

IBDS LAND

KOWAI TERRITÓRIO

REINVENTAR

AMÉRICA

CONSTRUIR, BORRAR, REPETIR

NHAN PIRI KUI TERRITÓRIO

IPANORÉ

CASA DE 3440-03

HI PANÁ

S. GABRIEL

MUSEO AMPARO

MAIPURE

Reinventar América: Construir, borrar, repetir

América es una invención europea. Entre 1492 y finales del siglo XIX, conquistadores, viajeros y artistas europeos produjeron grabados, libros y objetos que mostraban los recursos naturales y a la gente nativa de las Américas, construyendo en muchas ocasiones ideas fantásticas y ficticias. Mezclando la realidad con sus propias tradiciones e interpretaciones, crearon imágenes portátiles y reproducibles que viajaron alrededor del mundo, alimentando la difusión de estereotipos y prejuicios.

Esta exposición reformula los materiales coloniales y del siglo XIX de las colecciones del Getty Research Institute y el Museo Franz Mayer, cuestionando las representaciones europeas del continente americano. Presentando las intervenciones creativas del artista brasileño Denilson Baniwa, *Reinventar América: Construir, borrar, repetir* ofrece un acercamiento multidimensional a las piezas. El trabajo de Baniwa nos invita a reevaluar críticamente los materiales del pasado, proponiendo que escuchemos la voz ancestral del pajé (chamán), cuyas palabras pueden ayudarnos a navegar entre los traumas coloniales, generando nuevas reinventiones de las Américas.

Idurre Alonso / Curadora

1. La alegoría de América

Una alegoría es una imagen o historia que expresa una idea abstracta y compleja de forma más concreta. Creadas con símbolos, las alegorías están diseñadas para ser entendidas de manera rápida por el observador. Comenzando en el siglo XV, varios artistas europeos retrataron de forma creativa la alegoría de América como una persona. En sus representaciones, América es una mujer desnuda que sujeta un arco y una flecha y tiene una corona de plumas. Hay una cabeza humana en su mano o a sus pies. La hamaca, inventada por los indígenas, está usualmente presente en el retrato alegórico. Animales de América como lagartos, perezosos o armadillos completan la escena. Para los espectadores europeos, la desnudez de América indicaba sus hábitos salvajes y bárbaros, que consideraban completamente diferentes a sus tradiciones cristianas, mientras que sus armas y la cabeza decapitada hacían referencia a su naturaleza violenta. Este grupo de símbolos, usados repetidamente durante más de tres siglos, y aplicados usualmente también a las representaciones de la población indígena, transmitían una imagen aterradora y al mismo tiempo fascinante de América.

*Novus Orbis Sive America Meridionalis
et Septentrionalis [El Nuevo Mundo o
América meridional y septentrional]
1700-1750
Calcografía y acuarela
Museo Franz Mayer*

Gerardus Mercator
 Flamenco, 1512-1594
Hispaniae Novae Nova Descriptio
 [Nueva descripción de la Nueva
 España]
 1605-1630
 Calcoграфия y acuarela
 Museo Franz Mayer

Vista de sala

2. Construyendo el arquetipo local

Las representaciones visuales de los indígenas de América estuvieron basadas en las crónicas escritas por conquistadores y viajeros europeos. Éstos describieron a los habitantes de América como salvajes, algunos inocentes y otros violentos.

Los artistas utilizaron tradiciones europeas para retratar a la gente nativa, el arte antiguo romano y griego era en muchas ocasiones la fuente de la idealización de sus cuerpos. Hay una monotonía en estos retratos que refleja la falta de interés de los artistas por investigar la apariencia única de los individuos. Como en la alegoría de América, los indígenas eran representados desnudos, con plumas y rodeados de elementos locales. Con la intención de recalcar su naturaleza bárbara, las alusiones al canibalismo, sacrificios humanos e idolatría eran comunes.

El canibalismo se convirtió en un tema especialmente popular después de que se publicase, en 1503, *El Nuevo Mundo* de Américo Vesputio, quien escribió sobre esta práctica entre la gente que se encontró en Brasil. Sin embargo, las imágenes creadas durante la época colonial divulgaron la idea de que el canibalismo estaba generalizado.

