

AMALIA MESA- BAINES

Let's Get Personal

Cultural Heritage: My cultural heritage is Mexican and I came of age in the early Chicana/o Movement. I began drawing at 5 years old and studied art all through school. My first major work began in 1966 in the San Francisco Phelan Awards exhibition. I knew I was an artist all my life.

Mentored by: I was encouraged by or mentored by Yolanda Garfias Woo, the weaver and educator.
Education/Training: My education/training included a BA in painting and a Masters in interdisciplinary education, another Masters in Psychology as well as a Ph. D. in Clinical Psychology.

Influences: I have been influenced by my cultural heritage, the baroque, global arts, textiles and my family history

Tell Young Artists: I would tell young artists to build community and to gain all the skills they can so they have all the possible options to approach their work and I would encourage them to become informed on the issues of their time.

Intent of the Work: I hope to open the mind of the audience to consider diverse histories of the Americas within a spiritual and aesthetic context.

Art Impacts Life: I began creating art because it was the most exciting way to express myself. I turned to art when I felt that I wanted things to be different- it has always been a way to reimagine life. The dramatic experiences that made my art have even more meaning to me was closely linked to history, politics and to death. The traditions of the Day of the Dead were a way to bring these concerns into one form. I make art that illuminates the American story in all its diversity, and particularly as it concerns Latino culture. I often use the story of my own family to approach issues of culture and social justice.

A note from the Artist: I want people to see the complexity of their society and that it brings out their curiosity and even their sense of social justice.

Brief biography: Amalia Mesa-Bains is an artist, educator and cultural critic. Her artworks, primarily interpretations of traditional Chicano altars, resonate both in contemporary formal terms and in their ties to her Chicano community and history. She has exhibited widely, including Los Angeles County Museum of Art, the Whitney Museum of American Art at Phillip Morris, Museo del Barrio, National Museum of Art, Smithsonian, San Francisco Museum of Modern Art and others. She has pioneered the documentation and interpretation of Chicano traditions in Mexican-American art and is a leader in the field of community arts and education. Among her many awards is the distinguished MacArthur Fellowship. She is Professor Emerita in the Visual and Public Art department at California State University at Monterey Bay.

Link to full text: <https://museoeduardocarrillo.org>

En lo Personal

Patrimonio Cultural: Mi herencia cultural es Mexicana y alcancé la mayoría de edad en el Movimiento Chicana/o Comencé a dibujar a los 5 años y estudié arte durante toda la escuela. Mi primer gran trabajo comenzó en 1966 en la exposición de los Premios Phelan de San Francisco. Sabía que era una artista toda mi vida.

Asesorada por: Me animó y guió Yolanda Garfias Woo, la tejedora y educadora.

Educación / Entrenamiento: Mi educación / entrenamiento incluyó un BA en pintura y una Maestría en educación interdisciplinaria, otra Maestría en Psicología así como un Doctorado en Psicología Clínica.

Influencias: he sido influenciada por mi herencia cultural, el barroco, las artes globales, los textiles y mi historia familiar

Quiero decirle a los artistas jóvenes: Les diría a los artistas jóvenes que creen una comunidad y que ganen todas las habilidades que puedan para tener todas las opciones posibles para enfocar su trabajo y los alentaría a que se informen sobre los problemas de su tiempo.

Intención de la obra: Espero abrir la mente de la audiencia para considerar diversas historias de las Américas dentro de un contexto espiritual y estético.

El Arte Impacta la Vida: Comencé a crear arte porque era la manera más emocionante de expresarme. Volví al arte cuando sentí que quería que las cosas fueran diferentes, siempre ha sido una forma de reimaginar la vida. Las experiencias dramáticas que hicieron que mi arte tuviera aún más significado para mí estuvieron estrechamente vinculadas con la historia, la política y la muerte. Las tradiciones del Día de los Muertos fueron una manera de traer estas preocupaciones en una sola forma. Hago un arte que ilumina la historia estadounidense en toda su diversidad, y particularmente en lo que respecta a la cultura latina. A menudo uso la historia de mi propia familia para abordar cuestiones de cultura y justicia social.

Una Nota del Artista: Quiero que la gente vea la complejidad de su sociedad y que despierte su curiosidad e incluso su sentido de justicia social.

Breve Biografía: Amalia Mesa-Bains es una artista, educadora y crítica cultural. Sus obras de arte, principalmente las interpretaciones de los altares chicanos tradicionales, resuenan tanto en términos formales contemporáneos como en sus vínculos con su comunidad e historia chicana. Ha exhibido ampliamente, incluyendo el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, el Museo Whitney de Arte Americano en Phillip Morris, el Museo del Barrio, el Museo Nacional de Arte, el Smithsonian, el Museo de Arte Moderno de San Francisco y otros. Ha sido pionera en la documentación e interpretación de las tradiciones chicanas en el arte Mexicano-Estadounidense y es líder en el campo de las artes y la educación comunitaria. Entre sus muchos premios se encuentra en la distinguida beca MacArthur. Es profesora Emérita en el departamento de arte visual y público de la Universidad Estatal de California en Monterey Bay.

Enlace al texto completo: <https://museoeduardocarrillo.org>