

SERIE REGIONAL DE JUGADORES PAMPERS

Instituto de Cultura Puertorriqueña

**Sala Este, Antiguo Arsenal de la Marina Española
La Puntilla, Viejo San Juan**

**Curadores:
Bianca Ortiz, Abdiel D. Segarra y Ralph Vázquez**

10 de julio de 2010 al 18 de junio de 2011

**INSTITUTO DE CULTURA
PUERTORRIQUEÑA**

Prof. Mercedes Gómez Marrero
Directora Ejecutiva

Dr. Rafael Colón Oliviera
Presidente interino

Dr. José Alberty Monroig
Secretario

Dr. Gonzalo F. Córdova
Dra. Loretta Phelps de Córdova
Prof. Manuel Álvarez Lezama

Dr. Rodolfo Lugo
Junta de Directores

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS

Marilú Purcell Villafañe
Directora

Alba Ramos Román
Coordinadora

Caridad Rodríguez Sáez
Registro

René Sandín
Enlace curatorial

Juana Benitez Arroyo
Elída Rodríguez Vélez
Personal Administrativo

Martín Rodríguez Cabrera
Enmarcado

Ángel Cruz Cardona
Bienvenido Díaz
Freddie Idoña Fernández
Martín Rodríguez Cabrera
Montaje

Aaron Salabarrías Valle
Diseño y arte gráfico

La **serie regional**, quiere reconocer y estudiar la obra de nuestros artistas contemporáneos a través del desarrollo de una plataforma de encuentro. La intención del proyecto es crear un puente de colaboración mutua donde el artista, el curador y los espectadores participen de la elaboración de un recurso educativo, investigativo y cultural a través de una estructura dinámica de eventos.

Proyecto #1: Artistas puertorriqueños en el extranjero: relaciones internacionales en la producción de artistas contemporáneos.

Curadores: Bianca Ortiz, Abdiel D. Segarra y Ralph Vázquez

PUERTO RICO
VERDE

Contacto

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
Instituto de Cultura Puertorriqueña
Antiguo Arsenal de la Marina Española
La Puntilla, Viejo San Juan
P.O. Box 9024184
San Juan, PR, 00902-4184
Tels: 787.725.8320 / 724.1877
webicp@icp.gobierno.pr
aplasticas@icp.gobierno.pr

Hay distintos modos de abordar una curaduría; personalmente hallo que la curaduría en sí es un campo bastante abierto en el sentido de que los modos, las plataformas y la práctica en sí son aún, una discusión viva desde la que se puede generar discurso.

Esto no es precisamente una exhibición, la intención detrás de este proyecto es más bien el desarrollo de una plataforma de investigación dinámica. Particularmente esta plataforma se genera en relación al Antiguo Arsenal de la Marina Española (Museo de La Puntilla), y su oferta institucional. Entre otras cosas, este espacio sirve de cede para el Programa de Artes Plásticas, ha sido también el espacio anfitrión de la Trienal Poligráfica de San Juan y la Muestra Nacional de Artes Plásticas, además albergar huéspedes tan variados como el archivo de artistas y exhibiciones del Programa y, el taller de ebanistería y enmarcado del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Programa de Artes Plásticas, similar a la situación de los demás museos en la isla, con el paso de los años ha ganado distancia entre sus ofertas y servicios institucionales y, la producción y demandas de los artistas en la actualidad. Pueden ser muchos los factores que inciden y muchas las posibles soluciones o recomendaciones que se le podrían hacer al mismo. Pero no hay nada más fundamental que el diálogo, la apertura y la continuidad, en cuanto a oferta y trato, para establecer relaciones con la comunidad con la cual se pretenda trabajar.

A invitación de la actual directora del Programa, Marilú Purcell, ocupamos la Sala Este del Arsenal proponiendo una serie de cuatro proyectos que

parten del interés en la experimentación y la investigación. Para ello, proponemos un conjunto de eventos y encuentros que buscan servir de puente entre la comunidad de artistas y su objeto de estudio y trabajo. De este modo, nos interesa indagar en las posibilidades, hasta ahora inexploradas, de usar este espacio como puente más que como vitrina. Es por esto que el formato de la sala y su mobiliario está diseñado para contribuir a generar un ambiente de conversación e intercambio. La tarima, el cuarto de grabación, la mesa de discusión y la pizarra, son recursos que están a la disposición de los artistas y los espectadores que visiten la sala.

En esta primera fase de nuestra intervención, hemos propuesto investigar en torno a los modos a través de los cuales las experiencias con lo extranjero afectan en la producción de los artistas y actores dentro del campo de la producción cultural en Puerto Rico. Esta temática se explora a través de videos, presentaciones musicales, bitácoras, proyectos de diseño, performance y entrevistas. De primera intención, este acercamiento podría parecer un estudio sobre la diáspora. Sin embargo, más que enfocarnos en ese movimiento, muchas veces entendido de forma unidireccional, proponemos explorar la diversidad y complejidad de estas experiencias de tránsito, con la intención de comparar y contrastar las distinciones que estos artistas y actores del quehacer cultural hacen entre lo propio y lo extranjero. Sin necesariamente ofrecer definiciones, presentamos experiencias e invitamos al análisis dinámico de las mismas.

Abdiel D. Segarra

A través del proyecto “Serie regional de jugadores pampers” se pretende llevar a cabo la práctica curatorial desde una visión joven y a la vez contribuir al desarrollo de la exposición de las artes visuales contemporáneas proponiendo una visión fresca de la oferta creativa y artística en el país con el apoyo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El propósito de este proyecto es aprovechar la oportunidad dada por la institución a cabalidad, ofreciendo una gama de actividades variadas y que provoque una circulación constante en este espacio de apoyo y promoción cultural. Es así como se ofrecerán una serie de cuatro proyectos, entre ellos el primero que se estará llevando a cabo con la intención de presentar a nuestros artistas emergentes que se encuentran actualmente en el extranjero y ubicarlos en el plano local con el propósito de mostrar su progreso creativo.

De esta manera llevamos a cabo la práctica curatorial dando a conocer a nuestros artistas por medio de las muestras creadas por cada curador joven. Se pretende crear muestras de relevancia y que aporten al conocimiento, promover al artista contemporáneo y expresar diversas temáticas dentro de nuestras propuestas. En fin, el propósito del proyecto es servir de educadores por medio de estas muestras y establecer un diálogo entre los espectadores y las exposiciones creadas por nosotros. Es por esto que el propósito del proyecto es ofrecer una serie de actividades de carácter didáctico utilizando las artes como nuestro material de enseñanza.

