

JUDY BACCA

Memorias de Nuestra Tierra

A R E T R O S P E C T I V E

Curated by Guest Curator Alessandra Moctezuma and MOLAA Chief Curator Gabriela Uriaga

JUDY BACA

Judy Baca is an internationally-renowned painter and muralist, community arts pioneer, and scholar who has been teaching in the University of California system for more than 30 years. She is the founder of the first City of Los Angeles Mural Program in 1974 - which evolved into the non-profit Social and Public Art Resource Center (SPARC). Baca has been engaged in the creation of sites of public memory within historically disenfranchised communities. Currently, she continues to serve as SPARC's artistic director while employing digital technology to co-create collaborative mural designs at the UCLA/SPARC Cesar Chavez Digital Mural Lab.

Judy Baca es una pintora y muralista de renombre internacional, pionera de las artes comunitarias y académica que ha estado enseñando en el sistema de la Universidad de California durante más de 30 años. Es fundadora del primer Programa muralista de la ciudad de Los Ángeles en 1974, que evolucionó en la organización sin fines de lucro Centro de Recursos de Arte Social y Público (SPARC). Baca se ha dedicado a la creación de sitios de memoria pública dentro de comunidades históricamente desfavorecidos. Actualmente, ella continúa sirviendo como directora artística de SPARC mientras emplea tecnología digital para co-crear diseños de murales colaborativos en el Laboratorio de Murales Digitales César Chávez de UCLA / SPARC.

Dr. Judy Baca
Artist, Educator, Scholar/Activist, Community Arts Pioneer, UCLA Professor Emeritus and Founder of the Social and Public Art Resource Center (SPARC)

Dra. Judy Baca
Artista, Educadora, Académica/Activista, Pionera de las Artes Comunitarias, Profesora Emérita de la UCLA y Fundadora del Centro de Recursos de Arte Social y Público (SPARC)

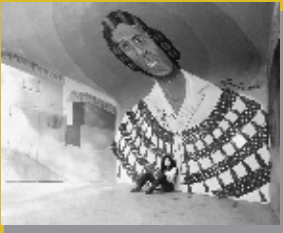
Judith F. Baca (United States, b. 1946)
CARECEN: Migration of the Golden People /
CARECEN: Migración del Pueblo Dorado, 2003-2021
 Digital print on gold aluminum substrate /
 Impresión digital sobre sustrato dorado de aluminio
 H 95 x W 230 inches / pulgadas
 Collection of the artist / Colección de la artista

Judith F. Baca (United States, b. 1946)
Pancho Trinity I, II, III / La Trinidad de los Panchos I, II, III, 1993
 Acrylic paint, mixed media, urethane on styrofoam /
 Pintura acrílica, medios mixtos, uretano sobre poliestireno
 H 26 x W 18 x D 20 inches (each) / pulgadas
 Collection of the artist / Colección de la artista

Judith F. Baca as *La Pachuca*
 Photographer: Donna Deitch

City of Los Angeles Department of Recreation and Parks - Director of the first City of Los Angeles Mural Program: Citywide Murals. Initiated and directed Citywide Mural Project, which produced over 400 murals in the city and employed 1,000 crew members.

1974
-1978

Co-founder and Artistic Director at SPARC: Social Public Art Resource Center, Venice, CA. One of the nation's leading multi-ethnic arts organizations working in community cultural development public art projects locally and internationally.

Muralist/Artist and Initiator of the Great Wall of Los Angeles Mural Project. Developed a participatory public monument and public education project on ethnic history of the United States incorporating over 400 youth, 100 scholars, and 40 artist assistants in summer programs in 1976, 1978, 1980, 1981, 1983 to create a 1/2-mile-long mural focused on women's history and marginalized ethnic histories.

1976
-1983

Production begins on the international travelling mural the World Wall: A Vision of the Future Without Fear.

Comienza la producción del mural itinerante internacional World Wall: Una visión del futuro sin miedo.

1986

First public mural
Mi Abuelita in Hollenbeck Park, Boyle Heights, CA.

1970

Primer mural público
Mi Abuelita en Hollenbeck Park, Boyle Heights, CA.

Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles - Directora del primer Programa de Murales de la Ciudad de Los Ángeles. Inició y dirigió el Programa con más de 400 murales en la ciudad y que empleó a 1,000 miembros de la comunidad.

1976

Cofundadora y Directora Artística de SPARC: Centro de Recursos de Arte Social y Público en Venice, CA. Una de las principales organizaciones artísticas multiétnicas del país que trabaja en proyectos de arte público de desarrollo cultural comunitario a nivel local e internacional.

Muralista/Artista e iniciadora del Proyecto Mural de la Gran Muralla de Los Ángeles. Desarrolló un monumento público participativo y un proyecto de educación sobre la historia étnica de los Estados Unidos, que incorporó a más de 400 jóvenes, 100 académicos y 40 asistentes artistas en programas de verano en 1976, 1978, 1980, 1981 y 1983 para crear un mural de 1/2 milla de largo, centrado en la historia de las mujeres y las historias de comunidades étnicas marginadas.

