

MARY A. VALVERDE

ENCODED MARKS, UNWINDING PATHS



MARY A. VALVERDE
ENCODED MARKS, UNWINDING PATHS



This catalog was published on the occasion of the exhibition *Encoded marks, unwinding paths*, a solo presentation of works by Mary Valverde, curated by Eva Mayhabal Davis on February 10 to May 5, 2022.

Copyright © 2022 The Latinx Project at NYU, 285 Mercer Street, NY 10003


Photo credits:


Exhibition installation photos by Tere Garcia, courtesy of The Latinx Project, NYU.

Catalog design by: Lizbeth Martínez, www.lizmnyc.com


Printed by: City Printing & Sign, 163 W 35 St. New York, NY 10001


Translation by: Gustavo Carvajal

 www.mary-a-valverde.com

 www.latinxproject.nyu.edu

 @The Latinx Project

 @latinxprojnyu

 @latinxprojnyu

ACKNOWLEDGMENTS

Thank you to The Latinx Project team at New York University, Arlene Dávila, Nicole Mouriño, Eduardo Cabral, Jessica Enriquez, Lizbeth Martínez, and Alexandra Santana for their hard work and dedication on the exhibition and catalog.

I dedicate this work to my mother Cruz Elena Valverde, and father Richard Wilfredo Valverde. To my sons Adrean, Inti, and Joaquin who inspire me. To my love Donnie Guillory who has showered me with unwavering support, love and dedication, allowing me to continue making work. Thank you for believing in me.

AGRADECIMIENTOS

Gracias al equipo de The Latinx Project de la Universidad de Nueva York, Arlene Dávila, Nicole Mouriño, Eduardo Cabral, Jessica Enriquez, Lizbeth Martínez y Alexandra Santana por su arduo trabajo y dedicación en la exposición y la publicación.

Dedico este trabajo a mi madre Cruz Elena Valverde, y a mi padre Richard Wilfredo Valverde, a mis hijos, que me inspiran; Adrean, Inti y Joaquín. A mi amado Donnie Guillory, quien me ha colmado de apoyo, amor y dedicación inquebrantables, permitiéndome seguir creando. Gracias por creer en mi.



BIOGRAPHY / BIOGRAFÍA



Mary Valverde (b. Queens, NY)

Mary Valverde received her MFA at the University of Pennsylvania in 2012 and her BFA from the School of Visual Arts, NY in 1999. Valverde teaches at Hunter College. Since 2015 she serves as a Commissioner (Sculptor seat) for the Public Design Commission of the City of New York, and often contributes as an advisor to the NYC Cultural Arts Affairs.

Valverde is the 2021 - 2022 Artist in Residence at The Latinx Project at NYU; 2021 CCSRE Mellon Art's Practitioner Fellows at Stanford University; 2023 forthcoming residence at the McCall Center for Art and Innovation in NC. Valverde has lectured at the U.S. Latinx Forum, the Joan Mitchell Foundation; the US Latinx Arts Futures Symposium; Ford Foundation, NY and exhibited her work at BRIC, Smack Mellon, MoCA North Miami, Bemis Center for Contemporary Art, Art Center South Florida, El Museo del Barrio, The Queens Museum of Art among others.

Mary Valverde (n. Queens, NY)

Mary Valverde recibió su MFA de la Universidad de Pennsylvania en 2012 y su BFA de la School of Visual Arts, de Nueva York en 1999. Valverde enseña en el Hunter College. Desde 2015 sirve como comisionada (en el escaño de escultura) para el Public Design Commission de la ciudad de Nueva York, y contribuye habitualmente como consultor para el Cultural Arts Affairs de la ciudad de Nueva York.

Valverde es la Artista Residente de 2021-2022 en el Latinx Project de la Universidad de Nueva York; en 2021 recibió la beca CCSRE Mellon Art's Practitioner Fellows, de la Universidad de Stanford; próximamente, en 2023, comenzará su residencia en McCall Center for Art and Innovation en Carolina del Norte. Valverde ha sido conferencista en el U.S. Latinx Forum, la Fundación Joan Mitchell, el US Latinx Arts Futures Symposium; la Ford Foundation en Nueva York, y ha exhibido su obra en BRIC, Smack Mellon, MoCA North Miami, Bemis Center for Contemporary Art, Art Center South Florida, El Museo del Barrio, The Queens Museum of Art, entre otros.

BEFORE THE BLUE

Its message needs no pretense, no translators, no explanations; it speaks for itself and for the cosmic life of which it is part.

– Hilla Rebay¹

ANTES DEL AZUL

Su mensaje no requiere pretensión alguna, ni traducción, ni explicaciones; habla por sí mismo y por la vida cósmica de la cual es parte.

– Hilla Rebay¹

When Mary asked me to curate the exhibition that would culminate at the end of her residency with The Latinx Project, I accepted immediately. We have worked together in the past and this was an exciting opportunity to propel our conversations with new works.

In form and visual elements, abstraction has been at the core of Mary's practice. Much of the inspiration for abstraction is the ties to the visual language of objects and archeological sites of Mesoamerica from ancient to present as well as the African influence that arcs across colonial history in the Americas. In addition, Mary thoughtfully incorporates materiality and meaning stemming from research, forms, geometry, colors and art objects of her own familial migrant history. Her work encompasses an ephemeral element of time and space that is diagrammed with every unique installation of her works, never being the same piece but always in conversation with the viewer, the space, and its own material.

In our conversations we attributed abstraction to forms, lines and patterns found in mathematics, nature and our surroundings. I am reminded of a passage, in which the anthropologist Ben Orlove describes what he learned from fishermen and elders; observing Lake Titicaca, in the Peruvian Andes:

Cuando Mary me pidió que curara la exhibición que culminaría su paso por la residencia en el Latinx Project, accedí de inmediato. Ya habíamos trabajado juntas en el pasado, y esta era una oportunidad emocionante para impulsar nuestras conversaciones por medio de nuevas obras.

