

Southwest Contemporary's 12 New Mexico Artists to Know Now 2023

June 3 – September 2 / 3 de junio – 2 de septiembre de 2023

ARTISTS / ARTISTAS

Kirsten Angerbauer
Kaitlin Bryson
Apolo Gomez
Hernan Gomez Chavez
Lynnette Haozous
(Chiricahua Apache / Diné / Taos Pueblo)
Karma Henry
(Paiute / Italian / Portuguese)
Ahní Rocheleau
Zuyva Sevilla
Jennifer Thoreson
Kate Turner
Cougar Ndoi Vigil
(Jicarilla Apache)
Benjamin Winans

JURORS / JURADO

Danyelle Means
(Oglala Lakota)
Rachelle B. Pablo
(Diné)
Aaron Wilder

CURATORS / CURADORES

Lauren Tresp
Angie Rizzo

PUBLIC PROGRAMS / PROGRAMAS PÚBLICOS:

Thursday, July 13, 6pm / Jueves, 13 de julio, 18:00

PUBLIC FORUM: In Context - New Mexico in the Art World

FORO PÚBLICO: En Contexto - Nuevo México en el Mundo del Arte

with/con Louis Grachos, Jadira Gurule, Nancy Mario Mithlo, & Marina Pérez
at/en 516 ARTS & livestreamed/transmitido en vivo

Saturday, July 29, 10am-noon / Sábado 29 de julio, de 10 a 12 h.

YOUTH WORKSHOP: Place/Pattern - Layering Stencils & Landscapes

TALLER PARA JÓVENES: Lugar/Patrón - Plantillas de capas y paisajes
with/con Karma Henry • at/en 516 ARTS

Thursday, August 24, 6pm / Jueves 24 de agosto, 18:00 h.

ARTISTS' TALK: Lightning Rounds - Meet the 12 New Mexico Artists To Know Now

CHARLA DE ARTISTAS: Lightning Rounds - Conozca a los 12 artistas de Nuevo México que debe conocer ahora

at/en 516 ARTS & livestreamed/transmitido en vivo

Admission and programs are free. / La entrada y los programas son gratis.

INFO/REGISTER / INFORMACIÓN/REGISTRO: 516arts.org/events

Above: Karma Henry, *Pitawa-ti tongo ba'a (Looking above the clouds)*, 2022, acrylic on canvas / pintura acrílica en lienzo 24 x 30 inches / 60.9 x 76.2 centímetros

Cover: Lynnette Haozous, *Walks with the sun / Paseos con el sol*, 2023, site-specific mural, latex paint on wall, commissioned by 516 ARTS / mural específico del sitio, pintura de látex en la pared, encargado por 516 ARTS, 21 x 17.7 feet / 6.4 x 5.4 metros

Jennifer Thoreson, *Portrait of Caspian (detail)*, 2023, photograph on fiber rag / fotografía en papel fiber rag 20 x 30 inches / 50.8 x 76.2 centímetros

516 Central Ave. SW, Albuquerque, New Mexico, 87102

505-242-1445 • 516arts.org

Open Tue – Sat, 12-5pm + First Fridays 5-7pm

PRESENTING PARTNER / SOCIO PRESENTADOR:

**Southwest
Contemporary**

516 ARTS FUNDERS / FINANCIADORES:

Translation by Traducciones Sanagus

Deeply Rooted and Forward-Facing Con Raíces Profundas y Mirando al Frente.

by/por Lauren Tresp

Publisher & Editor-in-Chief / Editora & Jefa de Redacción, Southwest Contemporary

Some five years ago, I wished to find some mechanism by which *Southwest Contemporary* (then still known as *The Magazine*) might survey the contemporary art across the state of New Mexico. Of course, no survey could provide anything like a complete, legible picture. Contemporary art in New Mexico, with its incredible breadth, diversity, and wily unpredictability, resists anything so easy as a coherent narrative.

But there is still value in the effort—to rigorously, iteratively, and exhaustively review the work being made by our creators of culture. And so, each year, Southwest Contemporary issues an open call to artists from all parts of the state to submit their work for consideration in any media, discipline, or genre to be juried by leaders in the creative field. Each cohort of *New Mexico Artists to Know* has been comprised of a unique group with diverse backgrounds, and has helped us better understand the poetic and creative forces at work here. And while it's challenging to detect common threads that link these voices together, threads do emerge. The 2023 cohort, juried by curators **Danyelle Means** (Oglala Lakota), **Rachelle B. Pablo** (Diné, 516 ARTS), and **Aaron Wilder** (Roswell Museum), features twelve artists who have multiple distinct but overlapping concerns.

In works like **Kaitlin Bryson's** ecological installations and happenings, many of which are collaborations with fungal species, and in **Ahni Rocheleau's** interdisciplinary work collapsing the distance between humans and nature, there is a deep care for the environment that bridges art and activism.

