

Artistas como Portadores de Conocimiento

Juntos a través como dentro

el Museo de Arte de NMSU

- Christopher Bardey
- Tauna Cole
- Craig Cully & Kelly Leslie
- Brita d'Agostino
- Maggie Day
- Jeffrey Erwin
- Motoko Furuhashi
- Michelle Habert
- Carissa Samaniego
- Rebecca Smith
- Bree Lamb/Muscle Memory
- Joshua R. Clark/Muscle Memory

Curado por Leslie Moody Castro

Artistas como Portadores de Conocimiento

516 ARTS

- Jamison Chās Banks (Seneca-Cayuga)
- Stefan Jennings Batista
- Craig Cully & Kelly Leslie
- Marcella (Kwe) Ernest (Ojibwe)
- Welly Fletcher
- Motoko Furuhashi
- Mayumi Nishida
- Jazmin Novak (Diné)
- Daisy Quezada Ureña
- Jim Rivera (Yoeme/Pascua Yaqui)
- Carissa Samaniego
- Will Wilson (Diné)
- Stephanie J. Woods

Curaduría: Rachelle B. Pablo (Diné)
con apoyo de Leslie Moody Castro

Dos exhibiciones sobre profesores de arte de Nuevo México asesorando a una nueva generación de artistas

Juntos a través como dentro

20 de enero – 11 de marzo de 2023

el Museo de Arte de NMSU
1308 East University Avenue
Las Cruces, New Mexico

uam.nmsu.edu
575-646-2545
abierto de martes a sábado, de 10am. a 4pm

Artistas como Portadores de Conocimiento

4 de febrero – 6 de mayo de 2023

516 ARTS
516 Central Avenue SW
Albuquerque, New Mexico

516arts.org
505-242-1445
abierto de martes a sábado, 12 a 5pm

PORTADA: Carissa Samaniego, *Square Dance* (detalle), hilo y tela de algodón, gasa, alambre de plata, señuelos de pesca, contrapesos de plomo, tabla de arce, 102 x 48 x 10 pulgadas

DesiertoMountainTime.org

516 ARTS y NMSU Art Museum han unido fuerzas para una temporada de exposiciones y programas centrados en la educación como parte de **Desierto Mountain Time**, una constelación de organizaciones de arte contemporáneo en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México unidas por nuestro interés común en crear conexiones significativas entre las comunidades locales e internacionales. Lanzada en 2020, nuestra red actual de colaboradores abarca 14 organizaciones, cinco estados y dos países. Juntos, ofrecemos programas temáticos con artistas, educadores, curadores, activistas y administradores de las artes cuyas prácticas dinámicas integran temas transfronterizos, regionales y globales. Esta temporada incluye:

Teaching between Generations & Cultures (Educar entre generaciones y culturas)

Jueves, 23 de marzo, 6pm en 516 ARTS en vivo y por transmisión en línea
Un foro público con artistas-educadores de universidades de Nuevo México, que explora las multiplicidades de la enseñanza y el aprendizaje a través de generaciones, culturas y disciplinas. Los panelistas compartirán sus perspectivas sobre las conexiones únicas que pueden construirse entre estudiantes y profesores, y lo que se comparte en la polinización mixta que nutre a la próxima generación de artistas.

Radical Expansion: A Civic Dialogue Through Art and Education (Expansión radical: un diálogo cívico a través del arte y la educación)

Domingo, 2 de abril, 4pm en SITE Santa Fe en vivo y por transmisión en línea
Mesa redonda con artistas y educadores artísticos de la región sobre la expansión radical del concepto de diálogo cívico que se está produciendo a través de las prácticas del arte contemporáneo y la educación basada en la comunidad en nuestra región.

Together Through as Within (Juntos a través como dentro)

Curado por Leslie Moody Castro
en el Museo de Arte de NMSU

Juntos a través como dentro (Together Through as Within) es una exhibición del trabajo del personal y la facultad dentro del Departamento de Arte de la Universidad Estatal de Nuevo México, donde cada educador es también un artista, trabajando para construir su propia práctica y las prácticas de las generaciones de artistas a quienes asesoran y guían. Sus trabajos se unen en un nuevo espacio, un edificio hecho para la colisión de ideas y generaciones, de métodos y medios, del tira y afloja de la crítica y la aceptación.