Tanto en la forma como en sus elementos visuales, la abstracción ha sido central en la obra de Mary. Mucha de la inspiración de este lenguaje abstracto esta ligada a la gramática visual de objetos y sitios arqueológicos de Mesoamérica, pasados y presentes; así como del influjo africano que atraviesa la historia colonial de las Américas. Adicionalmente, Mary incorpora con meticulosidad significado y materialidad, provenientes de sus investigaciones, así como las formas, colores, geometría y objetos artísticos provenientes de su propia historia familiar como migrante. Su trabajo contiene un elemento efímero de tiempo y espacio que es diagramado con cada instalación particular de una obra, nunca siendo la misma pieza, sino siempre en conversación constante con el espectador, el espacio, y el material mismo.

Durante nuestras conversaciones, asociamos la abstracción a formas, líneas y patrones encontrados en las matemáticas, la naturaleza y nuestros alrededores.

¹ Hilla Rebay, "Non-Objective Art" *Southern Literary Messenger*, December 1942. p 473-475
Hilla Rebay, "Arte no objetivo", *Southern Literary Messenger*, Diciembre 1942. p 473-475

The lake is usually blue, but it can be white in a dead calm. Wind turns the water green — a dark green if it is a strong wind... As the wind dies down the black water becomes gray before the blue color returns. In areas where rivers empty into the lake, the fisherman note patches of yellow or red that carry sediment. Inferred the directions and strengths of when driven currents by the intensity of these colors.²

From years of observation and careful deciphering of patterns the community here thrived and passed on those teachings because they learned from their environment. Mary understands the power of both observation and time for both looking and making as part of an important process in art making.

In much of her work, Mary spends time with her materials, responding to their volatility while also considering the spaces in which the sculptures and installations will live. For example, in the installation *Curves + Points*, the structure is composed of bamboo, acrylic paint, medium, and cotton string. Mary emphasizes the meeting points for each bamboo reed that support each other creating a curve and form, collapsing and extending according to the space. The interdependence of material and space is also seen in the work, *Compressed Transcript*, a sculpture installed on the floor, as a stack of overlapping papers that envelope each other, each page revealing lines, forming a pattern, expanding or contracting depending on the space allotted. The stack of leaflets has two additional attributes: it creates an architectural marker installed on the floor and it reads as a text, as a book of abstract lines and form revealing a different code with each installation.

Mary's interest in architectural structures consider form, archeology, spirituality and the imagining. Her series of works titled *Huaca*, after Moche architectural complexes, are a direct exploration. Working with malleable materials resulting in modular designs, Mary's consideration of space enables sculptures and installations to rise and concave freely. Very little is known but much is speculated about the Huaca de la Luna and Huaca del Sol, the sites may have had religious, social or political purposes. Overall identifying monumental structures of a developed, complex and spiritual society that paved the way to

Me viene a la memoria un pasaje del antropólogo Ben Orlove en el que describe su aprendizaje entre los pescadores y los mayores, observando el lago Titicaca en los Andes peruanos:

El lago es usualmente azul, pero puede ser blanco en absoluta calma. El viento vuelve el agua verde – un verde oscuro si se trata de un viento fuerte... A medida que el viento mengua el agua negra se convierte en gris antes de que retorne al color azul. En las áreas donde los ríos desembocan en el lago, los pescadores notan parches de amarillo o rojo que acarrear sedimentos, infiriendo la dirección y la fuerza de las corrientes por la intensidad de dichos colores.²

Durante años de observación y decodificación de este tipo de patrones, la comunidad prosperó y pudo legar estas enseñanzas aprendidas de su entorno a las nuevas generaciones. Mary entiende el poder que tiene la observación y el tiempo en los procesos de búsqueda y de fabricación como una parte importante del proceso de creación artística.

En gran parte de su trabajo, Mary pasa tiempo con sus materiales, respondiendo a su volatilidad, así como considerando los espacios que las instalaciones y esculturas van a habitar. Por ejemplo, en la instalación *Points + Curves*, la estructura está compuesta de persianas de bambú, pintura acrílica, médium para alisado, y cuerda de algodón. Mary enfatiza las coyunturas de cada junco de bambú que se apoya en otro, creando curva y forma, dilatándose o contrayéndose de acuerdo al espacio. La interdependencia de material y espacio también se puede apreciar en la obra, *Compressed Transcript*, una escultura instalada en el piso compuesta de varios pliegos de papel que se envuelven uno al otro, cada página revelando líneas, formando patrones, y expandiéndose o contrayéndose de acuerdo al espacio asignado. El manojo de pliegos tiene dos atributos adicionales: crea un marcador arquitectónico instalado en el piso y se lee como un texto, como un libro de líneas abstractas y forma que revela un código distinto en cada instalación.

El interés de Mary en estructuras arquitectónicas pone en consideración forma, arqueología, espiritualidad e

² Ben Orlove, *Lines in the Water: Nature and Culture at Lake Titicaca*, 2002. p 144-146
Ben Orlove, *Líneas en el Agua: Naturaleza y Cultura en el Lago Titicaca*, 2002. p 144-146

³ *Palaces and Power in the Americas: From Peru to the Northwest Coast*, Ed. Jessica Joyce Christie and Patricia Joan Sarro, 2006. p 15, 25-39
Palacios y Poder en las Américas: Del Perú a la Costa Noroeste, Ed. Jessica Joyce Christie y Patricia Joan Sarro, 2006. p 15, 25-39



Curves and Points, 2019. Acrylic, bamboo, string, suspended in symmetrical installation. Dimensions variable. Photo courtesy of the artist.

flourishing civilizations in the Andean region.³ The remaining walls and structures ignite the imagination, laid out harmoniously in sparseness with the Andes. From this imagining, Mary creates and recreates the installations of the *Huaca* both on walls and floor. Setting a blueprint that marks memory of a space and time from the past to the present. The structure is modular, creating corners, folds and passageways marking a space, setting a monument for observation and decoding.

