

Los Angeles in Film and Video

Los Angeles has been a major center of the movie industry since the first decades of the twentieth century. Artists marginalized from mainstream cinema production or otherwise engaged in experimental practices have also found community and inspiration there. In the late 1960s, a critical gathering of African and African American students formed at the UCLA School of Theater, Film, and Television. Loosely grouped together under the moniker L.A. Rebellion, these filmmakers—including Melvonna Ballenger, whose 1978 narrative short *Rain (Nyesha)* is screening here—centered Black stories and experiences in their moving-image works. Made five years later, Ulysses Jenkins's *Without Your Interpretation* (1983) documents a performance staged along the Los Angeles River that used movement to critique American obliviousness to global societal ills. In these works, Ballenger and Jenkins aim to depict complex representations of Black life in counterpoint to the film industry's ongoing, detrimental stereotypes.

Los Ángeles en cine y video

Los Ángeles ha sido uno de los principales centros de la industria del cine desde las primeras décadas del siglo veinte. Los artistas marginados por la producción de cine convencional o involucrados de otro modo con prácticas experimentales, también han encontrado allí su comunidad e inspiración. A finales de la década de 1960, en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la UCLA se formó un grupo crítico de estudiantes africanos y afroamericanos. Agrupados libremente bajo el nombre de L.A. Rebellion, estos cineastas, incluyendo a Melvonna Ballenger, cuyo cortometraje narrativo *Lluvia (Nyesha)* de 1978 se presenta aquí, se enfocaron en las historias y experiencias de las comunidades negras en sus obras de imágenes en movimiento. Realizada cinco años después, la pieza *Sin tu interpretación* (1983) de Ulysses Jenkins documenta un performance realizado a orillas del río Los Ángeles, que utilizó el movimiento para criticar la indiferencia de los estadounidenses frente a los males sociales globales. En estas obras, tanto Ballenger como Jenkins buscan escenificar representaciones complejas de la vida de las personas negras en contraposición a los estereotipos perjudiciales de la industria del cine.

New York Cityscapes

From the unruly energy of a single city block to the grandeur of its towering skyline, New York has long inspired artists. The works gathered here, ranging in date from the early 1970s to 2020, document the many ways the city has changed—whether gradually or abruptly—in the aftermath of significant economic, political, and catastrophic events. The early 1970s saw New York in a state of economic decay and social turmoil, yet artistic experimentation flourished, driving new developments in feminist art, neo-expressionism, and street photography. By the 1980s and early 1990s New York had come to be known as a global city; nonetheless many artists living here remained decidedly local in their focus, depicting their neighbors or the theater of daily life. In the wake of the attacks on September 11, 2001, unsettling images of the tragedy and an overwhelming sense of alienation impacted the way some artists portrayed the city. Two decades later, works made during the COVID-19 pandemic similarly bear signs of the loneliness, disruption, and uncertainty experienced by so many. Through all these profound shifts, the city has remained an important collaborator for artists seeking to understand how the built environment can embody the complexities of urban existence and offer new ways of seeing and understanding one's place in it.

Paisajes urbanos en Nueva York

Desde la energía frenética de una cuadra particular de la ciudad hasta la grandeza de su altísimo contorno urbano, Nueva York ha inspirado a artistas por mucho tiempo. Las obras aquí reunidas, que datan de principios de la década de 1970 hasta el 2020, documentan las diversas maneras en que la ciudad ha cambiado, gradual o abruptamente, tras el paso de importantes eventos económicos, políticos y catastróficos. Al inicio de los años setenta, Nueva York se encontraba en estado de decadencia económica y agitación social, sin embargo la experimentación artística floreció, dando paso a nuevos desarrollos en el arte feminista, el neo-expresionismo y la fotografía urbana. Aunque ya para la década de 1980 y principios de los noventa Nueva York se había convertido en una ciudad global; muchos artistas que vivían aquí decidieron centrarse en un enfoque local, retratando a sus vecinos o el teatro de la vida cotidiana. Luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001, las inquietantes imágenes de la tragedia y un sentido de aislamiento abrumador impactaron la manera en que algunos artistas representaban la ciudad. Dos décadas después, las obras realizadas durante la pandemia de COVID-19 mantienen rasgos similares, evocando la soledad, el desasosiego y la incertidumbre que experimentaron muchísimas personas. A lo largo de todos estos profundos cambios, la ciudad continúa siendo una importante copartícipe para artistas que buscan comprender cómo el ambiente construido puede encarnar las complejidades de la existencia urbana y ofrecer nuevas formas de ver y comprender nuestro lugar en ella.

