

INTRODUCTION

It is difficult to define what makes the Americas the Americas. A landmass incorporating North, South, and Central America, as well as the Caribbean islands, the region encompasses hundreds of languages, cultures, and beliefs. Traditionally, the story of the Americas has been told as two separate narratives: before and after the arrival of Europeans. “ReVisión: Art in the Americas” proposes a single interwoven story that collapses time and distance to reveal how the past exerts an enduring influence on artists today. In these galleries, history, legend, memory, and the present are intertwined.

To be from the Americas is to be descended both from its original inhabitants and from those who sought their fortunes in the riches of the land from 1492 to today. It is this shared history, with its inherent contradictions—to be both conquered and conqueror—that unites us. The works in the exhibition span 3,000 years of artistic production. We invite you to explore the complex stories of the Americas and the cultural legacies that continue to shape our lives today.

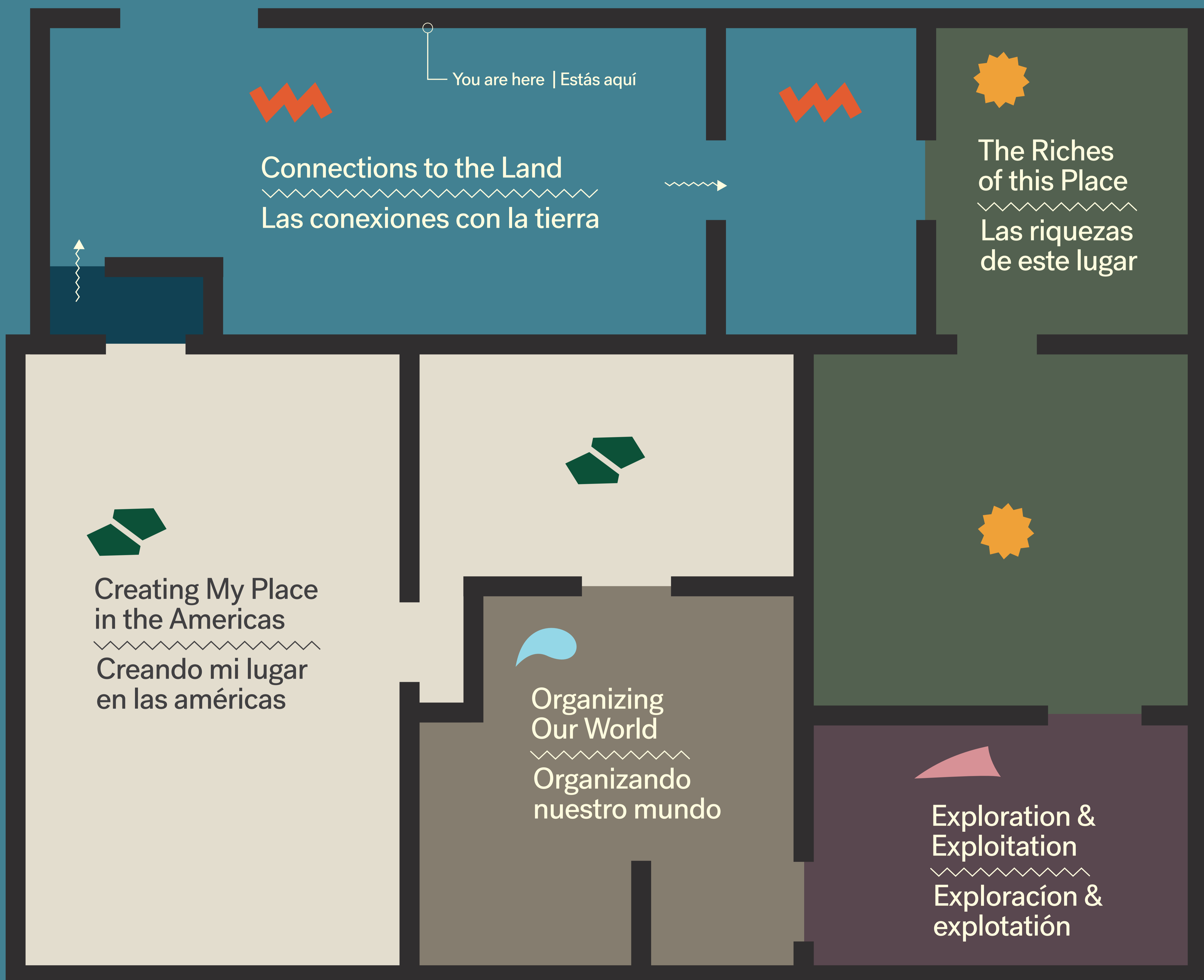
INTRODUCCIÓN

Es difícil definir qué hace de las Américas, las Américas. La región, una vasta extensión de tierra que incluye América del Norte, Central, del Sur, y también las islas del Caribe, comprende cientos de lenguas, culturas y credos. La historia de las Américas tradicionalmente ha sido contada como dos narraciones separadas: antes y después de la llegada de los europeos. “ReVisión: El arte en las Americas” propone un único relato en el cual tiempo y distancia colapsan y se entrecruzan para revelar cómo hasta hoy el pasado ha ejercido una influencia imperecedera en los artistas y sus obras. En estas salas, el visitante apreciará como historias, leyendas, memorias y el presente se entrelazan entre sí.

El ser de las Américas significa descender tanto de los habitantes originales del lugar como de aquellos quienes desde el año 1492 hasta nuestros días han buscado fortuna en las riquezas de esta tierra. Es esta historia compartida, con sus contradicciones inherentes —ser al mismo tiempo conquistado y conquistador—lo que nos une. Las obras exhibidas aquí abarcan 3,000 años de producción artística. Les invitamos a explorar los complejos relatos del continente y los legados culturales que todavía hoy continúan dando forma a nuestras vidas.

