

Ensayo de exposición: Registro de datos

Emily Stokes

El nuevo trabajo de Yun Shin, miembro del cuerpo docente de segundo año de Austin Peay, se nutre de su inmersión en las cadencias inesperadas de la paternidad. Shin y su esposo dieron la bienvenida a su hijo Junhee a principios de 2022 y, desde su llegada, su trabajo visual ha cambiado para reflejar el impacto de él tanto en las rutinas diarias como en la amplitud de las emociones que luchan por su atención: el amor, la sensación de sentirse amado y la preocupación. Una práctica artística que antes se situaba en procesos meditativos prolongados se ha adaptado para convertirse en una centrada en la crónica de la personalidad emergente de su hijo junto con las implicaciones materiales de apoyar a un nuevo miembro de la familia. Como artista atraída por la estructura y la repetición, Shin encuentra un espíritu afín en su hijo mientras lo observa investigar e inventar sistemas cambiantes para clasificar juguetes y otros objetos que definen sus experiencias. En *Record-Keeping*, Shin une enfoques familiares y experimentales para realizar un trabajo visual basado en la documentación y en unas agudas habilidades de observación para comprender cómo su hijo se relaciona con el mundo.

La perspectiva de investigar a la familia a través de su práctica visual no es nueva para Shin. Su práctica artística ha explorado históricamente nociones de hogar a través de procesos contemplativos y objetos familiares. Shin, oriunda de Corea del Sur, se mudó a los Estados Unidos en 2000 para buscar nuevas oportunidades educativas después de trabajar durante dos años en diseño industrial. Mientras cultivaba su interés por los materiales y las prácticas basadas en procesos en el programa de Maestría en Bellas Artes de la Universidad de Texas en Austin, Shin comenzó a integrar objetos personales de miembros de su familia en su trabajo, en particular, una humilde camisa de trabajo blanca de su padre. Coció toda la prenda con hilo de oro, elevando una prenda desechable y producida en masa a una de gran grandeza, mientras en el proceso profundizaba su conexión con su padre a través de incontables horas pasadas flotando sobre una máquina de coser. Más tarde, Shin comenzó a traducir objetos como las colchas bordadas de color rosa brillante de su madre en sutiles dibujos bidimensionales. Para ello, Shin utilizó procesos digitales junto con materiales de dibujo tradicionales, una colaboración visual que también está en juego en el trabajo de *Record-Keeping*.

Al entrar en la galería, *633 Days* invita a los espectadores a dirigirse hacia la pared distante para identificar los pequeños objetos que sobresalen de las exigentes filas que se extienden a lo largo de ella. Como sugiere el título de la obra, el punto focal es una instalación en cuadrícula de 633 chupetes de arcilla, cada uno creado a partir de dos moldes de dos partes compuestos por siete piezas. Estas piezas sin esmaltar tienen una presencia rústica, que elimina los colores llamativos que suelen ser sinónimo de los objetos enfocados en los niños y, en cambio, permite que las curvas y formas generales de los chupetes emerjan contra su fondo. Su disposición ordenada en la pared más larga de la galería impone una estructura a un objeto mucho más propenso a ser arrojado a un lado de manera imprudente o escondido en las grietas de una bolsa de pañales. Examinar los objetos desde un ángulo revela que cada chupete difiere ligeramente en forma a pesar del proceso mecanizado utilizado para crearlos. Las tetinas de los chupetes, fuente de

conexión inmediata de los bebés con la nutrición y el autoconsuelo, varían en longitud para reflejar la evolución de las necesidades y el crecimiento de Junhee a lo largo de 633 días. A la distancia, las luces de la galería permiten que un entrecruzamiento perfecto de sombras se extienda debajo de cada chupete y las entrelace formando un patrón abstracto.

Flanqueando los chupetes de cerámica hay dibujos de la serie *Arrangements and Pacifiers* de Shin. En sus dibujos *Pacifiers*, Shin utiliza la ubicuidad de los chupetes para su ventaja artística, rotando y superponiendo el mismo en cada imagen para construir un grupo denso que se extiende desde el centro del papel: una escena bulliciosa que recuerda a las abejas reunidas en una colmena. Después de representar un chupete individual en grafito, Shin recurre a Photoshop para componer su imagen, tomando un dibujo de línea prolijo con solo una borrosidad de valor y multiplicándolo, girándolo y superponiéndolo obsesivamente hasta llegar a la composición correcta. Después de imprimir una versión de tonos claros de su composición en papel Arches, enriquece la imagen con dibujos aditivos y destaca algunos chupetes con gouache dorado, una convención estilística que ha utilizado en otros trabajos en los últimos años. El sombreado sutil añade profundidad y un toque humano a un objeto producido en masa, mientras que el gouache dorado acentúa cada grupo de imágenes con una forma claramente definida. Mientras que los primeros cuatro dibujos de *Pacifiers* siguen un hilo visual común, en el quinto dibujo, Shin tiñe toda la hoja de papel Arches con gouache dorado antes de dibujar encima con grafito y extraer con cuidado algunos chupetes del grupo central con un cúter, dejando un delicado vacío a su paso. Estos chupetes individuales flotan en la pared junto a sus cinco dibujos como frágiles artefactos de un período fugaz en la vida de su hijo pequeño.