Bianca M. Ortiz Declet

De la misma manera que en las ciencias existe el rol y la función del científico investigador deseo realizar trabajo de curador/artista investigador, constantemente en la búsqueda de modalidades y destrezas que habiliten el poder maximizar la inversión de recursos artísticos e investigativos a mi disposición. Deseo abrazar el desarrollo de lo que puedo comprender es el campo del *Developmental Art* o el Arte de Desarrollo, un tipo de práctica cultural que desea subscribirse a las fuerzas evolutivas que avanzan el desarrollo del conocimiento humano colectivo y la difusión de información en torno a las ciencias y las humanidades; una praxis que busca sobre todo aunar la riqueza de conocimiento que simultáneamente han procurado las ciencias naturales y la historia y practica de la expresión artística.

De esta manera me enlace nuevamente con el equipo curatorial de **Conboca Inc.** para continuar esta gesta. Sobre todo por lo que implica para el desarrollo del arte institucional en Puerto Rico, el cual exhibe ya rasgos del cambio del guardia y nos exige que tomemos estos espacios, para continuar la labor cultural nacional. Al grupo deseo aportar mi determinación de establecer correla-

ciones y emplear el estudio de la causación para poder lograr nuestro cometido a través de este proyecto, la construcción de un cuerpo de trabajo investigativo que exprese la naturaleza de la creación artística actual en Puerto Rico, vista desde adentro y desde afuera.

Para este primer proyecto estudiamos el fenómeno de la diáspora artística boricua, la cual se extiende a través de todo el globo terráqueo y la cual es motivo de orgullo. Pretendemos crear un mapa geográfico general del panorama internacional, y la manera en que artistas boricuas se han instalado en varias metrópolis alrededor del mundo y han evolucionado de forma comparativa con el arte en la isla. Es nuestro interés comenzar el dialogo en torno a este tema, y enlazarnos con profesionales en el campo de la historia y crítica de arte al igual que con científicos sociales y naturales que encuentren alguna correlación con nuestro ejercicio.

Ralph Vázquez-Concepción

La próximas paginas están dedicadas a la presentación de experiencias y opiniones por parte de artistas, historiadores, curadores, escritores y gestores en general. A través de estas entrevistas cortas queremos compartir las respuestas y nociones con la que coincidimos mientras le preguntábamos a estos profesionales sobre su relación con Puerto Rico y con lo que ellos entienden como extranjero.

Este material escrito provisto por los artistas nos sirve como puente entre ellos y nosotros a la vez que estos exponen su relación entre el uno y el otro de sus vidas como extranjeros en el extranjero. Sin embargo, cabe destacar que estén donde estén son una viva representación de su país de origen por medio de sus creaciones artísticas mientras se nutren culturalmente de su lugar de

ubicación. También hay que admitir que estos son un ejemplo de superación ante el acto de expatriarse para obtener un crecimiento cultural, intelectual y personal como artistas jóvenes. Es por esto que son considerados una parte esencial de nuestro desarrollo cultural, pues sus conocimientos sirven a su vez de crecimiento cultural para otros a través de este intercambio logrado en la muestra de sus proyectos creados en el extranjero. Agradecemos en gran manera su participación y colaboración para con este proyecto. Espero todos disfruten de este viaje, que aunque hace varias escalas, prometo será llevadero y enriquecedor.

Abdiel Segarra
Bianca M. Ortiz Declet

Ángel Otero

(Santurce, Puerto Rico, 1981)

Sus memorias apuntan hacia el éxito

(Entrevista con Ángel Otero)

Ángel Otero (Santurce, Puerto Rico, 1981) habla sobre su experiencia como artista emergente de calibre internacional en la diáspora de Nueva York y de cómo ha llegado al éxito del cual goza actualmente en su carrera artística. Este demuestra sus

preocupaciones y sus aciertos, siempre afrontándolos con un "shot" de positivismo y motivación que lo llevan a continuar la batalla cada vez con más fuerza.

¿Cuál es tu background? Entiendo que estudiaste en Chicago, pero antes de ir a Chicago...

¿Qué te llevó a estudiar y dedicarte al arte en el plano profesional?

Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico durante cinco años y tuve un empleo como agente de seguros. Después lo dejé y decidí irme a Chicago. Mis padres me criticaron, me dijeron que no era una buena decisión la que iba a tomar; pero aquí estoy.

Yo llegué a Chicago bien perdido, preguntando cómo dan las clases y cuando me preguntaban cuál era mi artista contemporáneo favorito decía que era Jackson Pollock y todos se reían. Pero poco a poco, me puse a estudiar sobre lo que pasa en el arte contemporáneo y me puse al día...

¿Porqué te encuentras actualmente en Nueva York y qué relaciones estableces en este lugar?

Primero que nada es un asunto personal, aquí aprendí lo que es el mundo del arte... las escuelas de Nueva York -refiriéndome a los movimientos artísticos que generaron artistas como Wilhem De Kooning, Jackson Pollock y Franz Klein por su influencia-, vi que todo el mundo veía a Nueva York como la meca del arte y decidí venir aquí. Des-

covery cubrí que era un punto importantísimo, aquí he logrado muchas cosas y han pasado buenas cosas en torno a mi carrera. Nueva York es el punto que sirve de encuentro para gente de todas partes del mundo.

Ahora que te desempeñas como artista internacional, ¿cuál entiendes que es tu relación con Puerto Rico actualmente?

En cuestión de lo que hago, es una relación muy personal, con relación a mi trabajo tiene que ver con el lugar de donde yo vengo (en específico mi casa), tiene un aspecto muy familiar. La narrativa es evidente en la obra, que es muy autobiográfica.

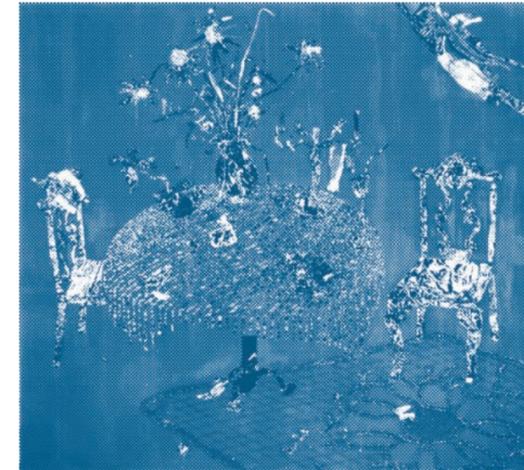
Mi trabajo es muy personal; fotos, memorias, historias, cosas de la casa. Además de esa parte personal, la narrativa se confronta ante el proceso creativo experimentando con los materiales para entrar en un plano más universal.

Como no me crié en un ambiente tan cultural, empecé a pensar qué podría considerarse arte para mí y pensé en aspectos de mi casa; los patrones, las verjas, el tope de la cocina... por eso juego con los colores metálicos como el dorado y el plateado. Porque trabajo con aspectos que

son hermosos para mí y que representan algún tipo de valor especial. De repente se unen estos elementos y se enlazan hasta llevarlos a un punto que hasta yo mismo me sorprende. Estos elementos se enlazan con los materiales que utilicé hasta volverse algo más abstracto.

