

WHITNEY
NINEN

**JAUNE
QUICK-TO-
SEE SMITH:
MEMORY
MAP**

GUÍA DE ACTIVIDADES

Esta guía de actividades pertenece a:

RECONOCIMIENTO TERRITORIAL

Los Programas de educación reciben el generoso apoyo de la William Randolph Hearst Foundation, la Annenberg Foundation, Gregory Annenberg Weingarten, GRoW @ Annenberg, Krystyna Doerfler, la Paul & Karen Levy Family Foundation, Steven Tisch y Laurie M. Tisch.

Además, se cuenta con el gran apoyo de Lise y Michael Evans, Ronnie y Michael Kassan, Barry y Mimi Sternlicht, y Burton P. y Judith B. Resnick.

Asimismo, recibimos colaboración importante de Kevin y Rosemary McNeely, Manitou Fund.

Además, contamos con el generoso apoyo de Ashley Leeds y Christopher Harland, los fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York en colaboración con el City Council; fondos públicos del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, una agencia estatal; y el Comité de Educación del Whitney.

Las visitas guiadas gratuitas para estudiantes de las escuelas públicas y concertadas de Nueva York se encuentran financiadas por una donación de la Allen and Kelli Questrom Foundation

La exposición *Jaune Quick-to-See Smith: Memory Map* recibe el generoso apoyo de Judy Hart Angelo; la Carl & Marilyn Thoma Foundation; Lise y Michael Evans; la Henry Luce Foundation; la Horace W. Goldsmith Foundation; Kevin and Rosemary McNeely, Manitou Fund; la Terra Foundation for American Art y National Committee del Whitney.

Se cuenta con el importante apoyo de Forge Project, Garth Greenan Gallery, Sueyun y Gene Locks y de Susan y Larry Marx.

Se recibió una colaboración importante de Chrissy Taylor y Lee Broughton, Stephanie y Tim Ingrassia, Ashley Leeds y Christopher Harland, Susan Hayden, John y Susan Horseman Collection/Horseman Foundation, el Keith Haring Foundation Exhibition Fund, el Fondo Nacional de las Artes, Brooke Garber Neidich y Daniel M. Neidich y de Nancy y Fred Poses.

Además, contamos con el generoso apoyo de Komal Shah y Gaurav Garg.

Andy Ambrose, *Jaune Quick-to-See Smith with Cheyenne*, 1992. Fotografía. Cortesía de la artista y Garth Greenan Gallery, Nueva York. © Andy Ambrose.

Jaune Quick-to-See Smith, *Ronan Robe #4*, 1977. Óleo, cera de abejas, carbón y hollín sobre lienzo con madera de pino contorto, dos partes: 66 x 59 in. (167.6 x 149.9 cm) en total. Tia Collection © Jaune Quick-to-See Smith. Fotografía de James Hart Photography

Jaune Quick-to-See Smith, *Kalispell #1*, 1979. Pastel y carbón sobre papel, 41¼ x 29½ in. (106 x 75.2 cm). Whitney Museum of American Art, Nueva York; donación de Altria Group, Inc. 2008.137. © Jaune Quick-to-See Smith

Jaune Quick-to-See Smith, *Cheyenne Series #53*, 1984. Collage de papel y tela con acuarela, pastel y lápiz de grafito 30 x 22 in. (76.2 x 55.9 cm). Tia Collection © Jaune Quick-to-See Smith. Fotografía de James Hart Photography

Jaune Quick-to-See Smith, *Petroglyph Park*, 1987. Pastel y carbón sobre papel, 22 x 22 in. (55.9 x 55.9 cm). Collection of Sascha S. Bauer. © Jaune Quick-to-See Smith. Fotografía cortesía de la artista y Garth Greenan Gallery, Nueva York

Jaune Quick-to-See Smith, *McFlag*, 1996. Óleo, papel y periódico sobre lienzo con parlantes y cable eléctrico en tres partes. 60 x 100 in. (152.4 x 254 cm) en total. Fabricación: Neal Ambrose-Smith. Tia Collection. © Jaune Quick-to-See Smith. Fotografía, cortesía de la artista y Garth Greenan Gallery, Nueva York

Jaune Quick-to-See Smith, *Homeland*, 2017. Óleo y acrílico sobre lienzo, 48¼ x 72¼ (122.6 x 183.2 cm). Buffalo AKG Art Museum, Nueva York; legado de John Mortimer Schiff por intercambio. © Jaune Quick-to-See Smith. Fotografía de Tom Loonan y Brenda Bieger por Buffalo AKG Art Museum

Jaune Quick-to-See Smith, *Trade Canoe for the North Pole*, 2017. Óleo, acrílico, papel, periódico y tela sobre lienzo en tres partes: 60 x 160 in. (152.4 x 406.4 cm) en total. OZ Art NWA, Bentonville, Arkansas. © Jaune Quick-to-See Smith. Fotografía, cortesía de la artista y Garth Greenan Gallery, Nueva York

Jaune Quick-to-See Smith, *Urban Trickster*, 2021. Bronce fundido, 28 x 20.5 x 24 in. (71.1 x 52.1 x 61 cm). Gochman Family Collection. © Jaune Quick-to-See Smith. Fotografía, cortesía de la artista y Garth Greenan Gallery, Nueva York

Jaune Quick-to-See Smith, Cuaderno de bocetos de la artista, c. 1976, 11 x 17 in. (27.9 x 43.1 cm). Colección de la artista; cortesía Garth Greenan Gallery, Nueva York © Jaune Quick-to-See Smith

El Whitney está ubicado en Lenapehoking, la tierra ancestral de los lenape. El nombre Manhattan proviene de la palabra Mannahatta de este pueblo, que significa “isla de las muchas colinas”. La ubicación geográfica actual del Museo está cerca de un terreno que fue lugar de pesca y siembra lenape llamado Saponnkanikan (“campo de tabaco”). El Whitney reconoce el desplazamiento de los habitantes originales de esta región y la diáspora lenape que tiene lugar actualmente.

