

Exhibition Catalog /
Catálogo de exposiciones

516
ARTS

MIGRATORY / MIGRATORIA

with/con Minerva Cuevas

Downstairs Gallery / Galería de la Planta Baja

When the Dogs Stop Barking / Cuando los perros dejan de ladrar

Curated by / Comisariada por Rachelle B. Pablo (Diné)

Upstairs Gallery / Galería de la Planta Alta

October 1 – December 31, 2022 / 1 de octubre – 31 de diciembre de 2022

Published by / Publicado por 516 ARTS, © 2022

STREET: 516 Central Avenue SW, Albuquerque, New Mexico, USA 87102

MAIL: PO Box 4570, Albuquerque, New Mexico, USA 87196

505-242-1445 • 516arts.org

Artists / Artistas

MIGRATORY / MIGRATORIA

Minerva Cuevas with/con:

Adrián Aguirre
Mikala Aragon Sterling
Alice Bedard-Voorhees
Paco Burrola & Jorge Scobell
Cristales de Chihuahua Glass Factory
Pico del Hierro-Villa
Moira Garcia
Juana Estrada Hernández
Hotel Filtro - Cd. Juárez
Paul Mirocha
Kait O'Brien
Yorch Pérez (Panaderia Rezite)
Righttoremain.org.uk
Roman Silva
Aaron Stromberg

COVER: Juana Estrada Hernández, *jNopalaso en nombre de nuestra familia!*, 2022, contribution to *Migratory Yellow Pages*, inkjet print on paper

ABOVE: Paul Mirocha, *World Migration Map*, contribution to *Migratory Yellow Pages*, 2022, inkjet print on paper

Introduction / Introducción

These two concurrent exhibitions, *MIGRATORY* in the down-stairs gallery and *When the Dogs Stop Barking* in the upstairs gallery, continue our focus on the issues surrounding migration and immigration that affect so many people on both sides of the US-Mexico border.

These exhibitions emerged from *Desierto Mountain Time*, a regional collaboration spearheaded by 516 ARTS, which we describe as "a constellation of contemporary arts organizations in the Southwestern United States and Northern Mexico drawn together by our shared interest in making meaningful connections between local and international communities." Our network of 14 like-minded contemporary art organizations across five states and two countries, integrates cross-border, regional, and global issues through dynamic practices consistently..

During a *Desierto Mountain Time* field trip led by 516 ARTS last spring, a group of arts organizers, curators, artists, and other participants visited *MIGRATORY* at El Paso's Rubin Center for the Visual Arts, where Director Kerry Doyle spoke about the in-depth collaborative process with artists and community members in El Paso and Ciudad Juárez which generated the exhibition. Like *Desierto Mountain Time*, *MIGRATORY* is a true cross-border collaboration, led by renowned Mexico City artist Minerva Cuevas. I would like to thank Minerva Cuevas and Kerry Doyle for working with us to bring the exhibition to Albuquerque and adapt it to our space. And special thanks to León de la Rosa Carrillo / Traducciones Sanagus for providing translations. All of us at 516 ARTS are honored to broaden the audience for this important work.

When the Dogs Stop Barking was developed by curator Rachelle B. Pablo (Diné), as part of her focus on intersectional and Indigenous programming at 516 ARTS. She has brought together five artists who offer diverse perspectives on the humanitarian crisis on the border based on their personal experiences. The exhibition takes its name from a piece by Makaye Lewis, a T'ohono O'odham artist whose Indigenous Nation exists on both sides of the U.S.-Mexico border.

I would like to thank the Board and Staff of 516 ARTS and all of our partners and funders for making these exhibitions possible!

— Suzanne Sbarge
Executive Director / Directora ejecutiva
516 ARTS

Las muestras paralelas, *MIGRATORY* (*Migratoria*) en la galería de la planta baja y *When the Dogs Stop Barking* (*Cuando los perros dejan de ladear*) en la galería de la planta alta, continúan nuestro enfoque en temas sobre migración e inmigración que impactan a mucha gente en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

Ambas exposiciones emergieron de *Desierto Mountain Time*, una colaboración regional iniciada por 516 ARTS, que describimos como "una constelación de organizaciones dedicadas al arte contemporáneo en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México que comparten el interés en generar conexiones significativas entre comunidades locales e internacionales". Cada una de las 14 organizaciones que integran nuestra red a lo largo de cinco estados y dos países abordan temas transfronterizos, regionales y locales habitualmente.

Durante un viaje organizado por 516 ARTS en el que integrantes de *Desierto Mountain Time* visitaron la frontera de Ciudad Juárez-El Paso, un grupo de agentes culturales, curadores y artistas tuvo la oportunidad de visitar *MIGRATORY* en el Rubin Center for the Visual Arts, donde la directora Kerry Doyle nos habló acerca de los procesos profundamente colaborativos entre artistas y miembros de la comunidad transfronteriza que generaron la exposición. Igual que *Desierto Mountain Time*, *MIGRATORY* es una colaboración genuinamente transfronteriza que la artista mexicana Minerva Cuevas inició. Quiero agradecer a Minerva Cuevas y Kerry Doyle por hacer posible el viaje y la adaptación de esta muestra a nuestro espacio en Albuquerque. Gracias especiales también a León De la Rosa Carrillo / Traducciones Sanagus por las traducciones. Todes aquí en 516 ARTS estamos honrados de poder ampliar el público para tan importante trabajo.