¿Qué percepción entiendes que tiene el público internacional en torno a ti como artista y hacia tu obra?

Las personas siempre buscan relacionar la personalidad o la actitud del artista con las obras que ven para tener una percepción de éste. Hay para quienes es importante conocer al artista cuando ven las obras; ven esta obra que es bien honesta o

ven este bonito problema que el artista crea y se preguntan sobre la narrativa y su contexto con la historia del arte.

Considero que mi obra juega con la historia de la pintura, en específico el uso del óleo y cómo lo empleo en mi pintura... es querer entender cómo se puede utilizar y encontrar las múltiples posibilidades que se tienen con este material. Cuando se crea un problema visual, ahí es cuando el arte está funcionando... Hay que poner un poquito de batalla, hacer que las personas analicen un poco más allá... Como por ejemplo, "No Lights on a Full Moon" (abajo), su composición quizás no es perfecta; pero esa imperfección enseña la reconstrucción de una memoria y muestra ese lado humano.

Ese "flow" de a propósito... yo quiero que la gente vea que lo quise hacer perfecto, pero que no salió perfecto. Porque en realidad las imágenes de la memoria no se ven tal y como son en la mente, sino la esencia de esa memoria. Eso me tripea.

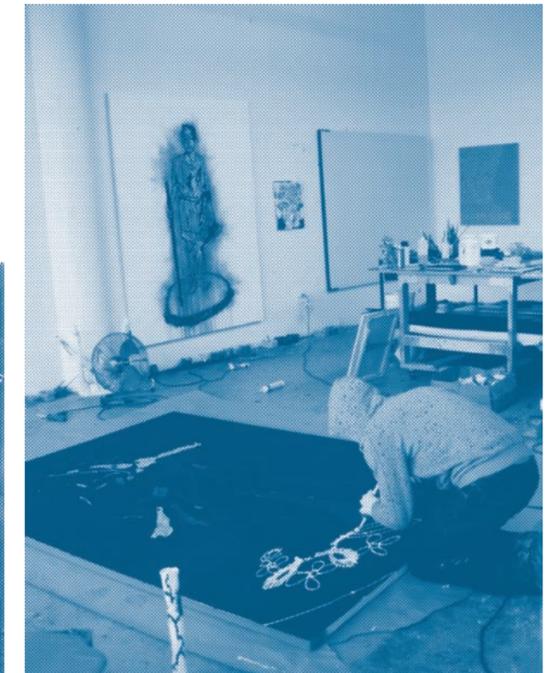
¿Podrías hablarme sobre tus nuevos proyectos futuros?

Próximamente, en la Galería Lehmann Maupin de Nueva York tendré un show en verano donde participaré en colectivo junto a diversos artistas emergentes.

Tengo entendido que actualmente tu obra tiene mucha demanda...

¿No te resulta problemático en cuanto a la carga que esto podría generar? ¿No sientes a veces que la demanda es demasiada?

Sí... la presión es fuerte y puede convertirse un poco incómoda ante la motivación de tanta gente que quiere adquirir tus piezas, a la misma vez quiero tener el tiempo adecuado para producir las piezas con el tiempo que ameritan y tampoco quiero sentir que hago piezas para los demás,

sino que produzco piezas también para mi disfrute personal.

También para mí es importante que las piezas de peso se enseñen, pues si se venden las piezas sin ser mostradas siento que pierdo la idea del trabajo.

¿Me hablarías del premio que obtuviste?

Pues, es un premio parecido a lo que es la Beca Lexus en Puerto Rico, porque te dan un dinero para hacer un proyecto. Es la Leonore Annenberg Fellowship y el premio es de \$150,000; se la ganan de tres a cuatro personas al año y los ganadores tienen los gastos de producción cubiertos por los próximos dos años. Este premio es para cualquier medio artístico y para quienes se gradúan de maestría. Mi escuela me nominó y les escribió sobre mi trabajo. Caí dentro de los semi-finalistas, pero no me hice muchas ilusiones.

Tuve que escribir cuáles eran mis planes y qué podía hacer con este premio. En el ensayo que escribí hablé de mi presente, de mi pasado y de mi futuro; de Nueva York y Puerto Rico. Hablé de forma muy personal, frente de cómo diez personas súper nerviosísimo.

A última hora, pues, me lo gané. ¡De hecho, me encerré en las escaleras a gritar! Pero por eso tengo mi estudio. Es algo sumamente fuerte ahora, pero esto me ha ayudado a echar hacia delante mi carrera...

Yo soy un jíbaro de Bayamón, y todas estas cosas me están pasando, y cada día me sorprende más.

Por: Bianca M. Ortiz Declat

Fotos: Omar Velázquez

Foto suministrada por Kavi Gupta Gallery:

"No Lights on a Full Moon"

Alejandro Epifanio Juan

(n. San Juan, Puerto Rico, 1982)

Durante el año 2001, cursé estudios en la EAP (Escuela de Artes Plásticas) de San Juan, luego de graduarme de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Durante el año 2002, me trasladé a Nueva York. Estudié en la Liga de Arte de Nueva Cork (ASLNY) durante los años 2002-2003. Obtuve mi grado de Bachillerato en Artes Plásticas de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York (SVA) en el año 2006. Actualmente, vivo y trabajo en la ciudad de Nueva York.

“Santa Clo va a la Cuchilla, La guagua aérea, La noche que volvimos a ser gente, Cien años de soledad, Nueva York, Puerto Rico, el frío, el calor. Desde niño me ha fascinado New York, por lo que leía en libros, lo que escuchaba y veía por radio, boca y televisión. Con familia en ambos lugares, tuve la oportunidad de viajar varias veces durante mi niñez y adolescencia.”