In other bodies of work, I see artists tapping into the subtleties and invisibilities of the world—from auditory to microscopic to the ephemeral—as a means of making visible, and therefore reconsidering the possibilities of the forces of power and influence at work in this world. For example, **Kirsten Angerbauer's** installations frequently employ such overlooked forces as sounds and vibrations to enact small but powerful gestures of creation or destruction. **Zuyva Sevilla's** new-media works contemplate the cosmic and ineffable, such as heat signatures and dust patterns. **Apolo Gomez's** photographic practice foregrounds queer love and desire, embracing and holding up otherwise out-of-sight expressions of tender masculinity and the complexities of non-binary pleasure.

Perhaps most broadly, many of these artists' practices exhibit deep-rootedness in culture, history, and identity, which informs generative practices that imagine reorganized, restructured futures. In **Hernan Gomez Chavez's** sculptural installations, a personal history along the U.S.-Mexico borderlands informs his preoccupation with structures of immigration, home, belonging, and power.

Karma Henry (Paiute, Italian, Portuguese) and **Lynnette Haozous** (Chiricahua Apache, Diné, Taos Pueblo) both draw on their Indigenous heritage and culture, but have unique approaches to foregrounding Indigenous culture in our shared consciousness. In Henry's practice, she renews and reclaims concepts of landscape and place through the insertion of Native imagery and designs. Haozous's mural practice rematriates public spaces, often depicting Indigenous female figures at larger-than-life scales.

Also drawing on Indigenous perspectives, **Cougar Ndoi Vigil's** (Jicarilla Apache) photography practice builds up layers of imagery and texture, creating a play of abstraction and pop imagery to challenge outdated, narrow conceptions of Indigenous narratives.

Artists **Jennifer Thoreson** and **Benjamin Winans** are both engaged with histories of spiritual and religious practice in America. Thoreson's recent work contemplates acts of communal prayer and ritual and considers how beliefs—whether

shared or not—can forge more empathetic connections. Winans' interdisciplinary work takes a more critical bent, exploring the corrosive impacts of American Christian nationalism and its ties to warfare and violence.

Many of these projects help us conceive of a brighter future. This is especially true of **Kate Turner's** fiber and fashion-based works. Drawing on her personal experiences as a transracial adoptee in suburban Ohio, Turner's work uses invented worlds and futuristic costumery that may help us strive forward with more empowerment and more radical creativity.

This group of artists and the work in this exhibition issue an invitation to us, as viewers, to slow down, reconsider our beliefs, and perhaps co-create a world characterized by more care, awareness, and empathy. To me, this is an incredibly noble and hopeful reflection offered by contemporary artists in New Mexico, and I'm proud to have played some small part in it.

This year, I'm especially grateful to have partnered with 516 ARTS in presenting this exhibition in downtown Albuquerque—the first time this exhibition series has traveled outside of Santa Fe. Through 516 ARTS' support and collaboration, we've been able to grow the footprint of the show, better represent the work of these artists, and further expand upon the exhibition with related programming.

Hace unos cinco años, quise encontrar alguna estrategia para que Southwest Contemporary (entonces conocida como The Magazine) pudiera realizar un sondeo sobre el arte contemporáneo en el estado de Nuevo México. Por supuesto, ningún sondeo podría ofrecer una imagen completa y comprensible. El arte contemporáneo en Nuevo México, con su increíble alcance, diversidad e imprevisibilidad, se resiste a cualquier cosa tan fácil como una narrativa coherente.

Pero todavía hay valor en el esfuerzo de revisar rigurosa, iterativa y exhaustivamente el trabajo realizado por nuestros productores culturales. Por eso, cada año, Southwest Contemporary lanza una convocatoria abierta a artistas de todo el estado para que presenten sus obras en cualquier medio, disciplina o género y que sean evaluadas por un jurado de líderes en el campo creativo. Cada edición de *Artists to Know de Nuevo México* ha estado compuesta por un grupo único con antecedentes diversos, y nos ha ayudado a comprender mejor las fuerzas poéticas y creativas que operan aquí. Y aunque es difícil detectar los lazos en común que unen a estas voces, los hay. La edición de 2023, comisariada por **Danyelle Means** (Oglala Lakota), **Rachelle B. Pablo** (Diné, 516 ARTS) y **Aaron Wilder** (Roswell Museum), cuenta con doce artistas con múltiples inquietudes distintas pero coincidentes.

En obras como las instalaciones y happenings ecológicos de **Kaitlin Bryson**, muchas de las cuales son colaboraciones con especies de hongos, y en el trabajo interdisciplinar de **Ahni Rocheleau**, que colapsa la distancia entre los seres humanos y la naturaleza hay una profunda preocupación por el medio ambiente que une el arte con el activismo.

En otros cuerpos de obra, veo a los artistas explotar las sutilezas e invisibilidades del mundo, desde lo auditivo hasta lo microscópico y lo efímero, como medio para hacer visibles y, por tanto, de reconsiderar las posibilidades de las fuerzas de poder e influencia que actúan en este mundo. Las instalaciones de **Kirsten Angerbauer**, por ejemplo, emplean con frecuencia fuerzas que pasan desapercibidas, como los sonidos y las vibraciones, para llevar a cabo pequeñas pero poderosas acciones creativas o destructivas. Las obras en nuevos medios de **Zuyva Sevilla** contemplan lo cósmico y lo inefable, como las huellas del calor y los patrones del polvo. Por su parte, la práctica fotográfica de **Apolo Gómez** pone en primer plano el amor y el deseo queer, abrazando y mostrando expresiones de masculinidad tierna y las complejidades del placer no binario que de otro modo pasarían desapercibidas.

