

***9ja Vision:
The Work of Joy O. Ude***

Summer 2021

Main Gallery

To millions worldwide, the mobile-friendly shorthand **9ja** (or **naija**) communicates a sense of Nigerian identity that crosses borders and generations. Not strictly defined by geographic place of birth, **naija**-ness is a state of identifying with and participating in the flow of culture, information, and material between Nigeria and those who live outside its borders. There are numerous diaspora communities throughout the world, made up of Nigerian-born immigrants and their descendants, but the United States boasts the largest. After arriving in the United States in the 1980s, Joy O. Ude's parents established themselves and raised their family in Texas, surrounded by the largest and most vibrant Nigerian community in the country.

Drawing on a rich heritage of West African textiles to inform her fiber work, Ude says, "The works included in **9ja Vision** represent the interweaving of Western and Nigerian cultures, as experienced from the perspective of an American-born child of Nigerian immigrants. In each

series, I combine intergenerational anecdotes, cultural commentary, and altered traditional fiber techniques to construct experimental visual narratives. Through my work, I endeavor to expand understanding of the American immigrant experience beyond a singular characterization." Combining Western sartorial techniques with materials like wax cloth, she creates a personal visual language that is celebratory and probing, asking critical questions about the legacy of colonization and the way immigration reshapes and redefines the transfer of culture across generations.

Merging her joys and sorrows with those of her family and community, Ude's deeply personal work is familiar to the tens of millions of Americans born into immigrant families. Through it, she asserts her identity and place in society, affirming the same for others who see themselves in the narratives she weaves.

To learn more about the exhibition, please visit crafthouston.org/exhibition/9ja-vision/.

Para millones de personas en todo el mundo, la abreviatura **9ja** (o **naija**) compatible con dispositivos móviles, comunica un sentido de identidad nigeriana que cruza fronteras y generaciones. No definido estrictamente por el lugar geográfico de nacimiento, la **naija**-nidad es un estado de identificación y participación en el flujo de cultura, información y material entre Nigeria y aquellos que viven fuera de sus fronteras. Existen numerosas comunidades de la diáspora en todo el mundo, compuestas por inmigrantes nacidos en Nigeria y sus descendientes, pero Estados Unidos cuenta con la más grande. Después de llegar a los Estados Unidos en la década de 1980, los padres de Joy O. Ude se establecieron y criaron a su familia en Texas, rodeados de la comunidad nigeriana más grande y vibrante del país.

Basándose en una rica herencia de textiles de África Occidental para informar su trabajo de fibras, Ude dice: "Las obras incluidas en **9ja Vision** representan el entrelazamiento de las culturas occidentales y nigerianas, según lo experimentado desde la perspectiva de un hijo nacido en Estados Unidos de inmigrantes nigerianos. En cada serie, combino anécdotas intergeneracionales, comentarios culturales y técnicas de fibra tradicionales alteradas para construir narrativas visuales experimentales. A través de mi trabajo, me esfuerzo por ampliar la comprensión de la experiencia del inmigrante estadounidense más allá de una caracterización singular." Al combinar técnicas de vestimenta occidental con materiales como la tela encerada, crea un lenguaje visual personal que es de celebración y sondeo, haciendo preguntas críticas sobre el legado de la colonización y la forma en que la inmigración transforma y redefine la transferencia de cultura a través de generaciones.

Al fusionar sus alegrías y tristezas con las de su familia y comunidad, el trabajo profundamente personal de Ude es familiar para las decenas de millones de estadounidenses nacidos en familias inmigrantes. A través de él, ella afirma su identidad y lugar en la sociedad, afirmando lo mismo para otros que se ven a sí mismos en las narrativas que teje.

Para obtener más información sobre la exposición, visita crafthouston.org/exhibition/9ja-vision/.

JOY O. UDE

(Haltom City, Texas)

Coming to America: Mom, 2021

Digital

Courtesy of the artist

Coming to America: Dad, 2021

Digital

Courtesy of the artist

Coming to America: Uncle Agbai, 2021

Digital

Courtesy of the artist

Ude recorded this series of interviews via Zoom in early 2021 to learn more about her family's experiences coming over to the United States from Nigeria in the 1980s and '90s. These intimate and humorous interviews contain revelations for Ude, who discovers that her parents narrowly avoided deportation at one point. "[Ronald Reagan] is the only Republican I like," her father jokes, referring to the Immigration Reform and Control Act of 1986, which gave amnesty to three million immigrants in the United States, including Ude's parents.