En la pared opuesta, los dibujos de la serie *Arrangements* rinden homenaje a la comprensión única de Junhee de cómo pueden interactuar los objetos y los espacios: una naranja en un molde para muffins, una casa de juegos con fresas en su interior o animales de juguete posados en el borde de una silla. Cada una de estas uniones inesperadas se convierte en material para un pequeño dibujo, y la acumulación de estos dibujos da lugar a las composiciones más grandes de Shin que se exhiben. Los bolígrafos de grafito y Micron se mezclan en cada dibujo para construir una montaña desordenada de elementos aparentemente aleatorios para los no iniciados. La paleta de colores acromáticos permite que la variación de línea de Shin, que pasa de suave y analítica a gestual y nerviosa, brille. Si bien abundan los cambios de dirección y la superposición metódica, introduce puntos de anclaje compositivos, como una escalera que recorre un campo caótico de juguetes infantiles y artículos básicos domésticos, para imponer orden en medio del caos que todo padre conoce.

En una línea similar a los dibujos de *Arrangements*, la serie *Gifts and Schools* de Shin captura la comprensión distintiva y a menudo peculiar de su hijo de lo que significan las palabras y los patrones. Shin explica que Junhee con frecuencia regresa a casa de la guardería y se acerca a ella con combinaciones inesperadas de objetos que él describe como regalos: una ciruela en vasos apilados o un vaso de yogur rebosante de agua. Los dibujos *Gifts* de Shin combinan dibujos preliminares más pequeños de los regalos de Junhee, uniendo objetos que pueden carecer de una conexión aparente para documentar un gesto de bondad puro y sin filtros. Mientras Junhee está en casa o en la guardería, Shin pasa su tiempo enseñando y creando

trabajo en la escuela, un destino que su hijo visualiza a través de bloques de construcción y Legos. Shin plasma sus concepciones de escuelas de bloques de construcción con la precisión de un dibujo arquitectónico listo para ser realizado como un edificio brillante y colorido. Como en sus otros dibujos, los bordes limpios y el sombreado selectivo resaltan la geometría subyacente inherente a los juguetes de los niños, y el interés de Shin en encontrar lo abstracto dentro de lo concreto.

La última serie de dibujos de Shin aísla objetos notables de hitos significativos en la vida de Junhee: sus muñequeras y bandas para los pies del día de su nacimiento, un mechón de pelo y los restos de su cordón umbilical. Shin nos invita a ver estas reliquias vulnerables de los primeros días de su hijo en imágenes íntimas extraídas de fotografías de referencia. Después de fotografiar los objetos de origen para sus dibujos, Shin los selló al vacío, un acto de conservación central en su práctica artística durante la última década. En lugar de contextualizar estos objetos en sus dibujos, Shin se centra en sus características físicas definitorias y camina por la línea entre la abstracción y la documentación. Como es costumbre en Corea del Sur, Shin y su marido afeitaron el cabello de Junhee poco más de dos meses después de su nacimiento y lo guardaron. Después de fotografiar los mechones oscuros desde múltiples puntos de vista, Shin crea pequeños dibujos a partir de estas fotos de referencia y los apila en la misma hoja de papel, dejando que los mechones se extiendan como si se hubieran caído al suelo. De la misma manera, Shin apila pequeños dibujos del muñón del cordón umbilical, que se cayó durante un cambio rutinario de pañales, para crear una columna de formas dobladas que recuerdan a los estudios de telas. Si bien estos dos dibujos residen en un espacio ambiguo, su contenido exacto no está claro sin una etiqueta de galería que desmitifique su significado, se aleja de ese enfoque en su dibujo final. Shin resalta las pulseras médicas que son sinónimo de estadías en el hospital, pero diferencia este dibujo de sus pares a través de una línea de texto cuidadosamente resaltada: "es un niño". La inclusión de estas tres simples palabras se lee como una madre gritando de alegría, anunciando el origen de todas las curiosas configuraciones que recubren las paredes de la galería.

Shin comenta que su papel como madre ha sido empoderador y ese sentimiento emerge en la ejecución segura de su trabajo. Al mismo tiempo, las contribuciones de Shin a *Record-Keeping* exhiben una sensación de inversión de roles, con la madre poseyendo una sensación de asombro y fascinación infantil mientras mira las creaciones de su hijo. Shin no se aparta de sus intereses centrales en la abstracción, el proceso y la repetición, que han sido la columna vertebral de su práctica artística durante años. En cambio, se entrega a esa atracción a través de un contenido que es a la vez lúdico y sentimental, personal y analítico, que amplía las posibilidades de lo que un dibujo puede describir.