Como un museo de arte estadounidense en una ciudad con vitales y diversas comunidades de pueblos indígenas, el Whitney reconoce la exclusión histórica de los artistas indígenas de su colección y programa. En el Museo nos comprometemos a abordar estas omisiones y a honrar las perspectivas de las comunidades y los artistas indígenas mientras trabajamos por un futuro más equitativo.

BIENVENIDOS

La artista Jaune-Quick-to-See Smith nació en 1940 y es ciudadana de las tribus confederadas de las naciones salish y kootenai. Smith sabía que quería ser artista desde que era niña.

El título de esta exposición, *Memory Map* [Mapa de la memoria], se inspira en la profunda conexión que Smith tiene con la tierra y en la importancia que tiene en su arte y sus comunidades el contar historias. La artista trabaja con muchos materiales diferentes y cuenta sus historias utilizando símbolos como mapas, banderas, caballos, bisontes y canoas para el comercio. Su obra es una protesta contra las formas violentas en que las políticas del gobierno estadounidense han despojado a los indígenas americanos de sus lenguas, tierras e historias, pero a la vez es una celebración de la fortaleza de los pueblos originarios.

Esta guía de actividades para la niñez está diseñada para servir de introducción a la obra de Jaune Quick-to-See Smith. Úsala para explorar la exposición y experimentar con tus propias ideas. La guía ha sido elaborada por el equipo de Programas Familiares del Whitney con el asesoramiento de Jaune Quick-to-See Smith.

¡Esperamos que esta guía inspire al artista que hay en ti! Visita whitney.org/Families para consultar la lista completa de nuestros Programas Familiares

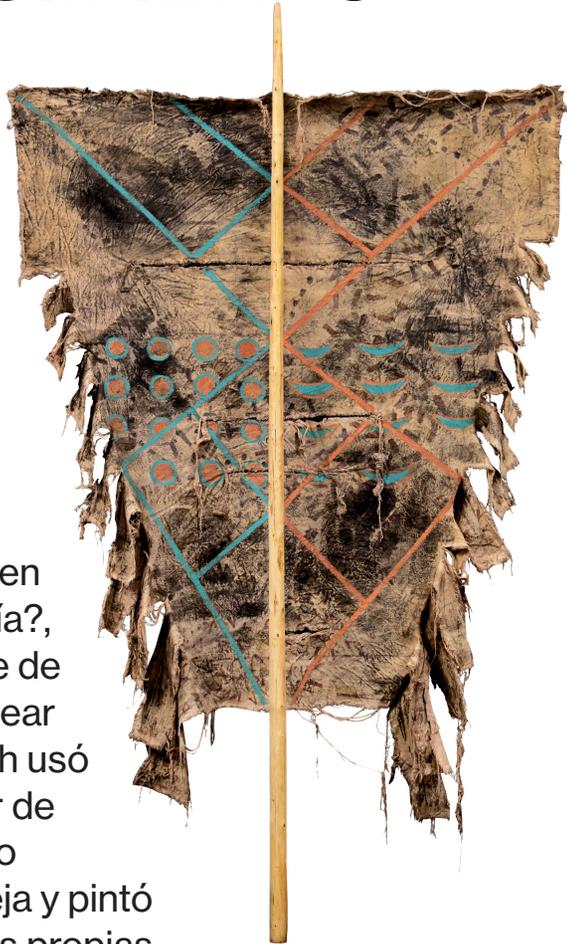

¿Qué significa ser indígena o nativo americano? En todo el mundo hay pueblos indígenas. La palabra “indígena” significa que fueron los primeros en poblar un lugar, antes de la llegada de personas de otras culturas o nacionalidades. Hoy en día, los pueblos indígenas conservan su cultura y tienen vínculos fuertes con sus tierras. En los Estados Unidos, a menudo se hace referencia a los indígenas como nativos americanos.