In conversation with archeological markers, Mary considers geometry that transverses between the spiritual and the physical space. Oftentimes, she paints a circle directly on a wall creating the surface for her

Curvas y Puntos, 2019. Acrílico, bambú, hilo, suspendido en instalación simétrica. Dimensiones variables. Foto cortesía del artista.

imagería. Su serie de obras titulada *Huaca*, basada en los restos arquitectónicos de la cultura Moche, es una exploración directa. Al trabajar con materiales maleables que resultan en diseños modulares, la contemplación del espacio le permite a las esculturas de Mary crecer y curvarse con libertad. Poco se conoce, aunque mucho se especula, sobre la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol, sitios que pueden haber tenido propósitos religiosos, sociales o políticos. En general, son identificadas como estructuras monumentales de una sociedad espiritual, compleja y desarrollada que abrió el camino a boyantes civilizaciones de la región andina. Las murallas y estructuras que aún se conservan encienden nuestra imaginación, levantadas en armonía

installation holding space, generating a code and creating a site that will eventually be painted over and over again. The circle becomes an archeological marker and a point of reference, a portal, to a different time and place. Seen in the work, *Untitled (Altar with Offering)* the circle is a center point, maintaining symmetry it is intersected with lines and reeds that form a quasi-space for an altar. It will be painted over and the pieces will retain their purpose marking another space when it is set up again.

Mary's work is an amalgamation of lines and colors that tell us about space, responding to geometry recorded in some way within art, architecture and culture. The ties to color and form in painting and installations resuscitate architecture creating markers. These ideas and observations are further explored in the new body of work in the exhibition *Encoded marks, unwinding paths*.

y esparcidas en contraste con los Andes. A partir de estas imágenes, Mary crea y recrea las instalaciones de la *Huaca*, estableciendo una impronta que marca la memoria de un tiempo y espacio, desde el pasado hasta el presente. La estructura es modular, formando esquinas, dobleces y pasajes que marcan el espacio, instalando un monumento para la observación y la decodificación.

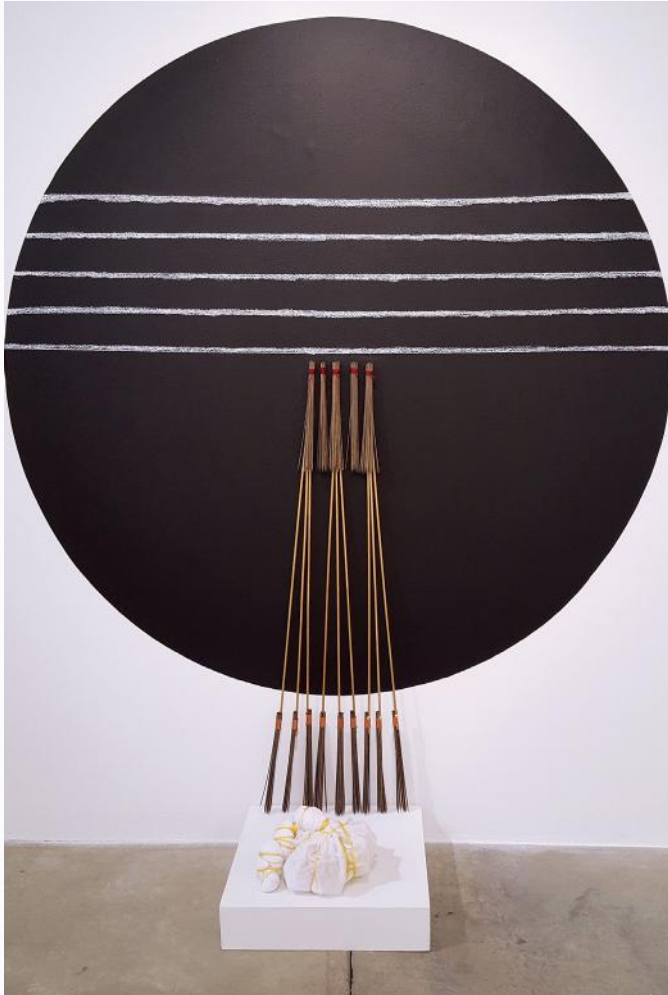
En conversación con marcadores arqueológicos, Mary considera la geometría que traspasa entre el plano espiritual y el espacio físico. Con frecuencia, la artista pinta un círculo directamente sobre una pared, creando una superficie que sostiene su instalación, generando un código y creando un sitio que eventualmente será pintado una y otra vez. El círculo deviene en marcador arqueológico y en punto de referencia, un portal que conduce hacia un espacio y tiempo diferentes. Visto en la obra, *Untitled (Altar with Offering)* el círculo es un punto central que mantiene la simetría, intersecado por líneas y juncos que forman un cuasi-lugar para un altar. Será pintado de nuevo y sus piezas conservarán su propósito, marcando otro espacio cuando sea instalado nuevamente.

La obra de Mary es una amalgama de líneas y colores que nos informan acerca del espacio, respondiendo a una geometría de algún modo grabada entre arte, arquitectura y cultura. Sus aproximaciones al color y la forma a través de su pintura e instalaciones, resucitan arquitectura y crean marcas. Estas ideas y observaciones son exploradas con mayor amplitud en su nuevo cuerpo de trabajo en la exhibición *Marcas codificadas, caminos desenvueltos*.



