

AMERICANA

Pérez Art Museum Miami (PAMM) began to acquire international modern and contemporary art in 1996. The need for expanded spaces to store, conserve, and display the growing collection was a principal driver in the creation of this new PAMM facility. The museum features six large galleries conceived for permanent collection displays. These “overview galleries” run from the first through the second floors, forming a spine that joins the remaining ten changing exhibition and project spaces.

To inaugurate these overview galleries, PAMM has brought together key loans and recent gifts from some of Miami’s most significant private collectors with highlights from its own young collection to create a two-year cycle of changing thematic installations collectively titled, *AMERICANA*. An English and Spanish word that broadly describes images and objects produced in the Americas and typical of American cultures, here it is specifically intended to evoke both North American vernacular art collecting traditions and a unique hemispheric perspective that reaches across national borders.

In this first exhibition cycle, *AMERICANA* includes art produced in South America, North America, and the Caribbean presented in the form of six short visual essays, each offering a critical perspective on a set of related issues in modern culture and society of particular interest to progressive artists. These thematic presentations—*Desiring Landscape*, *Sources of the Self*, *Formalizing Craft*, *Progressive Forms*, *Corporal Violence*, and *Commodity Cultures*—are not organized chronologically but rather juxtapose works from a range of pivotal historical moments since the late 1930s.

The second cycle of *AMERICANA* exhibitions will debut during the summer of 2014, and treats artistic preoccupations of the post-modern era in the thematic presentations *Abstracting Identity*, *Performing the Museum*, *Commemorative Acts*, *Street Scene*, *Forms of Participation*, and *Global Positioning Systems*.

AMERICANA is organized by Pérez Art Museum Miami (PAMM) Chief Curator and Deputy Director for Curatorial Affairs Tobias Ostrander.

El Pérez Art Museum Miami (PAMM) comenzó a adquirir arte moderno y contemporáneo internacional en 1996. La necesidad de expandir los espacios para almacenar, conservar y presentar nuestra creciente colección fue un eje conductor para la creación este nuevo recinto. El museo cuenta con seis grandes galerías concebidas para las exhibiciones de la colección permanente. Estas “Overview Galleries” se encuentran en el primer y segundo piso del PAMM, formando una columna vertebral que conecta a los otros diez espacios destinados para exhibiciones y proyectos temporales.

Para inaugurar las Overview Galleries, el PAMM ha reunido préstamos de obras claves, así como donaciones importantes de las colecciones privadas más significativas de Miami, con piezas destacadas de nuestra colección, para crear un ciclo de dos años de exposiciones temáticas diferentes y tituladas colectivamente, *AMERICANA*. Una palabra en inglés y español que describe en términos generales las imágenes y los objetos producidos en las Américas y elementos típicos de las culturas americanas. El título evoca a las tradiciones del coleccionismo vernáculo norteamericano y una perspectiva hemisférica, que se extiende a través de las fronteras nacionales.

En este primer ciclo de presentaciones, *AMERICANA* incluye arte producido en América del Sur, América del Norte y el Caribe, presentado a manera de seis ensayos visuales; cada uno ofrece una perspectiva crítica a través de un conjunto de temas de especial interés para artistas de la vanguardia, relacionados a la cultura y sociedad moderna. Estas presentaciones temáticas – *Deseando el paisaje, Fuentes del yo, La forma de la artesanía, Formas progresivas, Violencia corporal y Culturas del mercado* – no han sido organizadas cronológicamente, sino como una yuxtaposición de obras a partir de una serie de momentos históricos cruciales desde finales de los años 1930.

El segundo ciclo de *AMERICANA* inaugurará durante el verano de 2014, abordando temáticas de la era postmoderna en las presentaciones *Abstrayendo la identidad, Actuando al museo, Actos conmemorativos, La escena de la calle, Formas de participación y Sistemas de posicionamiento global*.

AMERICANA: Formalizing Craft

Craft traditions differ radically across cultures and generations and involve a vast array of materials, many examples of which are on view in this gallery including fired clay, dyed fabric, quilted materials, mosaicked objects, and woven textiles. Beginning in the 1960s, many feminist artists turned to craft as a celebration of aesthetic forms historically developed by women in both North and South America and as a critique of male-dominated abstract painting tendencies prevalent during this period. From the same period, craft has also been used to reference art-making traditions outside of the West. *AMERICANA: Formalizing Craft* includes examples of work by pioneering artists alongside work by artists of more recent generations who allude to these precedents in order to address contemporary issues of gender and other identity constructs, as well as diverse cultural narratives.

