

A través de las paredes - Teddy Milder

La primera vez que visité Oaxaca, un día después de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016, la amenaza de la construcción de un muro fronterizo se cernía fuertemente en el horizonte, tema que se volvió el centro de mi trabajo. Los muros suelen construirse en momentos cuando la gente, o un país, percibe inseguridad y la necesidad de protección. Pueden ser una manifestación física del deseo por dividir, defender, o salvaguardar una cultura. Pueden ocultar a personas y lugares y así, dificultan “ver” quién está al otro lado. Pueden alejar a ciertos grupos sociales, mientras permiten el paso a otros. Podrían representar seguridad, pero no representan libertad.

A través de las paredes: Reflexiones incluye trabajos que derivan de dos residencias artísticas en Oaxaca en 2016 y 2018. Deambulando y tomando fotografías por las calles y el campo de Oaxaca, encontré consuelo e inspiración en la belleza y en la historia de los muros oaxaqueños, tanto antiguos como contemporáneos. Ellos me ayudaron a explorar la historia y la cultura de México, así como la forma en la que artistas han construido y respondido a los muros en el presente y en el pasado. Comencé a ver el concepto de “muro” en múltiples dimensiones: ya no se trataba únicamente de una barrera física. Es posible que los muros también sean conceptuales: pueden ser un estado de ánimo. Son elementos que dan soporte, sostienen un techo en su lugar, proveen abrigo, se vuelven superficies para murales, arte, comunicación y protesta.

Imprimí mis fotografías en papel que hice en el taller de Arte Papel Oaxaca, en San Agustín Etlá, y costuré acentos y ornamentaciones en cada imagen, entrelazando mis puntadas con muros de papel. Inspirada por antiguos textiles de Oaxaca, así como por los diseños de Mitla, buscaba pequeñas aberturas o recovecos. El trabajo tridimensional y los trazos elaborados con hilo evocan pasadizos a *través de las paredes*.

Mi trabajo aboga por la humanidad y nuestros vínculos como personas para encontrar puntos en común, así como nuestras singularidades. Esta exposición es un intento personal por evidenciar las cicatrices emocionales y humanas que los muros pueden provocar, y a la vez remendar delicadamente las políticas actuales fronterizas y de asilo en los Estados Unidos. Les invito a reflexionar en el significado que tienen las paredes para ustedes.

Teddy Milder

Reflections - Teddy Milder

When I first arrived in Oaxaca the day after the 2016 US Presidential election, threats of building a border wall loomed large and became the focus of my work. Walls are often built in times when a people or country feels unsafe and in need of protection. They can be a physical manifestation of the desire to divide, defend, or safeguard a culture. They can hide people and places and make it hard to “see” who is on the other side. They can push certain groups out and let other groups in. They could represent security and safety, but do not represent freedom.

Through the Walls: Reflections includes work that I made or was inspired by two artist residencies in Oaxaca in 2016 and 2018. Wandering and photographing the Oaxacan streets and countryside, I found comfort and inspiration in the beauty and history of both ancient and contemporary Oaxacan walls. They helped me explore Mexican history and culture and the way artists have built and responded to walls now and in the past. I began to see the concept of “wall” in multiple ways. No longer just a physical barrier, walls can also be conceptual: a state of mind. They are elements of support; can hold a roof in place; provide shelter; be a surface for murals, art, communication and protest.

I printed my photographs on paper I made at *Arte Papel Oaxaca* in San Agustín Etla and stitched enhancements and embellishments into each image, intertwining my stitch with paper walls. Inspired by ancient Oaxacan textile and patterns of Mitla, I looked for openings, or spaces in between. Three-dimensional work and thread drawings invoke passages through the walls.

My work speaks to our humanity and our connections as people - to find commonality, as well as our uniqueness. This exhibition is my personal attempt to mark the emotional human scars that walls may cause and to delicately mend current border and refugee policies of the US. I invite you to reflect on what walls can mean to you.

Teddy Milder