Compressed Manuscript, 2018. Gold marks on hand folded black paper. Photo courtesy of the artist.

Manuscrito Comprimido, 2018. Marcas doradas sobre papel negro doblado a mano. Foto cortesía del artista.



Untitled (Altar with Offering), 2017. Acrylic, chalk, wood, copper, and starfish in fabric and thread bundle. Photo courtesy of the artist.

Sin Título (Altar con Ofrenda), 2017. Acrílico, yeso, madera, cobre y estrella de mar en tela e hilo. Foto cortesía del artista.



Huaca (Sequence no. 1), 2021. Wall detail; hand painted and incised acrylic on paper, configured modules. Floor detail; gold marks on board. Floor 99 x 91 x 11 inches; Wall 109 x 126 x 4 inches. Photo courtesy of the artist.

Huaca (Secuencia n. 1), 2021. Detalles de la pared; acrílico inciso y pintado a mano sobre papel, módulos configurados. Detalles del piso; marcas de oro a bordo. De piso 99 x 91 x 11 pulgadas; De pared 109 x 126 x 4 pulgadas. Foto cortesía del artista.

ABOUT THE CURATOR

Eva Mayhabal Davis (b. Toluca, Mexico)

Eva is a cultural advocate and curator collaborating with artists and creatives in the production of exhibitions, texts, and events. Her cultural work strives towards interconnected conversations with empathy and intention, centering visibility, and nurturing creativity amongst artists and audiences. She is a founding member of El Salón, a creative meetup based on a soulful potluck. She is a co-director at Transmitter, a collaborative curatorial initiative in Brooklyn, NY, and has curated exhibitions at BronxArtSpace, the Queens Museum, Smack Mellon, NARS Foundation, and the The Bronx Museum of Arts. Her writing has been featured in exhibition catalogs and publications such as *Cuadernos* from the Hemispheric Institute of Performance and Politics, *Foundwork Dialogues*, and *Nueva Luz: Photographic Journal*. She graduated from the University of Washington (2013), the Art & Law Program (2018), The National Association of Latino Arts and Cultures Leadership Advocacy Fellowship (2019), and the Artistic Freedom Initiative Art & Cultural Heritage Law Certificate Program (2020).

SOBRE LA CURADORA

Eva Mayhabal Davis (n. Toluca, México)

Eva es curadora y promotora cultural que colabora con artistas y colectivos en la producción de exposiciones, textos y eventos. Su trabajo cultural lucha por mantener conversaciones interconectadas con empatía e intención, centrando la visibilidad y fomentando la creatividad entre los artistas y el público. Es miembro fundador de El Salón, un encuentro creativo basado en convivencia "de traje". Es codirectora de Transmitter, una iniciativa curatorial colaborativa en Brooklyn, Nueva York, EE.UU. y ha curado exposiciones en BronxArtSpace, Queens Museum, Smack Mellon, NARS Foundation, y en el The Bronx Museum of Arts. Sus escritos han aparecido en catálogos de exposiciones y publicaciones como *Cuadernos del Hemispheric Institute of Performance and Politics*, *Foundwork de Dialogues* y *Nueva Luz: Photographic Journal*. Se graduó de la Universidad de Washington (2013), el Programa de Arte y Leyes (2018), la Beca de promoción del liderazgo de la Asociación Nacional de Artes y Culturas Latinas (2019) y el Programa de certificación en Leyes del Patrimonio Cultural y la Iniciativa para la Libertad Artística (2020).

ENCODED MARKS, UNWINDING PATHS

CURATED BY EVA MAYHABAL DAVIS
FEBRUARY 10TH - MAY 5TH, 2022

MARCAS CODIFICADAS, CAMINOS DESENVUELTOS
CURADURÍA: EVA MAYHABAL DAVIS
10 DE FEBRERO A 5 DE MAYO, 2022

Presenting, on the occasion of Mary Valverde, The Latinx Project's Artist-Residence from Fall 2021 to Spring 2022. A solo exhibition that emphasizes the potential of mark-making. Through on-site installations and works on paper an abstracted aesthetic language emerges.

Mary's hypnotic grasp on repetition and color is layered intellectually and physically. She is inspired by a deep study of Andean Indigenous and African roots, specifically, their mathematical, architectural, and astronomical achievements. A lamentable reality looms, reminding viewers of the innumerable artifacts and documents that have been historically plundered and pillaged. Current archives bare little to no acknowledgement of the rich cultures and prowess of the Indigenous and African peoples of the American continent.

Valverde's work, informed by personal research and inherited ties to her roots, seeks to remedy this imposed amnesia. Her work becomes a re-imagined visual record influenced by both archives of Andean culture, and a diasporic well of knowledge. Moments of gold paint glimmer through tones of brown, red, yellow, and blue opacities. A nod to the foundational philosophy of duality; positive and negative, light and dark. In *Marks and Measures*, layers of oil on paper act as studies, denoting the possibilities of pattern, color, and adornment in grander scales. In the installation, *Huaca (Angles, Sequence no.1)*, Valverde's use of fluctuating boards and binding tape

Presentando la exhibición individual de Mary Valverde, la Residencia Artística del Latinx Project, desde otoño de 2021 a la primavera de 2022. La exhibición de Valverde enfatiza el potencial de la producción de marcas. A través de instalaciones in situ y obras en papel, un lenguaje estético abstracto emerge.

