

Pérez Art Museum Miami
1103 Biscayne Blvd.
Miami, FL 33132
305 375 3000
pamm.org

Introduction

Caribbean: Crossroads of the World examines the history and visual culture of the Caribbean from the Haitian Revolution (1791–1804) to the present. The Caribbean’s vital global impact is particularly felt in Miami, which has long been home to large communities hailing from throughout the region. Featuring works on loan from international institutions alongside works from the permanent collection of Pérez Art Museum Miami, this exhibition presents images of, from, and about the Caribbean.

Encompassing islands and continental land masses within and around the Caribbean Sea, this region’s unique diversity is defined by its many cultural groups, international migrations, and history of negotiating imperialist interests. The impact of colonialism, the prevalence of plantation and slavery-based economies, the dominance of West African influences, and the emergence of hybridized cultural practices and religions creates shared histories across this complex geopolitical landscape.

This exhibition is structured around four central themes—*Fluid Motions*, *Counterpoints*, *Shades of History*, and *Kingdoms of this World*. This framework allows for the dynamic juxtaposition of historical and contemporary works from across many countries, revealing the breadth of cultural production from the Caribbean and its diaspora.

Caribbean: Crossroads of the World was originally organized by El Museo del Barrio in conjunction with the Queens Museum and the Studio Museum in Harlem, and presented at the three institutions in 2012. This iteration of the exhibition was organized by guest curator Elvis Fuentes for Pérez Art Museum Miami. It was coordinated by Associate Curator Diana Nawi with Curatorial Assistant María Elena Ortiz. It is presented by J.P. Morgan. Support is provided by the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs, the Cultural Affairs Council, the Mayor, and the Miami-Dade County Board of County Commissioners. This project has received additional funding through a grant from the Netherland-America Foundation, and additional support is provided by Nedra and Mark Oren, Pat Papper, Darlene and Jorge Pérez, and Dorothy and Aaron Podhurst.

Introducción

El Caribe: encrucijada del mundo examina la historia y la cultura visual del Caribe desde la Revolución haitiana (1791–1804) hasta el presente. El impacto global del Caribe se puede apreciar especialmente en Miami, donde desde hace mucho tiempo las comunidades inmigrantes procedentes de toda la región han encontrado refugio. Con obras precedentes de instituciones y colecciones locales e internacionales, así como de la colección permanente del Pérez Art Museum Miami, esta exposición presenta una imagen plural del Caribe realizada por artistas desde la región y su diáspora.

El Caribe está constituido por una multiplicidad de islas y zonas costeras de su cuenca en América Central y Sudamérica. Su historia es diversa en virtud de los diferentes grupos culturales y las sucesivas migraciones internacionales que los intereses imperialistas y comerciales han hecho coincidir. El impacto del colonialismo, la prevalencia de economías de plantación y la esclavitud que las sostenía, el dominio de la influencia del África occidental y el surgimiento de las prácticas culturales y religiosas híbridas constituyen una experiencia compartida a lo largo de este complejo ámbito geopolítico.

Esta exposición está organizada en cuatro temas: *Flujos*, *Contrapunteos*, *Sombras de la historia* y *Reinos de este mundo*. Esta estructura temática posibilita la yuxtaposición dinámica de obras históricas y contemporáneas, revelando así la amplitud y riqueza de la producción cultural del Caribe y su diáspora.

Fluid Motions

This section examines the complex geographical and political realities of this region made up of islands and coastal areas that are both connected and separated by bodies of water. In those waters, human and natural forces collide and commercial routes give way to foreign imperial ambitions. The works in this section address the cosmopolitan culture of the port and the ways in which developments in transportation have reshaped trade, migratory movements, and communication throughout the region and beyond.