The memories captured in these videos cover a wide range of emotions, including painful ones: They remembered being ostracized at church, when parishioners would avoid sitting in the same pew as them. But they also recall the generosity of the people around them, such as a young couple from the parish who reached out and opened their home when no one else would. Their stories are woven through with care, community, and connection to culture. Ude ends each interview by asking for advice on how to best support her husband Edwin, as he prepares for his own transition to America from Nigeria.

Ude grabó esta serie de entrevistas a través de Zoom a principios de 2021 para obtener más información sobre las experiencias de su familia al llegar a los Estados Unidos desde Nigeria en las décadas de 1980 y 1990. Estas entrevistas íntimas y divertidas contienen revelaciones para Ude, quien descubre que sus padres se estuvieron cerca de ser deportados en un momento dado. "[Ronald

Reagan] es el único republicano que me gusta", bromea su padre, refiriéndose a la Ley de Control y Reforma de la Inmigración de 1986, que otorgó amnistía a tres millones de inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a los padres de Ude.

Los recuerdos capturados en estos videos cubren una amplia gama de emociones, incluyendo algunas dolorosas: recordaron haber sido condenados al ostracismo en la iglesia, cuando los feligreses evitaban sentarse en el mismo banco que ellos. Pero también recuerdan la generosidad de las personas que los rodean, como una pareja joven de la parroquia que se acercó y abrió su casa cuando nadie más lo haría. Sus historias están tejidas con cuidado, comunidad y conexión con la cultura. Ude termina cada entrevista pidiendo consejo sobre cómo apoyar mejor a su esposo Edwin, mientras se prepara para su propia transición a Estados Unidos desde Nigeria.

Listen to these videos on your own device by using your device's camera to activate the QR code below:

Escucha estos videos en tu propio dispositivo usando la cámara de tu dispositivo para activar el código QR a continuación:

JOY O. UDE

(Haltom City, Texas)

LilyWhiteWashWeep, 2019

Cast coconut oil soap base, charcoal, hand-tatted lace

Courtesy of the artist

The sparkling coconut soap in *LilyWhiteWashWeep* (2019) stands in contrast to *LilyWhiteWash* (2019), across the room, whose resin-cast soap seems to drink in the light. By caging these soaps in lace, a traditionally feminine-coded material, Ude also encases them in meaning, commenting on how histories of oppression can create oppressive familial and societal expectations. She created the lace by using *hand-tatting*, a technique that combines knots and loops to create a durable material. This time-consuming process created space for Ude to think about expectations of female abilities and appearances, particularly the

preference in Western culture for women to have fair skin over dark skin.

Skin-lightening products aimed at dark-skinned women are widely available in countries that are former colonies of majority-white Western powers. The harsh chemicals in skin-lightening soaps and creams cause significant damage and scarring to the skin over years of use. Ude says, "they are so prevalent in places around the world, even though [the] majority population are people of color. You're just thinking, 'Even [in Nigeria], in a place where you are literally surrounded by a sea of black and brown faces, you are still being told to be something other.' You still have these Euro-centric standards of beauty that are attached to your daily routine."

El jabón de coco espumoso en *LilyWhiteWashWeep* (2019) contrasta con *LilyWhiteWash* (2019), al otro lado de la habitación, cuyo jabón de resina fundida parece

beber en la luz. Al envolver estos jabones en encaje, un material codificado tradicionalmente femenino, Ude también los cubre de significado, comentando cómo las historias de opresión pueden crear expectativas familiares y sociales opresivas. Ella creó el encaje usando *frivolité*, una técnica que combina nudos y bucles para crear un material duradero. Este largo proceso creó un espacio para que Ude pensara en las expectativas de las habilidades y apariencias femeninas, particularmente la preferencia en la cultura occidental de que las mujeres tengan la piel clara en lugar de oscura.

Los productos para aclarar la piel destinados a las mujeres de piel oscura están ampliamente disponibles en países que son antiguas colonias de potencias occidentales de mayoría blanca. Los productos químicos agresivos de los jabones y cremas para aclarar la piel causan serios daños y cicatrices en la piel después de años de uso. Ude dice, "son tan frecuentes en lugares de todo el mundo, a pesar de que [la] mayoría de la población son personas de color.

Solo te hace pensar, 'Incluso [en Nigeria], en un lugar donde estás literalmente rodeado por un mar de caras negras y morenas, todavía te dicen que seas algo que no eres'. Todavía existen estos estándares de belleza eurocéntricos que están unidos a tu rutina diaria".