Gallery Map

Planta de la galería

CONNECTIONS TO THE LAND

Spanning thousands of miles, the Americas contain a multitude of landscapes: fertile volcanic valleys, arid coastal deserts, and dense rainforests. For centuries, peoples throughout the region believed they came from the land, that the land is alive, and that it will sustain them if they pay it tribute. Each plant, tree, animal, rock, and mountain contains within it a life force derived from the spark of creation. The works in this gallery illustrate the ongoing relationships between communities and the essential elements of nature that sustain them: water, corn, and mountains.

LAS CONEXIONES CON LA TIERRA

Las Américas abarcan una gran multitud de paisajes a lo largo y ancho de miles de millas: fértiles valles volcánicos, áridos desiertos costeros y densas selvas tropicales. Durante muchos siglos los habitantes de este gran continente creyeron provenir de la tierra, de aquella que estaba viva y los sustentaría si se le rendía tributo. Cada planta, árbol, animal, roca y montaña contiene una fuerza vital derivada de la chispa de la creación. Las obras en esta sala ilustran las relaciones vitales entre las comunidades y aquellos elementos esenciales de la naturaleza que las sustentan: el agua, el maíz y las montañas.

Water That Sustains

The rhythm of life revolves around the arrival of rain, an essential ingredient for a bountiful harvest. While rain brings life, it can also bring great harm through storms and flooding. The importance of water to daily life is reflected in the religious beliefs of communities throughout the Americas. In central Mexico, several deities were associated with water. Cocijo, the Zapotec god of rain, embodied the potentially destructive forces of storms. Chalchiuhtlicue, Aztec goddess of lakes and streams, also ruled over childbirth, due to the watery nature of the womb.

Along the arid Peruvian coast, rainwater flowing down the mountains brought the desert into bloom, while a rich ecosystem of marine life nourished coastal communities. When the Spanish came to the Americas, they brought their own beliefs associated with life-giving water, as can be seen in the painting of the Virgin of Valvanera, with its flowing stream.