When the Dogs Stop Barking fue desarrollada por la curadora Rachelle B. Pablo (Diné), como parte de su enfoque la programación indígena e interseccional en 516 ARTS. Rachelle convocó a cinco artistas que ofrecen perspectivas diversas y personales sobre la crisis humanitaria en la frontera. La muestra toma su título a partir de una pieza realizada por Makaye Lewis, una artista T'ohono O'odham cuyo pueblo originario existe en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

Quiero agradecer a la mesa directiva y el staff de 516 ARTS, así como todos nuestros socios y colaboradores por posibilitar estas exposiciones.

Minerva Cuevas, *Yes it could even happen to you* (detail), 2022, mural, painted by Aaron Stromberg, photo by Daniel Ulibarri

Yes, it Could Even Happen to You: Revealing Networks of Empathy at the United States-Mexico Border

Sí, incluso podría pasarte a ti: Revelando las redes de empatía en la frontera entre Estados Unidos y México

By /por Kerry Doyle

MIGRATORY is the second instance of Minerva Cuevas' International Understanding Foundation, a conceptual framework to share, host, and develop aesthetic exercises that do not necessarily rely on authorship but instead blur the artist as the source of knowledge and creativity and instead engage a diverse set of collaborators. The structure and installation on this occasion are dedicated to the solidarity networks, creativity, and mutual aid that generate social constructions around the topic of migration. One main objective of the artist's exploration of the cities of Ciudad Juárez and El Paso, where the project originated, was to take the perspective of understanding migration as a natural process that is common to diverse species. The artist also wanted to approach migration not as a contemporary crisis but as the historical departing point of all human societies.

The work in this exhibition was created over multiple trips to Ciudad Juárez by the artist between 2019 and 2022. During this time, as a result of the Trump administration's "Remain in Mexico" policy for political asylum applicants, tens of thousands of Central American refugees were stuck in limbo in Juárez as they awaited asylum hearings in the U.S., overwhelming an already fragile social infrastructure in this border city. Cuevas and her collaborators began to identify people, organizations, and networks that sprung up in the midst of this situation to create affective communities of support for people in migration. While international media reduced portrayals of the U.S.-Mexico border as a dangerous battleground and receptacle of casualties from our failed immigration system, Cuevas uncovered a much more complex

MIGRATORY es la segunda entrega de la Fundación Internacional para el Entendimiento (International Understanding Foundation) de Minerva Cuevas, un marco conceptual que permite compartir, presentar y desarrollar ejercicios estéticos que no se basan necesariamente en el autor, sino que desdibujan al artista como la fuente única del conocimiento y la creatividad y, en cambio, incorporan a un conjunto diverso de colaboradores. La estructura y la instalación en esta ocasión están dedicadas a la creatividad, la ayuda mutua y las redes solidarias que generan construcciones sociales en torno al tema de la migración. Uno de los principales objetivos de la exploración de la artista en Ciudad Juárez y El Paso, donde se originó el proyecto, fue adoptar la perspectiva de entender la migración como un proceso natural que es común a diversas especies. La artista también quiso abordar la migración no como una crisis contemporánea sino como el punto de partida histórico de todas las sociedades humanas.

La obra de esta exposición fue creada a lo largo de varios viajes de la artista a Ciudad Juárez entre 2019 y 2022. Durante este tiempo, como resultado de la política de la Presidencia de Trump de mantener en México a los solicitantes de asilo político, decenas de miles de refugiados centroamericanos quedaron atrapados en el limbo en Juárez mientras esperaban sus audiencias de asilo en los Estados Unidos, sobrecargando una infraestructura social ya de por si frágil en esta ciudad fronteriza. Cuevas y sus colaboradores empezaron a identificar a las personas, organizaciones y redes que surgieron en medio de esta situación para crear

and caring reality grounded in networks of cooperation and solidarity. The resulting exhibition and publication underscored the artist's longstanding interest in socializing artistic practice, and in translating global issues to a local context based on human relations.

The exhibition is grounded by a mural (painted to Cuevas's exact instructions by Albuquerque artist Aaron Stromberg) that showcases a Disney-like version of the border in which cartoon animals frolic around a colossal wall stretching out along the horizon. It calls viewers' attention to the universal experience of migration by using a line from Bambi reminding viewers that "yes, it could even happen to you." The handblown glass throughout the installation comes from the historic Cristales de Chihuahua Glass Factory, 1500 E. 16th de Septiembre Ave., Cd. Ciudad Juárez, where tourists and residents from both sides of the border used to watch glass

being blown in the mid-20th century. The artist incorporates the glass in the exhibition as a symbol of a time when Juárez was known for being a destination for local families and visiting tourists rather than a dangerous battleground. Many of the pieces feature animals under-lying the theme of migration as natural to all species. In the exhibition's original site, at the Rubin Center for the Visual Arts in El Paso, visitors in their 50s, 60s and 70s would often spontaneously share sentimental stories of visiting Juárez to see the glassblowing and of similar glassworks in the homes of their parents and grandparents, creating an impromptu sense of nostalgia in the gallery spaces.

The bread installation titled *Sin Fronteras* is an example of how the artist identified local collaborators and invited them to participate in the creative work of the exhibition. Panadería Rezizte (Rezizte Bakery) is based in Ciudad Juárez and serves

comunidades afectivas de apoyo a las personas migrantes. Mientras los medios de comunicación internacionales limitaban las representaciones de la frontera entre Estados Unidos y México a un peligroso campo de batalla y depósito de las víctimas de nuestro fallido sistema de inmigración, Cuevas descubrió una realidad mucho más compleja y bondadosa basada en redes de cooperación y solidaridad. La exposición y la publicación resultantes pusieron de manifiesto el interés que desde hace tiempo tiene la artista por socializar la práctica artística y trasladar los problemas globales a un contexto local basado en las relaciones humanas.