Borderlands

Rather than accepting the border between the US and Mexico as a fixed and immutable geopolitical line, artists working in the region propose that this part of the American landscape is an *herida abierta* or open wound—as the Chicana scholar Gloria Anzaldúa described it in her 1987 book *Borderlands/La Frontera*—where loss and regeneration coexist. Enrique Chagoya, for example, employs a satirical approach in his codices, made in the tradition of ancient Mesoamerican manuscripts, that tell the history of Western civilization from the perspective of the colonized, while Leslie Martinez draws inspiration from the rugged geography of their native south Texas by sewing rags and other recycled materials to their canvases to evoke a landscape marked by pain but also healing. The works gathered here consider political, cultural, and spiritual borderlands as manifestations of a landscape straddling two realities at once, revealing the creative forces that can grow from the grief of historical trauma, erasure, and omission.

Fronteras

En lugar de aceptar la frontera entre México y Estados Unidos como una línea geopolítica inmutable, los artistas que trabajan en la región proponen que esta parte del paisaje estadounidense es una herida abierta, tal como la describió la intelectual chicana Gloria Anzaldúa en su libro *Borderlands/La Frontera* en 1987, en donde coexisten la pérdida y la regeneración. Enrique Chagoya, por ejemplo, emplea un enfoque satírico en sus códices, realizados en la tradición de los manuscritos mesoamericanos antiguos, que cuentan la historia de la civilización occidental desde la perspectiva de los colonizados. Mientras, Leslie Martinez se inspira en la accidentada geografía del sur de Texas, cosiendo retazos de tela y otros materiales reciclados en sus lienzos para evocar un paisaje marcado tanto por el dolor como por la sanación. Las obras reunidas aquí consideran las fronteras políticas, culturales y espirituales como manifestaciones de un paisaje que abarca dos realidades simultáneas, revelando las fuerzas creativas que pueden surgir del dolor del trauma, la invisibilización y la omisión histórica.

Southern Assemblage

Working with materials sourced from their local environments, self- and community-taught Black artists in the southeastern US have produced hybrid collage-paintings, complex sculptures, and abstractly patterned textiles that derive from their lived experiences. Martha Jane Pettway, one of a group of quiltmakers from Gee's Bend, Alabama, makes her art from functional remnants—her quilt tops are pieced together from scraps of relatives' clothes and used sugar sacks. Similarly, Joe Minter's assembled sculptures share a visual vocabulary with the African Village in America, the immersive sculptural environment that he began working on in his Birmingham, Alabama, backyard in 1989. Purvis Young often portrayed the occupants of his historically segregated neighborhood in Miami on pieces of locally scavenged wood. Alabama artist and musician Lonnie Holley, who since the late 1970s has practiced what he calls "improvisational creativity," makes sculptures and installations out of salvaged objects, while Bessie Harvey credits her sculptures, made from found wood and branches, to divine inspiration. Through these artists' vision, everyday materials are transformed into something enduring, carrying the stories of their origins forward.

Ensamblaje del sur

Trabajando con materiales obtenidos de sus entornos locales, artistas negros autodidactas y de enseñanza comunitaria del sureste de los Estados Unidos han producido pinturas-collages híbridas, esculturas complejas y textiles con estampados abstractos derivados de sus propias experiencias. Martha Jane Pettway, integrante de un grupo de artesanas de textiles de Gee's Bend, Alabama, crea su arte a partir de remanentes útiles. Las cubiertas de sus colchas están cosidas con retazos de ropa de sus parientes y sacos de azúcar reutilizados. De manera similar, las esculturas ensambladas de Joe Minter comparten un vocabulario visual con la Villa Africana en Estados Unidos, el espacio escultórico inmersivo que comenzó a trabajar en su patio en Birmingham, Alabama, en 1989. Purvis Young frecuentemente representaba a los habitantes de su barrio en Miami, históricamente segregado, sobre piezas de madera recuperadas en la localidad. El artista y músico Lonnie Holley, quien ha practicado desde la década de 1970 lo que él mismo llama "creatividad improvisacional", realiza esculturas e instalaciones a partir de objetos rescatados, mientras Bessie Harvey atribuye sus esculturas, hechas de madera y ramas encontradas, a la inspiración divina. A través de la visión de estos artistas, los materiales cotidianos se transforman en algo duradero que transmite las historias de sus orígenes.

Another World

The works gathered in this gallery propose an alternative geography where humans, animals, and nature inhabit one another. Mundo Meza's painting of a brawny merman reclining on a mandolin and rafa esparza's portrait of himself embedded in the land exemplify how some artists are attempting to decenter an anthropocentric worldview by rejecting any traces of an identifiable landscape that could point to a particular nationalist agenda, cultural context, or even heteronormative conception of humanity. In other artworks, such as Dalton Gata's painting of a blonde character with her mane ablaze, artists include shape-shifting figures that appear in fellowship with their environment. Here, their works gesture toward ways of resisting hierarchical structures of power that advance new forms of envisioning the future and the beings that populate it.