El agua que sustenta

El ritmo de la vida gira en torno a la llegada de las lluvias, un factor esencial para una cosecha abundante. Si bien la lluvia trae vida, también puede causar grandes daños a consecuencia de tormentas e inundaciones. La importancia del agua para la vida diaria se refleja en las creencias religiosas de las comunidades de las Américas. A ciertas deidades del área central de México se las relacionaba con el agua. Cocijo, el dios zapoteco de la lluvia, personificaba a las potencialmente destructivas fuerzas de las tormentas.

Chalchiuhtlicue, la diosa azteca de los lagos y las corrientes de agua, también tutelaba a las parturientas, debido a la naturaleza acuosa de la matriz.

El agua de lluvia que fluía de las montañas, hacía florecer el desierto que se extiende a lo largo de la árida costa peruana, mientras que un rico ecosistema de vida marina nutría a las comunidades costeras. Cuando los españoles llegaron a las Américas, trajeron consigo sus creencias religiosas asociadas con el agua como dadora de vida, así se aprecia, por ejemplo, en la pintura de la Virgen de Valvanera, con un arroyo que fluye a sus pies.

Corn That Nurtures

The making, the modeling of our first mother-father with yellow corn, white corn alone for the flesh, food alone for the human legs and arms.

—Popol Vuh

(an account of the creation of the K'iche' Maya)

An essential staple in the ancient Americas, corn was integral to origin stories throughout the region. For many communities, corn, along with water and blood, was a vital substance: the flesh of humans as well as necessary sustenance. The ancient Maya described the earth's surface at the moment of creation as a four-cornered cornfield from which life and land sprouted. The Aztecs believed that the spark of life came from the blood sacrifice of the gods sprinkled on maize dough, a belief that would be incorporated later into Catholic religion, as the corn-paste crucified Christ on display here illustrates.

The preciousness of corn can be seen in the materials and imagery used to represent it. The Olmec carved green jadeite, the rarest material available, into abstracted representations of corncobs. The Inca represented this essential staple in silver.

El maíz que alimenta

La creación, el modelado de nuestra primera madre-padre con maíz amarillo, maíz blanco solo para la carne, alimento solo para las piernas y los brazos humanos.

—Popol Vuh

(un relato de la creación del K'iche' [quiché] Maya)

El maíz, un alimento básico en la América antigua, fue en muchos pueblos parte integral de las historias sobre el origen del hombre. Para muchas comunidades, el maíz, junto con el agua y la sangre, era una sustancia vital: representaba a la carne humana y proveía el sustento necesario. Los antiguos mayas describieron la superficie de la tierra en el momento de la creación como un campo de maíz con cuatro esquinas del que brotaron la vida y la tierra. Los aztecas creían que la chispa de la vida provenía de un sacrificio de sangre de los dioses salpicada sobre masa de maíz, una creencia en cierto modo incorporada más tarde a la religión católica, como lo ilustra el Cristo hecho con pasta de maíz que se exhibe aquí.

El valor precioso del maíz se puede apreciar en los materiales e imágenes utilizados para representarlo. Los olmecas tallaron representaciones abstractas de mazorcas de maíz en jadeíta verde, el más raro entre los materiales disponibles. Los incas representaron a este alimento básico en plata.

Sacred Landmarks: Mountains and Volcanos

Mountains and volcanoes held special spiritual significance as places of origin for many communities in the ancient Americas. After the Spanish brought Christianity to the Americas, sites that were sacred to Native populations often acquired new meaning. Tepeyac hill in Mexico, a place of worship for the Aztecs, was converted to an important Christian site during the Spanish empire. It is where, according to Roman Catholic tradition, Juan Diego met the Virgin of Guadalupe and miraculously received her image on his cloak.

Cuban artist Ana Mendieta's video explores the sacred nature of mountains and volcanoes. The flames in *Volcán (Volcano)* consume the contents of the female-shaped opening in the earth, a reference to similar Afro-Cuban religious rites that use fire to honor goddesses.