POEMA DE AGRADECIMIENTO

Ronan Robe [Túnica Ronan] #4, 1977

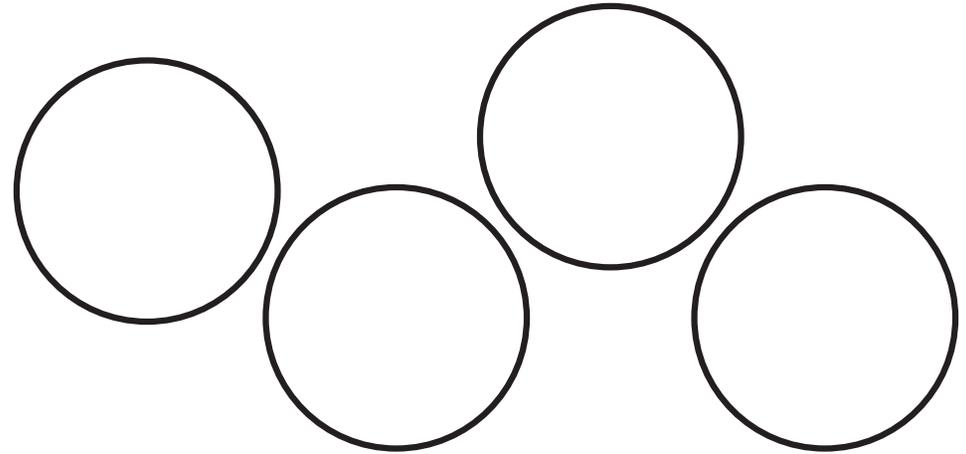
Observa con atención esta pintura y piensa en cuáles son las diferencias que ves en otros museos. Habla con la persona que te acompaña sobre la forma que tiene. Si encontraras esta obra en la naturaleza, ¿qué sería?, ¿notas algo interesante de los materiales? Para crear esta obra de arte, Smith usó un lienzo, pero en lugar de simplemente pintarlo, lo cubrió con cera de abeja y pintó diseños, mezclando sus propias creaciones con las técnicas salish y kootenai tradicionales para curtir (o convertir la piel de un animal en cuero) la piel del bison. Antes de la llegada de los colonizadores blancos, muchos indígenas americanos dependían del bison para obtener alimentos, refugio, ropa, herramientas y objetos ceremoniales. En muchas celebraciones y canciones se agradece al bison y a toda la naturaleza. Aquí Smith crea nuevas formas de mantener esas tradiciones.

¡Inténtalo!

En muchas celebraciones y canciones salish se agradece a la naturaleza. ¿Hay algo importante para ti, como tu familia o tu comunidad por lo que quieras mostrar tu agradecimiento? Piensa en personas y animales, en lugares especiales, así como en las tradiciones, aficiones y pasatiempos que valoras. En los círculos de abajo, escribe o dibuja las cosas por las que quieres agradecer. Después, elige una sola para escribir un poema sobre ella.

Agradezco:

Título:

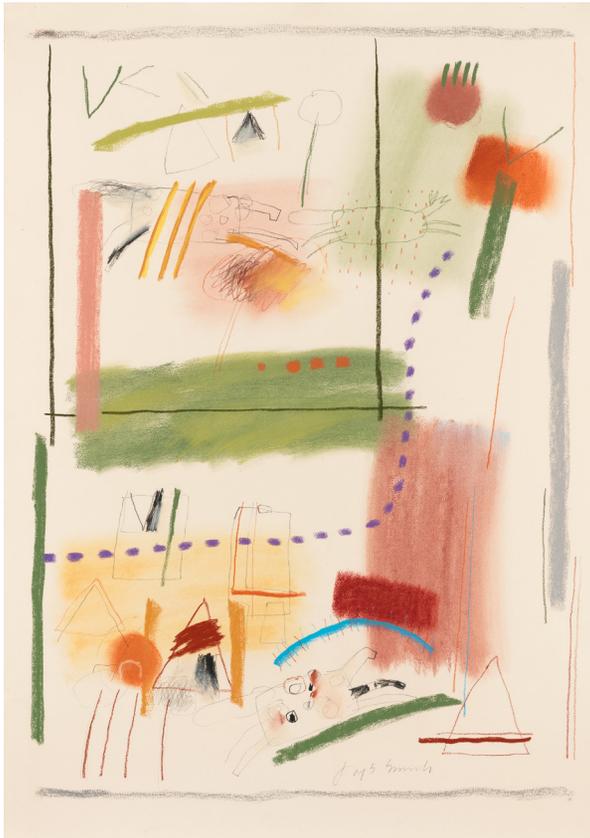

¿Qué es un colonizador? Un colonizador es quien se establece en un territorio del que no es originario, para controlar y explotar sus riquezas o para repoblarlo. La tierra reclamada por un colonizador usualmente está ya ocupada por otro grupo de personas.

MAPA DE HISTORIAS

Kalispell #1, 1979

Tú sabes lo que son los mapas, pero ¿has pensado en las distintas formas en que pueden utilizarse? Pueden ayudarnos a encontrar nuestro camino o indicarnos dónde empieza un lugar y termina otro. Los mapas también crean fronteras artificiales que dividen el mundo natural. Aquí, la artista imagina los mapas como herramientas para entender el mundo más a fondo. Smith crea un nuevo tipo de mapa con colores, formas y líneas de puntos que muestran