Las tradiciones artesanales difieren radicalmente de una cultura a otra y de una generación a otra e incluyen una gran gama de materiales, de los cuales hay ejemplos exhibidos en esta galería titulada *AMERICANA: La forma de la artesanía*, incluyendo arcilla cocida, tintes para tela, fabricación de colchas hechas a mano, mosaicos y textiles tejidos. A finales de los años 1960, artistas feministas se acercaron a la artesanía para celebrar las formas estéticas históricamente desarrolladas por mujeres en América del Norte como del Sur, como una crítica a las tendencias de la pintura abstracta que prevalecían en esa época, dominada por los hombres. En el mismo periodo, la artesanía también se utilizó para hacer referencia a las tradiciones de creación artística fuera de occidente. *AMERICANA: La forma de la artesanía* incluye ejemplos de obras por artistas pioneros, al lado de obras de artistas de generaciones recientes que aluden a estos antecedentes para tratar temas contemporáneos de género, identidad y narrativas culturales diversas.

AMERICANA: Corporal Violence

In contrast to the abstract forms of Minimalism and Geometric Abstraction of the 1960s and 1970s, representational drawing, painting, and conceptual practices from the same period were often employed in an effort to protest institutionalized, government sponsored violence in both Latin America and the United States. The works presented in this gallery feature the wounded, fragmented, or “disappeared” body and address diverse political contexts and events from the past fifty years. In the U.S., these include the civil rights movement, the Vietnam War, and the more recent interrogations at the detention camp at Guantanamo Bay; and in Latin America, the military dictatorship of Augusto Pinochet in Chile and the history of guerilla and drug-related violence in Colombia.

En contraste con las formas abstractas del minimalismo y de la abstracción geométrica de los años 1960 y 1970, la figura en el dibujo, la pintura y las obras conceptuales de la misma época fue utilizada, a menudo para cuestionar la violencia institucionalizada, patrocinada por el gobierno, tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Las obras presentadas en *AMERICANA: Violencia corporal* incluyen el cuerpo herido, fragmentado o “desaparecido” y abordan diversos contextos y eventos políticos de los últimos cincuenta años. En los Estados Unidos estos incluyen el Movimiento por los derechos civiles de 1963, la Guerra de Vietnam y las recientes interrogaciones de los detenidos en el Centro de detención de Guantánamo; y en América latina la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile y la historia de guerrillas y violencia debido al narcotráfico en Colombia.

AMERICANA: ***Desiring Landscape***

For centuries, representation of the landscape has been a means to explore human desires—from the sensual and sexual to the materialistic—to alternate interpretations of history, and the implications of expanding industry and economic development. In this gallery are artworks that have been produced over the course of the past forty years that consider landscape in critical ways. Executed in a variety of mediums, the majority of these pieces reference the tropical landscapes of Miami, the Caribbean, and South America. These environments are depicted as outside of traditional codes and mores of Western civilization, as lush areas filled with depictions of the sexualized body. Other works speak to the complex legacies of colonialism and environmental exploitation.

Durante siglos, la representación del paisaje ha sido utilizada para expresar el deseo humano – desde lo sensual y sexual hasta lo materialista – para alternar interpretaciones de la historia, y a las consecuencias de la expansión de la industria y el desarrollo económico. *AMERICANA: Deseando el paisaje* incluye obras de arte que han sido producidas a lo largo de los últimos cuarenta años, que toman en cuenta el paisaje de forma crítica. Ejecutadas usando una gran variedad de formatos y técnicas, muchas de las piezas aluden a los paisajes tropicales de Miami, el Caribe y de Sudamérica. Estos ambientes están representados fuera de los códigos y las costumbres tradicionales de la civilización occidental, como zonas frondosas llenas de referencias al cuerpo sexual. Otras obras dirigen el complejo legado del colonialismo y la explotación ambiental.

AMERICANA: Sources of the Self

This gallery contains artworks from the collection that address traditions involving the unconscious, myth, and ritual as tools for self-definition and identity formation. Several works reference “automatic writing,” gestural drawing techniques pursued by the Surrealists during the early part of the 20th century. Inspired by the research of Sigmund Freud (1865-1935) and his theories of the unconscious mind, these drawing practices sought to simulate a state close to that of dreams or trance, in order to access otherwise hidden or repressed aspects of the self through the production of forms uninfluenced by reason and the aesthetics of Western culture. Other works reference ancient European, African and South American power symbols related to life, death, sexuality, and reproduction. These symbols are used to push abstraction in diverse and enigmatic directions. In several works they also form part of feminist critiques of traditionally male-dominated histories and modes of expression.