Familia indígena con frutas y artefactos
Xilografía
Jean de Léry (1534-1611), *Historia
Navigationis in Brasiliam Quae et
America Dicitur*, Ginebra, 1594, p. 90
Getty Research Institute (93-B9418)

Hombre de California
Grabado

Jacques Grasset de
Saint-Sauveur (1757-1810)
y L. Labrousse (siglo XVIII),
Encyclopédie des voyages,
Paris, 1795-1796, s. p.
Getty Research Institute
(P840001)

Mujer de California
Facsimilar del grabado

Guerrero del México antiguo
Grabado

3. Maravillas de la naturaleza

Las primeras crónicas sobre América recalcaban la diversidad natural y la riqueza de recursos del continente. Entre los siglos XV y XVIII se produjeron un gran número de historias naturales sobre América, que describían plantas y animales desconocidos, majestuosos ríos, bosques inmensos y tierras fértiles. Las imágenes que las acompañaban reforzaban la percepción del continente como “exótico” y provocaban la curiosidad de los colonizadores. Otra percepción común destacaba sus misterios y peligros ocultos. De esta idea emergieron imágenes fantásticas de animales asociados con monstruos.

La abundancia de los recursos naturales en las Américas llevó a su explotación, algo que está directamente conectado con el uso de trabajos forzados y el comienzo de la esclavitud. La apertura de minas de oro y plata, el cultivo de la caña de azúcar, tabaco y café, y la extracción de productos locales transformaron el paisaje de América, generando daños duraderos en su geografía.

Árboles y frutas que crecen en Brasil
Grabado y aguafuerte
Johan Nieuhof (1618-1672),
*Gedenkwaardige Brasiliaense Zee- en-
Lant-Reize*, 1640-1649, Amsterdam,
1682, entre pp. 200 y 201
Getty Research Institute (P840001)

Arnoldus Montanus (ca. 1625-1683)

Animales fantásticos

Montanus era un pastor protestante holandés que nunca visitó América. Su libro *El nuevo y desconocido mundo* contiene numerosos errores e ideas fantásticas sobre gente y animales que jamás había visto. Aun así, la publicación se convirtió en una obra común en Europa y fue ampliamente leída durante años. El libro estaba profusamente ilustrado con 125 grabados en cobre, incluyendo imágenes de animales extraños, mitad reales y mitad inventados.

Animales fantásticos

Grabados

Arnoldus Montanus (ca. 1625-1683),

De nieuwe en onbekende weereld,

Ámsterdam, 1671, pp. 56, 118, 158,

200, 62 y 187

Getty Research Institute (P840001)

kelde borst, gekrulde staert, een paers-blaeuwe rugge, twee driekantige quappen onder den buik. Niet min vreemd is de mee-meir-spinne, door harde pooten uit-steekende boven de tanden, twee lange schaeren, een dubbelde buik; tusschen 't hoofd en buik leid een swart nat, met welk 't water donker maect, wanneer iemand hem vangen wil: by nacht geeft hy schijnfel: aeft op visch. Wanneer voort-teelen omhelsen 't manneken en wijsjen malkander: 't wijfje leid witte eyeren, niet ongelijk den haegel: wanneer 't wijfjen in nood is komt haer 't manneken te hulp; doch 't wijfje verlaet 't manneken. Drie honderd mijlen lag nu dit verlaeten eiland achter uit, wanneer *Vesputius* binnen een bequaeme haeven liep, welken hy de naem *Aller Heiligen Abdy* toe-pafte. Twee maenden wacht hy alhier na de af-gedwaelde zeilen; doch vergeefs. Vervordert dieshalven sijn reis: loopt tusschen *de Abrolbos* in de

stroom *Curubabo*: bouwd alhier een slot: voorfiet het met vier en twintig man, twaelf stukken geschut en levens-middelen voor ses maenden. Vijf maenden spilde *Vesputius* aen de timmering der sterkte: wanneer 't huiswaerd voerde een schip vollaeden met *Bresilien-hout*. Soo haest buiten aller verwachting *Lisbon* naderde, liep hem de gantsche stad te gemoed. En dit is *Americus Vesputius*, na wien *de Nieuwe Wereld* als noch *America* genaemt word.

Togt van Alphonfus Fogeda, Diego Nicuesa, Ancifus en Roderik Colmenares.