Hitos sagrados: Las montañas y los volcanes

Las montañas y los volcanes tenían un significado espiritual especial como lugares de origen para muchas comunidades en la América antigua. Después de que los españoles llevaran el cristianismo a las Américas, algunos lugares que habían sido sagrados para las poblaciones nativas a menudo adquirieron un nuevo significado. El cerro de Tepeyac en México, un lugar de adoración para los aztecas, se convirtió en un importante sitio de peregrinación cristiano durante el período español. Fue allí que, de acuerdo a la tradición católica, Juan Diego vio a la Virgen de Guadalupe y donde se dice milagrosamente recibió la imagen de la Virgen en su manta.

El video de la artista cubana Ana Mendieta explora la naturaleza sagrada de las montañas y los volcanes. En *Volcán*, las llamas consumen el contenido de una abertura de forma femenina excavada en la tierra, una referencia a ritos religiosos afrocubanos parecidos que utilizan el fuego para honrar a sus diosas.

THE RICHES OF THIS PLACE

*I am going to sing
at the side of the varied and
precious birds,
there I would enjoy the gorgeous
and fragrant flowers,
the most pleasing ones,
those that bring joy*

—Cantares Mexicanos
(a collection of 16th-century songs in Nahuatl)

When the Spanish arrived in the Americas, they were dazzled by the silver and gold they found there. But the riches of the Americas are far greater than those precious metals. Other materials held much higher value for the people who lived here: Red spondylus shells from the warm waters of Ecuador or the resplendent green feathers of the quetzal were traded over vast distances. The vibrant red dye from the cochineal, a small insect found on cacti, became one of the most important commodities of the Spanish empire.

LAS RIQUEZAS DE ESTE LUGAR

*Voy a cantar
junto a los variados y preciosos pájaros,
allí disfrutaría de las hermosas y
fragantes flores,
las más agradables,
las que dan gozo*

—Cantares Mexicanos
(colección de cantos del siglo XVI en náhuatl)

Cuando los españoles llegaron a las Américas, quedaron deslumbrados por la plata y el oro que allí encontraron. Pero las riquezas de las Américas iban más allá de estos metales preciosos. Para la gente que vivía aquí, había otros materiales que poseían un valor mucho mayor. Eran muy apreciadas las conchas de espóndilo rojo provenientes de las cálidas aguas de Ecuador o las resplandecientes plumas verdes del quetzal, ambas se comercializaban a lo largo de grandes distancias. Así mismo, el vibrante tinte rojo de la cochinilla, un pequeño insecto que se halla en el nopal, se convirtió en una de las mercancías más importantes del Imperio español.

Colors That Fly: Feathers

Throughout history, feathers have been admired for their iridescent colors. They were collected and traded across the continent as symbols of wealth and status and used to make ornaments, luxurious garments, and other objects. Amazed by local artisans' ability to make stunning feathered objects, the Spanish commissioned the production of Christian images that gave new meaning to the ancient craft of featherwork.

Today, environmental destruction and the illegal feather trade have put countless native birds at risk. Addressing these concerns, artists like Eduardo Sarabia comment on deforestation and loss of habitat while simultaneously acknowledging the importance of ancient featherwork.

Colores que vuelan: Las plumas

A lo largo de la historia, las plumas han sido admiradas por sus colores irisados. Fueron recolectadas y comercializadas en todo el continente como símbolos de riqueza y estatus social, y también para su uso en vestimenta de lujo, ornamentos y otros objetos. Asombrados por la habilidad de los artesanos locales para hacer impresionantes objetos con plumas, los españoles les encargaron la producción de imágenes cristianas, ello dio un nuevo significado a esta antigua artesanía.

Hoy, la destrucción del medio ambiente y el comercio ilegal de plumas han puesto en peligro a innumerables especies de aves nativas. Para llamar la atención sobre este problema, artistas como Eduardo Sarabia hacen referencia a la deforestación y la pérdida de los hábitats naturales, al mismo tiempo que reconocen la importancia del antiguo trabajo con plumas.

Gift from the Sea: Shells

People of the ancient Americas placed great value in seashells, such as the spondylus and conch, which were sought after and traded over great distances. The Aztecs, for example, demanded 1,600 spondylus shells a year in tribute from coastal communities. In South America, red spondylus shells thrive in the warm waters of Ecuador but became an important commodity thousands of miles south in Peru.

