

NATIVE AMERICA

IN TRANSLATION

Del 26 de enero al 12 de mayo de 2024 | La curaduría está a cargo de Wendy Red Star y organizada por *Aperture*

Rebecca Belmore
Nalikutaar Jacqueline Cleveland
Martine Gutierrez
Koyoltzintli
Duane Linklater
Guadalupe Maravilla
Kimowan Metchewais
Alan Michelson
Marianne Nicolson

América indígena: en traducción reúne las obras de nueve artistas nativos que exploran los aspectos de la comunidad, la herencia y el legado del colonialismo en la región que en hoy llamamos Norteamérica. Los artistas plantean preguntas complejas sobre los derechos territoriales, la identidad, el género y la violencia de los gobiernos colonizadores contra los pueblos indígenas. Asimismo, explora la cuestionable historia de la fotografía a la hora de representar a los pueblos indígenas. “La forma definitiva de la descolonización se logra mediante la manera en que las lenguas indígenas crean una visión del mundo”, observó Wendy Red Star, curadora de la exposición. “Estos artistas ofrecen percepciones ingeniosas inspiradas en su cultura”.

Dedicada al arte de la performance desde finales de la década de 1980, **Rebecca Belmore** (anishinaabe, Pueblos indígenas de Canadá del Lac Seul, n. en 1960) suele utilizar el cuerpo para abordar la violencia e injusticia que sufren las personas de los Pueblos Indígenas, sobre todo, las mujeres. En sus tres fotografías expuestas, las cuales pertenecen a su serie *Nindinawemaganidog (Todas mis relaciones)* (2017-2018), los cuerpos femeninos están rodeados de distintos materiales que evocan *performances* pasadas de Belmore. Por ejemplo, *guardiana* (2018) está inspirada en su *performance* de 2016 titulada *Barro sobre piedra*. En dicha obra, se representa a una mujer que limpia el suelo de una galería con un trapo empapado de barro. El barro se seca rápidamente a su alrededor, lo que remite a la tierra reseca.

Con un estilo similar, e inspirada por su cuerpo como obra central y autoridad de las miradas externas, **Martine Gutierrez** (estadounidense, n. en 1989) realiza una *performance* para la cámara mientras revitaliza el concepto de lo indígena, reflejando así su herencia maya. Gutierrez se centra en el ámbito de la moda, el consumismo y la representación. Creó una revista de moda de 124 páginas en la que ella misma es la modelo, la directora artística, la fotógrafa y la estilista. La artista suele decorar su cuerpo con telas y artículos que encuentra en mercados de México y Centroamérica con el objetivo de crear un mundo de la moda extraordinario que se enfoque en la mujer indígena y *queer*.

Los artistas **Duane Linklater** (omaskêko ininiwak, Pueblos indígenas de Canadá Moose Cree, n. en 1976) y **Alan Michelson** (mohawk, Seis Naciones del Grand River, n. en 1953) reflexionan sobre las tradiciones archivísticas y cuestionan las narrativas coloniales. El artista Linklater reexamina la edición de *Aperture* de 1995 titulada *Strong Hearts: Native American Visions and Voices* (Corazones fuertes: visiones y voces de los pueblos indígenas americanos). En diálogo con este archivo, Linklater interviene plegando, dibujando y escribiendo en las páginas de la revista siguiendo patrones indígenas del bordado de cuentas y la decoración con plumas, establecidos desde hace mucho tiempo.

Michelson expone el oscuro pasado colonial mediante la iluminación de un busto del expresidente de los EE. UU. George Washington con proyecciones de imágenes archivadas que exhiben la historia de la invasión y desocupación por parte de Washington de los iroqueses de su estado natal (Nueva York). En otra de sus obras, reproduce una filmación de 1926 poco conocida sobre una manta roja similar a la que solían usar los indígenas en los trueques. Las imágenes muestran veteranos indígenas de la batalla de la Hierba Grasienta (1876, también denominada *la batalla de Little Bighorn* y *la última batalla de Custer*).

Marianne Nicolson (musgamakw dzawada'enuxw, n. en 1969) también utiliza la fotografía para explorar la memoria con su monumental instalación de imágenes proyectadas, que ocupa el área principal de la galería. Su obra desafía las tradiciones museísticas y su larga relación con la autoridad de las naciones colonizadores al incluir símbolos de la Primera Nación Dzawada'enuxw que representan poder, como osos, relámpagos, aves del trueno, águilas, ríos y montañas.

El autodenominado “imaginario indígena espontáneo” del difunto artista **Kimowan Metchewais** (cree, Pueblos indígenas de Canadá de Cold Lake, 1963-2011), desafía la autoridad de la representación mediante el uso de *collages* de técnica mixta y fotografías en formato Polaroid. Su serie *Señas indígenas* (1997) conecta el hogar y el lenguaje en un conjunto de imágenes que representan simples pero ambiguos gestos con las manos que sugieren el lenguaje mediante señas, pero que son enteramente de su creación. Los subtítulos de una sola palabra borrados en las páginas demuestran las cualidades inestables de la expresión mediante gestos, la lengua y la identidad.

Guadalupe Maravilla (salvadoreño estadounidense, n. en 1976) también utiliza la técnica mixta con un significado simbólico mediante la creación de retablos. Estas pequeñas pinturas de devoción ofrecen una iconografía alternativa que documenta acciones terapéuticas y la superación de las dificultades, incluido el desplazamiento de Maravilla que de niño tuvo que huir, como menor sin acompañante, de la guerra civil de El Salvador en 1984. Al combinar la iconografía religiosa con tradiciones indígenas y elementos culturales contemporáneos, Maravilla adorna los bordes de sus pinturas con marcos que incluyen maíz, un producto sagrado para los pueblos indígenas en Mesoamérica.

Nalikutaar Jacqueline Cleveland (yup'ik, n. en 1979) es una artista indígena de Alaska que explora el pueblo costero de Quinagak mientras registra rituales familiares multigeneracionales y conocimientos ancestrales relacionados con las plantas y la recolección de alimentos. De manera similar, **Koyoltzintli** (ecuatoriano estadounidense, n. en 1983), descendiente del pueblo manta de la costa ecuatoriana, reflexiona sobre las

tradiciones y los mitos de la tierra evocando el mito de la Mujer del Cielo, de la que se dice que descendió a la tierra cuando se creó el planeta. En sus fotografías de estilo *performance*, Koyoltzintli expone su propio cuerpo en un paisaje a fin de representar cómo la Mujer del Cielo recuperaría la tierra y lucharía contra la supresión de las tradiciones indígenas.

La curaduría de *América indígena: en traducción* está a cargo de Wendy Red Star, quien también se desempeña como editora invitada de la edición de otoño 2020 de la revista *Aperture*. La exposición está organizada por *Aperture*, y su ejecución fue posible en parte gracias al generoso apoyo del Fondo Nacional para las Artes.

La presentación de *América indígena: en traducción* por el MoCP cuenta con el apoyo de la Columbia College Chicago, el consejo consultivo del Museo de Fotografía Contemporánea, el Consejo de Museos, colaboradores particulares y fundaciones privadas y corporativas. La temporada de exposición 2023-2024 es patrocinada, en parte, por la Comer Family Foundation, Efroymsen Family Fund, Henry Nias Foundation, Phillip and Edith Leonian Foundation y la Pritzker Traubert Foundation. Parte de este proyecto cuenta con el apoyo del Consejo de las Artes de Illinois, una agencia estatal, y una subvención CityArts del Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de la Ciudad de Chicago.