A*mericus Vesputius* was nauwelijx uit-geruft binnen *Lisbon*: wanneer *Fogeda* met drie honderd man uit *Beata*, voornaemste haven van *Hispaniola* over-scheepte na 't eiland *Codego*, bewoond by naekte menschen; doch boven maeten schoen

4. Narrativas de la conquista

Las imágenes de la conquista revelan los matices políticos de las invenciones de América. En cartas y otras crónicas, los conquistadores dieron un carácter heroico a los enfrentamientos entre europeos y la gente local. Las narrativas que describían los primeros contactos entre las dos civilizaciones escondieron el choque y los efectos catastróficos de la colonización, incluyendo la supresión de las culturas locales, la conversión de indígenas al catolicismo y la práctica de la esclavitud.

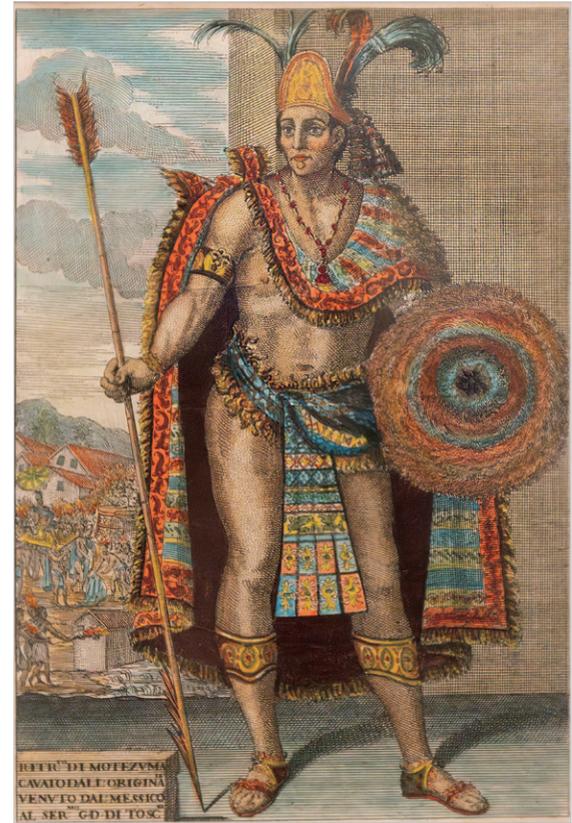
Sin embargo, algunas representaciones y crónicas fueron críticas con la conquista. Uno de los talleres más importantes en cuanto a la producción de imágenes sobre América estaba dirigido por Theodor de Bry en Fráncfort. Entre 1590 y 1634, su taller creó más de 600 grabados para ilustrar 13 volúmenes sobre América. Los grabados, difundidos y copiados extensamente, señalaban la brutalidad de los españoles en el continente. Esta visión estaba directamente conectada con las guerras de religión que estaban sucediendo en Europa en la época. De Bry era protestante en un momento de polarización religiosa y debido a sus creencias fue forzado a salir de su país natal en los Países Bajos.

Vista de sala

Atahualpa, último rey de Perú
Grabado
Arnoldus Montanus (ca. 1625-1683),
De nieuwe en onbekende weereld,
Ámsterdam, 1671, entre pp. 90 y 91
Getty Research Institute (P840001)

Isabella Piccini
Italiana, 1644-1732
Ritrato di Motezuma [Retrato de Moctezuma]
Grabado
Antonio de Solís y Ribadeneyra
(Español, 1610-1686), *Istoria della conquista del Messico*, Venecia, 1704
Museo Franz Mayer

5. Viajeros del siglo XIX

Un gran número de viajeros europeos, incluyendo artistas y científicos, llegaron a América en las últimas décadas del siglo XVIII y principios del XIX. Como en siglos anteriores, la mayoría de los visitantes percibían el continente como una tierra rica en recursos habitada por gente “primitiva”. Sus estudios se enfocaron principalmente en describir el potencial beneficio económico que podría hacerse de la región. Con ese objetivo, generaron análisis exhaustivos de las culturas locales y sus riquezas naturales.

En contraste con el período que abarca de 1492 a 1810, los viajeros del siglo XIX usaron un acercamiento más científico en sus escritos e ilustraciones. Sin embargo, el desarrollo de teorías biológicas falsas y el racismo científico generó clasificaciones de humanos. Grupos indígenas locales y afrodescendientes eran deshumanizados, retratados como objetos de estudio. En este contexto, hubo voces críticas y denuncias de los castigos sufridos por los esclavos en las crónicas de viajes, como en los casos de Alexander von Humboldt y Johann Moritz Rugendas.

