

PHANTASMATIC FIGURES

Debra Cartwright

18.02. – 19.03.2023

Debra Cartwright spent her childhood in her mother's gynaecology practice. She sifted through the pages of anatomy books and doodled on images of female body parts while she waited for her mother to finish attending to her patients. As a child, this was a simple reality for her. A fact of life: she was the daughter of a gynaecologist. However, it didn't take long for Cartwright to learn the underlying darkness of her parent's profession. Her mother was not just a gynaecologist, but a Black female one, and as she grew older, the once simple reality began to take on different forms. It parted into a new understanding of American history, society, capitalism, and their intertwined relationship to the Black female body. In her work, Debra Cartwright explores and depicts the often muddled and dark history but neatly curated and convenient narrative perpetuated in American medicine.

James Marion Sims, considered the father of women's medicine, specifically for his work related to the vesicovaginal fistula, has been historically revered for his discoveries and advancements. Statues used to adorn New York City streets and served to acknowledge this one man's contributions to science and medicine. They were an emblem of American perseverance in the study of health care along with the wealth & international recognition that came along with it. But it is how this white man came to such recognition that lies at the center of Debra Cartwright's work: the non-consensual, unanesthetized, and repetitive abuse of enslaved Black women. He used enslaved Black women made available to him in order to experiment on them for financial gain and self-serving recognition. Many would and do justify this dynamic as an exchange of "free" health care for the sake of a larger moral and ethical goal, but this justification does not heal the wounds of history which falsely believed "Black people feel less pain." In fact, it perpetuates the revictimization of the Black female body. This dark and complicated narrative cannot be neatly and completely detailed in a simple text. We must educate ourselves and learn the stories of Anarcha, Betsy, and Lucy. Countless Black women, past and present, bear the scars of American medicine in their wombs. We must not pretend we know, but rather assume that there is always something more to understand about the world today. We must understand that Black women have since continuously been under-treated in medicine and that their voice continues to be muffled within an industry that has historically undermined them while benefiting from their bodies in every possible sense.

In *Phantasmatic Figures*, Debra Cartwright represents this unacknowledged history of American medicine. She gives us glimpses of her own childhood memories with ghostly representations of women, white sheets, medical tools floating in space, and the physical struggle of this sordid history. Her use of browns and blacks mixed with whites, pinks and reds, depicts an often denied bodily experience that Black women have suffered. A painful history that kicks and fights to make itself known in our collective minds. It is a history that Cartwright lives and breathes, not just as the daughter of a Medical professional but as a Black woman. It's a history Cartwright asks us to acknowledge and honor as she does through her work. She honors the enslaved Black women that were abused by Sims while acknowledging that this history continues to perpetuate itself in our present.

"I thinly paint floating silhouettes and braids – moving in a psychological space of memory, emotion, and experience – I wipe them away so they perfuse the space like a whisper of lost girlhood. Cutting, pasting, collaging to painting, layering, and wiping away, layering again, I'm revealing and uncovering a lost history."
- Debra Cartwright

- - -

Debra Cartwright (b. 1988 in Annapolis, Maryland) graduated with a BA from University of Virginia (2010). She later attended Parsons the New School for Design from which she received an AA (2011). In 2022, she graduated with an MFA from the Mason School of Art at Rutgers University. Cartwright has participated in group exhibitions at Fridman Gallery, New York (2020); Black Microcosm, CFHILL, Stockholm, Sweden (2020); Rutgers University, New Brunswick, New Jersey (2020); and Allouche Gallery, New York (2021). She currently lives and works between New Jersey and New York.

PHANTASMATISCHE FIGUREN

Debra Cartwright

18.02. – 19.03.2023

Debra Cartwright verbrachte ihre Kindheit in der gynäkologischen Praxis ihrer Mutter. Sie blätterte in Anatomiebüchern und kritzelte Bilder von weiblichen Körperteilen, während sie darauf wartete, dass ihre Mutter mit der Behandlung ihrer Patienten fertig war. Als Kind war dies für sie einfach die Realität. Sie war die Tochter einer Gynäkologin. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Cartwright die dunkle Seite des Berufs ihrer Mutter erkannte. Ihre Mutter war nicht nur Gynäkologin, sondern auch eine Schwarze, und als sie älter wurde, begann die einst einfache Realität andere Formen anzunehmen. Sie entwickelte ein neues Verständnis für die amerikanische Geschichte, die Gesellschaft, den Kapitalismus und die damit verbundene Beziehung zum schwarzen weiblichen Körper. In ihrer Arbeit erforscht und zeigt Debra Cartwright die oft verworrene und dunkle Geschichte, aber auch die sorgfältig aufbereitete und passende Erzählung, die in der amerikanischen Medizin aufrechterhalten wird.