The works on view explore the Caribbean Sea, the Gulf of Mexico, and the Atlantic, as well as concepts relating to notions of fluidity. As a point of encounter between world powers, the Caribbean has constantly experienced the movement of people, goods, and ideas, resulting in multiculturalism in the region before it was fostered by the global economy. Natural disasters, military interventions, narco-economies, and political turmoil also act as catalysts for rapid and ongoing change.

Flujos

Flujos examina las complejas realidades geográficas y políticas del Caribe, compuesto por islas y zonas costeras tanto unidas como separadas por cuerpos de agua. En dichas aguas, las fuerzas de la humanidad y de la naturaleza chocan, y las rutas comerciales a menudo ocultan las ambiciones imperiales extranjeras. Esta sección abarca el significado del flujo marino dentro de la historia caribeña, la cultura cosmopolita de los puertos y las formas en las cuales el desarrollo del transporte ha reconfigurado el comercio, los movimientos migratorios y la comunicación en toda la región.

Las obras exploran el mar Caribe, el Golfo de México y el océano Atlántico en relación con las nociones de los flujos climáticos, comerciales y culturales. El Caribe emerge como un punto de encuentro y conflicto entre los poderes globales. Esto ha producido el multiculturalismo y multilingüismo palpable en toda la región. Los desastres naturales, las intervenciones militares, las narco-economías y la inestabilidad política también han sido catalizadores de procesos de cambio rápidos y en flujo.

Counterpoints

Cuban anthropologist Fernando Ortiz argued that two essentially different economic models—or counterpoints—produced sharply contrasting developments in Caribbean societies. Sugar was a transnational business that relied on the plantation system, new technologies, and low-skilled laborers, whereas the tobacco industry was developed locally and employed highly trained technical workers who became part of the growing middle class. Today, a new counterpoint continues to unfold, in which the oil and tourism industries reign. One demands beautiful, pristine beaches and turquoise-blue water while the other threatens these resources through ecological damage.

Counterpoints reflects on the economic shifts that took place in the region throughout the last century, from the dominance of plantation systems and the production of commodities such as sugar, tobacco, and fruit to the emergence of the oil and tourism industries. It also focuses on new economies related to leisure and creativity, such as sports and cultural industries.

Contrapunteos

Contrapunteos ilustra y actualiza el modelo económico descrito por el antropólogo cubano Fernando Ortiz, cuando estudió las sociedades coloniales caribeñas. El azúcar era un negocio trasnacional que dependía del sistema de plantaciones, de nuevas tecnologías y mano de obra poco calificada, mientras que la industria del tabaco fue desarrollada localmente empleando a trabajadores adiestrados, quienes se convirtieron en parte de la creciente clase media. Estas dos economías dominantes pero divergentes definieron en gran parte los debates sobre el crecimiento y desarrollo caribeño hasta el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en la región.

Actualmente, un nuevo contrapunteo ha surgido entre las industrias del petróleo y del turismo. Esta última requiere de hermosas y prístinas playas, mientras que la primera amenaza estos recursos naturales, haciendo aún más urgentes para el Caribe los pronósticos del cambio climático. De igual modo, esta sección presenta obras sobre el desarrollo de nuevas industrias relacionadas con el placer y el entretenimiento, tales como los deportes y las industrias culturales.

Shades of History

Since the Haitian Revolution (1791–1804), a pivotal event that altered the visibility and influence of people of African descent in the region, discussions of Caribbean selfhood and identity have encompassed human rights, social status, national identity, and notions of beauty. The works presented in this gallery broadly explore the significance and relevance of race to the history and visual culture of the Caribbean. They also highlight major figures in Caribbean history and their influence on the ideals and values of cultural movements beyond its borders, such as Négritude, the Harlem Renaissance, and the civil rights movement.

These works shed new light on the legacies of slavery and abolition, the cultures of escaped slaves, and the Caribbean's unique hybridity, underscoring their relevance to understanding the region today. From taking on a history of stereotypical and propagandistic images of people of African and mixed-race descent and contemporary images from popular media to issues of representation and beauty, these works critically unveil complex sociocultural contexts in which colonial, classist, and racialized ideas still play an important role.

