

REPEATING GRANADAS

Michelle Peraza

Curated by Karly Boileau

Photo: Michelle Peraza, *Interstices* (detail), 2020, coloured pencil and 23k gold leaf on amate/amatl paper. Photo by Lisa East. Courtesy of Artist.

"By sending our voices, visuals and visions outward into the world, we alter the walls and make them a framework for new windows and doors" – Gloria Anazaldúa¹

Surrounded by glints of silver and gold, rich browns, patterns, and allegory, Michelle Peraza's solo exhibition, **Repeating Granadas**, visualizes the ambiguity and complexity of identity within the LatinX community. Peraza's deliberate choice of colour, materials, feminism, identity, extraction and relocation, image dissemination, gender politics, materiality, representation, and resilience.

In **Repeating Granadas**, visitors witness a fuller picture of history. Often presenting her work in diptychs,³ Peraza's use of this format reflects her and her

deconstructs the Spanish colonial project of 'Latin America.' Through her high-realism portraits, site-specific installations, and non-representation drawings, Peraza engages with themes of transculturation, postcolonialism, femininity, identity, extraction and relocation, image dissemination, gender politics, materiality, representation, and resilience.

Botanical imagery and the use of gold and silver leaf recurring throughout Peraza's work is indicative of the commodification of the Global South (both historically and

family's experience negotiating different societal frameworks based on their colonized-colonizer dichotomous identity.⁴ Painting portraits in a Baroque style acknowledges the prevalent style during Spain's Golden Age (1492 – 1659),⁵ which coincided with, and was subsequently funded by, Spain's colonization of South and Central America, Mexico, and parts of the Caribbean.⁶ These portraits strategically insert the voice of Peraza and her family into the narrative, creating a space where being 'in-between' becomes a form of resilience and strength.

Peraza's use of amate/amatl paper for her drawings embodies the heart of her artistic practice. This unique Mesoamerican tree bark paper becomes an analogy of survival, renewal, strength, and hope. When amate paper becomes torn, it can be patched and

contemporarily) through the extraction and relocation of natural resources.⁷ Equally layered with meaning is her use of repeating Mesoamerican and Spanish imagery. At once referencing how the Spanish Empire used similar tactics of repeated imagery, architecture, and oil painting as tools for colonization;⁸ the repetition of these symbols in Peraza's work is an allusion to the repetitive patterns of history and the fallout of the colonial project in present times.⁹

My practice speaks back to the history of Baroque painting, colonial botanical explorations, the dissemination of drawn and painted images and the role of "Art" in perpetuating the relentless extraction of natural resources in the so-called Latin American region. I continue to explore and raise questions on the complexity of the LatinX experience by oscillating between painting, drawing and installation.

¹ Gloria Anzaldúa, "Haciendo caras, una entrada," in *Making Face, Making Soul, Haciendo Caras: Creative and Critical Perspectives by Feminists of Color*, ed.: Gloria Anzaldúa, (San Francisco: Aunt Lute Books, 1990), xxv.

²

Gloria Anzaldúa, *The New Mestiza Nation: A Multicultural Movement*," from *The Gloria Anzaldúa Reader*, ed.: AnaLouise Keating, (Durham, NC: Duke University Press, 2009) 203 – 216.

³

A diptych is a work of art composed of two panels that relate to each other often used during the Renaissance and Baroque periods to depict religious scenes.

⁴

Michelle Peraza (artist) in discussion with K. Boileau (author/curator), June, 22, 2022.

⁵

Michelle Peraza (artist) in discussion with K. Boileau (author/curator), July 21, 2023.

⁶

"List of countries in Latin America." Encyclopedia Britannica, March 10, 2017. www.britannica.com/topic/list-of-countries-in-Latin-America-2061416

⁷

Londa Schiebinger and Claudia Swan, "Introduction," *Colonial Botany: Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005), 2.

⁸

Claudio Nieto Rojas, "The City and the Spanish Colonial Project," *Projective Cities*, March 20, 2017. http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/the-citys-essentailty-to-the-spanish-colonial-project/

⁹

Michelle Peraza (artist) in discussion with K. Boileau (author/curator), October 13, 2023.

¹⁰

Michelle Peraza (artist) in discussion with K. Boileau (author/curator), May 2, 2023.

¹¹

"Amates Cortez de Identidad" from The Mexican Museum, accessed October 12, 2023, www.mexicanmuseum.org/amates-cortez-de-identidad

REPEATING GRANADAS Michelle Peraza

Curado por Karly Boileau

Foto: Michelle Peraza, *Interstices* (detalle), 2020, lápiz de color, hoja de oro en amate/amatl papel. Foto por Lisa East.
Cortesía de la artista.