El manejo hipnótico de la repetición y el color en la obra de Mary está escalonado en capas físicas e intelectuales. Ella se inspira en un estudio profundo de raíces indígenas andinas y africanas, específicamente en sus logros astronómicos, matemáticos y arquitectónicos. Una realidad lamentable flota en el aire, recordándole al espectador acerca de los innumerable artefactos y documentos que han sido históricamente saqueados y extirpados. Los archivos disponibles contienen poco o ningún reconocimiento de las ricas culturas y la maestría de los pueblos indígenas y africanos en el continente americano.

La obra de Valverde, fundamentada por la investigación personal y la herencia de sus raíces, intenta remediar esta amnesia impuesta. Su trabajo se convierte en un registro visual re imaginado, influenciado por archivos de la cultura andina, así como la fuente de conocimiento contenida en la diáspora. Momentos de pintura dorada destellan a través de tonos de marrón, rojo, amarillo y opacidades azules; un guiño a la filosofía fundacional de la dualidad: negativo y positivo, luz y oscuridad. En *Marks and Measures*, capas de óleo sobre papel

is responsive to the flexibility required for survival. A huaca refers to various Andean architectural complexes, lavishly decorated and embellished for spiritual and cultural importance. Finally, on the wall the final piece, completed on site, *Adornments, Marks* embraces the blue hues of the paintings scaling on the wall adjacent. The forms that ripple over it create curves from lines that code the marking of a blue portal.

Encoded marks, unwinding paths invites us to meditate on the essence of these architectural triumphs, and seeks to reimagine ancient space into our collective futures.

funcionan como estudios, denotando las posibilidades contenidas en patrones, colores y ornamentos a gran escala. En la instalación, *Huaca (Angles, Sequence no.1)* el uso de tablas que fluctúan y cinta adherente responde a la flexibilidad que se requiere para la supervivencia. Una huaca hace referencia a varios complejos arquitectónicos andinos suntuosamente decorados para resaltar su importancia cultural y espiritual. Finalmente, la instalación sobre el muro fue completada in situ, *Adornments, Marks*, acoge los tonos de azul de las pinturas ascendentes ubicadas en la pared adyacente. Las formas que ondulan sobre ella, crean curvas a partir de las líneas que codifican la marcación de un portal azul.

Marcas codificadas, caminos desenvueltos, nos invita a meditar sobre la esencia de estos triunfos arquitectónicos, y busca re imaginar un espacio antiguo dentro de nuestros futuros colectivos.



Installation photos of "Encoded marks, unwinding paths" by Tere Garcia, courtesy of The Latinx Project, NYU 2022.

Foto de instalación de "Marcas codificadas, caminos desenvueltos" de Tere Garcia, cortesía de The Latinx Project, NYU 2022.

LINES AND LAND IN CONVERSATION

LÍNEAS Y TIERRA EN CONVERSACIÓN

Paying attention is a form of reciprocity with the living world, receiving the gifts with open eyes and open heart. – Robin Wall Kimmerer⁴

An artist talk hosted over Zoom on the occasion of the exhibition *Encoded marks, unwinding paths*, the evening of April 6, 2022.

This virtual gathering invited two artists to share their practice and speak on their work. They added context and highlighted overlapping concerns in contemporary art. Artists Jorge Rojas and Kalyn Fay Barnoski have intrinsic relationships with abstraction, material, and community. The conversation demonstrated themes that define a nuanced canon for framing the aesthetics of abstraction with an Indigenous, diasporic, historical and American lens supporting the premise of Mary Valverde's exhibition *Encoded marks, unwinding paths*.

Jorge shares his work and materials in a series titled, *Corn Mandalas*, in which he uses corn kernels to create a design –both abstract and ephemeral. "I am working intuitively," Jorge explained as the drive to study abstraction as a source for understanding energy and understanding his own roots. Tapping into universal forms and sacred geometry that connect the ancient cosmology of various cultures.

Following these connections, Kalyn shared their work described as embedded with "multiplicity of community" in a series of flat-woven pieces, composed of woven paper in abstract forms relating to the flow of regalia, in movement and dance. Kalyn's works exemplify the symbiosis that Native cultures strive to create with family, history, neighbors and the natural world by weaving stories that reflect thriving communities.

Finally, Mary Valverde shared the inspirations that have driven her work and summarized the works in *Encoded marks, unwinding paths*. Tying together her work with abstraction and personal history:

Prestar atención es una forma de reciprocidad con el mundo viviente, recibiendo los dones con los ojos y el corazón abiertos. – Robin Wall Kimmerer⁴

Charla con los artistas a través de Zoom con ocasión de la exhibición *Marcas codificadas, caminos desenvueltos*, la noche del 6 de abril de 2022.

Esta reunión virtual convocó a dos artistas con el objetivo de compartir sus prácticas y hablar sobre su trabajo. Ellos nos ofrecieron contexto y señalaron preocupaciones comunes en el ámbito del arte contemporáneo. Los artistas Jorge Rojas y Kalyn Fay Barnoski sostienen relaciones intrínsecas con la abstracción, el material y la comunidad. La conversación reveló temas que definen un canon sutil en el cual enmarcar la estética de la abstracción dentro de un lente histórico, diaspórico, indígena y americano que apoya las premisas de la exposición *Marcas codificadas, caminos desenvueltos*, de Mary Valverde.

Jorge comparte su trabajo y sus materiales en una serie titulada, *Mandalas de Maíz*, en la cual usa granos de maíz para crear un diseño, a la vez abstracto y efímero. "Trabajo intuitivamente", explicó Jorge, como un impulso para estudiar la abstracción como fuente de comprensión de la energía y también para entender sus raíces personales, accediendo a formas universales y geometría sagrada que se conectan con la cosmología de distintas culturas.