La exposición gira en torno a un mural (pintado según las instrucciones exactas de Cuevas por el artista Aaron Stromberg de Albuquerque) que muestra una versión de la frontera al estilo Disney, en la que animales de caricatura retozan alrededor de un muro colosal que se extiende a lo largo del horizonte. El mural llama la atención del público sobre la experiencia universal de la migración mediante una frase de Bambi que recuerda a los espectadores que "sí, incluso podría pasarte a ti". El vidrio soplado a mano a lo largo de la instalación proviene de la histórica fábrica de vidrio Cristales de Chihuahua, situada en la avenida 16 de Septiembre #1500, donde turistas y residentes de ambos lados de la frontera solían ver cómo se soplaban el vidrio a mediados del siglo XX. La artista incorpora el vidrio a la exposición como símbolo de una época en la que Juárez era conocida

por ser un destino para las familias locales y los turistas que la visitaban, y no un peligroso campo de batalla. En muchas de las piezas aparecen animales que aportan al tema de la migración como algo natural para todas las especies. En la sede original de la exposición, en el Rubin Center for the Visual Arts de El Paso, los visitantes de 50, 60 y 70 años solían compartir espontáneamente historias sentimentales de sus visitas a Juárez para ver el vidrio soplado y de fábricas de vidrio similares en las casas de sus padres y abuelos, creando una inesperada sensación de nostalgia en los espacios de la galería.

La instalación de pan titulada *Sin Fronteras* es un ejemplo de cómo la artista identificó a colaboradores locales y les invitó a participar en el trabajo creativo de la exposición. La Panadería Rezizte tiene su sede en Ciudad Juárez y sirve repostería tradicional mexicana a la vez que ofrece un espacio

traditional Mexican pastries while offering a gathering space for the community that showcases urban art and artists. Rezizte works with a diverse network of graffiti artists, muralists, printmakers, poets, musicians, and others who intervene in the Juarez cityscape and promote contemporary concepts of border identity. They have shown solidarity with migrants through donations of bread to the migrant community, the creation of murals in support of migrants and migrant rights, and by providing a safe space for all people in their community. They are part of a network of artists, activists, and community members who offer hospitality to migrants in Ciudad Juárez.

The bakery was started by "Yorch" (Jorge Pérez) with recipes handed down from his grandfather who was also a baker. Yorch was a founding member of Colectivo Rezizte, a cross-border arts collective that has been active in Juárez and El Paso since 2003. He is known for his public art that addresses life on the border, including a number of large-scale murals on the walls of the canal on the south side of the Rio Grande that separates the two cities. In this piece created for the *MIGRATORY* exhibition, Yorch brings the Juárez bakery to the gallery space through the presence of scores of cookies that have been baked in a range of natural colors and arranged to represent a figure of the Mexican Wolf that naturally inhabits the region of southwestern Texas, southern New Mexico, southeastern Arizona, and as far south as central Mexico. Like border residents, the wolf migrates in all directions.

One of the central activities of the *MIGRATORY* project was the

de encuentro para la comunidad en el que se exhiben arte y artistas urbanos. Rezizte trabaja con una red diversa de grafiteros, muralistas, grabadores, poetas, músicos y otros que intervienen el paisaje urbano de Juárez y promueven conceptos contemporáneos de identidad fronteriza. Han mostrado su solidaridad con los migrantes a través de donaciones de pan a la comunidad migrante, la creación de murales en apoyo de los migrantes y sus derechos y proporcionando un espacio seguro para todas las personas de su comunidad. Forman parte de una red de artistas, activistas y miembros de la comunidad que ofrecen hospitalidad a los migrantes en Ciudad Juárez.

La panadería fue fundada por "Yorch" (Jorge Pérez) con recetas heredadas de su abuelo, que también era panadero. Yorch fue miembro fundador del Colectivo Rezizte, un colectivo artístico transfronterizo activo en Juárez y El Paso desde 2003. Es conocido por su arte público que aborda la vida en la frontera, incluyendo una serie de murales a gran escala en las paredes del canal en el lado sur del río Bravo que separa las dos ciudades. En esta pieza creada para la exposición *MIGRATORY*, Yorch traslada la panadería de Juárez al espacio de la galería mediante la presencia de decenas de galletas que han sido horneadas en una gama de colores naturales y dispuestas para representar una figura del lobo mexicano que habita de forma natural en la región del suroeste de Texas, el sur de Nuevo México, el sureste de Arizona y hasta el centro de México. Al igual que los residentes de la frontera, el lobo migra en todas direcciones.

creation of the *Migratory Yellow Pages*, which was produced in collaboration with a wide range of artists, activists, scholars, journalists, and organizations from the border and beyond who responded to a broadly disseminated call for creative content and practical information to support people in migration. The book was produced to be a companion for travelers on the U.S.-Mexico border. It provides practical resources including information about shelters, kitchens, and legal aid services, information about desert plants and wildlife, and artwork, poetry, photography, and literature to accompany people in their journey. The first run of 1000 copies were strategically distributed in March of 2022 to shelters and service organizations in Ciudad Juárez that provide direct service to migrants and refugees. Scaled up copies of some of the pages in the book are on display in the exhibition, installed on sculptural frames designed by the artist and created by Juárez craftsperson Israel Gómez.