JOY O. UDE

(Haltom City, Texas)

LilyWhiteWash, 2019

Cast urethane resin and hand-tatted lace

Courtesy of the artist

JOY O. UDE

(Haltom City, Texas)

When It's Both..., 2021

Dutch wax cloth, wooden welcoming bowl, wooden masks, Chutes & Ladders boardgame, various vinyl records, gele head ties, jewelry, fan, wedding favors, assorted photos, market items

Courtesy of the artist

The items on this table hold personal significance to Ude, who brought them together to honor both her own journey through life and that of her parents and family members. The welcoming bowl, taking the form of a man wearing a hat, is customary to Nigerian wedding celebrations and was passed down to Ude by her paternal grandfather. At her wedding, Ude carried the bowl to welcome guests by marking their arms and faces with talcum powder. "It's really beautiful how an object gets passed down by generations and is used as part of a very regular and

celebrated ceremony," says Ude. From beloved family photos to colorful headwraps known as *geles*, this tenderly arranged display demonstrates Ude's profound awareness of her parents' sacrifices as they left everything they knew to come to America for the sake of their future children. Reflecting on their sacrifice, Ude says: "It takes something in you to know, and to hope, and to feel like: 'There's gotta be a good opportunity—not just for me, but for my future family that I'm going to build.' To leave all that with some, maybe, hesitancy but confidence that 'I know I can find that here, and I know I can build that here.'"

Los elementos de esta mesa tienen un significado personal para Ude, quien los reunió para honrar tanto su propio viaje por la vida como el de sus padres y familiares. El platón de bienvenida, que tiene la forma de un hombre con sombrero, es habitual en las celebraciones de bodas en Nigeria y fue heredado a Ude por su abuelo paterno. En su boda, Ude llevó el platón para dar la bienvenida a los

invitados marcando sus brazos y rostros con talco. "Es realmente hermoso cómo un objeto se transmite de generación en generación y se utiliza como parte de una ceremonia muy regular y celebrada", dice Ude. Desde amadas fotos familiares hasta coloridos tocados conocidos como *geles*, esta exhibición tiernamente arreglada demuestra la profunda conciencia de Ude de los sacrificios de sus padres cuando dejaron todo lo que conocían para venir a Estados Unidos por el bien de sus futuros hijos. Reflexionando sobre su sacrificio, Ude dice: "Tiene que haber algo dentro de ti que te impulse a saber, esperar y sentir: 'Debe existir una buena oportunidad—no solo para mí, sino para mi futura familia que voy a construir'. Dejar todo eso con algo de vacilación quizás, pero a la vez con la confianza de que 'sé que puedo encontrar eso aquí, y sé que puedo construir eso aquí' ".

JOY O. UDE

(Haltom City, Texas)

Omission in Print Ideation Book, 2013

Dutch wax cloth, photos, embroidery floss, Moleskine journal

Courtesy of the artist

The pages of *Omission in Print Ideation* (2013) are filled with compositions, like the one on display and the printed reproductions on the wall nearby. In them, cloth, photographs, and embroidery are layered to create images that merge Ude's personal memories with a larger cultural landscape referenced by the vivid wax cloth.

Only visiting her relatives once as a child, Ude maintained regular contact with her family in Nigeria in a pre-internet world, through phone calls and photographs, until she returned as an adult decades later. Remarking on that first

childhood visit, Ude says: "I remember looking at these faces and thinking, 'These beautiful people are my family,' and, 'Wow.' You know, it was amazing to be with them. And it was sad when we had to leave. Just... to be so young and to have that experience, and then 20 years pass before you can go again. It's wild to think what, in the interim, could have been." For Ude, and many others who grew up with similar backgrounds, there is always a question in the back of her mind about what it would have been like to grow up among her cousins and relatives in Nigeria. These meditations led to pieces like *Chief I* (2013) and its companions on the walls.

Las páginas de *Omission in Print Ideation* (2013) están llenas de composiciones, como la que se exhibe y las reproducciones impresas en la pared cercana. En ellos, se superponen telas, fotografías y bordados para crear imágenes que fusionan los recuerdos personales de Ude

con un paisaje cultural más amplio al que hace referencia la vívida tela de cera.

Después de haber visitado a sus familiares en solo una ocasión cuando era niña, Ude mantuvo un contacto regular con ellos en Nigeria en un mundo previo al Internet, a través de llamadas telefónicas y fotografías, hasta que regresó como adulta décadas después. Al comentar sobre esa primera visita de la infancia, Ude dice: "Recuerdo que miré estos rostros y pensé: 'Estas personas hermosas son mi familia', y, 'Wow'. Sabes, fue increíble estar con ellos. Y fue triste cuando tuvimos que irnos. Simplemente... ser tan joven y tener esa experiencia, y que luego pasen 20 años antes de que puedas volver de nuevo. Es una locura imaginar qué pudo haber pasado en el tiempo transcurrido". Para Ude y muchos otros que crecieron con antecedentes similares, siempre hay una pregunta en el fondo de su mente sobre cómo habría sido crecer entre sus primos y parientes en Nigeria. Estas meditaciones dieron

lugar a piezas como *Chief I* (2013) y sus compañeros en las paredes.

