

5.

(II) Lógica de la frontera encarnada

Adriana Gallego, *Divine Impulse* series, 2003 & 2004; M. Jenea Sanchez, *Untitled 1-2 (Body Series)*, 2010; Claudio Dicochea, *de la Jacqueline y el Cesar, la Gloria*, 2010; three works by Annie Lopez: *I Allowed Other People, My Mother, My Mexican Nana*, 2011; Marisa Boullosa, *Born Unknown/Death Unknown*, 2011

Las artes encarnadas y corporales de la frontera productivamente impactan estudios de la diferencia y la hegemonía. Es decir, raza, género, sexualidad, clase, habilidad, y la nacionalidad (por ejemplo) son diferencias construidas socialmente que se viven todos los días en las zonas fronterizas. Cuando las formas de arte examinen varias formaciones de las fronteras y las barreras en Arizona y Sonora ofrecen una comprensión más profunda sobre la lucha por el reconocimiento, la agencia y la autonomía.

Esta sección enfatiza la importancia de las consultas. Las artes de la frontera y la encarnación contemplan el significado de la diferencia y sus realidades localizadas. Muchas de estas obras de arte ofrecen oportunidades para una perspectiva crítica acerca de la interfaz de las fronteras topográficas, humanos, jurídicos, educativos, médicos y psicológicos. Por ejemplo, Claudio Dicochea: su enfoque en los cuerpos humanos racializados ofrece una oportunidad para revisar críticamente la blancura y su institucionalización vis-à-vis la pintura de castas.

La materialidad es una característica importante del arte incluido en (II) Lógica de la frontera encarnada. Artistas seleccionan los materiales basados en la formación de bellas artes, la economía, la disponibilidad y la intencionalidad. Materialidad podría ser la etiqueta: los nuevos medios, la pintura al óleo, o la fotografía. Materialidad, sin embargo, es también donde la fotografía se junta con el papel de maíz. O, donde la arte y las pinturas de historia se entrecruzan con la cultura popular. La materialidad es una estrategia que está utilizada por los artistas y es importante para rumiar sobre las condiciones sociales, políticas e históricas de encarnación.

6.

Apropiaciones ¿o no?

Tony Ortega, *The Apparition*, 2011; Carlos Ensinas, *Cleaning Ladies*, 2007

¿Es verdad que la historia del arte es la historia de la apropiación? Es decir ¿es el proceso de hacer arte un ejercicio en usar y en prestar las iconografías y las modalidades culturales para la construcción de artes nuevas y cambiantes? Es algo original? Apropiaciones ¿o no? es un método reconocido en el arte de la frontera que intenta rupturar esta comprensión parcial simplificada de los actos de apropiación, préstamo, y intercambio.

El re-uso de las imágenes a menudo para propósitos no sancionados es un acto de auto-declaración, un tipo de manifiesto. En este sentido, los usos de los apropiaciones en las artes de la frontera de Arizona y Sonora son actos revolucionarios. Ellos incluyen: la representación de las imágenes sagradas para la sostenibilidad cultural o como una crítica de los límites del la nación, y las construcciones de los motivos que hacen referencia a los pasados nativos para combatir las lenguas y las mentalidades de conquista. Al final, muchas de estas formas de arte se esfuerzan hacia la descolonización. La descolonización es un esfuerzo progresivo artístico para hacer audibles y legibles las formas de pensar y ser que niegan la independencia fiscal, político, educativo y personal.

De diferentes maneras, este grupo de obras de arte se enfrenta a la dificultad de pensar y de crear fuera de los sistemas prescritos. Sin embargo, ofrecen tratados importantes sobre la sobrevivencia y el conocimiento bajo regímenes opresivos existentes en la zona fronteriza de Arizona y Sonora.

7.

Arte, política y activismo

Paco Velez, *Treason with a Twist of Lime*, 2011; Mel Dominguez, *Baja Arizona*, 2011; Nicolas Lampert, *Caution Migrant Workers*, 2010; Paul Turounet, *Estamos Buscando A - We're Looking For*, 2004; Luis Alex Levy, *Gateways*, 2011; Rossitza Todorova, et. al., *SB 1070 Portfolio*, 2010 & 2011

Todo el arte es político y pensar de otro modo ignora las lecciones derivadas de las historias del arte de la frontera sobre la estética, las subjetividades, y las representaciones. Incluso la premisa de esta exposición – un estudio visual y cultural de las fronteras en Arizona y Sonora – es estratégica.

Notablemente, un tema importante en estas obras es la creación de una cultura de miedo en todo el estado. Relatos fabricados han hecho la vida peligrosa en ambos lados de la frontera. Los gobiernos federales desempeñan un papel importante en fomentar la violencia en la frontera y algunas de las obras en esta exposición son críticas del gobierno de los EE.UU. El capitalismo necesita la pobreza y el arte en esta sección expone los problemas fundamentales en el mercado libre, y sus intersecciones con el trabajo indocumentado y los tratados de comercio libre. Esta forma de la arte de la frontera critica ideologías de la blancura que siguen dando credibilidad a heteronormalización, el patriarcado y las hiper-racializaciones de los llamados otros no-blancos.