1977

Studied at the Taller Siqueiros in Cuernavaca, Mexico, founded by David Alfaro Siqueiros.

Estudia, en el Taller Siqueiros en Cuernavaca, Mexico, fundado por David Alfaro Siqueiros.

Development of the Cesar Chavez Digital Mural lab at SPARC (Social and Public Art Resource Center) for teaching in the arts through the creation of student works in public art at community sites and research on new techniques in Digital Imaging and Public Art.

The Museum of Latin American Art (MOLAA) acquires *Matriarchal Mural: When God Was Woman*.

MOLAA honoree of the LEGADO: A Legacy for the Arts award.

Grant awarded from the Mellon Foundation for the conservation, preservation, and expansion of *The Great Wall of Los Angeles Mural*.

2001

2003

1996
2018

Desarrollo del Laboratorio de Murales Digitales César Chávez en SPARC (Centro de Recursos de Arte Público y Social) para la enseñanza de las artes, a través de obras en colaboración con estudiantes sobre arte público en sitios comunitarios e investigaciones de nuevas técnicas en Imagen Digital y Arte Público.

California Community Foundation - Selected as one of 85 *Unsung Heroes* of nonprofit community and featured in the Foundation's annual report.

Seleccionada por California Community Foundation como parte de los 85 *Héroes Anónimos* de la comunidad sin fines de lucro y destacada en el informe anual de la Fundación.

Medal of Honor given by Veteran Feminists of America - New York. Honored for work to advance feminist ideals as a pioneering woman artist between 1966-1980. Additionally, included in invitational exhibit of honorary artists at The National Arts Club.

Medalla de Honor otorgada por Veteran Feminists of America - Nueva York. Honrada por su trabajo para promover los ideales feministas como artista pionera entre 1966-1980. Además, fue invitada a ser parte de la exhibición de artistas honorarios en The National Arts Club.

2021

El Museo de Arte Latinoamericano (MOLAA) adquiere su obra *Mural Matriarcal: cuando Dios era Mujer*.

Galardonada por MOLAA con el premio LEGADO para las artes.

Galardonada por la Fundación Mellon para conservar, preservar y extender el trabajo de *La Gran Muralla de Los Ángeles*.

Judy Baca: Memorias de Nuestra Tierra, la Retrospectiva

Curadora Invitada Alessandra Moctezuma y Jefa en curaduría de MOLAA Gabriela Urriaga

Judy Baca: Memorias de Nuestra Tierra es la primera retrospectiva exhaustiva de la obra de la muralista chicana de renombre internacional, intelectual pública y activista comunitaria Judy Baca. Baca es pintora y muralista, pionera de las artes de la comunidad, profesora y erudita académica que ejerce desde hace más de 30 años en el sistema de la Universidad de California (UC). Como fundadora del primer Programa de Murales de la Ciudad de Los Ángeles en 1974 – que evolucionó a ser el Centro de Recursos del Arte Público y Social (SPARC), organización sin fines de lucro – Baca ha estado involucrada desde 1970 en la creación de sitios de memoria pública dentro de comunidades históricamente desfavorecidas. Actualmente es la directora artística de SPARC y continúa empleando la tecnología digital para co-crear murales colaborativos en el Laboratorio de Murales Digitales César Chávez de UCLA/SPARC.

Durante la última década, el arte como vehículo de protesta y de justicia social ha ganado un impulso increíble y prominencia; ahora es parte de cualquier debate global sobre las artes contemporáneas en los Estados Unidos. Sin embargo, en Los Ángeles a mediados de los setenta, el arte de la “protesta” y creación de espacios ya encontraba voz en la obra de Judy Baca. Durante dicha década tumultuosa, Baca puso en marcha un modelo colaborativo que hacía posible que los jóvenes incorporaran las historias “escondidas” de sus comunidades que no estaban representadas en monumentales obras de arte públicas. Estos murales celebraban los aportes de sus pueblos y declamaban sus historias y luchas. Para la gente marginada que vivía en el condado de Los Ángeles en California, y en los Estados Unidos, las obras de Baca llegaron a ser narrativas épicas, conectando a los jóvenes con la diversidad de su herencia y creando nuevos “sitios de memoria pública”.

En nuestras galerías, la exposición se divide temáticamente en tres secciones que presentan diferentes aspectos de la producción artística de Baca. La Galería A es la *Galería Feminista* donde vemos representado el poder de la mujer. En esta galería se profundiza con mayor percepción en la historia más íntima de Baca y en sus exploraciones muy personales del feminismo, el género y la política del cuerpo. Esta galería también se enfoca en los personajes modelos y su lugar en la historia, la enseñanza y la comprensión de su mundo. Por último, la *Galería Feminista* ofrece dibujos a tinta surrealistas nunca antes vistos de Judy Baca, explorando la complejidad de las relaciones personales.

