

CALLI

el arte del PUEBLO XICANX

OM
CA.

UNA GUÍA DE CONVERSACIÓN PARA ESTUDIANTES

Calli es una palabra del náhuatl que significa “hogar”. Utilice esta guía para analizar cómo los/as/xs artistas xicanxs exploran sus raíces indígenas para contar historias sobre cómo construyeron su hogar a través de la justicia social, la sanación y la esperanza.

TIERRA Y LUGAR

> SITIO SUGERIDO: **LA REVITALIZACIÓN INDÍGENA**

Cuando entre a la galería, verá la instalación que Rafa Esparza ha creado con adobe, un material y una práctica que heredó de su familia de México. Para muchas comunidades, el adobe representa una conexión sagrada con la tierra. Para Esparza, el adobe lo conecta con su familia, su tierra ancestral y su cultura.

La artista Consuelo Jiménez-Underwood emplea imágenes geográficas y símbolos culturales en *Everything All at Once*. Esta obra de arte representa la inmigración y la creación de fronteras en el continente americano, que alberga plantas, animales, tierras y pueblos indígenas.

Compare y contraste los materiales de estas dos obras de arte. ¿Cómo usan los materiales los artistas para contar una historia de sus “hogares” y sus comunidades? ¿Qué rol desempeña la tierra en cada una de estas historias?

TOP ARTWORK: rafa esparza, *Dispatches de Abajo*, detail, 2024. Adobe installation.

BOTTOM ARTWORK: Consuelo Jiménez-Underwood and The Butterfly Effect, *Everything All at Once*, 2024. Mixed media.

IDENTIDAD Y ACTIVISMO ARTÍSTICO

> SITIOS SUGERIDOS: **LA AUTODENOMINACIÓN: XICANA/O/X Y ESPIRITUALIDAD Y MATERIALIDAD**

Debido al colonialismo, muchas comunidades BIPOC lucharon por definir su propia identidad como parte de sus esfuerzos por lograr justicia social y derechos civiles. La palabra “chicano” fue usada en un momento como insulto, pero los activistas estudiantes de secundaria la reivindicaron como una identidad de orgullo y fortaleza durante el Movimiento Xicano.

Encuentre un cartel. ¿Cómo se usa la identidad como fuente de empoderamiento, orgullo o reivindicación cultural en el cartel?

¿Qué rol desempeñan los nombres en la formación de nuestra identidad? ¿Puede pensar en algún momento en el que usted o alguien que conoce reivindicó u homenajeó un nombre o una identidad?

MURO DE SANACIÓN

> SITIO SUGERIDO: **ESPIRITUALIDAD Y MATERIALIDAD**

Fomentamos la participación en esta exposición. Inspirándose en las Botánicas, que son espacios de bienestar comunitarios, visite el carrito de Felicia ‘Fe’ Montes, llamado *Botánica del Barrio*, para escribir un remedio o una práctica familiar o cultural que le ayude a sanar y sume su aporte a uno de los ganchos.

¿Qué remedio o receta familiar o cultural compartió? ¿Alguna otra persona compartió un remedio o una receta que usted no conocía?

¿De qué manera puede usarse el arte para sanar nuestras comunidades?

ARTWORK: Felicia ‘Fe’ Montes, *Botánica del Barrio: Rolling Remedy Cart*, 2016. Social practice artwork.

CONOCIMIENTO ANCESTRAL

> SITIO SUGERIDO: **HISTORIAS SOBRE LA CREACIÓN**

Las historias indígenas sobre la creación explican cómo se creó el mundo y pueden enseñarnos la conexión entre distintas culturas y la tierra u otros seres humanos de este universo.

Debido a sistemas de opresión como el colonialismo y la esclavitud, el conocimiento ancestral se ha visto amenazado y, en algunos casos, ha desaparecido. Muchos/as/xs artistas xicanxs como Viviana Paredes se inspiraron en creencias y enseñanzas indígenas para crear arte que reconecte con su pasado mediante comidas tradicionales, medicinas ancestrales, remedios herbarios, canciones y oraciones.

¿Cómo usan el conocimiento ancestral y las historias originarias algunos artistas para reflejar sus experiencias en este mundo?

¿Cuánto sabe sobre la historia y las tradiciones de su familia? ¿Hay historias especiales, vestimentas, comidas o consejos sabios en su hogar que se hayan heredado de sus familiares o ancestros?

ARTWORK: Viviana Paredes, *Ser y Comer*, detail, 2018. Glass, corn seeds, corn husks, wooden fruit crates, market sounds.