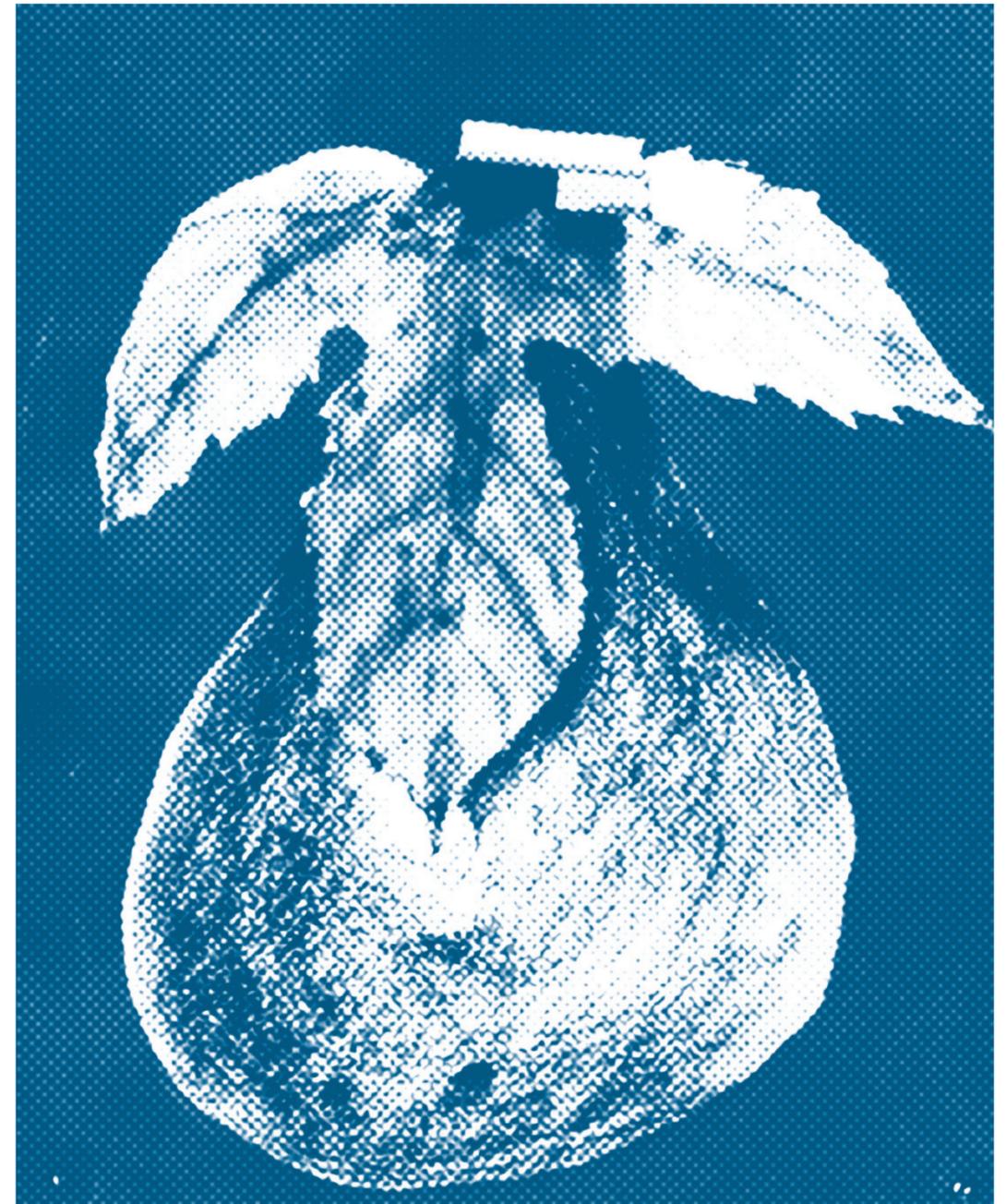
El arte me define, lo practico y lo estudio porque me interesa. Mi vida se nutre de la ciencia y de la observación, esto se traduce a un “objeto de arte”. En Puerto Rico, “empaqué” mi cerebro de ideas, moldeadas a mí entender de lo que era arte y lo que me permite hacer. En New York, al compartir esas ideas con desconocidos, en la escuela, con amigos y en comunidad, lo que era arte y lo que puedo hacer a través de él, tomó un significado más concreto.

Actualmente, me destaco en el medio mixto. La instalación es el medio que prefiero; me permite usar cualquier material que requiera para repre-

sentar mi idea. **Mis ideas se desarrollan dentro de la dualidad de la vida, ya sea aparente o real, trazan como un lápiz la línea que existe entre los “entres”, por ejemplo “entre dos espacios”.** Esas ideas son dibujos, piezas, líneas, gestos, sonidos etc., en donde todas y cada una de ellas constantemente median entre dos opuestos ficticios o reales.

Soy parte del equipo de *Kremer Pigments Inc.*, la distribuidora de materiales crudos para hacer pintura más respetada de New York. Distribuimos materiales para hacer pintura en óleo, acrílicos, acuarelas, gouache y barnices, entre otros. Esto me ha permitido estudiar y explorar a fondo la historia del color en el arte y en nuestra vida cotidiana. Al igual, me ha permitido aprender de curadores, restauradores, ebanistas, científicos, profesores y artistas, y adquirir una gran cantidad de datos e información que de otra manera no hubiese conocido. Es una gran experiencia poder trabajar con *Kremer Pigments Inc.* y su equipo; actualmente estoy creando colores únicos, en pintura de óleo, para distintos clientes.

Mi trabajo se ha exhibido en las galerías *Limited Space Gallery*, Brooklyn, NY; *Zed Gallery*, Miami, FL; *Art 101*, Brooklyn, NY; *The Center for Latin American Studies*, NYU; *Visual Arts Gallery*, New York City; *CSV Cultural Center*, Loisaída (LES), NYC; *Bronx Museum Annex*, Bronx, NY. En adición a esto, formo parte del grupo colectivo interdisciplinario *Spanik Attack*, que reúne artistas de Estados Unidos y Latinoamérica.

Alia Farid Abdal

(n. Kuwait City, Kuwait, 1984)

"I began exploring my practice as an artist/curator somewhere in between the lines of art, architecture, and the public realm. Today I'm still interested in exploring these areas, but with a much more focused point in telling how informal networks are forced to compensate for lack of formal structure— as one of the things I value most is the subversive quality of work that goes unnoticed...There's a duality in dealing with art, a disconnect between who we are and what we see that can either mean death to the work or a strike in change. My job is to mitigate, or makeup for this disconnect."

Alia Farid Abdal is a transdisciplinary artist and curator. She has worked with Silvia Karman Cubiñá and Hans Ulrich Obrist on curatorial projects such as Yang Fudong's *Seven Intellectuals in Bamboo Forest* and Jim Lambie's *Paradise Garage* respectively. Alia is a member of Counter Corporation, a cultural agency that was established by a group of alumni from MIT and Harvard University (www.countercorporation.com). She currently attends the Independent Studies Program (PEI) at the MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona). She holds a Bachelor of Arts from la Escuela de Artes Plásticas in Puerto Rico and a Master of Science in Visual Studies from MIT. Alia was born in Kuwait City, Kuwait. She has lived in San Juan - Puerto Rico, Boston - Massachusetts, Dubai - United Arab Emirates, and most recently Barcelona - Spain. She considers her itinerant lifestyle an indispensable aspect of her practice to promote transnational cohesion.

Explicar tu relación con PR y con el extranjero.