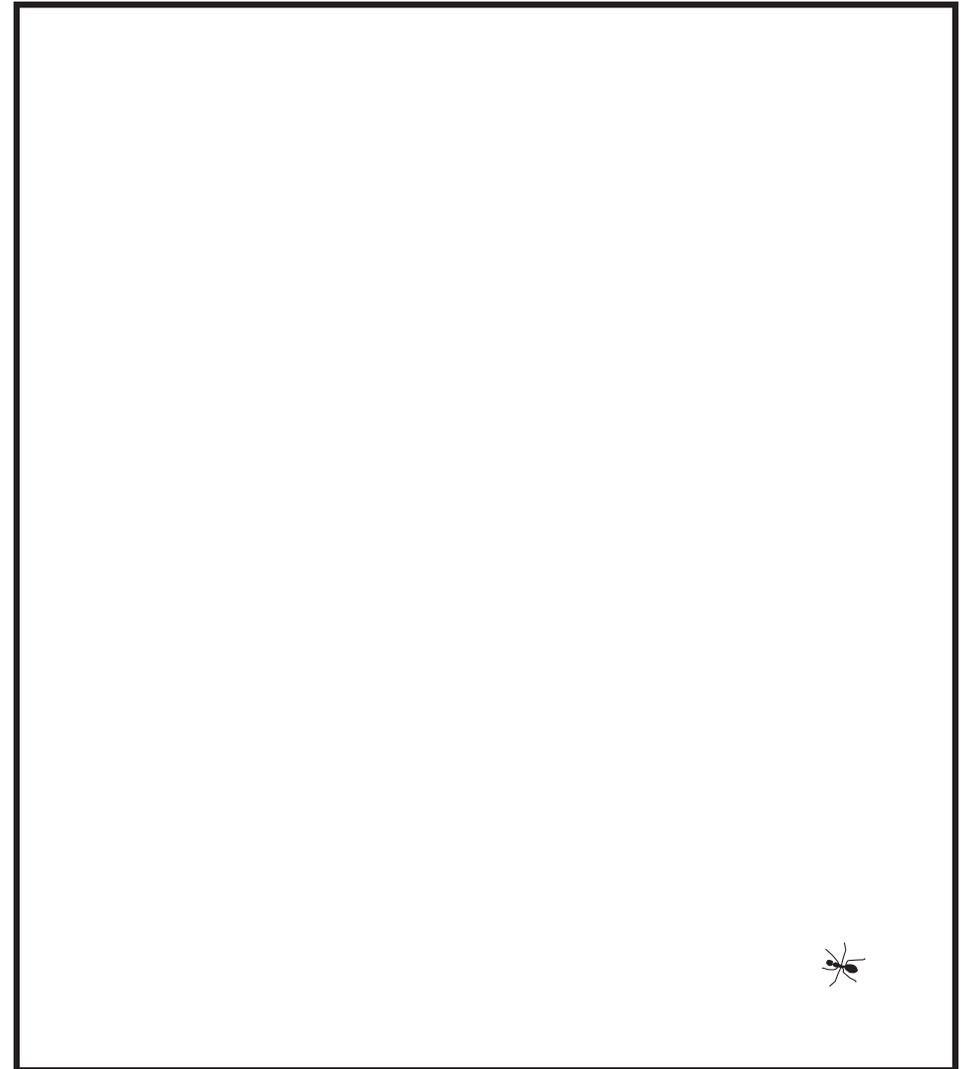

el movimiento de humanos y animales, además de sus propios recuerdos. Según ella, “las canciones, los cuentos, la poesía, los símbolos, los sueños y el arte son la esencia de las explicaciones para definir los territorios indígenas de los pueblos”.

¡Inténtalo!

Todos los seres vivos compartimos el mismo mundo, aunque cada uno tenga su propia experiencia. Dibuja el mapa de un insecto diminuto. ¿Qué historias puedes contar sobre un día en la vida de un éste?

¿En qué podrían pensar estas pequeñas criaturas mientras viajan por el mundo que has dibujado? Incluye los pensamientos, sueños y canciones del insecto. Intenta añadir marcas que muestren cómo se mueven.

SABIDURÍA ANIMAL

Cheyenne
Series #53
[Serie
Cheyenne #53],
1984

Una vez Jaune Quick-to-See Smith tuvo un caballo llamado Cheyenne. Pasaban tiempo juntos explorando el paisaje, y Cheyenne

aparecía en muchas de sus obras. Según contó ella, “Recorríamos juntos un sendero por la vida, y él era mi modelo... Pero para mí, era una relación íntima y personal. Cheyenne era como parte de la familia. Era mi amigo”. Los animales son muy importantes para Smith, especialmente los caballos. Su padre era comerciante de caballos, por lo que ella desde que nació, siempre ha estado rodeada de ellos. La primera experiencia de Smith con el arte proviene de los pequeños dibujos de animales que su padre le hacía en papel borrador.

¡Inténtalo!

Piensa en cómo has creado un vínculo con una mascota o con un animal en la naturaleza o incluso en tu imaginación. ¿Cómo ha influido esta relación en tu vida? ¿Qué has aprendido de los animales? Elige un animal que sea especial para ti. Dibuja un retrato de ese animal. Ahora, imagina que el animal fuera un profesor o profesora. Escribe en el globo de diálogo lo que imaginas que diría el animal. ¿Qué sabiduría puede compartir tu animal con niños y adultos? ¿Qué historias contaría?