Entrada, Casa del Gobernador, Uxmal
Cromolitografía
Frederick Catherwood (Británico,
1799-1854), *Views of Ancient
Monuments in Central America,
Chiapas and Yucatan*, Londres, 1844,
 lám. 10
Getty Research Institute (84-B8523)

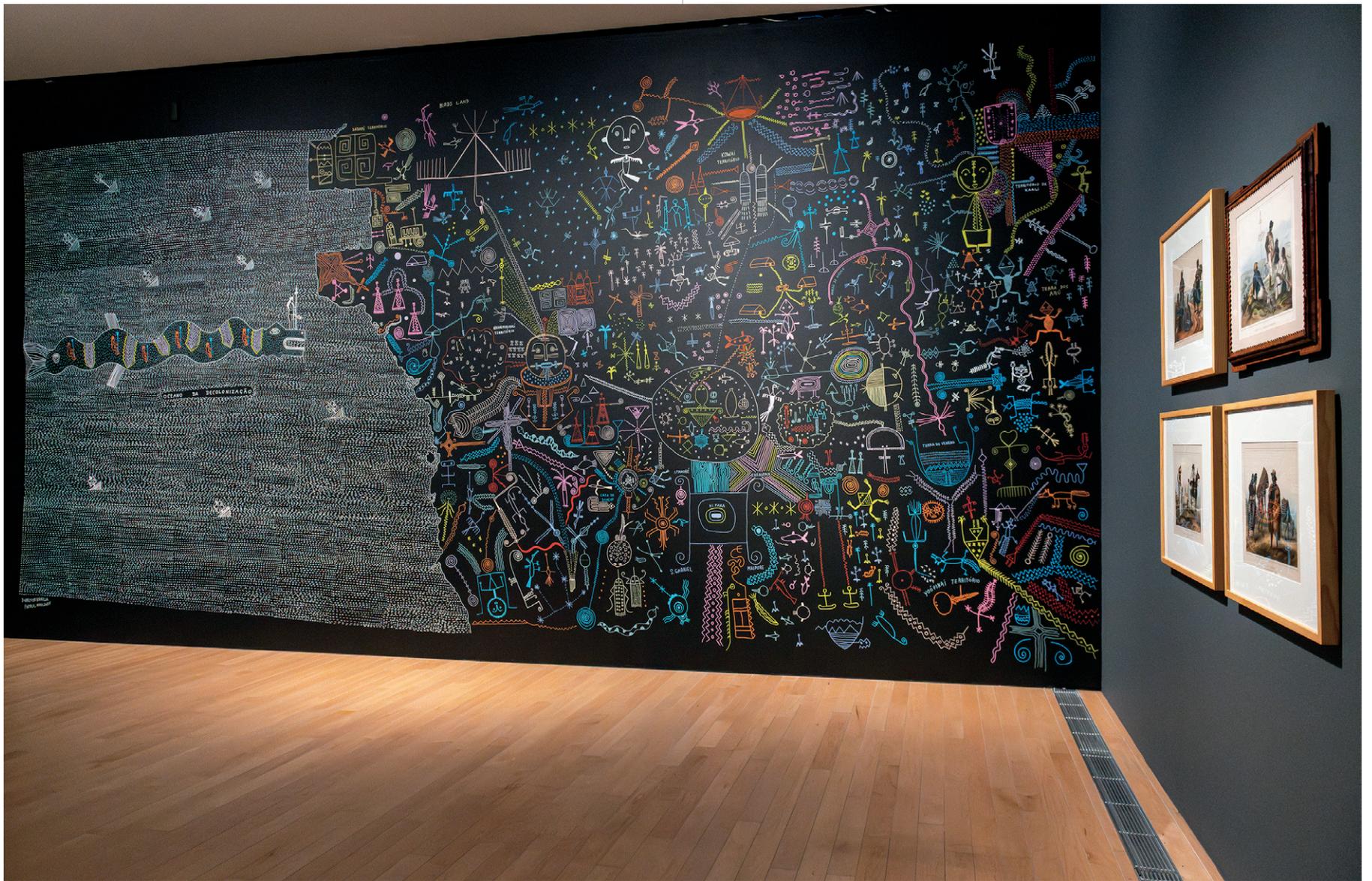
Las reinenciones de Denilson Baniwa

Utilizando la estética de los petroglifos (inscripciones en piedra) y las historias indígenas de la Amazonía, el mural en esta sala narra la historia de la colonización de América. En los pueblos amerindios, el pasado se cuenta a través de los encuentros entre seres humanos y no-humanos, poniendo especial énfasis en las relaciones de intercambios y las transformaciones que los eventos históricos provocan. Denilson Baniwa presenta aquí una narrativa diferente a la occidental, donde los mundos visible e invisible se encuentran.