Viola Arduini at 516 ARTS led the project of creating an Albuquerque version of the yellow pages which included an open call for artwork (with 516's Claude Smith), collaboration with local herbalists to describe plants migrants might find in their journey, and direct collaboration with local immigrant-serving organizations to identify resources in the region. 500 copies of this version have been distributed locally through participating organizations.

MIGRATORY was organized by the Rubin Center for the Visual Arts at The University of Texas at El Paso, with collaboration by the Juárez-based nonprofit Azul Arena.

Kerry Doyle is the Director of the Rubin Center for the Visual Arts at The University of Texas at El Paso. She specializes in curatorial projects that are interdisciplinary, participatory and performative, with a special focus on the border as subject and site. Doyle regularly collaborates with individuals and institutions from both El Paso and Ciudad Juárez in the execution of a wide range of interdisciplinary and community-engaged programming. She was a fellow at the Smithsonian Latino Institute (2009) and the Getty Institute for Museum Leadership (2014). She holds a B.A. in Political Science from De Paul University, Chicago; a B.A. in Drawing and Printmaking and an M.A. in Border Studies from UTEP.

The original incarnation of *MIGRATORY* was made possible by generous support from the National Endowment for the Arts, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, and the Texas Commission on the Arts. The *Migratory Yellow Pages* book was supported in part by The Center for Environmental Arts and Humanities at the University of New Mexico.

Una de las actividades centrales del proyecto *MIGRATORY* fue la creación de la *Sección Amarilla Migratoria*, producida en colaboración con un amplio grupo de artistas, activistas, académicos, periodistas y organizaciones de la frontera y fuera de ella, que respondieron a un llamado ampliamente difundido en busca de contenido creativo e información práctica para apoyar a las personas en situación de migración. El libro fue producido para ser un compañero de viaje en la frontera entre Estados Unidos y México. Ofrece recursos prácticos que incluyen información sobre refugios, cocinas y servicios de asistencia jurídica, información sobre las plantas y la fauna del desierto, y obras de arte, poesía, fotografía y literatura para acompañar a las personas en su viaje. La primera tirada de 1.000 ejemplares se distribuyó estratégicamente en marzo de 2022 a refugios y organizaciones de servicios de Ciudad Juárez que prestan servicios directos a los migrantes y refugiados. En la exposición se exhiben copias a escala de algunas de las páginas del libro, instaladas en marcos escultóricos diseñados por la artista y creados por el artesano juarense Israel Gómez.

Viola Arduini de 516 ARTS lideró el proyecto de crear una versión de las páginas amarillas para Albuquerque que incluía una convocatoria abierta para obras de arte (Claude Smith, también de 516), colaboración con herbolarias locales para describir las plantas que los migrantes podrían encontrar en su viaje y colaboración directa con organizaciones locales de servicio a inmigrantes para identificar recursos en la región. 500 copias de esta versión han sido distribuidos a través de las organizaciones participantes.

MIGRATORY fue organizada por el Rubin Center for the Visual Arts de UTEP, con la colaboración de la organización sin fines de lucro Azul Arena, con sede en Juárez.

Kerry Doyle es la directora del Rubin Center for the Visual Arts de UTEP. Se especializa en proyectos curatoriales interdisciplinarios, participativos y performativos, con un enfoque especial en la frontera como sujeto y lugar. Doyle colabora regularmente con individuos e instituciones de El Paso y Ciudad Juárez en la ejecución de una amplia gama de programas interdisciplinarios y de compromiso con la comunidad. Fue becaria del Smithsonian Latino Institute (2009) y del Getty Institute for Museum Leadership (2014). Es licenciada en Ciencias Políticas por la De Paul University, en Chicago; licenciada en Dibujo y Grabado y tiene una maestría en Estudios Fronterizos por parte de UTEP.

Su versión original de *MIGRATORY* fue posible gracias al generoso apoyo del National Endowment for the Arts, la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts y la Texas Commission on the Arts. El libro *Sección Amarilla Migratoria* fue apoyado en parte por el Center for Environmental Arts and Humanities de la University of New Mexico.

When the Dogs Stop Barking / Cuando los perros dejen de ladrar

by/por Rachelle B. Pablo (Diné)

When the Dogs Stop Barking presents the work of five artists whose compassionate and deeply personal perspectives on the humanitarian crisis extend 3,154 kilometers/1,954 miles from the Gulf of Mexico shores to the Pacific Ocean coastline. This border landscape holds memories of survivance¹ where political divisiveness and humanitarian turmoil converge. The U.S Customs & Border Patrol (CBP) and Immigration Customs Enforcement (ICE) agents continually patrol this militarized zone, imprisoning and turning back countless asylum seekers. A forbidding landscape with harsh obstacles and violent realities faces those who attempt the grueling journey to cross the border. Many fail and lose their lives.

The artworks in this exhibition are a call to action. The work of five artists ranging from their 20s to their 70s bears witness to

When the Dogs Stop Barking presenta la obra de cinco artistas cuyas perspectivas compasivas y profundamente personales sobre la crisis humanitaria se extienden a lo largo de 3 mil 154 kilómetros/ mil 954 millas desde las costas del Golfo de México hasta las del océano Pacífico. Este paisaje fronterizo guarda recuerdos de supervivencia¹ en los que convergen la discordia política y la commoción humanitaria. Los agentes de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) patrullan continuamente esta zona militarizada, encarcelando y deportando a innumerables solicitantes de asilo. Este es un paisaje prohibitivo con duros obstáculos y realidades violentas que enfrentan quienes intentan el extenuante viaje para cruzar la frontera. Muchos fracasan y pierden la vida.