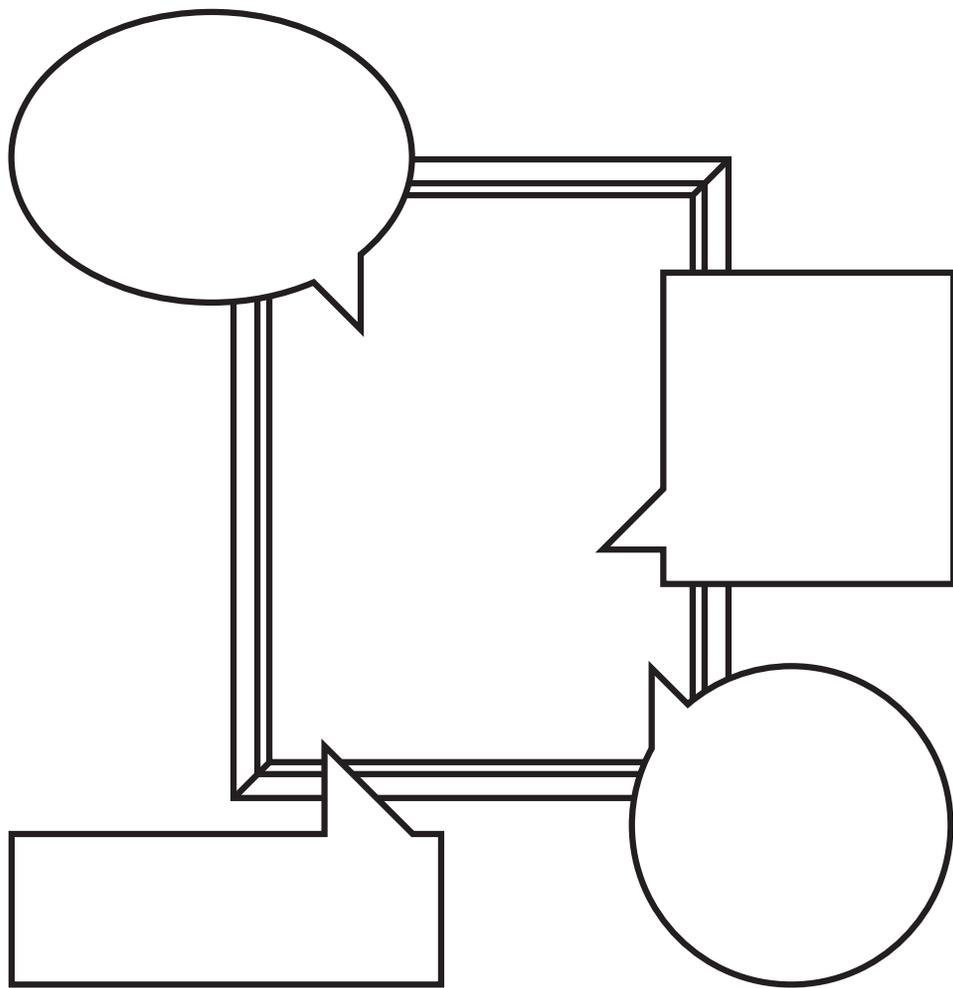

IMAGEN PARA EL FUTURO

Petroglyph Park [Parque de petroglifos], 1987

¿Sabías que antes de que se inventaran los alfabetos, todos los pueblos se comunicaban mediante imágenes? Un petroglifo es una obra de arte creada en la superficie de una roca cortándola, picándola, tallándola o raspándola. Para esta pintura, Smith se inspiró en unos petroglifos antiguos ubicados cerca de su casa, en Nuevo México, que se cree que tienen unos 3000 años.

Se sintió atraída por el estilo de los petroglifos y por la idea de conectar con el pasado profundo a través de un largo linaje de artistas. A medida que el ser humano ha evolucionado, el arte ha sido una parte importante de nuestra forma de entender el mundo.

¡Inténtalo!

Imagina que eres un artista y que una de tus obras durará un millón de años. ¿Qué imágenes y mensajes tienes para el futuro? ¿Qué quieres contarles de tu vida de ahora? Usa formas, imágenes, palabras y diseños para crear esa obra de arte. Dale un nombre a tu obra. ¿Qué comunica el título acerca de tu obra?

¿Qué es la inspiración? Es un estímulo o la lucidez repentina que siente una persona y que favorece su creatividad.

BÚSQUEDA DE PALABRAS

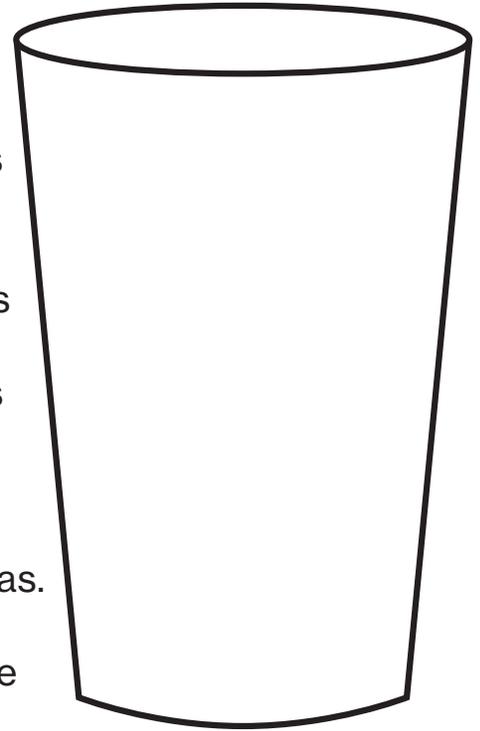

McFlag, 1996

¿Barras, estrellas y... Big Macs? Sí, el título que Smith le dio a su obra te hace pensar en restaurantes de comida rápida, ¿no es por casualidad! La artista también puso unos altavoces redondos negros en las esquinas de arriba de la bandera, imitando las orejas en forma de plato de Mickey Mouse de Disney. Fíjate bien en la superficie: verás que creó un collage con el lenguaje de los anuncios: ¡más grande, mayor, más! Smith a menudo utiliza el humor para hablar de temas serios. En este caso, se burla en parte de querer más y más cosas sin sentido. También nos da una perspectiva más amplia de lo que puede significar “expropiar”, al reflexionar sobre el largo historial que tiene el gobierno estadounidense de sacar a los indígenas americanos de sus tierras natales para trasladarlos a reservas.

¡Inténtalo!