Regalo del mar: Las conchas

Los pueblos de la América antigua valoraban mucho las conchas como el espóndilo y la caracola, que eran muy codiciadas y se comercializaban a lo largo de grandes distancias. Por ejemplo, los aztecas exigían 1600 conchas de espóndilo al año como tributo de las regiones costeras. En Sudamérica, las conchas rojas de espóndilo abundan en las cálidas aguas del Ecuador, sin embargo, se consideraban una mercancía importante a miles de millas al sur, en el Perú.

A Most Precious Red: Cochineal

A true red dye eluded European artisans, but when the Spanish arrived in Mexico, they were amazed by the vibrant reds they saw. The cochineal insect, when dried and crushed, was used to produce the pigment. Thousands of years ago, peoples from the Americas began cultivating cochineal, turning it into a prized commodity traded across the continent.

During the Spanish empire, cochineal became an important source of wealth and was used to produce some of the reds found in paintings from that period. The use of cochineal decreased sharply after the development of artificial red pigments in the late 1800s. Today, some contemporary artists are reviving its use because of its unparalleled vibrancy and cultural references.

Un rojo muypreciado: La cochinilla

El tinte para producir un rojo verdadero era desconocido para los artesanos europeos, por ello, cuando los españoles llegaron a México se maravillaron de los rojos vibrantes que vieron allí. Un insecto conocido como cochinilla se empleaba para producir este pigmento. Hace miles de años, los pueblos de las Américas comenzaron a cultivar la cochinilla, convirtiéndola en una mercancía muy preciada que se comercializaba en todo el continente.

Durante el período hispánico, la cochinilla se convirtió en una importante fuente de riqueza y fue utilizada para crear algunos de los tonos rojos que se hallan en las pinturas de la época. El uso de la cochinilla disminuyó drásticamente después de la invención de pigmentos rojos artificiales a finales del siglo XIX. Hoy en día, algunos artistas contemporáneos están reviviendo su uso debido a su incomparable riqueza de color y a sus referencias culturales.

Heavenly Metals: Gold and Silver

The ancient Inca called gold the “sweat of the sun” and silver the “tears of the moon.” Most ancient American cultures saw precious metals as sacred and used these divine materials to create jewelry and utilitarian objects.

For the Europeans who conquered the Americas, gold and silver were currency. In the 1500s, greed fueled the exploration and conquest of the Americas as Europeans searched for El Dorado, a fabled city where everything was made from gold, silver, and precious gems. Today, artists like Dario Escobar reframe and reclaim the tradition of fine craftsmanship in gold and silver for contemporary audiences.

Metales celestiales: El oro y la plata

Los antiguos incas llamaban al oro el “sudor del sol” y a la plata las “lágrimas de la luna.” La mayoría de las culturas americanas antiguas consideraban sagrados a los metales preciosos y los usaban para crear joyas y objetos utilitarios.

Para los europeos que conquistaron las Américas, el oro y la plata tenían un valor monetario. La codicia impulsó la exploración y conquista de las Américas durante el siglo XVI. Los europeos buscaban El Dorado, una ciudad legendaria donde, según el mito, todo estaba hecho de oro, plata y gemas preciosas. Hoy, artistas como Darío Escobar replantean y recuperan para el público contemporáneo la fina tradición artesanal de la orfebrería en oro y plata.