Haley Greenfeather English (Red Lake/Turtle Mountain-Ojibwe/Irish), #NM 2 TRU, 2022, acrylic on canvas, 5 x 12 feet
commissioned by 516 ARTS, photo by Daniel Ulibarri

¹ Anishinaabe scholar Gerald Vizenor states in his 1999 book *Manifest Manners*, "Survivance is an active sense of presence, the continuance of native stories, not a mere reaction, or a survivable name. Native survivance stories are renunciations of dominance, tragedy, and victimry." Can also be interpreted as survival + resistance, or survival + endurance. The term "survivance" origin was a legal term from the 18th century and later deployed by French Canadian theorist Jacques Derrida.

¹ El académico Anishinaabe, Gerald Vizenor explica en su libro *Manifest Manners* (1999) que "la pervivencia es un acto de estar presente, de darle continuidad a las historias nativas, no solamente una mera reacción o un nombre que sobrevive. Las historias nativas de pervivencia son una renuncia a la opresión, la tragedia y la victimización." También puede interpretarse como la suma de supervivencia y resistencia o supervivencia y persistencia. Originalmente, el término "pervivencia" tenía connotaciones legales en el siglo 18 y después fue empleado por el teórico franco canadiense Jaques Derrida.

Las piezas de esta exposición nos convocan a la acción. Las obras de los cinco artistas, que van desde los 20 a los 70 años de edad, dan testimonio de una verdad esencial, a la vez que revelan la extraordinaria valentía, resistencia y coraje de individuos y familias. El título de la exposición, *When the Dogs Stop Barking (Cuando los Perros Dejen de Ladrar)*, surge de la litografía titulada *Roxy Didn't Even Bark (Roxy ni siquiera Ladró)* de Makaye Lewis. La respuesta llena de empatía de su perra Roxy a los inmigrantes que cruzan la frontera contrasta con las acciones inhumanas de los agentes de la CBP. Lewis cuenta que Roxy "sabía la diferencia entre los migrantes y la gente de nuestra comunidad", y su perra no ladró a los migrantes y solicitantes de asilo.

essential truth-telling while revealing the extraordinary grit, resilience, and courage of individuals and families. The title of the exhibition, *When the Dogs Stop Barking*, derives from the print titled *Roxy Didn't Even Bark* by Makaye Lewis. The humane response to migrants crossing the border by her dog Roxy contrasts with the inhumane actions exhibited by CBP agents. Lewis shares that Roxy "knew the difference between migrants versus the people in our community," and her dog didn't bark at the migrants and asylum seekers.

Haley Greenfeather English (Red Lake/Turtle Mountain Ojibwe/Irish) retrata a una población encarcelada y aborda las realidades problemáticas del encarcelamiento y los campos de reclusión de migrantes, especialmente los niños confinados en jaulas. Su cuadro titulado #NM 2 TRU se inspira en el cartel publicitario #FreeThemAll (#Libérenlos) realizado para el colectivo Fronteristxs, que trabaja para acabar con la detención de migrantes. English utiliza gráficos juguetones y colores vibrantes para explorar la extrañeza, el humor y los aspectos contradictorios de la humanidad. Su composición ingeniosa encara conversaciones controvertidas pero necesarias a través de personajes simbólicos reforzados por su humor socarrón. Su pintura a gran escala dialoga con las esculturas de Yvette Serrano de dianas grabadas sobre espejados, tituladas *ICE THUGS* (*Matones de ICE*). Tanto English como Serrano han participado en el proyecto del colectivo Fronteristxs #FreeThemAll, en el que se declara "EXIGIMOS: el fin de la detención de inmigrantes y del complejo industrial penitenciario".²

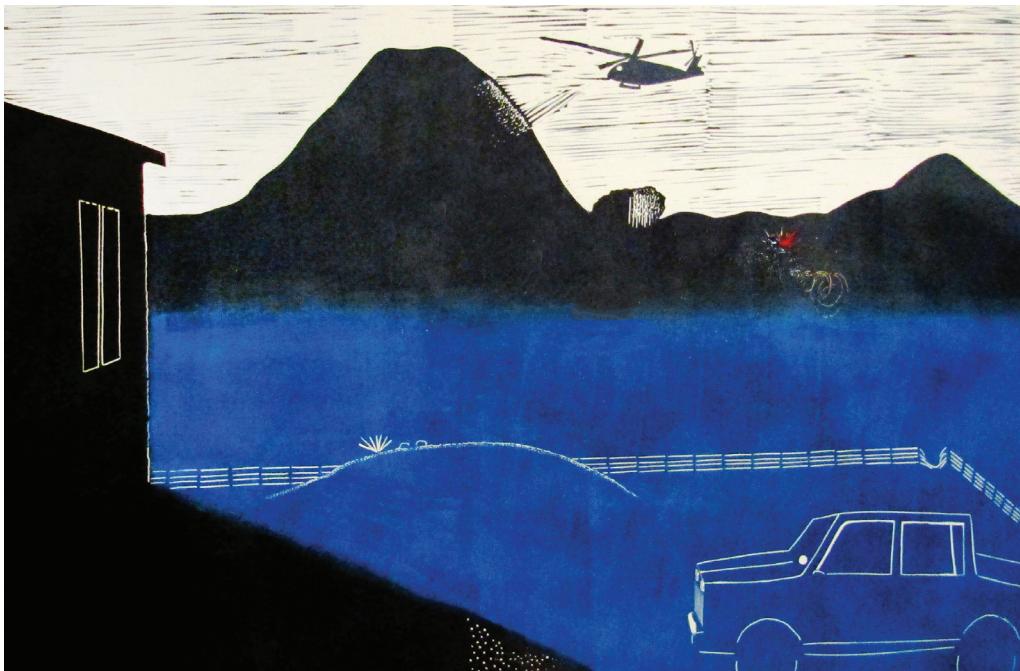
Juana Estrada Hernández es una beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que recurre a su propia experiencia y al sacrificio que hicieron sus padres para llevar adelante su vida como artista y profesora. Su obra expone cómo la frontera transfigura a los seres humanos en una "identidad negativa, en enemigos de la nación". La obra de Estrada Hernández consiste en formularios de DACA transformados en jarras de papel, litografías de situaciones