Sombras de la historia

Desde la Revolución haitiana (1791–1804), un evento clave que alteró la visibilidad e influencia de las personas de ascendencia africana en la región, las discusiones acerca de la individualidad e identidad caribeña han abarcado la raza, los derechos humanos, el estatus social, la identidad nacional y las nociones de belleza. En *Sombras de la historia* se exploran ampliamente el significado y la relevancia de la raza en la historia y la cultura visual del Caribe. Las obras expuestas también resaltan las figuras más sobresalientes y la impronta de sus ideas y acciones en los movimientos culturales más allá de sus fronteras, tales como el llamado Renacimiento de Harlem, la Negritud y el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos.

Estas obras arrojan una nueva luz sobre los legados de la esclavitud y el cimarronaje, las culturas de los cimarrones y la hibridez del Caribe, además de subrayar la relevancia de las mismas para navegar la contemporaneidad. Al abordar una historia de representaciones estereotípicas de personas de ascendencia africana, estas obras revelan críticamente los complejos contextos socioculturales en los cuales las ideas coloniales, clasistas y raciales aún juegan un papel importante.

Kingdoms of this World

Spiritual practices, indigenous forms, popular music and dance genres, newly created dialects, and carnival traditions emerge from the melding and adapting of different cultures converging in the Caribbean. Many Africans were forced to come to the New World as slaves and brought with them their religious practices. These were integrated with existing indigenous beliefs as well as with the sanctioned Catholic rituals mandated by the dominant colonial class. The resulting religions that mix together diverse beliefs and modes of worship often give primacy to the body as a vehicle for religious expression through corporeal veneration. Metaphorically leaving behind flesh and body, the aesthetic form of the carnival uses performance, masquerade, and costuming to hide and transform the self.

Caribbean artists often reveal disparate cultural heritages and practices, ranging from Wayang (Javanese shadow puppet theater) and Jamaica's Rastafarianism to Aruba's indigenous Papiamentu language and the Dominican merengue. Unsurprisingly, Caribbean artists found fertile ground in European art movements and styles such as the baroque, Surrealism, and Dadaism, extending and subverting their tenets to address local, regional, and postcolonial issues. Throughout the history of artistic production in the region, Caribbean culture has been seen as a means and a metaphor for survival and resistance.

Reinos de este mundo

Reinos de este mundo subraya la diversidad de prácticas religiosas y espirituales, las formas indígenas, los géneros de la música popular bailable, los nuevos idiomas y las tradiciones del carnaval. Ellas emergen de la mezcla y la adaptación de diferentes culturas convergentes en el Caribe. Millones de africanos fueron traídos a la fuerza al Nuevo Mundo como esclavos y trasladaron consigo sus creencias religiosas, mitos y leyendas. Algunas de estas manifestaciones se mezclaron con los remanentes de las culturas indígenas, así como con los rituales católicos autorizados o impuestos por la clase colonial dominante. Las prácticas resultantes incorporaron nuevos modos de adoración, dando primacía al cuerpo como un vehículo de expresión religiosa. Superando metafóricamente la división moralista entre cuerpo y alma, la estética del carnaval emplea el performance, las máscaras y los disfraces para camuflar y transformar el sujeto caribeño.

Estas obras revelan herencias y prácticas culturales contrastantes, desde el *wayang kulit* (teatro javanés de sombras de marionetas) y el movimiento rastafari de Jamaica hasta el papiamentu, idioma endémico de las Antillas holandesas y el

merengue dominicano. Los artistas caribeños han encontrado un terreno fértil en los movimientos de arte de las vanguardias europeas como el surrealismo, el dadaísmo y el neobarroco. Ellos apropian estos lenguajes para subvertir sus doctrinas al abordar temas locales, regionales y poscoloniales.