La Galería B presenta un estudio sobre el *Arte Público* de Baca, explorando su obra clave y que definirá su carrera artística por medio del Centro de Recursos de Arte Público y Social (SPARC). En una ciudad y época en que el arte público de la comunidad lo dominaban los hombres, Baca demostró que una mujer no sólo podría producir en gran escala, sino que décadas más tarde, también llegaría a ser líder en innovación en este medio artístico.

En la Galería C, los visitantes descubrirán la historia de la primera obra maestra de Baca, *La Gran Muralla de Los Ángeles*. Este mural de media milla de largo ocupa el arroyo llamado de Tujunga Wash en el Valle de San Fernando. El mural cuenta la historia de California desde los tiempos prehistóricos hasta los años 1950 con atención especial en presentar las historias menos conocidas de los grupos étnicos que habitan este estado. Para comprender la inmensidad de este proyecto, se invita a los visitantes a participar en una experiencia visual inmersiva de esta obra monumental.

Experiencia digital inmersiva creada por Raubtier Productions, Unicus and Omagica en colaboración con SPARC. Apoyo en especie proporcionado por EPSON.

Judy Baca: Memorias de Nuestra Tierra, a Retrospective

Guest Curator **Alessandra Moctezuma** and
MOLAA Chief Curator **Gabriela Uriaga**

Judy Baca: Memorias de Nuestra Tierra, is the first comprehensive retrospective of the work of the internationally renowned Chicana muralist, public intellectual, and community activist, Judy Baca. Baca is a painter and muralist, community arts pioneer, and scholar-educator who has been teaching in the UC system for more than 30 years. As founder of the first City of Los Angeles Mural Program in 1974 – which evolved into the non-profit Social and Public Art Resource Center (SPARC) – Baca has been engaged in the creation of sites of public memory within historically disenfranchised communities since 1970. She continues to serve as SPARC's Artistic Director while employing digital technology to co-create collaborative murals at the UCLA/SPARC Cesar Chavez Digital Mural Lab.

During the past decade, art as a vehicle for protest and social justice has gained incredible momentum and salience; it is now part of any comprehensive discussion about contemporary arts in the U.S. However, in mid-1970s Los Angeles, the art of “contestation” and place-making was already finding voice in Judy Baca's work. During this tumultuous decade, Baca pioneered a collaborative model that enabled young people to weave “hidden” histories of their underrepresented communities into monumental public artworks. These murals celebrated their people's contributions and articulated their stories and struggles. For the disenfranchised people living in the greater Los Angeles basin, in California, and in the larger U.S., Baca's works became epic narratives, connecting youth with their diverse heritage and creating new “sites of public memory.”

In our galleries, the exhibition is divided thematically into three sections that present different aspects of Baca's artistic production. Gallery A is the *Womanist Gallery*, wherein we see female power presented. This gallery delves with greater insight into Baca's more intimate history, and her very personal explorations of feminism, gender, and body politics. This gallery also focuses on Baca's personal role models and their place in Baca's history, upbringing, and understanding of the world. The *Womanist Gallery* lastly, features never-before-seen, surrealist ink drawings by Baca, exploring the complexity of personal relationships.

Gallery B features a *Baca Public Art Survey*, exploring her pivotal and career-defining work through the Social and Public Arts Resource Center, an organization Baca founded in 1976. In a city and time where community public art was dominated by men, Baca demonstrated that a woman could not only produce at large scale, but that decades later would become the leading innovator in this media.

In Gallery C, visitors will discover the history of Baca's first masterpiece, *The Great Wall of Los Angeles*. This half mile long mural occupies the Tujunga Wash in the San Fernando Valley. The mural tells the story of California from prehistoric times to the 1950s and takes special care in presenting the lesser-known histories of the ethnic groups who inhabit this state. To understand the immensity of this project, viewers are invited to participate in an immersive audiovisual experience of the monumental piece.

Digital Immersive experience created by Raubtier Productions, Unicus and Omagica in collaboration with SPARC. In-kind support provided by EPSON.

This project is supported in part by an award from the National Endowment for the Arts and was made possible with support from California Humanities, a non-profit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit calhum.org. Additional support was provided by Bank of America, the Pasadena Art Alliance, and the Employee Community Fund of Boeing. In-kind support has been provided by the Social and Public Art Resource Center (SPARC).

MOLAA is generously supported, in part, by the Robert Gumbiner Foundation, and by a grant from the City of Long Beach and the Arts Council for Long Beach.

The Great Wall of Los Angeles / La Gran Muralla de Los Ángeles

Images taken from SPARC Poster: *The Great Wall of Los Angeles, The Longest Mural in the World.*

Imagen cortesía de SPARC *La Gran Muralla de Los Ángeles, el mural más largo del mundo.*

Located in the San Fernando Valley / Ubicado en el Valle de San Fernando.