James Marion Sims, der als Vater der Frauenmedizin gilt - insbesondere für seine Arbeit im Zusammenhang mit der vesikovaginalen Fistel - wird seit jeher für seine Entdeckungen und Fortschritte verehrt. Statuen schmückten früher die Straßen von New York City und dienten dazu, die Beiträge dieses Mannes zu Wissenschaft und Medizin zu würdigen. Sie waren ein Symbol für die Beharrlichkeit der Amerikaner bei der Erforschung des Gesundheitswesens und für den Reichtum und die internationale Anerkennung, die damit einhergingen. Im Mittelpunkt von Debra Cartwrights Arbeit steht jedoch die Art und Weise, wie dieser weiße Mann zu dieser Anerkennung kam: der nicht einvernehmliche, unbetäubte und wiederholte Missbrauch versklavter schwarzer Frauen. Er benutzte versklavte schwarze Frauen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, um an ihnen zu experimentieren, um finanzielle Gewinne zu erzielen und sich selbst Anerkennung zu verschaffen. Viele würden diese Dynamik als Austausch von "kostenloser" Gesundheitsfürsorge im Interesse eines größeren moralischen und ethischen Ziels rechtfertigen, aber diese Rechtfertigung heilt nicht die Wunden der Geschichte, die fälschlicherweise glaubte, dass "schwarze Menschen weniger Schmerz empfinden". Vielmehr wird damit die Reviktimisierung des schwarzen weiblichen Körpers fortgesetzt. Diese dunkle und komplizierte Geschichte lässt sich nicht in einem einfachen Text sauber und vollständig darstellen. Wir müssen uns informieren und die Geschichten von Anarcha, Betsy und Lucy kennen lernen. Unzählige schwarze Frauen, früher und heute, tragen die Narben der amerikanischen Medizin in ihrem Leib. Wir dürfen nicht so tun, als wüssten wir schon alles, sondern müssen davon ausgehen, dass es in der heutigen Welt immer etwas mehr zu verstehen gibt. Wir müssen verstehen, dass schwarze Frauen in der Medizin seit jeher unzureichend behandelt werden und dass ihre Stimme in einer Industrie, die sie seit jeher untergräbt, während sie von ihren Körpern in jeder erdenklichen Weise profitiert, weiterhin gedämpft wird.

In Phantasmatische Figuren stellt Debra Cartwright diese uneingestandene Geschichte der amerikanischen Medizin dar. Sie gibt uns Einblicke in ihre eigenen Kindheitserinnerungen mit geisterhaften Darstellungen von Frauen, weißen Laken, im Raum schwebenden medizinischen Geräten und dem körperlichen Kampf dieser schmutzigen Geschichte. Ihre Verwendung von Braun- und Schwarztönen, gemischt mit Weiß-, Rosa- und Rottönen, stellt eine oft verleugnete körperliche Erfahrung dar, die schwarze Frauen erlitten haben. Eine schmerzhaft Geschichte, die sich in unserem kollektiven Gedächtnis festsetzt und darum kämpft, bekannt zu werden. Es ist eine Geschichte, die Cartwright lebt und atmet, nicht nur als Tochter einer Medizinerin, sondern als schwarze Frau. Cartwright bittet uns, diese Geschichte anzuerkennen und zu ehren, wie sie es in ihrem Werk tut. Sie ehrt die versklavten schwarzen Frauen, die von Sims missbraucht wurden, und erkennt gleichzeitig an, dass sich diese Geschichte in unserer Gegenwart fortsetzt.

"Ich male dünne, schwebende Silhouetten und Zöpfe - ich bewege mich in einem psychologischen Raum der Erinnerung, der Emotionen und der Erfahrung - ich verwische sie, so dass sie den Raum wie ein Flüstern einer verlorenen Mädchenzeit durchdringen. Durch Ausschneiden, Einkleben, Collagieren, Malen, Überlagern, Wegwischen und erneutes Überlagern lege ich eine verlorene Geschichte frei und decke sie auf."

- Debra Cartwright

- - -

Debra Cartwright (geb. 1988 in Annapolis, Maryland) schloss ihr Studium an der University of Virginia mit einem BA ab (2010). Später besuchte sie die Parsons New School for Design, die sie mit einem AA (2011) abschloss. Im Jahr 2022 schloss sie ihr Studium an der Mason School of Art der Rutgers University mit einem MFA ab. Cartwright hat an Gruppenausstellungen in der Fridman Gallery, New York (2020); Black Microcosm, CFHILL, Stockholm, Schweden (2020); Rutgers University, New Brunswick, New Jersey (2020); und Allouche Gallery, New York (2021) teilgenommen. Derzeit lebt und arbeitet sie zwischen New Jersey und New York.