De un amanecer al otro ya través de ciclos de otoño a verano, artistas y educadores, estudiantes y facilitadores trabajan para hacer crecer las prácticas compartiendo lugar, espacio y conocimiento. Día a día y semana a semana los trabajos son creados, y finalmente, se muestran aquí, en este lugar de conversación, se reciben y se acogen.

La curadora invitada Leslie Moody Castro escribe: “La orientación es y siempre ha sido una parte integral del mundo del arte. Las relaciones y conversaciones entre artistas a lo largo de las generaciones han tenido un fuerte hilo de conectividad a lo largo de la historia del arte. Incluso cuando el sistema actual de la educación universitaria ha evolucionado, las amistades entre artistas a lo largo de generaciones han ofrecido el consejo y el consuelo necesario para los artistas más jóvenes que buscan encontrar el éxito en un mundo profesional nebuloso y en constante cambio de artes visuales que es y siempre será tan subjetivo como el trabajo que seguimos haciendo. Es un ciclo que perpetuamos y que hace difícil, apasionante y agotador el trabajo de un educador.

En enero del 2022, empaqué mi vida en mi Pontiac Vibe rojo 2006 y conduje a través de la mitad del estado de Texas desde Austin hasta Las Cruces. Fui invitada a ser la Compañera Curadora Invitada Inaugural como parte de la serie Lillian Steinmann Visiting Artist and Scholar en la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU) en Las Cruces, una publicación experimental que probaría la viabilidad de un posible programa futuro, y la primera vez que pasaría una cantidad significativa de tiempo en el desierto y enseñaría un curso de un semestre completo. Reflexiono sobre todo esto ahora porque la retrospectiva siempre es muy clara, y en el momento que las cosas se sentían tan caóticas como tratar de agarrar el viento que sopla salvajemente en el desierto. Ahora pienso en los mentores, educadores y artistas que han influido en mi carrera y mi voz como practicante, y en retrospectiva puedo ver claramente cómo su propio trabajo influyó en mis propias decisiones. Sin embargo, en los momentos de aprender las lecciones, nada tiene realmente sentido y se necesita construir una práctica, crear un repertorio de trabajo y exhibiciones para comenzar a confiar en tu instinto lo suficiente como para compartir la sabiduría aprendida en el camino con otros.

No tenemos respuestas reales en este mundo artístico nuestro. Seguimos adelante en cualquier forma en la que encontremos éxito, ya sea tomando el mismo camino que nuestros predecesores, o forjando nuestro propio camino. Podemos ofrecer asesoramiento, visitas a los estudios, tiempo para editar biografías y declaraciones de artistas, y ofrecer instalaciones y materiales proporcionados dentro de la propia estructura universitaria. Pero al final del día, no hay una sola forma de llegar, no hay una sola forma de practicar, y ciertamente no hay una forma definitiva de ser solo un artista. El pensamiento puede ser tan aterrador como liberador.”

IZQUIERDA: Bree Lamb+Josh Clark/Muscle Memory, *Teen Dream (Sueño de la Adolescencia)*, 2022, cerámicas, impresión de pigmento de archivo, madera, 30 x 18 x 4 pulgadas • Craig Cully & Kelly Leslie, *Tethered Dreams (Sueños atados)*, 2022, óleo sobre tabla, 48 x 80 pulgadas • Tauna Cole, *Holding Thoughts (Sosteniendo Pensamientos)*, 2021, acuarelas, 11 x 12.25 pulgadas

Artists as Knowledge Carriers (Artistas como Portadores de Conocimiento)

Curaduría: Rachelle B. Pablo (Diné) con apoyo de Leslie Moody Castro
en 516 ARTS

La extensa cultura de Nuevo México está compuesta y ha sido moldeada por rastros que se remontan a descendientes indígenas, chicanos y de la colonia. Estas historias entrelazadas han evolucionado a través de diversas expresiones artísticas desde el pasado hasta el presente, dando lugar a singulares prácticas creativas. Estas particularidades se reflejan en los aspectos polifacéticos de la educación artística y la fértil tierra que nutre a las nuevas generaciones de creadores.

