

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

Amelia Peláez: The Craft of Modernity

As a principal member of the *vanguardia* generation, Amelia Peláez del Casal (b. 1896, Yagüajay, Cuba; d. 1968, Havana) was among the first Cuban artists to mine the forms and concepts of European modernism in order to forge a nationally specific artistic vision. She is best known for using exuberant color and a strong line to render tightly structured, yet spatially ambiguous compositions in which still life subjects and figures seem to merge with their domestic settings. While the stylistic approach that Peláez employed was progressive and experimental, the objects and motifs that she depicted evoke Cuba's premodern, colonial past. This exhibition considers this seeming contradiction by exploring the artist's conceptual relationship with artisanship—the practice of making things by hand—from a social, historical perspective.

In painting after painting, Peláez demonstrated a pronounced interest in crafted objects, including lace textiles, wicker furniture, decorative vessels, and architectural elements, such as ornamental ironworks and stained-glass windows. This interest can be partly understood in the context of the rapid modernization witnessed in Havana during the first decades of the 20th century. The emergence of industrially fabricated consumer goods placed handmade products in a tenuous position, while simultaneously imbuing them with antiquated associations. Concurrently, dramatic transformations of the urban landscape threatened the artisanal remnants of the city's colonial architectural heritage. Significant shifts in the social roles played by women also greatly affected the status and meaning of crafted objects in Cuban material culture. Seen in this light, Peláez's engagement with artisanal subjects suggests an impulse to address the tensions between old and new, past and present, tradition and modernity.

Organization and Support

Amelia Peláez: The Craft of Modernity is organized by Pérez Art Museum Miami Curator René Morales and Guest Curator Ingrid W. Elliott.

SPANISH TRANSLATION

Como integrante principal de la generación de la vanguardia, Amelia Peláez del Casal (n. 1896, Yagüajay, Cuba; f. 1968, La Habana) fue de los primeros artistas cubanos que extrajeron las formas y conceptos del modernismo europeo para forjar una visión artística específica a su nacionalidad. Es más conocida por su utilización de colores exuberantes y una línea fuerte para representar composiciones firmemente estructuradas, aunque espacialmente ambiguas, en las cuales los temas propios de la naturaleza muerta y las figuras parecen fusionarse con sus escenarios domésticos. Mientras que el abordaje estilístico empleado por Peláez fue progresista y experimental, los objetos y motivos que representaba evocan el pasado colonial premoderno de Cuba. La presente exposición toma en consideración esta contradicción aparente al explorar la relación conceptual de la artista con la artesanía –la práctica de hacer cosas a mano– desde una perspectiva social e histórica.

En una pintura tras otra, Peláez demostró un pronunciado interés en los objetos artesanales, incluyendo las telas de encaje, los muebles de mimbre, los recipientes decorativos y los elementos arquitectónicos, tales como los ornamentos en hierro forjado y los vitrales. Este interés puede comprenderse parcialmente en el contexto de la rápida modernización de la que fue testigo La Habana, durante las primeras décadas del siglo XX. El surgimiento de bienes de consumo fabricados industrialmente colocó a los productos hechos a mano en una posición desventajosa, mientras que al mismo tiempo los imbuyó de asociaciones con lo antiguo. Concurrentemente, dramáticas transformaciones del paisaje urbano amenazaban los restos artesanales del legado arquitectónico colonial de la ciudad. Cambios significativos en los roles sociales de las mujeres también afectaron en gran medida la condición y el significado de los objetos artesanales en la cultura material de Cuba. Visto bajo esta luz, el compromiso de Peláez con los temas artesanales sugiere un impulso de abordar las tensiones entre lo viejo y lo nuevo, el pasado y el presente, la tradición y la modernidad.