En términos más generales, muchas de las prácticas de estos artistas muestran un profundo arraigo cultural, histórico e identitario, que sirve de base a prácticas generativas donde se imaginan futuros reorganizados y reestructurados. En las instalaciones escultóricas de **Hernán Gómez Chávez**, su historia personal a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos es la base de su preocupación por las estructuras de la inmigración, el hogar, la pertenencia y el poder.

Karma Henry (Paiute, italiana, portuguesa) y **Lynnette Haozous** (Chiricahua Apache, Diné, Taos Pueblo) se basan en su herencia y cultura indígena, pero tienen enfoques únicos para destacar la cultura indígena en nuestra conciencia compartida. En la práctica de Henry, renueva y recupera conceptos de paisaje y lugar mediante la inserción de imágenes y diseños indígenas. Los murales de Haozous reclaman desde el matriarcado los espacios públicos, a menudo representando figuras femeninas indígenas a grandes escalas.

Benjamin Winans, *Ex Americus*, 2020, handmade cotton flag / bandera de algodón hecho a mano, 36 x 60 inches / 91.4 x 152.4 centímetros

La práctica fotográfica de **Cougar Ndoi Vigil** (Apache Jicarilla), también basada en perspectivas indígenas, construye capas de imágenes y texturas, creando un juego de abstracción e imágenes pop que cuestiona las anticuadas y estrechas concepciones de las narrativas indígenas.

Los artistas **Jennifer Thoreson** y **Benjamin Winans** están comprometidos con la historia de la práctica espiritual y religiosa en América. La obra reciente de Thoreson contempla actos de oración y rituales comunitarios y estudia cómo las creencias, compartidas o no, pueden forjar conexiones más empáticas. El trabajo interdisciplinar de Winans adopta un sesgo más crítico, explorando los efectos corrosivos del nacionalismo cristiano estadounidense y sus vínculos con la guerra y la violencia.

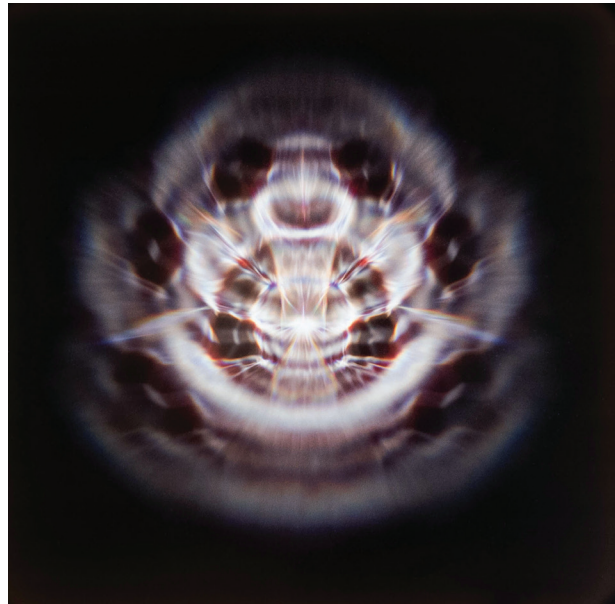

Kate Turner, *The Thoughts and Prayers* (detail) from the *Breathe Easy* collection, 2023, mixed media / medios mixtos, 37 x 16 x 20 inches / 93.9 x 40.6 x 50.8 centímetros

Muchos de estos proyectos nos ayudan a imaginar un futuro mejor. Esto es especialmente cierto en el caso de las obras basadas en tejidos y la moda de **Kate Turner**. Basándose en sus experiencias personales como una residente por adopción y transracial en los suburbios de Ohio, la obra de Turner utiliza mundos inventados y vestuario futurista que pueden ayudarnos a progresar de manera más empoderada y con una creatividad más radical.

Este grupo de artistas y las obras de esta exposición nos invitan, como espectadores, a frenar, reconsiderar nuestras creencias y, tal vez, co-crear un mundo caracterizado por una mayor consideración, conciencia y empatía. Para mí, esta es una reflexión increíblemente noble y esperanzadora que ofrece el arte contemporáneo en Nuevo México, y estoy orgullosa de haber desempeñado algún pequeño papel en ella.

Este año, estoy especialmente agradecida de haber colaborado con 516 ARTS en la presentación de esta exposición en el centro de Albuquerque, la primera vez que esta serie de exposiciones ha viajado fuera de Santa Fe. Gracias al apoyo y la colaboración de 516 ARTS, hemos podido ampliar el alcance de la muestra, representar mejor la obra de estos artistas y ampliar la exposición este verano con programas relacionados.

Zuyva Sevilla, *Hyperlux 38*, 2022, translucent print, LED's / impresión translúcida, lamas LED, 36 x 36 x 2 inches / 91.4 x 91.4 x 5 centímetros