

Hey Sista, Go Sista, Soul Sista

Desde el año 2014 el fotógrafo Alexis Chabala (Zambia – Reino Unido) se ha dado a la minuciosa tarea de retratar a cantautores, compositores e intérpretes claves en la configuración contemporánea de la música Afro en el idioma inglés con una serie denominada *The Influence Project*.¹ Tales artistas han renovado los géneros del R&B, el Soul, el Funk, el Hazz y el Hip Hop, sin mencionar todas aquellas hibridaciones que se han desarrollado.

Un papel clave en la renovación del universo musical Afro lo han desempeñado las mujeres, cuya aportaciones han influido entres sus contemporáneos, así como en las generaciones inmediatas de cantautoras e intérpretes. Esta muestra ofrece una breve selección de ellas para poder reconocer personalidades con relevancia histórica como las Sister Sledge, a quienes muchos visitantes reconocerán por su tema emblemático: “We Are Family” (1979). A partir de ese hito se despliegan en la sala retratos de otras artistas muy relevantes de las últimas tres décadas. Aquí está Lauryn Hill, a quien sólo le bastó un álbum para revolucionar el hip hop femenino, *The Miseducation of Lauryn Hill* (1998).

También se encuentra Erykah Badu, una de las voces y plumas acreditadas por el surgimiento del Neo Soul. Chabala ha hecho énfasis en su canción “Master Teacher” (2007), un tema celebrado por la popularización de la expresión *woke* que la comunidad afroestadounidense ya usaba desde la década de los 30, resurgió en los 60 y fue popularizado en el siglo veintiuno gracias a Badu y la cantautor Georgia Anne Muldrow, quien escribió la canción arriba mencionado y también está retratada en la presente serie y muestra. El concepto estaba ligado originalmente a la conciencia de clase, a

¹ *The Influence Project*. (2018). [Exposición]. Somerset House, Londres. 27 Junio 2018-22 Agosto 2018. Y *The Influence Project*. (2020). [Exposición]. Midlands Arts Centre, Birmingham. 18 Enero 2020-22 Marzo 2020.

la conciencia sobre la discriminación racial y del statu quo de la vida afroestadounidense, en particular al momento en que esa persona se da cuenta que su vida enfrenta límites claros, decididos por terceros que no desaparecerán a pesar de sus esfuerzos por encajar en la mayoría. Actualmente la cultura digital y las redes sociales han cambiado por completo su significado.

Meshell Ndegeocello y la artista de *spoken word* Ursula Rucker comparten su presencia en la muestra junto con artistas de mayor popularidad. Es el caso de Kelis, quien logró un éxito mundial con su tercer álbum *Tasty* (2003). Por supuesto, hay presencia de las nuevas generaciones como Rapsody, la intérprete de *hip hop*, y la cantautora británica Nao, quien se ha ligado su trabajo al estilo musical *wonky (funk)*.

La obra de Chabala tiene una base discursiva claramente documental y recurre a soluciones formales habituales en el ámbito editorial de tirajes masivos. Estos préstamos entre circuitos de la fotografía, que hasta al inicio del siglo XXI se consideraban incompatibles, han consolidado una tendencia visual contemporánea a tono con el consumo de imágenes vía plataformas digitales. Esta breve selección se destaca por usar el retrato fotográfico para sintetizar la singularidad de cada artista, a partir del cual el fotógrafo propone interacciones con las letras de las canciones que ellas han escrito, además de soluciones formales en las cuales el color, y la ausencia del mismo, juegan un papel clave para presentar un universo visual armónico en función de sus elementos.

Hey Sista, Go Sista, Soul Sista es la primera individual de Alexis Chabala en México, y una oportunidad para conocer aportaciones artísticas que han moldeado lo que escuchamos en el universo de la música popular de hoy.

Irving Domínguez, en Nextlicpac de Iztapalapa, Ciudad de México, 2023.