JOY O. UDE

(Haltom City, Texas)

9ja Gal, 2019

Felt applique on Dutch wax cloth and cut, laser-etched acrylic
and wood

Courtesy of the artist

The sharp shirt silhouettes and custom-designed hangers of the *9ja gal* (2019) series invite viewers to "browse" this selection of fashionable garments. While *9ja* is a common identifier of Nigerian identity, Ude notes that her connection to the word is also personal: "My husband [Edwin] calls me his '9ja gal' all the time." The series of garments was born from Ude's time at Second State Press,

a Philadelphia-based, community printmaking studio. As part of their Fob Holder program, Ude was given access to the print shop and other resources in exchange for labor. "I was thinking about miniatures, and ways to replicate my work—most of my work takes so long to make, and I'm fine with that—but I started to think about my relationship to printmaking," says Ude. Drawing on her background in the fashion industry, *9ja gal* strikes a balance between the lengthy processes required for pieces like the lace on *LilyWhiteWash* (2019) and *LilyWhiteWashWeep* (2019) and the rapid pace of production in the commercial fashion industry that prioritizes machine over handmade clothing. Carefully selecting her fabrics and constructing each shirt by hand, Ude ensures that none of the *9ja gal* shirts "will ever be repeated in the way [she has] made them."

Las elegantes siluetas de las camisas y las perchas de diseño personalizado de la serie *9ja gal* (2019) invitan a los espectadores a "navegar" por esta selección de

prendas de moda. Si bien *9ja* es un identificador común de la identidad nigeriana, Ude señala que su conexión con la palabra también es personal: "Mi esposo [Edwin] me llama su '9ja gal' todo el tiempo". La serie de prendas nació de la época de Ude en *Second State Press*, un estudio comunitario de grabado con sede en Filadelfia. Como parte de su programa *Fob Holder*, Ude tuvo acceso a la imprenta y a otros recursos a cambio de mano de obra. "Estaba pensando en miniaturas y formas de replicar mi trabajo – muchas cosas de mi trabajo toman mucho tiempo, lo cual no me molesta- pero comencé a pensar en mi relación con el grabado", dice Ude. Basándose en su experiencia en la industria de la moda, *9ja gal* logra un equilibrio entre los largos procesos requeridos para piezas como el encaje en *LilyWhiteWash* (2019) y *LilyWhiteWashWeep* (2019) y el rápido ritmo de producción en la industria de la moda comercial que prioriza la máquina sobre la ropa hecha a mano. Seleccionando cuidadosamente sus telas y construyendo cada camisa a mano, Ude se asegura que ninguna de las

camisas de *9ja gal* "se repetirá jamás en la forma en que [ella] las creó".

JOY O. UDE

(Haltom City, Texas)

