

REINVENTING THE AMÉRICAS

CONSTRUCT. ERASE. REPEAT.

America is a European invention. Between 1492 and the late 1800s, European conquistadors, travelers, and artists produced prints, books, and objects that illustrated the natural resources and Native peoples of the Americas, often constructing fantastic and fictional ideas. Mixing reality with their own conventions and interpretations, they created portable and reproducible images that circulated around the world, fueling the spread of stereotypes and prejudices.

This exhibition reframes the colonial and nineteenth-century materials in the Getty Research Institute collections, challenging European representations of the American continents. Featuring the creative interventions of contemporary Brazilian Indigenous artist Denilson Baniwa and commentary on exhibition objects by Latinx and Indigenous members of the Los Angeles community, *Reinventing the Américas* offers a multiperspectival approach. Baniwa's work prompts us to critically reevaluate the materials from the past. He proposes that we listen to the ancestral voice of the *pajé* (shaman), whose words can help us navigate the colonial traumas, generating new reinventions of the Americas.

PLEASE NOTE: Some materials in this exhibition depict scenes of extreme violence and offensive representations of Indigenous and Black people. Viewer discretion is advised.

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 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, cuestionando las representaciones europeas del continente americano. Presentando las intervenciones creativas del artista brasileño indígena contemporáneo Denilson Baniwa y los comentarios sobre varios objetos de la muestra por miembros indígenas y Latinx de la comunidad de Los Ángeles, *Reinventando las Américas: 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 los traumas coloniales, generando nuevas reinventiones de las Américas.

AVISO: Algunos materiales en esta exposición muestran escenas de extrema violencia y representaciones ofensivas de las poblaciones indígenas y negra. Se recomienda prudencia al espectador.

DENILSON BANIWA

Denilson Baniwa is a member of the Baniwa Indigenous group, who live in the state of Amazonas in Brazil. Through his art he questions the colonial past and stereotypical representations of Indigenous people, often layering components from colonial and nineteenth-century art with elements from his own cultural traditions. Wishing to give prominent space to a contemporary Indigenous perspective, the curator of the show asked Baniwa to insert his voice in the exhibition. He did so by generating video artworks, an installation with a mural, and interventions on actual historic objects.

Additional content, including a behind-the-scenes video of Baniwa's artistic process, is available online. Go to re inventing.getty.edu or use the QR code at left.

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 la perspectiva indígena, 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.

Contenido adicional, incluyendo un vídeo detrás de las cámaras del proceso artístico de Baniwa, está disponible en línea en: re inventing.getty.edu o escanee este código QR a la izquierda.

THE ALLEGORY OF AMERICA

An allegory is an image or story that expresses a complex, abstract idea in a clearer, more concrete way. Made up of symbols, allegories are designed to be quickly understood by the observer. Beginning in the fifteenth century, several European artists creatively represented the Americas allegorically as a person. In their depictions, America is a naked woman holding a bow and arrow and wearing a crown of feathers. There is a human head in her hand or at her feet. A hammock, invented by local Indigenous people, is usually present in this allegorical portrayal. Animals from the Americas, such as lizards, sloths, and armadillos, complete the scene. For European viewers, America's nudity indicated her savage and barbarian habits, which they considered completely different from their own Christian traditions, while the weapons and decapitated head referred to her violent nature. This set of symbols, used repeatedly over three centuries, and often applied to representations of the Indigenous population, conveyed a terrifying yet at the same time fascinating image of the Americas.

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 las Américas.

WONDERS OF NATURE

The first European accounts of the Americas highlighted the natural diversity and wealth of resources on the continents. Between the fifteenth and the eighteenth century, writers produced many natural histories of the Americas, describing unknown plants and animals, mighty rivers, immense forests, and fertile lands. The accompanying images reinforced the perception of the continents as “exotic” and sparked the curiosity of colonizers. Another popular view emphasized its mysteries and hidden dangers. From this idea sprang fantastic images of animals associated with monsters.

The abundance of natural resources in the Americas led to their exploitation and is directly linked to the use of forced labor and the beginning of slavery there. The opening of gold and silver mines; the cultivation of sugar cane, tobacco, and coffee; and the extraction of local products—all transformed the landscape of the Americas and resulted in lasting damage to the geography.

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA

Las primeras crónicas sobre América recalcan la diversidad natural y la riqueza de recursos del continente. Entre el siglo XV y XVIII se produjeron un gran número de historias naturales sobre las Américas, 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 las Américas, generando daños duraderos en su geografía.

BUILDING THE LOCAL ARCHETYPE

Visual representations of Indigenous people in the Americas were based on accounts written by European conquistadors and travelers. They described the inhabitants of the Americas as savages, some innocent and others violent.