Juana Estrada Hernández is a Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) recipient who draws from her own experience and the sacrifice her parents made to further her life as an artist and professor. Her work exposes how the border transfigures humans into a "negative identity—into enemies of the nation". Estrada Hernández's work consists of DACA forms molded into paper jugs, lithographs of distressing situations migrants encounter, child imprisonment, migrants seeking warmth wrapped in thermal blankets, and dehumanizing stereotypes that transform migrants' identity. Art Historian Paloma Barraza states, "The historical, political, socio-economic, and racist development of the US-Mexico borderland has produced an imagined barrier that, once physically and emblematically crossed, transfigures humans into negative identifications—into enemies of the nation."³ Estrada Hernández links this transfigurative process to images of masks in her work. She invites the viewer into migrants' experiences and trials as they fight to survive. Her artworks reveal dire circumstances that require an agonizing selection process of choosing what to take with them – water, food, and personal belongings. Her imagery highlights the knowledge of farming in which "maiz," or corn, is transformed into a symbol of resistance.

Makaye Lewis brings insight about her people's Nation caught on both sides of the "invisible line." She shares her first-hand experience as a sovereign citizen of the Tohono O'odham, and presents its complicated reality as an Indigenous community whose sovereign land occupies both Mexico and the United

angustiosas que enfrentan los migrantes, el encarcelamiento de niños, los migrantes que buscan calor envueltos en mantas térmicas y los estereotipos deshumanizantes que transforman su identidad. La historiadora del arte Paloma Barraza afirma: "El desarrollo histórico, político, socioeconómico y racista de la frontera entre México y Estados Unidos ha producido una barrera imaginaria que, una vez cruzada física y emblemáticamente, transfigura a los seres humanos a través de identificadores negativos, (y los convierte) en enemigos de la nación".³ Estrada Hernández relaciona este proceso transfigurativo con las imágenes de las máscaras en su obra. Invita al espectador a adentrarse en las experiencias y adversidades de los migrantes que luchan por sobrevivir. Sus obras revelan circunstancias extremas que exigen un proceso de selección agonizante para elegir lo que se van a llevar: agua, comida y pertenencias personales. Sus imágenes destacan el conocimiento de la agricultura en la que el "maíz" se transforma en un símbolo de resistencia.

Makaye Lewis aporta una visión perspicaz sobre su nación atrapada en ambos lados de la "línea invisible". Comparte su experiencia de primera mano como ciudadana soberana de los Tohono O'odham, y presenta su complicada realidad como comunidad indígena cuya tierra soberana ocupa tanto México como Estados Unidos. Describe situaciones que van desde las interacciones hostiles con los agentes de la CBP hasta la alegre respuesta humana de su perra familiar a los migrantes. Alude a posibles patrones migratorios históricos. Estas rutas

Makaye Lewis (Tohono O'odham), *Another Night at Home*, 2019, linocut, 24 x 36 inches

²https://fronteristxs.site/

States. She depicts situations ranging from hostile interactions with the CBP agents to the humane lightheartedness of her family dog's response to the migrants. She alludes to possible historical migration patterns. These migratory routes are interrupted by militarized activity in the border region, fueling conflicts amongst U.S. citizens through divisive propaganda. Her work highlights the humane versus the inhumane. Humble encounters with migrants' contrast with the antagonistic interactions with the CBP agents. She frames the coyote trope in a multifaceted explanation, first in a symbolic gesture of trickery found in Indigenous storytelling, with the coyotes' abundant presence near checkpoints. Lewis' coyote is not the metaphor used to reference human trafficking. Instead, she redirects and reclaims the Indigenous facets of Coyote. Her nuanced interpretation reinforces the intersection of cultural beliefs, each possessing their unique understanding of symbolic figures within the borderlands.

Lewis' lithograph titled *Roxy Didn't Even Bark* exposes the regularity of the migrants' movement as they reroute their journey through the Tohono O'odham reservation where the policies designed to deter migrants have created an unspoken agreement between them and the artist's community. Lastly, Lewis endures helicopter activity outside her home, producing a militarized zone on sovereign land. Lewis is a dual citizen of the Tohono O'odham Nation and the United States, which strengthens her examination of what or who is a threat.