Observa atentamente la superficie de la pintura y mira qué palabras puedes encontrar. Recoge algunas de las palabras en la papelerera. Ahora, utiliza esas palabras para crear una obra de arte. Elige palabras de tu papelerera y **DIBUJA** (no escribas) cada letra. Coloca las palabras una encima de otra o escóndelas. ¿Qué nuevos significados han surgido de tu collage de palabras?

¿Qué es un collage? Un collage es una obra de arte que reúne diferentes imágenes, materiales y a veces palabras.

MAPA DE MÍ

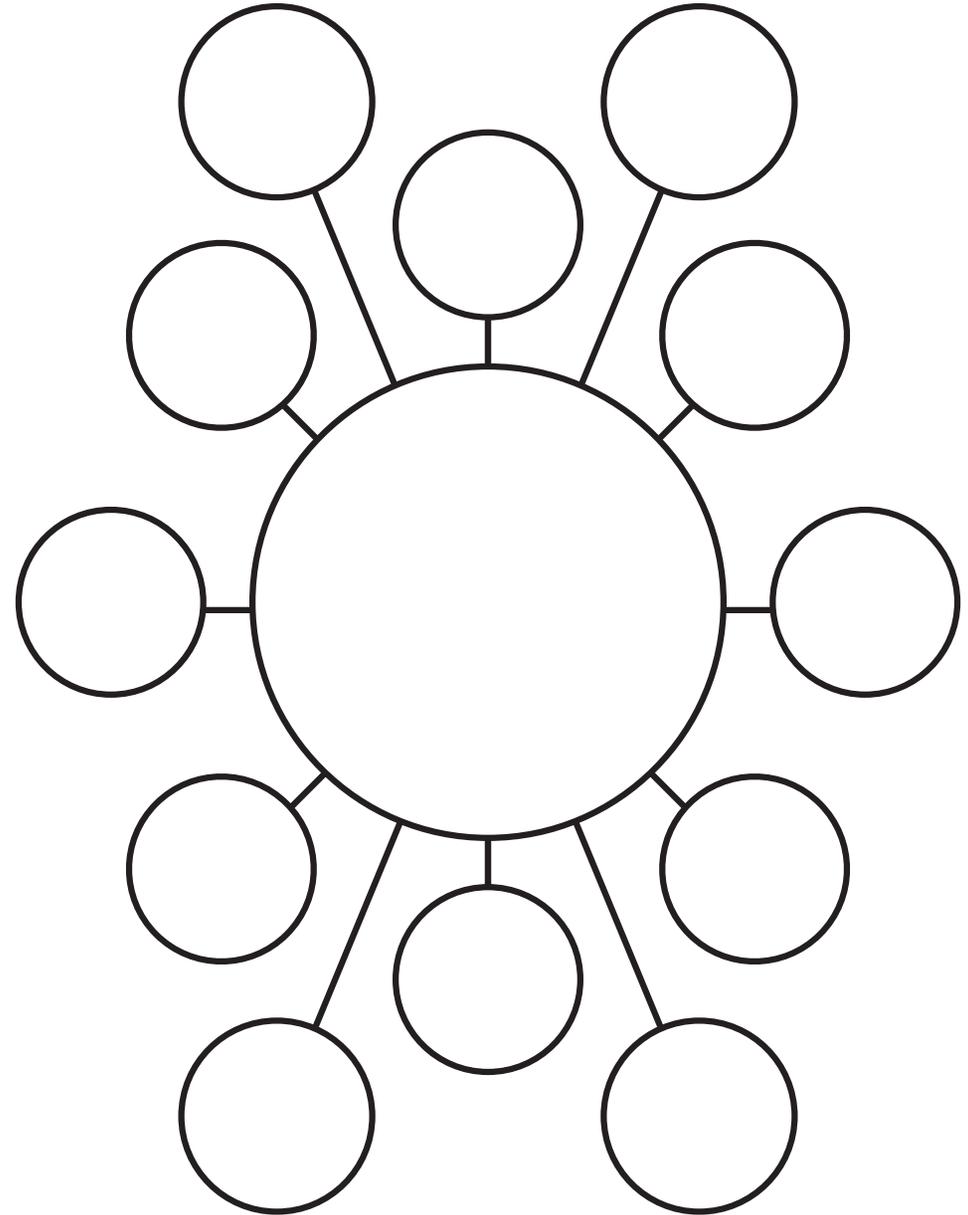
Homeland [Tierra natal], 2017

La pintura *Homeland* muestra rayos y círculos de colores que se originan en la reserva de la artista en Montana y cruzan las fronteras de los 50 estados de los EE. UU. Aquí, la artista desafía la idea de que el “centro” de una nación debe ser su capital o cualquier otro lugar grande y famoso, y pide a los espectadores que exploren la conexión entre quiénes son y de dónde vienen.

? **¿Qué es una reserva?** Es un área de tierra destinada para las naciones indígenas americanas mediante tratados o acuerdos con el gobierno estadounidense. A menudo, los indígenas americanos se veían obligados a trasladarse a reservas que estaban muy lejos de su hogar original. Hoy existen más de 300 reservas en Estados Unidos.

¡Inténtalo!

Piensa en todas las personas y lugares que han ayudado a hacer de ti quien eres hoy. En el círculo central, dibuja tu autorretrato. En los círculos de alrededor, agrega a las personas, lugares y cosas que han formado tu identidad.