Artists used European conventions to depict Native people, and ancient Greek and Roman art was often the source for the idealization of their bodies. There is a sameness in these portrayals, reflecting the artists' lack of interest in investigating the unique appearance of individuals. Like the allegory of America, the people were represented naked, wearing feathers, and surrounded by local elements. Intended to highlight their barbaric nature, allusions to cannibalism, human sacrifice, and idolatry are common.

Cannibalism was an especially popular subject after Amerigo Vespucci's *New World* was published in 1503. Vespucci reported on the practice among the people he encountered in Brazil. Yet images created during the colonial period promoted the notion that cannibalism was widespread.

CONSTRUYENDO EL ARQUETIPO LOCAL

Las representaciones visuales de los indígenas de las Américas 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 similitud 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 *Nuevo mundo* de Américo Vespucci. Vespucci 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.

NARRATIVES OF CONQUEST

Images of the conquest reveal the political overtones of the inventions of the Americas. In letters and other accounts, conquistadors gave heroic contours to clashes between Europeans and the local people. Narratives describing the first contact between the two civilizations hid the shock and catastrophic effects of colonization, including the erasure of local cultures, the conversion of Indigenous people to Christianity, and the practice of slavery.

Yet some representations and accounts were critical of the conquest. One of the main workshops producing images of the Americas was run by Theodor de Bry in Frankfurt. Between 1590 and 1634, his studio created more than six hundred engravings to illustrate a series of thirteen volumes on the Americas. The prints, widely disseminated and copied, point to the brutality of the Spaniards on the continents. This view was directly connected to the religious wars taking place in Europe at the time. De Bry was a Protestant in an age of religious polarization, and because of his beliefs, he was forced to leave his homeland in the Low Countries.

NARRATIVAS DE LA CONQUISTA

Las imágenes de la conquista revelan los matices políticos de las invenciones de las Américas. 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 shock 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 las Américas estaba dirigido por Theodor de Bry en Frankfurt. Entre 1590 y 1634, su taller creó más de seiscientos grabados para ilustrar trece volúmenes sobre las Américas. 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.

19TH-CENTURY TRAVELERS

A great number of European travelers—including artists and scientists—arrived in the Americas in the last decades of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth. As in previous centuries, most visitors perceived the continents as land rich in resources, inhabited by “primitive” people. Their studies were focused mainly on describing the potential economic profit to be made in the regions. With that goal, they generated in-depth analyses of the local cultures and the natural wealth.

In contrast to the colonial period (1492–1810), nineteenth-century travelers used a more scientific approach in their writings and illustrations. Nevertheless, the development of false biological theories and scientific racism fostered the classification of human beings. Local Indigenous groups and people of African descent were often dehumanized, portrayed as objects of study. In this context, there were some critical voices and denunciations of the punishments suffered by the enslaved in the travelers’ reports, such as those by Alexander von Humboldt and Johann Moritz Rugendas.

VIAJEROS DEL SIGLO XIX

Un gran número de viajeros europeos, incluyendo artistas y científicos, llegaron a las Américas 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 periodo colonial (1492–1810), 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 los viajes, como en el caso de Alexander von Humboldt y Johann Moritz Rugendas.

DENILSON BANIWA'S REINVENTIONS

Adopting the aesthetic of petroglyphs (inscriptions on rock) and drawing on Indigenous stories from the Amazon, the mural in this room tells the history of colonization in the Americas. In Amerindian cultures, the past is explained through the encounter of human and nonhuman beings, with special emphasis on the exchanges and transformations historical events bring about. Here, Denilson Baniwa presents a narrative that differs from the Western one, in which the visible and invisible worlds meet.

Cabinets of curiosities were collections of objects from around the world put together by members of Europe's upper classes from the sixteenth to the eighteenth century. In the wall vitrine at right, the artist borrows this concept to confront how these assemblages generated misunderstandings of non-Western cultures. Using the same methods as ethnographic exhibitions, Baniwa presents objects and narratives from an invented culture, playing with deception and fiction.

LAS REINVENCIONES 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 las Américas. 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 el mundo 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. En la vitrina de la derecha el artista usa este concepto para cuestionar la incomprensión 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.

This material was published in 2022 to coincide with the Getty Research Institute exhibition *Reinventing the Américas: Construct. Erase.Repeat.*, on view at the Getty Center from August 23, 2022 to January 8, 2023.

To cite this information, please use: *Reinventing the Américas: Construct. Erase. Repeat.*, published online 2022, Getty Research Institute, Los Angeles, www.getty.edu/reinventingtheamericas