1. *Nna onye Ichie*, 2014

Dutch wax cloth, muslin, machine embroidery

Courtesy of the artist

2. *Nma onye Ichie*, 2014

Dutch wax cloth, muslin, machine embroidery

Courtesy of the artist

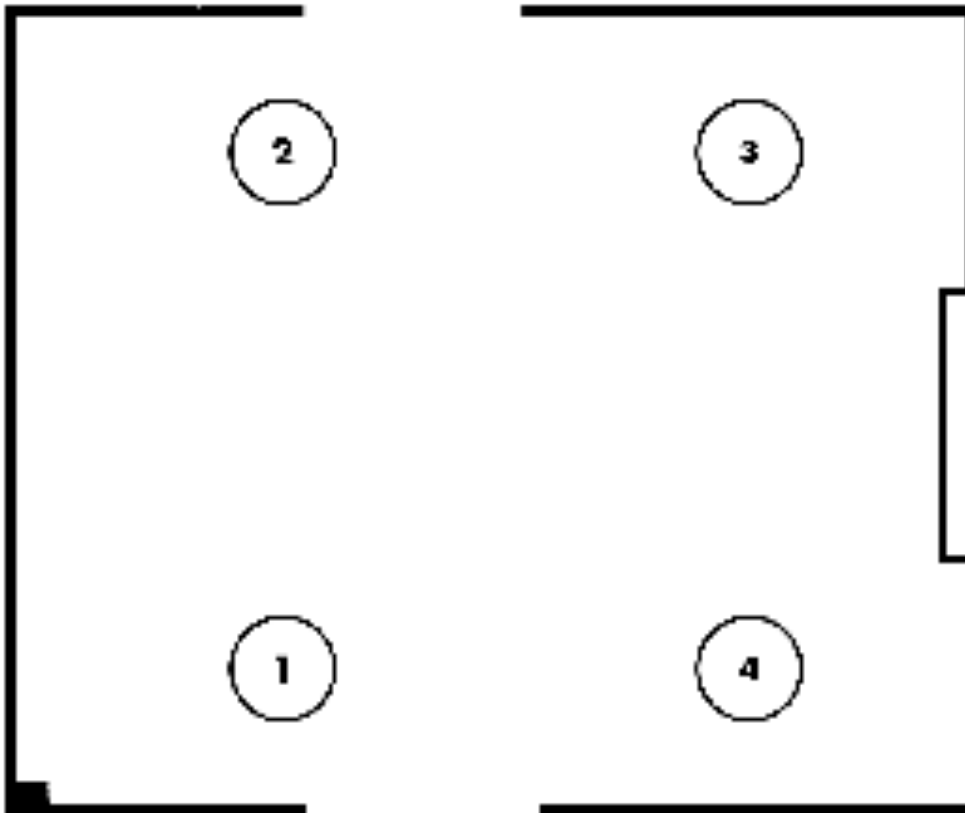
3. *Papa Nkuku*, 2013

Dutch wax cloth, muslin, machine embroidery

Courtesy of the artist

4. *Nne Nnem*, 2014

Dutch wax cloth, muslin, machine embroidery
Courtesy of the artist

JOY O. UDE

(Haltom City, Texas)

1. *Matriarch I*, 2014

Dutch wax cloth, image transfer, burlap,

Pellon stabilizer, embroidery floss

Courtesy of the artist

2. *Chief IV*, 2014

Dutch wax cloth, image transfer, burlap,

Pellon stabilizer, embroidery floss

Courtesy of the artist

3. *Matriarch IV*, 2014

Dutch wax cloth, image transfer, burlap,

Pellon stabilizer, embroidery floss

Courtesy of the artist

4. *Chief I*, 2013

Dutch wax cloth, image transfer, burlap,

Pellon stabilizer, embroidery floss

Courtesy of the artist

The mesmerizing compositions of *Matriarch I* (2014) and its companion pieces are made from a variety of materials,

but it is the colorfully patterned Dutch wax cloth that first draws the eye. Known by many names, including *African* or *Ankara wax cloth*, this fabric is created using a wax-resist dye method that originated in Indonesia, where it is known as *batik*. To create wax cloth, a pattern is drawn onto undyed cloth in wax. When submerged in a dye vat, the wax-covered areas will not absorb in the dye, resisting its color. The cloth is then submerged in hot water, melting the wax and leaving undyed areas of cloth that reveal the pattern. Traditional wax cloth requires many rounds of wax, dye, and water to achieve the complex motifs displayed here.

Ude says, "Growing up with this fabric, it's one of my earliest memories of knowing and having an association with my parents' culture, and by extension, my culture. The fabric is something that always was present in my life." Ude weaves her own personal story in these pieces as an homage to the family that gave her a connection to the

culture that shaped her. Look closely to see photo transfers of her relatives in these multi-layered compositions.

Las fascinantes composiciones de *Matriarch I* (2014) y sus piezas complementarias están hechas de una variedad de materiales, pero es la tela de cera holandesa con dibujos coloridos lo que primero llama la atención. Conocida por muchos nombres, incluyendo *la tela de cera africana* o de *Ankara*, esta tela se crea utilizando un método de tinte resistente a la cera que se originó en Indonesia, donde se lo conoce como *batik*. Para crear una tela encerada, se dibuja un patrón sobre una tela sin teñir con cera. Cuando se sumerge en una tina de tinte, las áreas cubiertas de cera no se absorberán en el tinte, resistiendo su color. Luego, la tela se sumerge en agua caliente, derritiendo la cera y dejando áreas de tela sin teñir que revelan el patrón. La tela encerada tradicional requiere muchas rondas de cera, tinte y agua para lograr los motivos complejos que se muestran aquí.

Ude dice: "Haber crecido con esta tela, es uno de mis primeros recuerdos de conocer y tener una asociación con la cultura de mis padres y, por extensión, con mi cultura. La tela es algo que siempre estuvo presente en mi vida". Ude teje su propia historia personal en estas piezas como un homenaje a la familia que le dio una conexión con la cultura que la moldeó. Mira de cerca para ver fotos transferidas de sus familiares en estas composiciones de varias capas.