Después de estas conexiones, Kalyn compartió su trabajo, el cual describió como inscrito en la "multiplicidad de la comunidad", en una serie de piezas de tejido plano, compuestas por papel entrelazado en formas abstractas que evocan la ondulación de atuendos en movimiento o danza. La obra de Kalyn ejemplifica la simbiosis que las culturas nativas intentan crear con la familia, la historia, los vecinos y el mundo natural, tejiendo historias que reflejan comunidades vibrantes.

⁴ *Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants*
Una trenza de hierba sagrada: Sabiduría indígena, conocimiento científico y la enseñanza de las plantas

"Focusing on abstraction allows me to consider my lived experience and need to connect to my ancestral history. Quechua is the Indigenous language of pre-colonial South America. It was not a written language. This made it easier for the colonizers to write their own versions of history and to more easily erase our stories, language, and culture. I consider my research and art an attempt to study the vast and sophisticated vernacular in pre-Columbian material culture. The study of the colors and patterns and sacred geometry utilized in the culture is a way for me to connect to a history and language I lost. Through no fault of our own we were stripped from our culture and language to varying degrees. My work is a way to have agency for my culture and history and reconnect to lost knowledge and understanding.

My family always inspires me. Truth and reconciliation inspires me."

Para finalizar, Mary Valverde compartió las inspiraciones que han motivado su trabajo e hizo un resumen de las obras de *Marcas codificadas, caminos desenvueltos*, enlazando su trabajo con la abstracción y su historia personal:

"Enfocarme en la abstracción me permite contemplar mi experiencia de vida y la necesidad de conectar con mi historia ancestral. El quechua es el idioma indígena de la Sudamérica pre colonial. No era un idioma escrito. Esto les facilitó a los colonizadores escribir su propia versión de la historia y borrar más fácilmente nuestras historias, lenguaje y cultura. Considero mis investigaciones y mi arte como un intento de estudiar el vasto y sofisticado lenguaje vernáculo dentro de la cultura material pre colombina. El estudio del color y los patrones, y de la geometría sagrada utilizada en la cultura, es una forma de conectarme con una historia y lenguaje que perdí. Sin merecerlo de ningún modo, fuimos despojados de nuestra cultura y nuestro lenguaje en diferentes grados. Mi trabajo es una manera de obtener agencia para mi cultura e historia y reconectarme con el conocimiento y la sabiduría perdidos.

Mi familia siempre me inspira. La verdad y la reconciliación me inspiran."

BIOGRAPHIES

Kalyn Fay Barnoski (b.1990, Cherokee Nation enrollee, Muscogee Creek descent) is an interdisciplinary artist, musician, curator, and educator from Oklahoma. Centering Indigenous and decolonial methodologies, their work focuses on self-location, community-building, collaboration, and empathy through the use of music, publication, storytelling, and contemporary craft. In every endeavor, they see their practice as a way to find the ways in which we all intersect and to build bridges of understanding between. Their practice is "for you, for me, for us, for we."

Kalyn Fay Barnoski holds an M.F.A. from University of Arkansas (2021), an M.A. from The University of Tulsa (2016), and a B.F.A. from Rogers State University (2012). Kalyn has worked with Peabody Essex Museum, Philbrook Museum of Art, Gilcrease Museum, Crystal Bridges Museum of American Art, The Momentary, Eiteljorg Museum, along with others, and performed, exhibited, and facilitated workshops both nationally and internationally.

Jorge Rojas (b. Morelos, Mexico) is a multidisciplinary artist, performer, curator, and art museum educator. He studied Art at the University of Utah and at Bellas Artes in San Miguel de Allende, Mexico. Rojas uses performance, visual art, and social engagement to examine cultural, social, and mediated forms of communication and art production. His work has been exhibited nationally and internationally, and is included in multiple public collections. He has received numerous accolades, such as being named by Artists of Utah/15 Bytes as one of Utah's Most Influential Artists in 2019, and being included in the 2020 Immigrant Artist Biennial out of NYC. From 2015 to 2021, Rojas served as director of learning and engagement at Utah Museum of Fine Arts where he oversaw education, community engagement, and public programming initiatives. Rojas's combined practice as an artist, curator, and educator directly align with his passion for working with communities to work towards racial and cultural justice, and helping institutions become anti-racist organizations that are inclusive and equitable for all.

BIOGRAFÍAS

Kalyn Fay Barnoski (n.1990, inscrita en la Nación Cherokee, descendiente Muscogee Creek) es una artista interdisciplinaria, música, curadora y educadora del estado de Oklahoma. Su trabajo se centra en metodologías indígenas y decoloniales, y se enfoca en la autoubicación, la construcción de comunidades, la colaboración y la empatía a través del uso de la música, la publicación, la narración de historias y el arte contemporáneo. En cada proyecto, ve su práctica como una manera de encontrar las formas en que todos nos cruzamos y construimos puentes de comprensión. Su práctica es "para ti, para mí, para nos, para nosotros".

Kalyn Fay Barnoski tiene un M.F.A. de la Universidad de Arkansas (2021), una maestría de la Universidad de Tulsa (2016) y un B.F.A. de la Universidad Estatal de Rogers (2012). Kalyn ha trabajado con el Museo Peabody Essex, el Museo de Arte Philbrook, el Museo Gilcrease, el Museo de Arte Estadounidense Crystal Bridges, The Momentary, el Museo Eiteljorg, entre otros, y ha realizado, exhibido y facilitado talleres tanto a nivel nacional como internacional.