EQUIPAJE PARA EL MUNDO

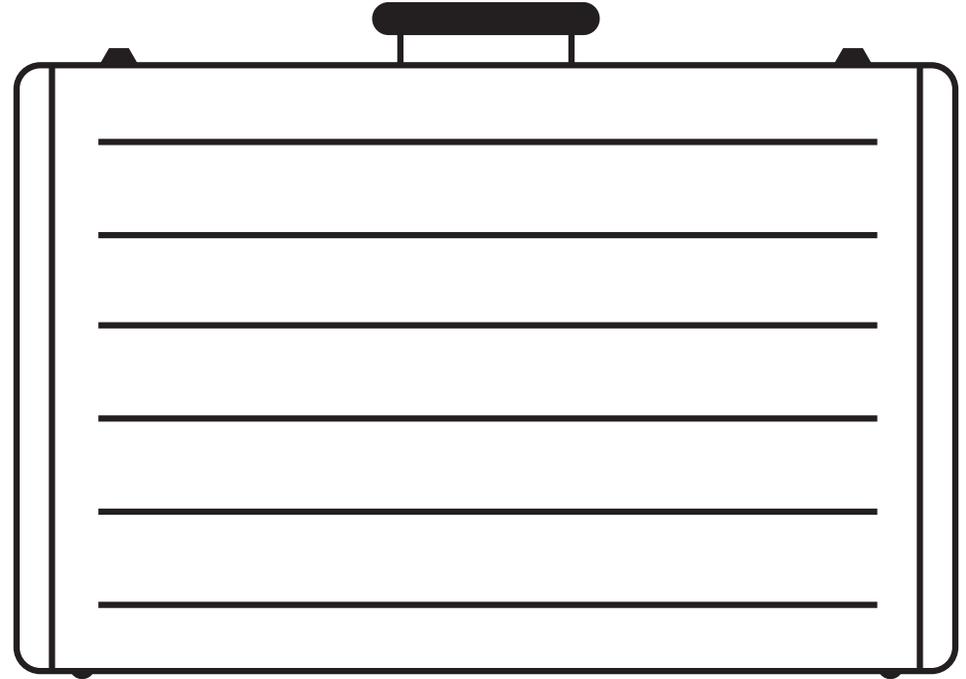

Trade Canoe for the North Pole [Canoa de comercio al Polo Norte], 2017 Para esta obra, Smith llena una canoa con todas las cosas que cree que la sociedad necesitaría para empezar una vida en un clima caluroso. Hay seres vivos, como cactus y animales, pero también objetos más divertidos, como cartones de bingo y un patito de goma. Smith también incluye un glaciar porque dice que “allí es muy necesario”, ya que el cambio climático y el calentamiento global llevan al Ártico “glaciares que rebosan y se derriten”. Las canoas eran importantes para muchas comunidades indígenas americanas. Recuerda que antes de la invasión europea no había caballos, bueyes ni carretas, así que sólo se utilizaban canoas y perros para el transporte. Ésta es una de las muchas pinturas de canoas de comercio que encontrarás en toda la exposición.

? **¿Qué es el calentamiento global?** Es el término que se usa para describir el aumento de la temperatura promedio de la Tierra. A medida que aumenta, los glaciares se derriten y el nivel de los océanos sube. Esto causa inundaciones en lugares situados cerca de la costa. El calentamiento global tiene efectos negativos sobre la Tierra como en las personas, incluido un clima más extremo, sequías y huracanes potentes. Estos efectos suelen afectar más a las comunidades de bajos ingresos.

¡Inténtalo!

Si tuvieras que hacer una lista de todas las cosas que crees que el mundo necesita, ¿qué incluirías? Incluye cosas que no podrías meter en una maleta, como la compasión y la bondad. Usa tu imaginación, nada es demasiado grande ni demasiado pequeño.

Haz una lista de las cosas que crees que no necesitaríamos...

BÚSQUEDA DE COYOTES

Urban Trickster [Charlatán urbano], 2021

Desde tiempos remotos o ancestrales, los seres humanos han contado historias. Cuando Jaune Quickto-See Smith era niña, sus abuelas y tías le contaban historias del pueblo salish. Una figura muy importante en estas historias era el coyote, que ayudó a preparar la tierra para que los humanos vivieran en ella. El coyote también les enseñó a los salish la importante relación que existe entre las personas, la tierra y todos los seres vivos. Las historias de los coyotes les recordaron a los seres humanos que deben ser responsables y respetuosos, pero el coyote también es un charlatán y sus enseñanzas reflejan el caos de la vida. El coyote

es a la vez bueno y malo, amable y mezquino, inteligente y tonto como nosotros los humanos. El coyote inspira a Smith en gran parte de su obra, ella adopta este doble papel de maestra y charlatana.

Smith afirma, “Los charlatanes hacen reír a la gente, no de mala manera, sino con amabilidad.

Los indígenas aseguran que la risa es buena para la salud. Como al dar un paseo, después de reírnos juntos nos sentimos mejor”.