“Enviando nuestras voces, visuales y visiones al exterior en el mundo, nosotros alteramos las paredes y hacemos los marcos para nuevas ventanas y puertas”

– Gloria Anazaldúa¹

Rodeada de destellos de plata y oro, abundante color café, patrones, y alegoría, la exhibición individual de Michelle Peraza, *Repeating Granadas*, presenta su trabajo artístico en forma de instalación en un sitio específico, pinturas, y dibujos como una manera de procesar la ambigüedad y complejidad de su identidad dentro de la comunidad LatinX. La deliberada elección de color, materiales, imágenes y estilización de Peraza en su práctica artística prioriza el trabajo contemporáneo de los LatinX. Inspirados por el trabajo teórico de la conciencia mestiza/ la nueva mestiza de Gloria Anazaldúa², la investigación y práctica artística de Peraza críticamente examina el canon de la historia del Arte Occidental y deconstruye el Proyecto Español colonial de América Latina. A través de sus retratos de alto realismo, instalaciones en sitios específicos y dibujos sin representación Peraza participa en temas de transculturación, post-colonización, feminismo, identidad, extracción y relocalización, la diseminación de imágenes, política de género, materialidad, representación y resiliencia.

Imágenes botánicas y el uso de hojas doradas y plateadas

En *Repeating Granadas*, los visitantes son testigos de una pintura más amplia de la historia. A menudo Peraza presenta su trabajo en diápticos.³ El uso de este formato refleja la experiencia de ella y su familia negociando los diferentes marcos basados en la identidad dicotómica de colonizados-colonizadores.⁴ Pintando los retratos en un estilo Barroco reconoce la prevalencia del estilo durante El Siglo de Oro de España. (1492-1659)⁵ qué coincidió con, y fue posteriormente fundado por la colonización;⁶ la repetición de estos símbolos en el trabajo de Peraza es una alusión a los patrones repetitivos de la historia y la caída del proyecto colonial en la actualidad.⁹

El uso del papel Amate/amatl por Peraza para sus dibujos personifica el corazón de su práctica artística. Este papel único Mesoamericano de

recurrir a través del trabajo de Peraza e indican la modificación del Sur Global (ambos histórico y contemporáneo) a través de la extracción y la relocalización de recursos naturales.⁷ Igualmente, envuelto con el significado es el uso de la imagen Mesoamericana y Española. Al mismo tiempo haciendo referencia como el Imperio Español usó tácticas similares de imágenes repetidas, arquitectura, y pinturas de aceite como herramientas de la colonización;⁸ la repetición de estos símbolos en el trabajo de Peraza es una alusión a los patrones repetitivos de la historia y la caída del proyecto colonial en la actualidad.⁹

corteza de árbol se convierte en una analogía de sobrevivencia, renovación, fuerza y esperanza. Cuando el papel amate se rompe, puede ser reparado y fortalecido con parches.¹⁰ Cuando la producción del papel de amate fue prohibida, los artesanos mantuvieron la tradición viva en secreto.¹¹ El papel, a pesar de los obstáculos, sobrevivió. En *Repeating Granadas*, Peraza crea nuevos senderos de entendimiento a través de su arte. Basada en su experiencia personal y las historias orales de su familia, Peraza ilustra hábilmente lo que significa vivir en el margen, donde dos experiencias no son iguales. El arte se convierte en una manera de navegar y tratar de hacer sentido en la complejidad de identidad y el mundo.

- Karly Boileau

¹ Gloria Anzaldúa, “Haciendo caras, una entrada,” in *Making Face, Making Soul, Haciendo Caras: Creative and Critical Perspectives by Feminists of Color*, ed: Gloria Anzaldúa, (San Francisco: Aunt Lute Books, 1990), xxv.

² Gloria Anzaldúa, “The New Mestiza Nation: A Multicultural Movement,” from *The Gloria Anzaldúa Reader*, ed.: AnaLouise Keating, (Durham, NC: Duke University Press, 2009) 203 - 216.

³ Un diáptico es un trabajo de arte compuesto de dos paneles relacionados el uno al otro y a menudo usado durante el periodo Renacentista y Barroco para representar escenas religiosas.

⁴ Michelle Peraza (la pintora) en discusión con K. Boileau (Autora y Curadora de arte), junio 22, 2022.

⁵ Michelle Peraza (la pintora) en discusión con K. Boileau (Autora y Curadora de arte) julio 21, 2023.

⁶ “List of countries in Latin America.” Encyclopedia Britannica, marzo 10, 2017. www.britannica.com/topic/list-of-countries-in-Latin-America-2061416

⁷ Linda Schienberger y Claudia Swan, “Introduction,” *Colonial Botany: Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005), 2.

⁸ Claudio Nieto Rojas, “The City and the Spanish Colonial Project,” *Projective Cities*, marzo 20, 2017. <http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/the-city-s-essentiality-to-the-spanish-colonial-project/>

⁹ Michelle Peraza (Pintora) en conversación con K. Boileau (Autora / Curadora) octubre 13, 2023.

¹⁰ Michelle Peraza (Pintora) en conversación con K. Boileau (Autora / Curadora) mayo 2, 2023.

¹¹ “Amates Corteza de Identidad” from The Mexican Museum, consultado en octubre 12, 2023. www.mexicanmuseum.org/amates-corteza-de-identidad

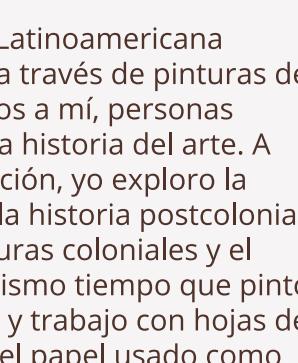

Foto: Michelle Peraza en el estudio

<p