Otro mundo

Las obras reunidas en esta galería proponen una geografía alternativa donde los humanos, los animales y la naturaleza se habitan unos a otros. La pintura de Mundo Meza de un musculoso hombre sirena reclinado sobre una mandolina y el autorretrato de rafa esparza integrado en la tierra, ejemplifican cómo algunos artistas intentan descentralizar una visión de mundo antropocéntrica al rechazar cualquier rastro identificable del paisaje que pueda apuntar hacia una agenda nacionalista particular, contexto cultural e incluso a una concepción heteronormativa de la humanidad. En otras obras, como la pintura de Dalton Gata de un personaje rubio con su melena en llamas, los artistas incluyen figuras que cambian de forma y aparecen en comunión con su entorno. Aquí, sus obras dirigen la mirada hacia maneras de resistir las estructuras jerárquicas de poder que adelantan nuevas maneras de visualizar el futuro y los seres que lo habitan.

Altered Topographies

The term “New Topographics” describes a stark style of landscape photography that debuted in the 1975 exhibition *New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape* at George Eastman House in Rochester, New York. Rather than presenting idealized or transcendent depictions of nature, the artists in the show focused on the mundane and the banal, documenting the effects of industrialization and suburbanization on the American terrain. Robert Adams’s photographic series, for example, recorded the residential spread along the Rocky Mountains in Colorado in a straight-on and detached style.

More recent images of the North American landscape by artists such as Christina Fernandez and An-My Lê carry on this aesthetic tradition but with more pointedly political undertones. Centering the impact of the human-made encroachments of colonization, war, and pollution, these works invoke the lived consequences of such intrusions on both the body and the land, serving as ethical acts of resistance through documentation.

Topografías alteradas

El término “Nueva Topografía” describe un estilo austero de fotografía de paisaje que debutó en 1975 en la exposición *Nueva Topografía: Fotografías del paisaje alterado por el hombre* en la Casa George Eastman en Rochester, Nueva York. En lugar de presentar imágenes idealizadas o trascendentes de la naturaleza, los artistas incluidos en la muestra se enfocaron en lo mundano y lo banal al documentar los efectos de la industrialización y la suburbanización en el territorio estadounidense. La serie fotográfica de Robert Adams, por ejemplo, registró el despliegue residencial a lo largo de las Montañas Rocosas en Colorado en un estilo directo y desapegado.

Imágenes más recientes del paisaje norteamericano por artistas como Christina Fernandez y An-My Lê continúan esta tradición estética pero con matices políticos más marcados. Al centrarse en el impacto de las intrusiones humanas de la colonización, la guerra y la contaminación, estas obras invocan las consecuencias de estas violaciones sobre el cuerpo y la tierra, sirviendo como actos éticos de resistencia a través de la documentación.

Earthworks

Earth art and ecofeminism—artistic and philosophical movements of the 1960s and 1970s—proposed new frameworks for how we view and experience our shared planet. While Earth art marked a conceptual turn toward engaging directly with the forms of nature and the land, ecofeminism put forward ideas about appreciating and protecting the environment within anticolonial and feminist perspectives. The works in this gallery represent the roots and legacies of these movements, exploring the interconnectivity of the natural world and humanity’s place within it.

Here artists celebrate nature’s vastness and ephemerality in works that stand as artistic counterpoints to human-centered thinking. Some, including Carlos Villa, Gordon Matta-Clark, and Michelle Stuart, deal directly with natural forms and use organic materials or else the landscape itself in diverse ways. Others, such as Nancy Holt, offer more embodied ways of experiencing the world, while still others, including Carolina Caycedo and Maya Lin, draw attention to regionally specific environmental concerns.

Arte de la tierra

El arte de la tierra y el ecofeminismo, ambos movimientos artísticos y filosóficos de las décadas de 1960 y 1970, propusieron nuevos marcos para ver y sentir nuestro planeta compartido. Mientras el arte de la tierra marcó un giro conceptual hacia la interacción directa con las formas de la naturaleza y el territorio, el ecofeminismo propuso ideas sobre el aprecio y la protección del medio ambiente desde perspectivas anticoloniales y feministas. Las obras en esta galería representan las raíces y los legados de estos movimientos, explorando la interconectividad entre el mundo natural y el lugar de la humanidad dentro de él.

Aquí, los artistas celebran la inmensidad y lo efímero de la naturaleza a través de obras que se presentan como contrapuntos artísticos al pensamiento antropocéntrico. Algunos, como Carlos Villa, Gordon Matta-Clark y Michelle Stuart, se involucran directamente con las formas naturales y utilizan materiales orgánicos o incluso el propio paisaje de diversas maneras. Otros, como Nancy Holt, ofrecen formas más corporales de experimentar el mundo, mientras que Carolina Caycedo y Maya Lin, por ejemplo, dirigen la atención a preocupaciones ambientales específicas de cada región.