El arte de esta sección refleja una forma muy local de la política con consecuencias humanas en una zona fronteriza internacional. Este arte habla de las promesas quebradas de políticas, y también habla de la importancia del activismo y la organización comunitaria a través de Arizona y Sonora.

THE BORDER PROJECT

Soundscapes, Landscapes, and Lifescapes

Guía a la galería para The Border Project: Soundscapes, Landscapes and Lifescapes

University of Arizona Museum of Art
el 17 de noviembre, 2011 – el 11 de marzo, 2012

by John-Michael Warner, Ph.D. student in Art History and co-curator of the exhibition

1. Herencias locales e historias fundamentales de las artes de la frontera

Taller Yonke, *Paseo de Humanidad*, 2004; Taller Yonke, *Border Dynamics*, 2003; Alfred Quiroz, *Corazoncito*, 2004; six works by Louis Carlos Bernal: *Pope Pius XII*, 1977; *Mother of the Year Award*, 1978; *Untitled (Movie Marquee)*, 1979; *Sr. Ernesto Villa*, 1977; *Quinceañera*, 1981; *Virgen de Guadalupe*, 1978

Pocas historias del arte de la frontera reconocen el legado rico de la producción cultural en la frontera de Arizona y Sonora. A pesar de su estado poco estudiado, la historia de la producción artística relacionado con el desierto de Sonora ha desempeñado un papel importante en el examen de los espacios y lugares que rodean la cerca de la frontera construido por los EE.UU.

Una manera de entender el arte de la frontera es por medio de su construcción geopolítica, es decir, obras visuales como altares, monumentos conmemorativos y obras de arte que se instalan en la cerca de la frontera. Artistas y miembros de la comunidad construyen estas obras y examinan las dinámicas de la geografía y la nación y su intersección con la experiencia vivida.

Un colectivo de Sonora importante que está directamente involucrado con la frontera entre México y los Estados Unidos es Taller Yonke. Fundado por Guadalupe Serrano y Alberto Morackis a mediados de los 1990s en Nogales, Sonora, el colectivo es una organización de artistas y la comunidad. Muchos de los proyectos de Taller Yonke se instalaron en la cerca de la frontera construido por los EE.UU que separa Nogales, Sonora a Nogales, Arizona. Desde que el North American Free Trade Agreement (NAFTA) fue aprobado en ley y por los gobiernos de los EE.UU., México y Canadá, las obras de arte públicas de Taller Yonke llamaron la atención a las condiciones gubernamentales y económicos de la vida en la frontera. Significativamente, las instalaciones escultóricas a gran escala de Taller Yonke explícitamente usan la arquitectura de la cerca de la frontera.

Históricamente, las artes locales de la frontera responden a las condiciones fronterizas únicas que están determinadas por los gobiernos estatales y federales, prácticas económicas globalizadas, y las realidades fronterizas. Más allá del sitio de la frontera geográfico y arquitectónico hay otros importantes esfuerzos artísticos regionales que continúan ofrecer intervenciones creativas y forjar comunidades creativas y culturales, por ejemplo, la cooperativa de artistas basada en Tucson, Raíces Taller. Artistas fronterizas locales como fotógrafo Luis Carlos Bernal ayudaron a crear un análisis de las condiciones de la gente y del ambiente asociadas con las zonas fronterizas. Cada uno de los legados creativos de Arizona y Sonora contribuyen a una historia del arte de las fronteras.

Una historia del arte y la cultura visual de esta exposición se empiezan con las obras geopolíticas del Taller Yonke y Alfred Quiroz como un reconocimiento de las formas de producción artística que siguen dando forma a las instituciones culturales y los debates académicos hoy en día. *The Border Project* incluye obras adentro y afuera del museo para honrar y afirmar uno de los principios más importantes para las artes de la frontera desarrollado por la instalación de arte en la cerca de la frontera: disipar la autoridad.

2. (Re) Considerar la geopolítica

Nicolas Lambert, *Imagine No Borders*, 2010-present; Scott Hopkins, *Looking Across the Border*, 2008; Scott Hopkins, *Pinata On the Border*, 2008; Julie Anand and Damon Sauer, *Border Crossing*, 2008; Daniel Levick, *Border Patrol and Cave Dwellings*, 2011; Fausto Fernandez, *Demographic Fabric of America*, 2009; Alan Huerta, *International Border Horse Race*, 2002; Alan Huerta, *International Fiesta of Naco*, 2004; M. Jenea Sanchez, *Historias en la Camioneta*, 2010; three works by Melanie Yazzie: *Agua*, *Tres Passing*, *Borrando*, all 2011

Una manera de conceptualizar las artes de la frontera es por medio de la noción de la geopolítica. En términos generales, el discurso de la historia del arte de la geopolítica se relaciona con el arte, la geografía, los gobiernos, las leyes y los tratados. Por lo general, las obras reconocen los programas y estrategias relacionados con marcar y reclamar la tierra. Pensando más ampliamente sobre la geopolítica, algunos artistas fronterizos han considerado y re-considerado los paisajes geográficos, cartográficos, y orgánicos compartidos por Arizona y Sonora. Esta interpretación del arte se basa en los legados locales e historias fundacionales del arte de la frontera.