My relationship to Puerto Rico is a very direct one: my mother is Puerto Rican, and my father is Kuwaiti. My parents met studying architecture in Wisconsin at UWM. Upon finishing their Masters degree, respectively, they got married and moved to Kuwait where my older brother and I were born— Amin in 1984 and I in 1985. As a young couple they ran a small architecture firm, which formed the backdrop of our early childhood. Like true baby boomers the exposed us to as many interpretations of the world as possible. Life was open ended, and it was up to us to determine what we wanted to do with it.

In 1990 we moved to Puerto Rico fleeing the Iraq-Kuwait War. Here my younger sister, Amara, was born. Months after the war ended we were back in Kuwait, but because of the constant war threats that followed decided to relocate to Puerto Rico again in 1998. Here I completed high-school in Caribbean School in Ponce (2002), and a Bachelors in Fine Arts from La Escuela de Artes Plásticas de Puerto

Rico in Old San Juan (2006). And later a Master in Science in Visual Studies that was obtained at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts (2008).

While Kuwait and Puerto Rico have for long been my two strongest bases, the development of my practice as an artist/curator has helped me become more and more itinerant. As a consequence of this, my ideas of "home" have expanded, or more accurately expressed, been abolished altogether.

¿Por que estás donde estás?

In the fall of 2007 I learned about an independent study program that had recently been established within the MACBA in Barcelona as part of its public educational program. Excited to form part of this new pedagogical model, I applied and was offered admission in spring of 2008. But because I had not yet finished my studies at MIT, I decided to differ until the next group of students entered the program in 2010. In the two years of deferment period, I worked in the Gulf Corporation Council; as an adjunct professor in Kuwait University and also American University of Kuwait, as a freelance curator in Kuwait/Dubai, and Cultural Director of Al Sabah Collection in Kuwait. Now I'm finally at the MACBA. My intentions here are take advantage of the resources within the program while developing my own investigation over the next two years. My own final objective is to put together a type of document / publication / project that analyzes Islam in light of recent technological advances; e.g. technocracy, systems of surveillance, and the religion as regime.

Relaciones que estás creando allí.

Although I'm now living in Barcelona, my relationship with people I have work with in the past, outside of Barcelona, has not ceased to grow. I still do projects with artists in Puerto Rico, and colleagues in Boston. I'm part of a cultural agency that a bunch of us students from MIT and Harvard University established out of common interest. It's called Counter Corporation (www.countercorporation.com). And in Barcelona, I was introduced to a film director named Claudio Zulian who was told about my relationship to the Middle East through a Professor at the PEI-MACBA. We met, clicked, and for a moth now I have been helping with the research part of a production he's doing— a sort of documentary about cultural contagion between East and West seen through the life of objects. It's a documentary film that traces the genealogy of "orientalism" in Europe through domestic objects back to the Middle Eastern world.

Alia Farid Abdal

Catherine Matos Olivo

(n. Bayamón, Puerto Rico, 1979)

Su interés en el arte comenzó desde pequeña, cuando asistía a clases sabatinas en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Luego fue aceptada en la Central High, escuela especializada en Bellas Artes. En el año 2003, se graduó con honores Cum Laude, del Departamento de Pintura de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. En este período estuvo trabajando como asistente de distintos artistas y curadores como Rosina Santana, Allora & Calzadilla y Laura Pandurovic.

En el año 2008, recibe su diploma de maestría en New Media Arts, de Donau Universitat Krems, Austria. Matos recibió varias becas para completar sus estudios de maestría del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de la Compañía Centennial de Puerto Rico, del artista Enrique Renta, del Alcalde del Municipio de Toa Baja, Anibal Vega Borges, y de Friends of Transart Institute.

Matos ha participado en exhibiciones colectivas e individuales tales como la 10th Istanbul Emergency Biennale en Turquía; Zemos 98, en España; OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich, en Austria y, recientemente en Changarrito, Puesto Ambulante, México. También en Puerto Rico, en las salas del Cuartel de Armas y Artillería Ballaja; Hospital de la Concepción El Grande; Galería Guatibiri; Primera Feria Internacional de Arte CIRCA; 2da Trienal Poligráfica de San Juan: América Latina y el Caribe; Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de Caguas, y en el Centro curatorial La 15 en Santurce.

Actualmente, es profesora del Departamento de Imagen y Diseño de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón. En su obra artística, Matos aborda la investigación de problemas sociales y globales utilizando diferentes medios tales como la fotografía, el video y el audio.

Mi relación con Puerto Rico y el extranjero? Una pregunta bastante interesante! Bueno, las personas que están relacionadas con mi fisionomía saben que mi cuerpo esta ornamentado con tatuajes y esto confunde a algunos puertorriqueños y extranjeros que piensan y asumen, por mi físico, que soy *nuyorican*. Esto ha creado una dislocación de mi identidad dentro y fuera de la isla, y de mi persona. Esta confusión me ha llevado a crear una práctica de vida distinta, como el poeta portugués Fernando Pessoa que dice:

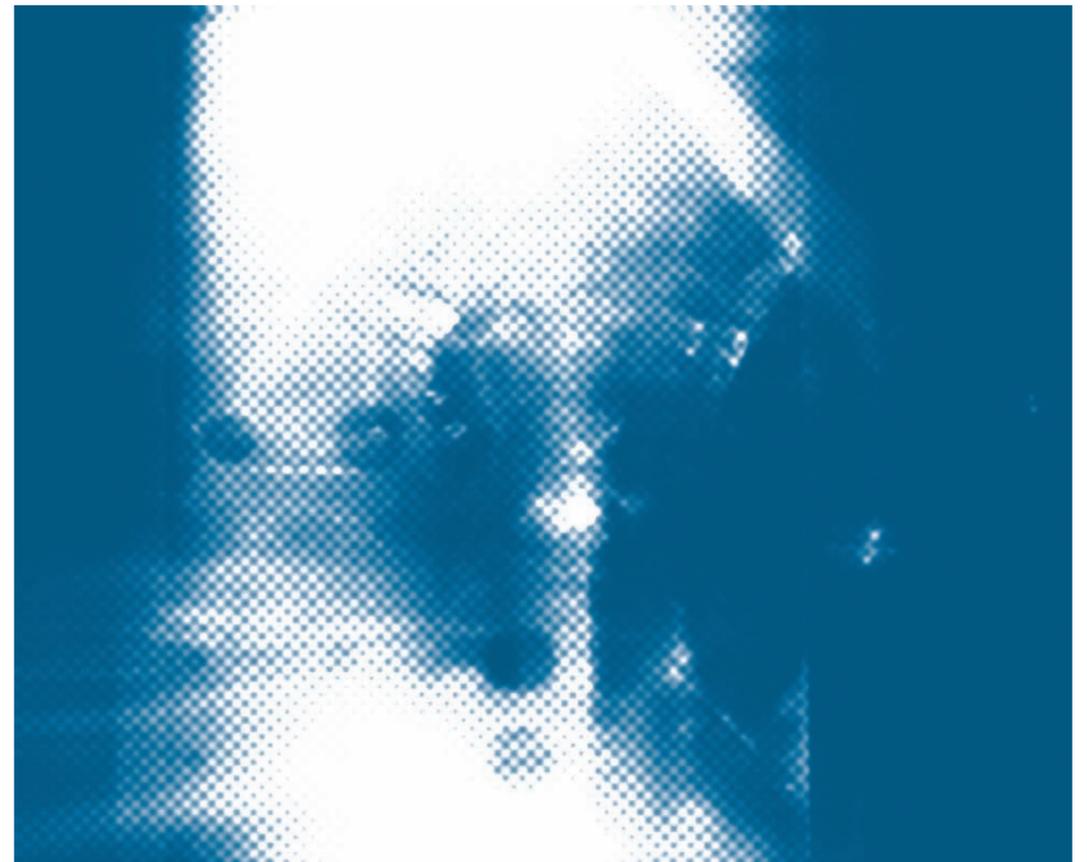
Viajar! Dejar países atrás!