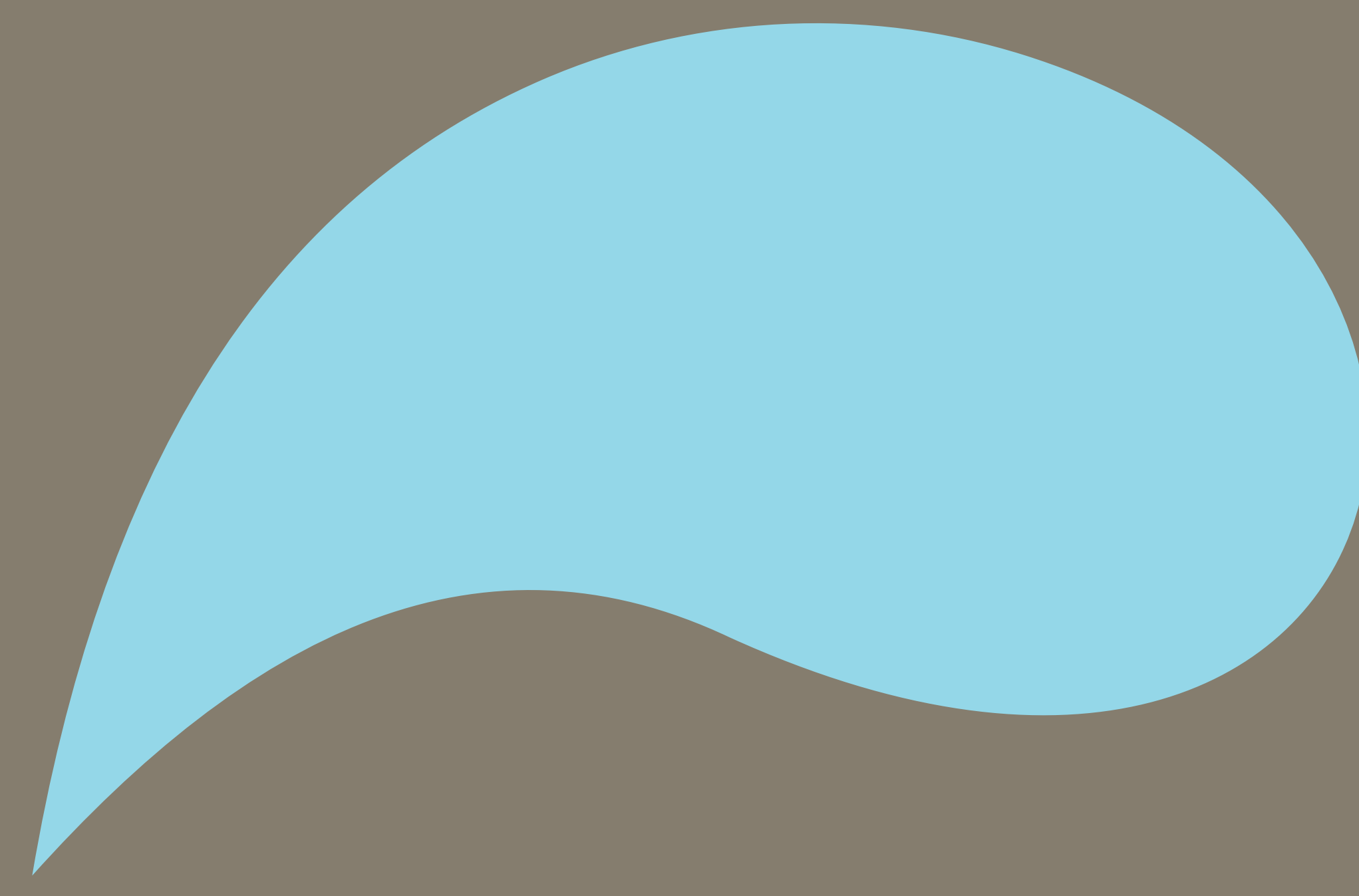

EXPLORATION & EXPLOITATION

The exploration and colonization of the Americas by different cultures were driven by the search for and exploitation of its resources. Whether the conquerors sought land, water, raw materials, or labor, they decimated the histories, civilizations, and landscape of the Americas by the ways they used these resources over time. In Harun Farocki's *Das Silber und das Kreuz* (*The Silver and the Cross*), the artist denounces the negative impact of silver mining in Potosí, Bolivia, during Spanish rule. Similarly, Juan Manuel Echavarría's *La bandeja de Bolívar* (*Bolívar's Platter*) presents a metaphor for the destructive effects of drug production and trafficking in his native Colombia.