Muchos de los artistas en (Re) Considerar la geopolítica deliberadamente o inconscientemente contribuyen al desarrollo de una comprensión de las artes de la frontera como una formación crítica y discursiva situada más allá de la cerca de la frontera. Las obras organizadas en (Re) Considerar la geopolítica enfatizan las tecnologías de la opresión y la invasión y los modos de vigilancia de los gobiernos y las corporaciones en las vidas de los fronterizos. (Re) Considerar la geopolítica también ayuda a pintar una imagen de la cerca de la frontera como un señuelo. Es decir, estas obras proponen que, al limitar nuestro enfoque en el dominio de la cerca de la frontera, los que la construyeron se aprovechan al final.

Todas las obras en esta sección se crearon como el arte y las obras de arte tienen el paisaje como objeto de estudio. Cuando el arte contemporáneo usa la tierra y construye representaciones terrestres, se repiensa y re-conceptualiza las políticas de la construcción de la nación, examina las alegorías del nacionalismo, y ayuda a identificar en la vida diaria las penetraciones agresivas por las corporaciones. Por lo tanto, estas obras construyen una comprensión más detallada de la vida en las zonas fronterizas que no se fija en el tiempo o en el espacio, pero sigue respondiendo al paisaje del desierto de Sonora y sus comunidades locales.

3. Plantas, animals, y comida: el desierto de Sonora, un medio ambiente fronterizo

Lara Shipley, *Coming and Going series*, 2011; Martha Riva Palacio Obón, *Butterflies' Anatomy II*, 2011; Juane Quick-To-See Smith, *SPAM*, 1995; Gabriela Munoz, *Interstitial Omphalos*, 2011

Otra forma de entender las artes regionales de la frontera reconoce el papel de la flora, la fauna, y la cocina culinaria en el mantenimiento de la cultura rica y medio ambiente que forman el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Esta interpretación de las artes de la frontera no es necesariamente concentrada en una división nacional, sino que está influenciada por miles de años de encuentros culturales en esta región. Estas expresiones artísticas son diferentes de la ocupación estética de la frontera y hacen referencia a las plantas, los animales, el paisaje frágil del desierto, y los alimentos que enriquecen y de muchas maneras definen el ambiente de la frontera. Estas artes de la frontera son una respuesta a las formaciones culturales que son características de las zonas fronterizas.

Estas artes de la frontera construyen creativamente historias ambientales que reconocen las interacciones entre las personas y el desierto de Sonora. Ya que estas obras se enfocan en cultura que se puede entender como común-todos los días y en todas partes- invierten las jerarquías de las bellas artes y las órdenes socio-culturales. Además de reconocer las culturas compartidas, algunas de estas obras responden a los conflictos culturales y la violencia perpetrada contra el mundo natural.

4. Paisajes (re)imaginados

Lee Friedlander, *Sonora*, 1993; Graciela Iturbide, *Mujer Angel*, 1980; Niki de St. Phalle, *Dreaming Under a Cactus Tree*, 1977; Niki de St. Phalle, *Desert Bride*, 2001; Mark Klett, *Palm at the site of Japanese interment camp*, *Posten*, 1985

Los paisajes desempeñan un papel larga y legendaria en la historia del arte. A primera vista, el paisaje puede parecer representar un medio ambiente. Sin embargo, las pinturas de paisajes son ideológicas y alegóricas. Desde la Segunda Guerra Mundial, el oeste de América del Norte ha sido un sitio importante para los artistas contemporáneos para descomprimir y repensar el paisaje. Las artes de la tierra, la fotografía del paisaje, y las artes escénicas involucran topografías espaciales tanto cartográficas y otros. Paisajes contemporáneos negocian la importancia de la identidad y la especificidad local, y complican la manera de que los estudios del paisaje construyen un retrato de la formación nacional.

¿Qué significa mapear el cuerpo como un paisaje? Del mismo modo, ¿qué significa usar el cuerpo como símbolo en el paisaje? En esta instantánea de los estudios del paisaje y el uso de la tierra, el arte contemporáneo enfatiza su papel no como una ilustración, sino como una interpretación de la geografía humana formada en las artes de la frontera.

Muchos de los artistas en la sección ofrecen una contribución sorprendente a las historias del arte de la frontera. Aquí, un grupo insólito de obras de arte se involucra en un diálogo experimental sobre las geografías. Lee Friedlander se esconde en la frontera esperando ser visto y oído. Pocos saben que Niki de Saint Phalle vivía en Carefree, Arizona y que consideraba el suroeste importante para articular una forma de arte feminista. Los esfuerzos artísticos de Mark Klett en la región son bien conocidos. Sin embargo, en contextos de la frontera, sus obras exponen la historia como teoría más bien que recitación de los hechos o la realidad. Klett complica las teorías de la historia por dar legibilidad a las limitaciones de lo que el conocimiento puede producir alrededor de Arizona. La representación de Graciela Iturbide del paisaje de Sonora es amplia e impresionante con un radio y cuerpo de la mujer de color en el frente y el centro.