Ser alguien diferente indefinidamente,

Tener un alma sin raíces.

Con el fin de vivir solamente para ver!

La experiencia de visitar, vivir y estudiar en el extranjero me ofreció la oportunidad de crear vínculos con nuevos colegas y, a través de ellos, conectarme con otras vertientes. En este momento, sigo fomentando estas relaciones con la creación de nuevos proyectos.

Christopher Rivera

(n. San Juan, Puerto Rico, 1982)

Completó un doble Bachillerato en Artes, con énfasis en grabado, y Educación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su trabajo ha sido exhibido en España, Japón, París, Uruguay, Polonia, Estados Unidos y San Juan. Del 2006 al 2009, organizaba y realizaba dos veces al año un maratón de dibujo de figura humana en la Universidad de Puerto Rico. En 2007, recibió una mención honorífica en la competencia nacional de las artes de Puerto Rico, en la categoría de grabado. En el 2008, recibió el primer premio en el Primer Certámen de Arte Joven de Oriental Bank Group y al año siguiente, recibió una beca para las artes de la Lexus-Toyota Company.

Actualmente se encuentra realizando un (MFA) en Combined Media en Hunter College en la ciudad de New York, donde desarrolla diferentes trabajos, en medios diversos, como dibujos, pinturas, esculturas, grabados, videos y performances.

Veo el arte como el enlace ideal entre las ideas y los demás (espectadores) y me ha hecho más consciente sobre el rol que juego en mi desarrollo como artista. Veo mi trabajo como una analogía entre la relación de las obras de arte y las ideas, y las relaciones entre los humanos en general. Trabajo con diversos temas cuyo principal interés y enlace común son las relaciones humanas, reflejadas de modo diferente en encuentros físicos o no físicos; o los encuentros con el espacio reflejados en la arquitectura y espacios impuestos, y su dominio sobre estas diferentes tipos de relaciones.

Trabajo en diversos medios, partiendo siempre de la idea misma la cual determina en que medio funcionaria mejor. Principalmente, hago uso de imágenes, símbolos, experiencias y metáforas cuyos contenidos creo que son los idóneos para reflejar estos diferentes tipos de encuentros. Con mi trabajo, intento crear un nuevo diálogo y nuevas miradas sobre las relaciones humanas que han formado la sociedad en que vivimos de manera inconciente.

Explique su relación actual con Puerto Rico y el extranjero:

Actualmente, me encuentro viviendo, estudiando y trabajando en la ciudad de New York. Decido escoger New York, ya que mi abuela vive aquí y se me haría más fácil, económicamente hablando, adaptarme a la ciudad. Recientemente, realicé un proyecto en el espacio de ÁREA en Caguas, en el que participaron invitados diferentes amigos, tres puertorriqueños y siete compañeros extranjeros. Pienso que aunque me haya mudado de país tengo un compromiso de seguir una relación estrecha con el lugar donde comencé.

¿Por que está en el lugar donde se encuentra?

New York sigue siendo una de las tres ciudades actuales más importantes relacionadas al arte, con un sinnúmero de exposiciones, charlas y eventos muy importantes. También New York es un punto de encuentro internacional. La diversidad de culturas en un mismo lugar, me permite ampliar mi visión y pensamiento ante muchas cosas, y me ayuda a desarrollar de una manera muy amplia mi proceso creativo.

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

Esto me ha permitido conocer un sinnúmero de personas de diferentes partes, cuyo pensamiento, a diferencia de lo que podríamos pensar, es muchas veces muy similar, a pesar de la distancia. La cantidad de sucesos relacionados al arte permite ampliar la lista de contactos con diferentes propósitos pero, principalmente, son vías para el desarrollo de la carrera artística. También, me ha permitido colaborar en algunas actividades en Hunter College como montajes y charlas de artistas visitantes. Actualmente, estoy trabajando en la organización de una exposición con diferentes artistas, compañeros del programa y de afuera.

Christopher Rivera

Dialitza Colón Pérez

(n. Utuado, Puerto Rico, 1982)

Egresada Magna Cum Laude de Artes Gráficas de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico en 2005. Trabajó como educadora en el Departamento de Educación del Museo de Arte de Puerto Rico de 2005 a 2006. Prosigue estudios de Maestría en Teoría y Estética del Arte Contemporáneo en la Universitat Autònoma de Barcelona y la Fundación Joan Miró. Actualmente, está completando un Doctorado en Filosofía Contemporánea y es becaria doctoral del Departamento de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona. Además trabaja como tutora del Master *Pensar l'art d'avui: Màster de Estudios Avanzados en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo* de la UAB. Su interés investigativo y teórico apunta hacia el desarrollo del arte político en Puerto Rico y los asuntos de carácter identitario que se reflejan a través de éste.

Explicar tu relación con PR y tu relación con el extranjero.