Makaye Lewis (Tohono O'odham), *Roxy Didn't Even Bark*, 2019, linocut, monotype, 24 x 36 inches

migratorias se ven interrumpidas por la actividad militarizada en la región fronteriza, que alimenta los conflictos entre los ciudadanos estadounidenses a través de una propaganda que los divide. Su obra destaca lo humano frente a lo inhumano. Los humildes encuentros con los migrantes contrastan con las interacciones antagónicas con los agentes de la CBP. Enmarca la figura del coyote en una explicación multifacética, primero en su gesto simbólico de engaño que se encuentra en la narración indígena, con la abundante presencia de los coyotes cerca de los puestos de control. El coyote de Lewis no es la metáfora utilizada para referirse al tráfico de personas, en lugar de ello, redirecciona y reivindica las facetas indígenas de Coyote. Su matizada interpretación refuerza la intersección de creencias culturales, cada una de las cuales posee su propia comprensión de las figuras simbólicas dentro de las tierras fronterizas.

La litografía de Lewis titulada *Roxy Didn't Even Bark (Roxy ni Siquiera Ladró)* expone la regularidad del movimiento de los migrantes al desviar su viaje a través de la reserva Tohono O'odham, donde las políticas diseñadas para disuadir a los migrantes han creado un acuerdo tácito entre ellos y la comunidad de la artista. Por último, Lewis tolera la actividad de los helicópteros fuera de su casa, lo que produce una zona militarizada en tierra soberana. Lewis tiene doble nacionalidad, la de la nación Tohono O'odham y la de Estados Unidos, lo que refuerza su análisis de qué o quién es una amenaza.

Yvette Serrano's sculptures titled *ICE THUGS* are replicas of the official targets of the Department of Homeland Security (DHS). These mirrored targets are a form of protest as she weaponizes the term "THUG" in response to the racial profiling from Department of Homeland Security (DHS) organizations, comprised of CBP and ICE personnel. Her reimagining places the agents in a position of reflection-in-action to call attention to unjust border policies, racial profiling, violence, and the stigmatization of asylum seekers.

Joshua Wesley Wells' roots originate from his family ranch near Playas, New Mexico, known as the "boot heel" of the state dating back before the statehood of 1912. His African American and Mexican identity factors into his work. After a successful career as an educator and administrator, Wells is pursuing an art career addressing migration, police violence, poverty, and the African diaspora. His sculpture titled *Dying to Get Across* consists of found objects near Hachita, New Mexico and emphasizes the extreme temperatures. His 2022 piece titled *NA. MUH Cargo Co.* is "human" spelled backwards, highlighting the human trafficking crisis and a recent tragedy of humans as cargo that occurred in June 2022 in San Antonio, Texas. Wells' prints and sculptures call attention to the tragic realities that exist in the Mexico/U.S. border region, including human trafficking. His work depicts La Bestia, a notorious train that transports thousands of people on a harrowing journey to the border. His print titled *Harvest of Shame* portrays migrant farm workers who reluctantly choose a life of brutal conditions in the harvesting fields that feed millions of U.S. citizens.

This exhibition illustrates how policies of the United States deterring migrations are at the core of border storytelling of the consequences of human trafficking, separated families,

Las esculturas de Yvette Serrano, *ICE THUGS* (Matones de ICE) son réplicas de las dianas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas dianas grabadas sobre espejo son una forma de protesta, ya que la artista convierte en arma el término "THUG" en respuesta a los perfiles raciales de las organizaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), compuestas por personal del CBP y del ICE. Su reinterpretación sitúa a los agentes en una posición de reflexión-en-acción para llamar la atención sobre las políticas fronterizas injustas, la elaboración de perfiles raciales, la violencia y la estigmatización de los solicitantes de asilo.

Las raíces de Joshua Wesley Wells proceden del rancho de su familia cerca de Playas, Nuevo México, conocido como el "tacón de la bota" del estado, que data de antes de su fundación en 1912. Su identidad afroamericana y mexicana se refleja en su obra. Después de una exitosa carrera como educador y administrador, Wells está desarrollando una carrera artística que aborda la migración, la violencia policiaca, la pobreza y la diáspora africana. Su escultura titulada *Dying to Get Across* (*Muriendo por Cruzar*) consiste en objetos encontrados cerca de Hachita, Nuevo México, y hace hincapié en las temperaturas extremas. Su pieza de 2022, titulada *NA. MUH Cargo Co.* es "humano" escrito al revés, destacando la crisis del tráfico de personas y una reciente tragedia de tráfico humano que ocurrió en junio de 2022 en San Antonio, Texas. Los grabados y esculturas de Wells llaman la atención sobre las trágicas realidades que existen en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, incluido el tráfico de personas. Su obra representa La Bestia, un conocido tren que transporta a miles de personas en un angustioso viaje hacia la frontera. Su grabado titulado

LEFT: Yvette Serrano, *ICE THUGS* (detail), 2020. engraved cast mirror, acrylic, dirt, bullet casings, 27 x 17.5 inches

RIGHT: Joshua Wesley Wells, *N.A. MUH Cargo Co.*, 2022, metal, wood, light fixtures, found objects, 25 x 12 x 27 inches, photo by Daniel Ulibarri

children incarcerated, starvation, dehydration, and the militarization of the border region. The works in *When the Dogs Stop Barking* present compassionate insights into the crisis on the border where people fleeing poverty and violence are subjected to inhumane treatment.