Artists as Knowledge Carriers reúne el trabajo de profesores de arte de la New Mexico State University (NMSU) en Las Cruces; la University of New Mexico (UNM) y el Central New Mexico Community College (CNM) en Albuquerque; así como el Santa Fe Community College (SFCC) y el Institute of American Indian Arts (IAIA) en Santa Fe. Los diversos temas explorados incluyen la identidad, las filosofías del espacio y del lugar, el comercio, el feminismo, la privacidad y el medio ambiente.

La identidad está conformada por las experiencias históricas de estos artistas provenientes de diversas culturas, así como por el feminismo y lo queer. Ellos aportan sus experiencias culturales como personas negras, japonesas, latinas, mestizas, mexicanas, ojibwe y yaquis, entre otras. Las reinterpretaciones de la identidad se expresan a través de su arte y, en algunas piezas, ponen en práctica sus saberes tradicionales.

En el arte, las intervenciones en entornos naturales han formado parte de la expresión visual desde el principio de los mitos de la creación hasta la actual crisis climática. En la exposición está presente un sentido del lugar, privacidad y el impacto medioambiental. La película de la artista Ojibwe Marcella (Kwe) Ernest titulada *Aki (Tierra)*, combina la historia de la creación ojibwe, el lenguaje y los paisajes sonoros para crear una experiencia multisensorial. La fotografía de Will Wilson (Diné) explora los efectos medioambientales de la contaminación en territorios autónomos. Las fotografías de Stefan Jennings Batista exploran el problema de la privacidad en espacios públicos a partir de fotografías de Google “universalmente accesibles” en las que aparecen personas en íntimos escenarios playeros. La escultura blanca a gran escala de Daisy Quezada Ureña, titulada *AQUI*, crea un espacio de participación, haciendo hincapié en las nociones de espacio y lugar.

El concepto de trabajo se examina en la instalación a gran escala de Mayumi Nishida titulada *Inverse Pyramid (Pirámide Invertida)*, que se vincula con la explotación de la mano de obra femenina japonesa que representó la primera fuerza de trabajo industrial en Japón. La forma de la pirámide invertida apunta a la jerarquía del capitalismo y el comercio. Las realidades socioeconómicas de varias obras de la exposición refuerzan la agencia en las prácticas de los mentores en las economías creativas.

La crisis de COVID-19 ha hecho que muchos tengan que enfrentarse a una percepción cambiante de lo que significa la supervivencia y la seguridad. Muchas personas se enfrentaron a sus vulnerabilidades durante su experiencia de aislamiento en la cuarentena, lo que ha intensificado la sensación colectiva de mortalidad y fragilidad general de la salud. Las obras de arte de la exposición que responden a la pandemia incluyen

representaciones de la serenidad de los animales dormidos de Jazmin Novak (Diné) y los salvavidas de Jamison Chäs Banks (Seneca-Cayuga).

Artists as Knowledge Carriers ahonda en la producción artística de los mentores, celebrando sus visiones, rigor y dedicación a su oficio. Las obras de arte de los profesores de arte de Nuevo México son puntos esenciales de referencia para los artistas emergentes a los que enseñan. Mientras que su papel como profesores es fundamental para formar intelectos críticos e informados en sus alumnos, sus obras de arte proporcionan modelos de prácticas artísticas contemporáneas profesionales en el contexto de la cultura global.

—Rachelle B. Pablo (Diné)

ARRIBA: Stephanie J. Woods, *A Radiant Revolution (Una Revolución Radiante) I, II, III*, 2018, yute teñido con té dulce, cadenas de latón tejidas, camiseta, lámina textil, vinilo para muebles pulido, mantel rojo, soga dorada, marco de un espejo de tocador, estampado en tafetán tapizado, 9 x 5 pies c/u • Will Wilson (Diné), *Auto Immune Response Survey (Encuesta de respuesta inmunológica automática) 1* (detalle), 2020, Digitype (impresión de pigmento de archivo) a partir de tipos de estaño originales y capturas digitales, 39.375 x 48.5 pulgadas