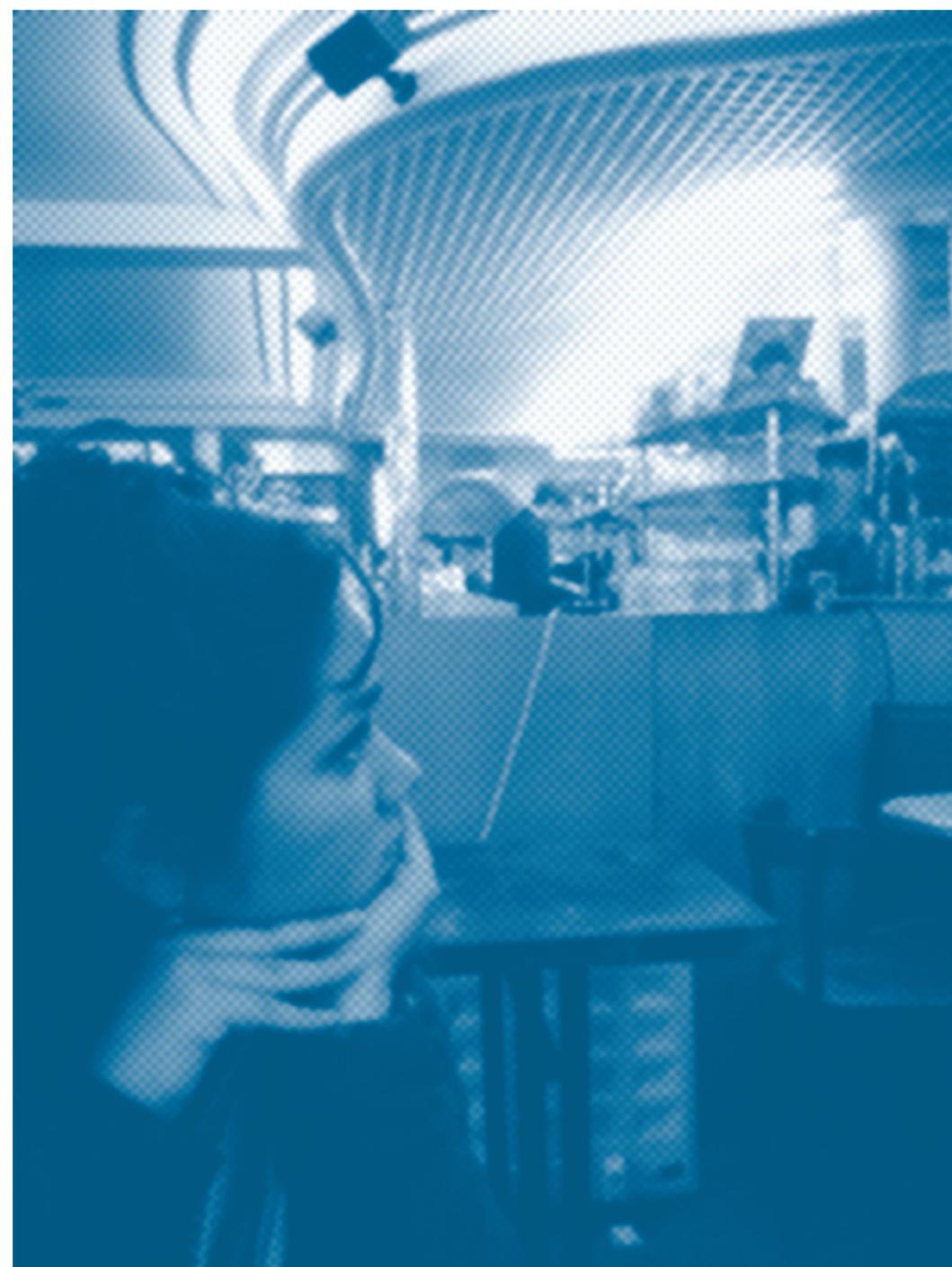
Soy puertorriqueña, y además de arrastrar la 'r' (típico acento del centro montañoso) soy capaz de identificarme con la mayoría de los atributos por los cuales muy orgullosamente en cualquier parte del mundo nos identificaríamos como "boricuas". Esa identificación con una identidad nacional particular, entiendo que una de las características más significativas e interesantes de la puertorriqueñidad. Es ahí, en esa definición que hacemos de la "puertorriqueñidad", donde mi relación con Puerto Rico se amplía hacia el terreno de estudio académico. Durante mi primer año en Barcelona se me hizo más evidente cómo la situación política de la Isla afecta el contenido y el carácter del arte político puertorriqueño. Al margen de los regímenes totalitarios, dictaduras militares o formas extremas de xenofobia con los cuales se vinculan las luchas nacionales, en Puerto Rico la lucha nacional se articula a través del arte mediante la reivindicación de una identidad nacional. El fortalecimiento de las tradiciones y los valores culturales particulares es fundamental en el proceso de formación político/nacional. Digamos que por mi condición "expatriada" no entendida en su contexto negativo, ha provocado la reevaluación en el modo de interpretar y acercarme al estudio del arte político puertorriqueño. El distanciamiento, con relación a mi objeto de estudio, ha proporcionado el espacio necesario para la distancia crítica. Ha sido un lugar de introspección importante en este periodo de mi vida y no sólo a nivel académico sino también a nivel personal.

¿Por qué estás donde estás?

Tuve la oportunidad de visitar Barcelona en 2004 con la convocatoria, que hacía en aquel entonces la Escuela de Artes Plástica, para asistir a la Feria de arte contemporáneo ARCO que se celebra cada año en Madrid. Para los que hayan tenido la oportunidad de visitarla, espero coincidan conmigo en que es una ciudad sumamente interesante y atrayente. Hace poco más de tres años, vine a Barcelona con la intención de ampliar mi formación académica y completar una maestría en Teoría del arte. Después del primer año, tuve el privilegio y la suerte de que me ofrecieran una beca predoctoral de investigación en la UAB. La dotación de la beca ha hecho posible que continuara hacia los estudios doctorales y que durante un período total de cuatro años pueda dedicarme casi exclusivamente al desarrollo de mi investigación. Todo ello, junto el espacio de experiencias y posibilidades que proporciona estar en una ciudad como ésta, con una cultura y lenguas diferenciadas, con una historia de reivindicación nacional cultural y con fronteras abiertas hacia el resto de Europa, ha hecho que mi estancia en Barcelona se haya alargado con relación a mis intenciones iniciales, más no han aminorado mis intenciones de regresar en un futuro próximo a Puerto Rico.

Relaciones que estás creando allí:

Después de tres años y medio, las relaciones que estoy creando aquí van ligadas en su mayoría (por una cuestión circunstancial) al mundo del arte, la filosofía y la teoría estética. Desde académicos sumamente relevantes actualmente hasta jóvenes artistas emergentes, el espectro de relaciones que se va formando es increíblemente enriquecedor. Todas se influyen positivamente e intervienen sobre mí de igual modo. La influencia mayor me viene de profesores de filosofía estética, moral y política junto a teóricos de diferentes campos y artistas de todo tipo. Ellos me han ayudado a tender puentes interesantes, de los cuales uno se vale para poco a poco desarrollar un discurso, en mi caso específico, teóricamente más consistente y riguroso. Esto al margen de las relaciones personales que vas creando con personas de todas partes del planeta, con las cuales convives y que innegablemente modifican los modos de percibir las cosas y de relacionarse con el otro. Todo ello forma una especie de crisol en el cual se van modificando mis preceptos y criterios, multiplicando las posibilidades cognoscitivas de determinadas situaciones cotidianas. En mi caso, van produciendo una alteración muy positiva de mis campos de socialización y de formación.