AMERICANA: Fuentes del yo contiene obras de la colección que abordan las tradiciones relativas al inconsciente, los mitos y el ritual como herramientas para la autodefinición y la formación de la identidad. Muchas de las obras hacen referencia a la “escritura automática”, técnicas de dibujo gestual promovidas por los surrealistas a principios del siglo XX. Inspiradas en las enseñanzas de Sigmund Freud (1865-1963) y sus teorías sobre la mente inconsciente, estas prácticas de dibujo buscaban estimular un estado parecido al sueño o trance, para así acceder a los aspectos ocultos o reprimidos del yo, a través de la producción de formas influenciadas por la razón y estética de la cultura occidental. Otras obras hacen referencia a los antiguos símbolos del poder de Europa, África y Sudamérica relacionados con la vida, muerte, sexualidad y reproducción. Estos símbolos se usan para llevar la abstracción en direcciones diversas y enigmáticas. En varias obras, estas imágenes también forman parte de una crítica feminista a las historias y formas tradicionalmente dominadas por los hombres y sus modos de expresión.

AMERICANA: Progressive Forms

This gallery presents investigations of the legacies of Constructivism, an influential early 20th century Russian movement that sought to tie art and design more closely to everyday life through the use of simple industrial materials and machine-like forms. Multiple works engage the grid as a structuring element related to mathematics, order, urban architecture, and industrial production. During the 1960s in the United States, grids and rectangular forms were employed by many artists associated with Minimalism. Their sculptures employ materials such as aluminum and copper in compositions involving repetition or seriality. In Latin America, particularly in Brazil and Venezuela, beginning in the 1950s, the use of geometric forms were closely tied to economic prosperity and the planning of ideal cities. Subsequent generations of contemporary artists from both South and North America have created precarious, fragmented or eroded grid constructions, as specific references to the unfulfilled legacy of long-term economic and urban development that the geometric abstraction of the postwar period had come to signify.

AMERICANA: Formas progresivas presenta investigaciones del legado del constructivismo, un influyente movimiento ruso desarrollado durante el principio del siglo XX, que buscó vincular el arte y el diseño estrechamente a la vida, a través de la utilización de materiales industriales simples y formas que se asimilaban a las máquinas. Varias de las obras usan la cuadrícula como elemento estructural, una forma relacionada con las matemáticas, el orden, la arquitectura urbana y la producción industrial. Durante los años 1960 en los Estados Unidos, las cuadrículas y las formas rectangulares fueron empleadas por muchos artistas asociados al minimalismo. Sus esculturas utilizan materiales como el aluminio y el cobre en composiciones que implican repeticiones o series. En América Latina, en particular en Brasil y Venezuela, a partir de los años 1950, las formas geométricas simplificadas estuvieron vinculadas a la prosperidad económica y a la planeación de las ciudades ideales. Una nueva generación de artistas contemporáneos tanto en América del Sur como del Norte presenta construcciones cuadriculadas precarias, fragmentadas o erosionadas, referencias específicas al legado no realizado del desarrollo económico y urbano, que a largo plazo había llegado a simbolizar la abstracción geométrica de la época de la posguerra.

AMERICANA: Commodity Cultures

This gallery explores the legacies of Pop art and its association with commodities, mechanical reproduction, and commercial modes of display. The works exhibited are produced by both North and South American artists and reference mass-produced images and objects integral to daily life. Many address the ways in which commercial products have come to both mirror and create individual and cultural needs and desires over the past century. Other works subvert commercial forms, corporate branding, and the logics of advertising and market capitalism, in order to explore the nature of labor, the construction of gender identity, economic imperialism, and the evolution of the art market.

AMERICANA: Culturas del mercado explora los legados del arte pop y sus asociaciones con la mercancía, la reproducción mecánica y las formas comerciales de exponer. Las obras expuestas fueron realizadas por artistas norteamericanos y sudamericanos y evocan los objetos producidos en serie que son parte íntegra de la vida cotidiana. Muchos de estos objetos abordan cómo los productos comerciales han llegado a reflejar nuestra cultura y los deseos individuales a lo largo del último siglo. Otras obras subvierten esas formas comerciales como el *branding* (desarrollo de marcas), la lógica de la publicidad y del capitalismo, cuestionando así la naturaleza del trabajo, la construcción de la identidad del género, el imperialismo económico y la evolución del mercado del arte.