Jorge Rojas (n. Morelos, Mexico) es un artista multidisciplinario, performer, curador y educador de museos de arte. Estudió Arte en la Universidad de Utah y en Bellas Artes en San Miguel de Allende, México. Rojas utiliza la actuación, las artes visuales y el compromiso social para examinar las formas culturales, sociales y mediatizadas de comunicación y producción artística. Sus obras han sido exhibidas a nivel nacional e internacional, y están incluidas en múltiples colecciones públicas. Ha recibido numerosos elogios que incluyen ser nombrado por Artists of Utah/15 Bytes como uno de los artistas más influyentes de Utah en 2019 y ser incluido en la Bienal de Artistas Inmigrantes de 2020 de Nueva York. De 2015 a 2021, Rojas se desempeñó como director de aprendizaje y participación en el Museo de Bellas Artes de Utah, donde supervisó iniciativas de educación, participación comunitaria y programación pública. La práctica combinada de Rojas como artista, curador y educador se alinea directamente con su pasión por trabajar con las comunidades para trabajar por la justicia racial y cultural, y ayudar a las instituciones a convertirse en organizaciones antirracistas que sean inclusivas y equitativas para todos.

Encoded marks, unwinding paths:

The Latinx Project presents a solo exhibition by **Mary Valverde**, FA'21 to SP'22 A.I.R., that emphasizes the potential of mark-making. Through on-site installations and works on paper an abstracted aesthetic language emerges.

Mary's hypnotic grasp on repetition and color is layered intellectually and physically. She is inspired by a deep study of Andean Indigenous and African roots, specifically, their mathematical, architectural, and astronomical achievements. A lamentable reality looms, reminding viewers of the innumerable artifacts and documents that have been historically plundered and pillaged. Current archives bare little to no acknowledgement of the rich cultures and prowess of the Indigenous and African peoples of the American continent.

Valverde's work, informed by personal research and inherited ties to her roots, seeks to remedy this imposed amnesia. Her work becomes a re-imagined visual record influenced by both archives of Andean culture, and a diasporic well of knowledge. Moments of gold paint glimmer through tones of brown, red, yellow, and blue opacities. A nod to the foundational philosophy of duality; positive and negative, light and dark. In *Marks and Measures*, layers of oil on paper act as studies, denoting the possibilities of pattern, color, and adornment in grander scales. In the installation, *Huaca (Angles, Sequence no. 1)*, Valverde's use of fluctuating boards and binding tape is responsive to the flexibility required for survival. A *huaca* refers to various Andean architectural complexes, lavishly decorated and embellished for spiritual and cultural importance.

Encoded marks, unwinding paths invites us to meditate on the essence of these architectural triumphs, and seeks to reimagine ancient space into our collective futures.