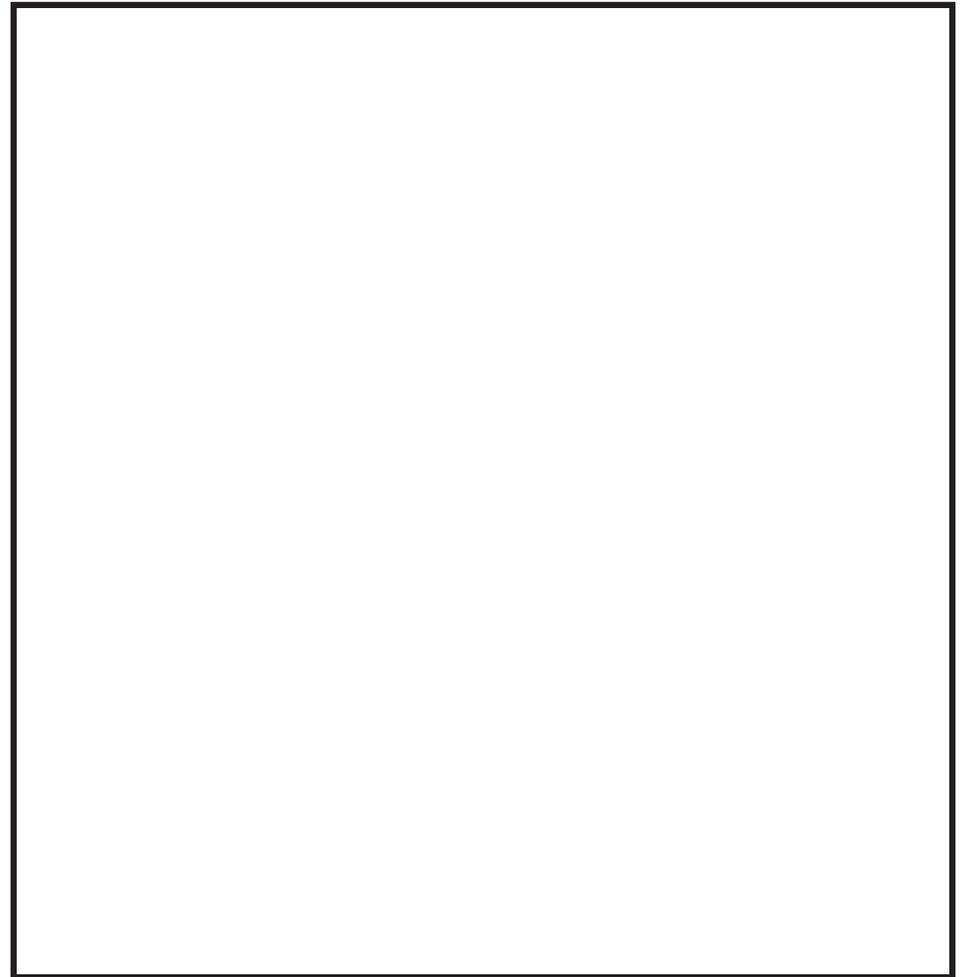

¡Inténtalo!

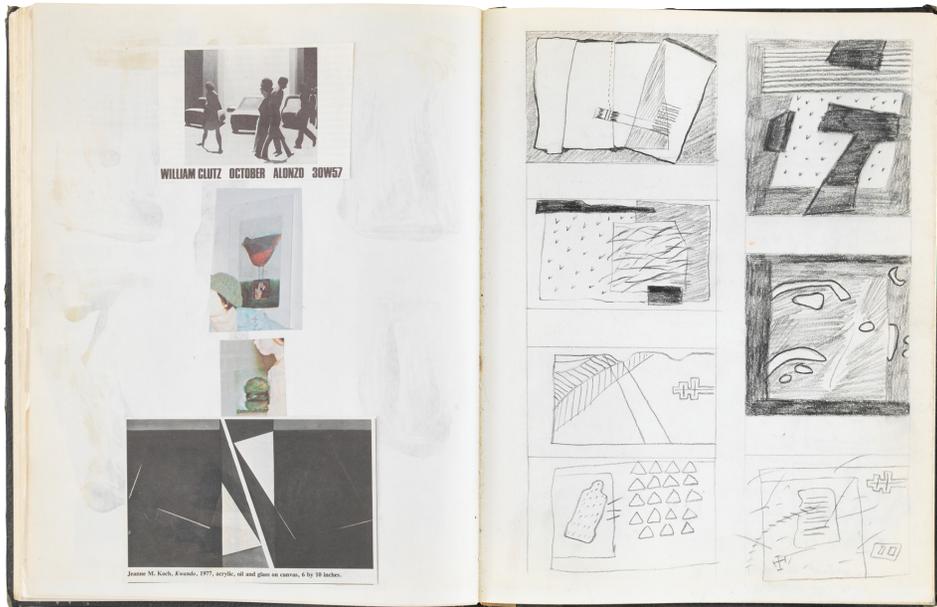
Explora, y ve cuántos coyotes puedes encontrar. Marca una casilla por cada uno que descubras. *Pista: algunos coyotes han llegado a otros pisos del museo. Puedes encontrar uno o dos coyotes en el piso 6, y en el piso 7 o incluso en el nivel más bajo del edificio, -1.*

☐	☐

Dibuja a uno de los coyotes que encuentraste.

¡A DIBUJAR!

Jaune Quick-to-See Smith lleva a donde quiera que va, un cuaderno para dibujar. Es un lugar importante para anotar sus pensamientos, ideas, preguntas y cualquier cosa que le parezca interesante. Ella puede dibujar un boceto, escribir un poema o inclusive pegar una imagen en las páginas. También puede usar una pluma de paloma o una hoja como marcapáginas.

Utiliza las páginas de abajo como tu propio cuaderno para dibujar. Decora la portada y añade tu nombre. Rellena las páginas con lo que quieras.

¡No hay reglas!

Este cuaderno de dibujos pertenece a