Los gabinetes de curiosidades eran colecciones de objetos de diferentes partes del mundo armadas por las clases altas europeas entre los siglos XVI y XVIII. El artista usa este concepto para cuestionar la incompreensión de las culturas no occidentales que estos dispositivos generaban. Usando los mismos métodos de las exposiciones etnográficas, Baniwa presenta objetos y narrativas de una cultura inventada, jugando con el engaño y la ficción.

Denilson Baniwa
Amazónico y brasileño, n. 1984
Gabinete de curiosidades
2024
Nichos de madera y objetos diversos
Cortesía del artista y Galería a gentil
carióça

Denilson Baniwa
Amazónico y brasileño, n. 1984
Sin título
2025
Mural con marcadores acrílicos
Cortesía del artista

Epílogo

Desde el siglo XIX, los museos han reunido colecciones que, desde la perspectiva occidental, representan a los pueblos colonizados y construyen una narrativa histórica que ha permanecido durante décadas. En los últimos años, se ha comenzado a escuchar e incluir en sus discursos las voces y las perspectivas de dichos pueblos y a hacer evidente que la historia no es fija, sino un proceso continuo de reflexión y construcción.

En ese sentido, *Reinventar América* busca reconfigurar las narrativas tradicionales que la historia plasmó en nuestros acervos, para presentar e invitar a los visitantes a formar parte de este diálogo y (re)construcción constante de las interpretaciones históricas. Sólo este trabajo en común podrá permitirnos despojarnos de discursos impuestos y construir los propios.

~~NO~~
Historia natural de Brasil O LA FICCIÓN
~~de un país de un futuro olvidado en el~~
Grabado y aguafuerte PASADO*
Willem Piso (portugués, 1611-1678), en colaboración con
Georg Markgraf (1610-ca. 1644) y Johannes de Laet
(1581-1649), *Historia Naturalis Brasiliae* [*Historia Natural de*
Brasil], Leiden, 1648, frontispicio **CON DENISONBANIWA**
Getty Research Institute (84-B18691)
***LA FICCIÓN DE UN PAÍS QUE TIENE LA CURA PARA TODO.**

Historia natural de Brasil
Grabado y aguafuerte
Willem Piso (Portugués, 1611-1678),
en colaboración con Georg Markgraf
(1610-ca. 1644) y Johannes de Laet

(1581-1649), *Historia Naturalis Brasiliae*
[*Historia Natural de Brasil*], Leiden,
1648, frontispicio
Getty Research Institute (84-B18691)

Portada
Denilson Baniwa
Amazónico y brasileño, n. 1984
Sin título (Detalle)
2025
Mural con marcadores acrílicos
Cortesía del artista

Denilson Baniwa

Denilson Baniwa es parte del grupo indígena baniwa, que vive en el estado de Amazonas en Brasil. A través de su arte, cuestiona el pasado colonial y las representaciones estereotípicas de los pueblos indígenas, a menudo combinando componentes de piezas de arte colonial y del siglo XIX con elementos de sus propias tradiciones culturales.

Con la idea de dar un espacio destacado a una de las perspectivas indígenas, la curadora de esta exposición le pidió a Baniwa que insertara su voz en la muestra. Baniwa lo hace generando intervenciones sobre objetos históricos reales, piezas de videoarte y una instalación con un mural.

Denilson ha participado en numerosas exposiciones en instituciones significativas como la Pinacoteca de São Paulo, MASP, la Bienal de Sydney y la Bienal de São Paulo, entre otros. En 2024 fue uno de los curadores del pabellón brasileño de la Bienal de Venecia.

Reinventar América:
Construir, borrar, repetir

05.04.25 — 14.07.25

Museo Amparo

Conservation
Research
Foundation
Museum

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel. 222 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Entrada gratuita domingos
y días festivos

f MuseoAmparo.Puebla

X MuseoAmparo

@museoamparo

@museoamparo

museoamparo