

Mapmakers, missionaries, scientists, and adventurers: throughout the long history of the colonization of the Americas, the agents of European empires used a range of visual techniques to represent what they saw.

This section features artworks that look closely at the role the resulting images have played in constructing perceptions of Latin American territories and bodies. In an effort to dismantle the lasting effects of the colonial gaze, the artists gathered here have conducted research in museums, libraries, and collections of photographs and maps. They have turned, twisted, and reframed their findings in order to imagine reparative ways of portraying the world.

A lo largo del extenso proceso de colonización del continente americano, agentes de los imperios europeos—cartógrafos, misioneros, científicos y aventureros de todo tipo—utilizaron una gran variedad de técnicas visuales para representar lo que veían.

Esta sección presenta obras que revisan críticamente el papel que desempeñaron esas imágenes en la manera en que se perciben, hasta hoy, los territorios y cuerpos latinoamericanos. En un esfuerzo por desarticular los efectos persistentes de la mirada colonial, los artistas aquí reunidos se han adentrado en museos y bibliotecas, así como en colecciones de fotografías y mapas, y han modificado y reformulado sus hallazgos con el fin de imaginar formas reparadoras de retratar el mundo.



Today, long after most of Latin America gained independence, the structures of colonialism continue to determine systems of value related to labor, ancient cultures, and nature. The works in this section think critically about these structures by proposing convergences between current forms of consumption—represented by a supermarket receipt and a computer graphics card—and ancient forms of knowledge, including ceramic and textile production techniques. By examining the relationship between economic and cultural values, these works propose new terms for understanding notions of development and sovereignty in their specific contexts.

En la actualidad—mucho después de que la mayor parte de América Latina alcanzara la independencia—las estructuras coloniales continúan condicionando los sistemas de valor en torno a las culturas ancestrales, al trabajo y la naturaleza. Las obras de esta sección abordan críticamente estas estructuras al proponer convergencias entre formas actuales de consumo, representado por un recibo de supermercado y una tarjeta gráfica, y formas tradicionales de conocimiento, como la cerámica y el arte textil. Al examinar la relación entre valores económicos y valores culturales, estas obras proponen nuevos términos para pensar el desarrollo y la soberanía en sus contextos específicos.



During the twentieth century, as modern art flourished in Latin America, other visual traditions were pushed to the margins of art history. The artists in this section challenge those hierarchical displacements with works that acknowledge and animate cultural heritages that have been undervalued or forgotten in the mainstream.

Rather than look to the past, these artists engage directly and deliberately with living traditions: ancestral daily practices that inspire experimental ways of living, popular designs that inform geometric abstractions, and myths that are being retold anew. Contesting notions of one-directional progress and development, the works presented here make history reverberate in nonlinear ways.

A lo largo del siglo XX, a medida que el arte moderno florecía en América Latina, otras tradiciones visuales fueron relegadas a los márgenes de la historia del arte. Los artistas de esta sección desafían las jerarquías implícitas en estos desplazamientos a través de obras que reconocen y revitalizan patrimonios culturales desvalorizados u olvidados por las corrientes dominantes.

En lugar de mirar hacia el pasado, estos artistas se conectan de una forma deliberada y directa con tradiciones que están vivas en el presente. Aquí, prácticas ancestrales inspiran formas experimentales de vida, diseños de origen popular aparecen en abstracciones geométricas y ciertos mitos son narrados de maneras novedosas. Rechazando nociones de desarrollo y progreso unidireccional, estas obras hacen reverberar a la historia de una forma no-lineal.



Art has always been a powerful instrument of memory, both in the public realm and at more intimate scales. The works presented here emerge from emotional entanglements with the past and explore kinships—whether genealogical or chosen—across temporalities. Some document ties of blood, love, or friendship, while in others, film, performance, and ritual are used to seek, honor, or reimagine family histories. The question of death and the challenge to memory that it poses for the living pervade many artworks in this group. All dwell on remembrance as a strategy for personal or social regeneration.

El arte siempre ha sido un poderoso instrumento de la memoria, tanto en el ámbito público como en las esferas más íntimas. Las obras que se presentan aquí surgen a partir de conexiones emocionales con el pasado y exploran relaciones de parentesco—ya sean genealógicas o escogidas—capaces de vincular distintas temporalidades. Algunas obras documentan lazos de sangre, amor o amistad, mientras que otras utilizan el video, la performance y el ritual para investigar, honrar o reimaginar historias familiares. Varias obras incluidas en esta sección están marcadas por la pregunta sobre la muerte y el desafío que esta plantea a la memoria de los vivos. Todas conviven con el recuerdo como una estrategia de regeneración personal o social.

O passado anda atrás de nós  
como os detetives os cobradores os ladrões  
o futuro anda na frente  
como as crianças os guias de montanha  
os maratonistas melhores  
do que nós  
salvo engano o futuro não se imprime  
como o passado nas pedras nos móveis no rosto  
das pessoas que conhecemos  
o passado ao contrário dos gatos  
não se limpa a si mesmo  
aos cães domesticados se ensina  
a andar sempre atrás do dono  
mas os cães o passado só aparentemente nos pertencem  
pense em como do lodo primeiro surgiu esta poltrona este livro  
este besouro este vulcão este despenhadeiro  
à frente de nós à frente deles  
corre o cão

Ana Martins Marques  
*O livro das semelhanças* (Companhia das Letras, 2015)

The past walks behind us  
like the detectives the debt collectors the thieves  
the future walks ahead  
like the children, the mountain guides  
the marathon runners  
better than us  
unless mistaken the future is not imprinted  
like the past on stones, on furniture, on the faces  
of the people we know  
the past unlike cats  
doesn't clean itself  
domesticated dogs are taught  
to always walk behind their owner  
but the dogs, the past only apparently belong to us  
think about how from the primordial mud this armchair first emerged, this book  
this beetle, this volcano, this cliff  
ahead of us ahead of them  
runs the dog

Ana Martins Marques  
*The Book of Similarities* (Companhia das Letras, 2015)