EXPLORACIÓN & EXPLOTACIÓN

Las diferentes culturas que exploraron y colonizaron las Américas estaban impulsadas por la búsqueda y explotación de sus recursos. La búsqueda de tierras, agua, materias primas, o mano de obra, por parte de los conquistadores, y también el modo como se utilizaron estos recursos a lo largo del tiempo, acabaron por destruir las historias, civilizaciones y paisajes de las Américas. En *Das Silber und das Kreuz* (*La plata y la cruz*), el artista Harun Farocki denuncia el impacto negativo de la explotación minera de la plata en Potosí, Bolivia, durante la dominación española. De igual modo, *La bandeja de Bolívar* de Juan Manuel Echavarría presenta una metáfora de los efectos destructivos de la producción y el tráfico de drogas en su Colombia natal.

ORGANIZING OUR WORLD

The act of marking and claiming land has shaped the histories and legacies of the Americas. Huge stone serpent heads marked the boundaries of sacred pyramids, and grid patterns shaped the layout of colonial cities. For centuries, boundary markers communicated occupancy and ownership in the Americas, delineating what belongs in—and what stays out.

ORGANIZANDO NUESTRO MUNDO

El acto de demarcar y reclamar territorios ha forjado las historias y legados de las Américas. Los límites de las pirámides sagradas se señalaban con enormes cabezas de serpiente de piedra y un patrón cuadriculado servía para ordenar la traza de las ciudades coloniales. Durante siglos, la demarcación de límites en las Américas servía para dar a conocer la ocupación y propiedad del territorio, indicando aquello que pertenece dentro y lo que permanece fuera.

Khipus: Recording Memory

The Inca used *khipus* (quipus), a system of knotted, color-coded cords, as a portable record of the movement of goods and people across their vast empire. *Khipus* could be used as accounting ledgers and also as devices to remember stories. The Spanish eradicated the use of the *khipu* and with it the specialized knowledge needed to understand it.

Artists like Ronny Quevedo use the *khipu* as a symbol of cultural identity and memory. In his work here, *khipu* cords radiate outward from the center, marking the 45-minute mark of a soccer period, a reference to his father, a former professional soccer player and referee.

Khipus: Registrando la memoria

Los incas usaban khipus (quipus), un sistema de cordones anudados, como registro portátil de la circulación de mercancías y personas a través de su vasto imperio. Los khipus podían usarse como libros de contabilidad y también como dispositivos para recordar historias. Los españoles erradicaron el uso del khipu y con ello los conocimientos especializados necesarios para entenderlo.

Artistas como Ronny Quevedo utilizan el khipu como símbolo de identidad cultural y evocación de la memoria. En esta su obra, los cordones khipu se extienden del centro hacia fuera, marcando los 45 minutos de uno de los dos tiempos en un partido de fútbol, una referencia a su padre, ex jugador de fútbol profesional y árbitro.

Borders and Displacement

To draw a line is an act of power. It divides space, both enclosing and excluding what is on either side of it. Today, discussions of walls and national boundaries focus on what they keep in, whom they shelter, and what they keep out. Rafael Fajardo's video game, set in a border town, forces us to consider both sides of a border experience: how it feels to fight to get in as well as what we do to keep others out. Artist Sandy Rodriguez's map draws attention to the arbitrariness of borders and the displacement that results as political fortunes change. Sometimes you don't cross the border; it crosses you.

Daniela Edburg's photographs, however, remind us of the permeability of these dividing lines and nature's power to ignore human boundaries. Focusing on the migration of people, animals, and materials, her Uprooted series explores our ability to adapt and thrive in new, foreign landscapes.

Fronteras y desplazamiento

Trazar una línea es un acto de poder. Divide el espacio, incluyendo y excluyendo lo que se halla a cada lado de ella. En nuestros días, los debates sobre muros y fronteras nacionales se centran en aquello que queda dentro, a quién se protege, y lo que queda fuera. El videojuego de Rafael Fajardo, que tiene lugar en una ciudad fronteriza, nos obliga a considerar las dos caras de una situación fronteriza: qué se siente al luchar para poder entrar, así como qué haríamos para evitar que otros entren. El mapa de la artista Sandy Rodríguez señala la arbitrariedad de las fronteras y el desplazamiento resultante de cambios políticos. A veces no se cruza la frontera, sino que ella nos cruza.