Harvest of Shame (*Cosecha de la Vergüenza*) retrata a los trabajadores agrícolas migrantes que eligen renuentes una vida de condiciones brutales en los campos de cultivo que alimentan a millones de ciudadanos estadounidenses.

Esta exhibición ilustra cómo las políticas de Estados Unidos de disuasión de migrantes están en el centro de la narración fronteriza de las consecuencias del tráfico de personas, las familias separadas, los niños encarcelados, el hambre, la deshidratación y la militarización de la región fronteriza. Las obras de *When the Dogs Stop Barking* presentan una visión compasiva de la crisis en la frontera, donde las personas que huyen de la pobreza y la violencia son sometidas a un trato inhumano.

Rachelle B. Pablo (Diné), Curator at 516 ARTS, was born in Gallup, New Mexico and is a veteran of the U.S. Armed Services. She holds an M.A. in Art History from the University of Delaware; a B.F.A. from the Institute of American Indian Arts in Studio Arts with a minor in Museum Studies and Certificate in Business and Entrepreneurship; and an Associates of Arts in Anthropology and Liberal Arts from Central New Mexico Community College. She has completed a curatorial fellowship program at the Peabody Essex Museum in Salem, Massachusetts and has done a variety of internships and projects at the National Museum of the American Indian in Washington, D.C. and the Museum of Contemporary Native Art in Santa Fe. She serves as a board member of IndigenousWays, a nonprofit organization focusing on music, arts, outreach, and community events.

Rachelle B. Pablo (Diné), curadora de 516 ARTS, nació en Gallup, Nuevo México, y es veterana de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Tiene una maestría en Historia del Arte por la University of Delaware; una licenciatura del Institute of American Indian Arts en Studio Arts con una especialización en museografía y un certificado en negocios y emprendurismo; y un Associates of Arts en Antropología y Liberal Arts del Central New Mexico Community College. Ha completado un programa de becas de curaduría en el Peabody Essex Museum de Salem, Massachusetts, y ha realizado diversas prácticas y proyectos en el National Museum of the American Indian de Washington, DC y en el Museum of Contemporary Native Art de Santa Fe. Es miembro de la junta directiva de IndigenousWays, una organización sin fines de lucro centrada en la música, las artes, la divulgación y los eventos comunitarios.

STREET: 516 Central SW, Downtown Albuquerque, New Mexico
MAIL: PO Box 4570, Albuquerque, New Mexico, USA 87196
505-242-1445 • 516arts.org • Open Tue - Sat, 12-5pm + First Fridays 5-7pm

Albuquerque's Contemporary Art Museum

Founded in 2006, 516 ARTS is an independent, non-collecting contemporary art museum in Downtown Albuquerque that celebrates thought-provoking art in the here and now. Our mission is to connect contemporary artists and diverse audiences. 516 ARTS presents relevant exhibitions and public programs, which feature a mix of local, national, and international artists and seeks to inspire curiosity and creative experimentation. Learn more at 516arts.org.

516 ARTS, fundado en el 2006, es un museo de arte contemporáneo sin colección permanente en el centro de Albuquerque que celebra el arte reflexivo del aquí y ahora. Nuestra misión es conectar artistas contemporáneos con audiencias diversas. 516 ARTS ofrece exhibiciones relevantes y eventos públicos que incluyen a artistas locales, nacionales e internacionales que buscan inspirar la curiosidad y la experimentación creativa. Para saber más visita 516arts.org.

GOVERNING BOARD

Danny López, Chair
Suzanne Sarge, President
Lauren Tresp, Vice President
Gabriel Castro, Treasurer
Helen Juliet Atkins, Secretary
Rebecca Black
Roger Fragua (Jemez Pueblo)
Kathleen Martinez Metzger
Tim Price
Pamela Weese Powell

Augustine Romero
Sommer Smith
Claire Stasiewicz
Rob Strell
Tonya Turner Carroll

AMBASSADOR COUNCIL

Michael Berman
Andrew Connors
Devendra Contractor
Jim Enoté (Zuni Pueblo)
Melinda Frame
Tom Guralnick
Andrea R. Hanley (Navajo)
Deborah Jojola (Isleta Pueblo)
Jane Kennedy
Arif Khan

Josie Lopez, PhD
Marla Painter
Adolphe Pierre-Louis
Henry Rael
Mary Anne Redding
Rick Rennie
Mark Rohde, FAIA

INDIGENOUS ART PROGRAM ADVISORS

Amy Denet-Deal (Diné)
Roger Fragua (Jemez Pueblo)
Andrea R. Hanley (Navajo)
Deborah Jojola (Isleta Pueblo)
America Meredith (Cherokee Nation)
Rachelle R. Pablo (Diné)
Neebinnaukzhik Southall (Chippewas of Rama First Nation)

THANK YOU!

CITY OF ALBUQUERQUE

Tim Keller, Mayor
Lawrence Rael, Chief Operating Officer
Dr. Shelle VanEtten de Sanchez, Director,
Arts & Culture Department

ALBUQUERQUE CITY COUNCIL

Louie Sanchez, District 1
Isaac Benton, District 2
Klarissa J. Peña, District 3
Brook Bassan, District 4
Dan Lewis, District 5
Pat Davis, District 6
Tammy Fiebelkorn, District 7
Trudy Jones, District 8
Renee Grout, District 9

And members like you!
Join at 516arts.org/join

This program is made possible in part with the support from the New Mexico Humanities Council.

This project is supported in part by New Mexico Arts, a division of the Department of Cultural Affairs, and by the National Endowment for the Arts.