Eva Mayhabal Davis, Curator

February 10 - May 5, 2022

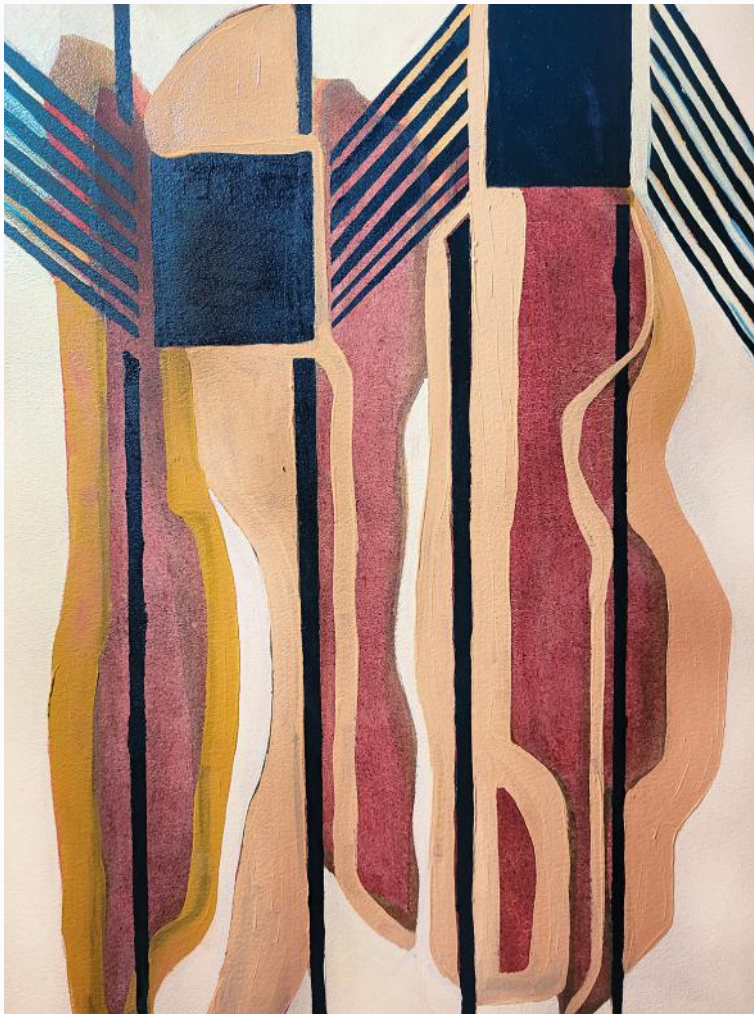


visit the virtual exhibition











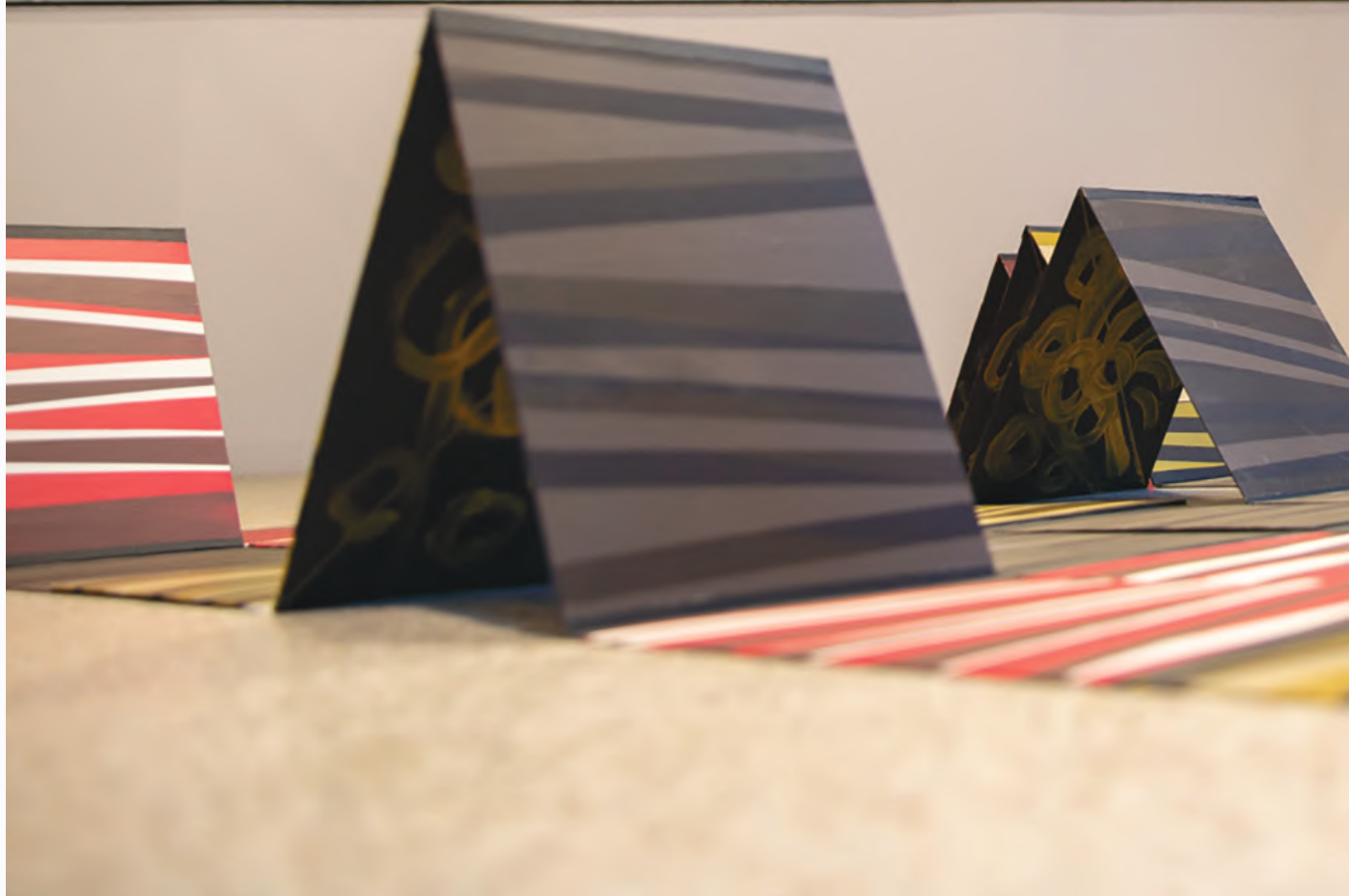


















Encoded marks, unwinding paths:

The Latinx Project presents a solo exhibition by **Mary Valverde**, FA'21 to SP'22 A.I.R., that emphasizes the potential of mark-making. Through on-site installations and works on paper an abstracted aesthetic language emerges.

Mary's hypnotic grasp on repetition and color is layered intellectually and physically. She is inspired by a deep study of Andean Indigenous and African roots, specifically, their mathematical, architectural, and astronomical achievements. A lamentable reality forms, reminding viewers of the innumerable artifacts and documents that have been historically plundered and pillaged. Current archives bare little to no acknowledgement of the rich cultures and prowess of the Indigenous and African peoples of the American continent.

Valverde's work, informed by personal research and inherited ties to her roots, seeks to remedy this imposed amnesia. Her work becomes a re-imagined visual record influenced by both archives of Andean culture, and a diasporic well of knowledge. Moments of gold paint glimmer through tones of brown, red, yellow, and blue opacities. Moments of gold foundational philosophy of duality, positive and negative, light and dark. In *Marks and Measures*, layers of oil on paper act as studies and negative, denoting the possibilities of pattern, color, and adornment in grander scales. In the installation, *Huaca* (Angles, Sequence, no. 1), Valverde's use of fluctuating boards and binding tape is responsive to the flexibility required for survival. A *huaca* refers to various Andean architectural complexes, lavishly decorated and embellished for spiritual and cultural importance.

Encoded marks, unwinding paths invites us to meditate on the essence of these architectural triumphs, and seeks to reimagine ancient space into our collective futures.

Eva Mayhaval Davis, Curator

February 10 - May 5, 2022





EXHIBITION CHECKLIST

Marks and Measures (no.1 through 10), 2022

Oil on archival paper

12 x 16 inches each

Huaca (Angles, Sequence no.1), 2022

Acrylic, paper, board, binding tape

Dimensions variable

Adornments, Marks, 2022

Acrylic on draped canvas, with patterned incisions,
on painted wall

Dimensions variable

LISTA DE OBRAS

Marcas y medidas (n. 1 a 10), 2022

Óleo sobre papel de archivo

12 x 16 pulgadas cada uno

Huaca (Ángulos, Secuencia n. 1), 2022

Acrílico, papel, cartón, cinta adhesiva

Dimensiones variables

Adornos, Marcas, 2022

Acrílico sobre lienzo drapeado, con incisiones
estampadas, sobre pared pintada

Dimensiones variables