Las fotografías de Daniela Edburg, sin embargo, nos hablan de la permeabilidad de estas líneas divisorias y la fuerza de la naturaleza para ignorar las fronteras impuestas por los humanos. Centrándose en la migración de personas, animales y materiales, sus series Desarraigados exploran nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar en paisajes nuevos y extraños.

CREATING MY PLACE IN THE AMERICAS

Shaped by social, cultural, and political forces, identities in the Americas are not fixed, but changeable and diverse. For many artists, one of the driving forces behind their work is the desire to inspire change. This urge may stem from their own search for identity or reflect their responses to inequality, marginalization, and other factors that set them apart from mainstream discourse.

CREANDO MI LUGAR EN LAS AMÉRICAS

Conformadas por fuerzas sociales, culturales y políticas, las identidades en las Américas no son fijas, sino cambiantes y diversas. Para muchos artistas, una de las fuerzas impulsoras de su creación es el deseo de inspirar cambios. Este deseo puede ser resultado de su propia búsqueda de identidad o también respuesta a temas como la desigualdad, la marginación y a otros factores que los mantiene apartados del discurso predominante.

Before You Go

A Note from the Curator

“ReVisión: Art in the Americas” formulates tentative answers to the complex question of what makes the Americas the Americas. The works in the exhibition are artistic responses to the peoples of Latin America, their struggles, exploitation, and violent oppression. But they also speak to their diversity, creativity, resilience, and strength. This rich and powerful narrative leads us to ponder issues that affect our lives today, only to discover that they have, in fact, affected the lives of peoples all over the hemisphere for centuries. There are many stories to be discovered, stories that shaped this place, stories that we all share.

“ReVisión” is my first project as curator of Latin American art at Mia, and I am grateful to have had the opportunity to work with such generous colleagues as the Denver Art Museum’s Victoria Lyall and Jorge Rivas, the curators of this show. It also allowed me to explore in depth Mia’s holdings. I selected 37 artworks from Mia’s Latin American collection to add to Denver’s treasures. With this gesture, I hoped to highlight that Latin America has always been present in the history of the museum. “ReVisión” opens a new chapter in the relationship between Mia and the communities that it serves, one that I am sure will be filled with an enriching and exciting dialogue that will unfold in years to come.

Valéria Piccoli, Ken and Linda Cutler Chair of the
Arts of the Americas and curator of Latin American Art

Antes de salir

Nota de la curadora

“ReVisión: Art in the Americas” (ReVisión: Arte en las Américas) plantea respuestas tentativas a la pregunta compleja de qué hace que las Américas sean las Américas. Las obras de esta exposición son respuestas artísticas a los pueblos de Latinoamérica, su lucha, explotación y opresión violenta. Pero también reflejan su diversidad, creatividad, resiliencia y fortaleza. Esta narrativa rica y poderosa nos lleva a reflexionar acerca de los problemas que afectan nuestras vidas hoy en día, solo para descubrir que, en realidad, por siglos han afectado las vidas de las personas en todo el hemisferio. Hay muchas historias que descubrir, historias que le dieron forma a este lugar, historias que todos compartimos.

“ReVisión” es mi primer proyecto como curadora de arte latinoamericano en Mia, y agradezco tener la oportunidad de trabajar con colegas tan generosos como Victoria Lyall y Jorge Rivas, del Denver Art Museum, curadores de esta muestra. Además, me permitió explorar en profundidad el patrimonio del Mia. Yo seleccioné 37 obras de arte de la colección de arte latinoamericano del Mia que se añadirán a los tesoros del Denver Art Museum. Con este gesto, esperaba poner en relieve que Latinoamérica siempre ha estado presente en la historia del museo. “ReVisión” inaugura un nuevo capítulo en la relación entre el Mia y las comunidades a las que sirve, la cual estoy segura de que se caracterizará por el diálogo enriquecedor y apasionante que tendrá lugar en los próximos años.