Eunice Soto-Ralat

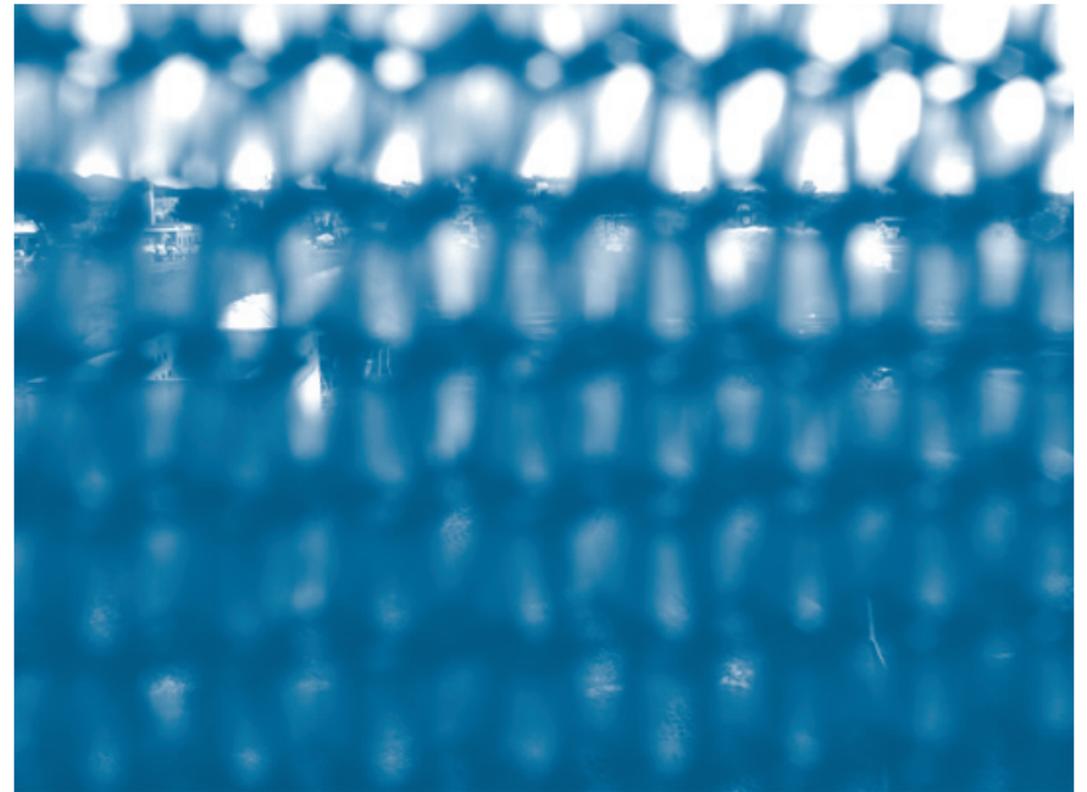
(n. San Juan, Puerto Rico)

Cursó sus estudios universitarios en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, de la cual obtuvo un Bachillerato en Bellas Artes. Desde el año 2003, Eunice ha dedicado su carrera profesional a fomentar el intercambio cultural y artístico a nivel local e internacional ocupando posiciones en organizaciones sin fines de lucro, especializadas en el arte y cultura. Coordinó el Departamento de Artes Gráficas del Centro Cultural para las Artes Latinas *Misión Gráfica*, para la cual organizó diversos foros de intercambio cultural internacionales y múltiples exhibiciones, entre éstas *Art of Democracy*, presentada en San Francisco en el 2008. Además, Eunice se desempeñó como asistente personal de los reconocidos directores Macia Jarmel y Ken Schneider, galardonados por su trabajo en documentales. Su vasta experiencia profesional y valiosa red de intercambio cultural le brindan el conocimiento para encaminar a La Sociedad de Cine de Puerto Rico en su misión de aportar al crecimiento y al intercambio cultural de la isla.

Mi relación con Puerto Rico ocurre por condición geográfica. Se desenvuelve como un juramento o compromiso de origen donde se comprometen los vínculos de mayor importancia (cultura, familia, amistades).

La relación con el extranjero ocurre por casualidad, es decir sin una necesidad por buscar alternativas fuera de Puerto Rico para el crecimiento profesional o personal. Esta relación se desarrolla simultáneamente como un aislamiento cultural y una ventana al mundo para un entendimiento intercultural. La partida a la ciudad cosmopolita de San Francisco, CA. fungió, sin embargo, como una plataforma de capacitación para fundar luego en Puerto Rico la Sociedad de Cine de Puerto Rico (SCPR). Aunque la SCPR es un modelo estadounidense se transforma en una iniciativa de autogestión que corresponde a la cultura y necesidad puertorriqueña.

Actualmente Puerto Rico es mi localidad y resurge como el lugar propicio y de deber para desarrollar La Sociedad de Cine de Puerto Rico

Gamaliel Rodríguez Ayala

(n. Bayamón, Puerto Rico, 1977)

Gamaliel Rodríguez Ayala (n. Bayamón, Puerto Rico, 1977), es Licenciado en Artes Visuales por la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico y Master en Artes Visuales por el Kent Institute of Art and Design de Kent, U.K. en 2005. Ha participado en varias exposiciones colectivas en Europa - Latitude: MA final Show. University for the Creative Arts, Kent, U.K. en 2005 o Political & Poetical. 14th Tallinn Print Triennial. Kumu. Kunstimuseum. Tallinn, Estonia en 2007- y América - Event Horizon. (Comisariada por Jennifer Schmidt). The Project Space Gallery, School of the Museum of Fine Arts, Boston, MA, USA o The Artists Space Daily. Online project based by the Artist Space New York. (Comisariada por Joseph del Pesco) en 2008- y tuvo un proyecto individual en la pasada edición de CIRCA, la feria internacional de arte contemporáneo de Puerto Rico.

Explique su relación con Puerto Rico y su relación con el extranjero.

Bueno te puedo mencionar que mis estudios de maestría fueron en el Kent Art Institute en Kent, Inglaterra. Estuve alrededor de un año. Regreso a Puerto Rico una vez finalizado en el 2005 y me encuentro con una escena fértil, joven y con muchos deseos de crear proyectos. Había varios espacios alternos y se ve el desarrollo de propuestas artísticas conectadas al ámbito internacional. En el año 2006 creo el proyecto The Storehouse group con la idea de crear una galería para proyectos de artistas emergentes. Gracias a eso tuvimos varias participaciones en el extranjero (ferias) Art LA (gracias a Pedro Vélez) Scope NY, Scope Basel, entre otros. En el 2007 decido dejar el proyecto para dedicarme de lleno en mi carrera. En el 2009 y gracias a participar en los SOLO Project de CIRCA

09, me firma la Galería Espacio Mínimo de Madrid. Gracias a esto, tuve una exhibición individual con ellos y empiezo a entrar en el mercado español e internacional.

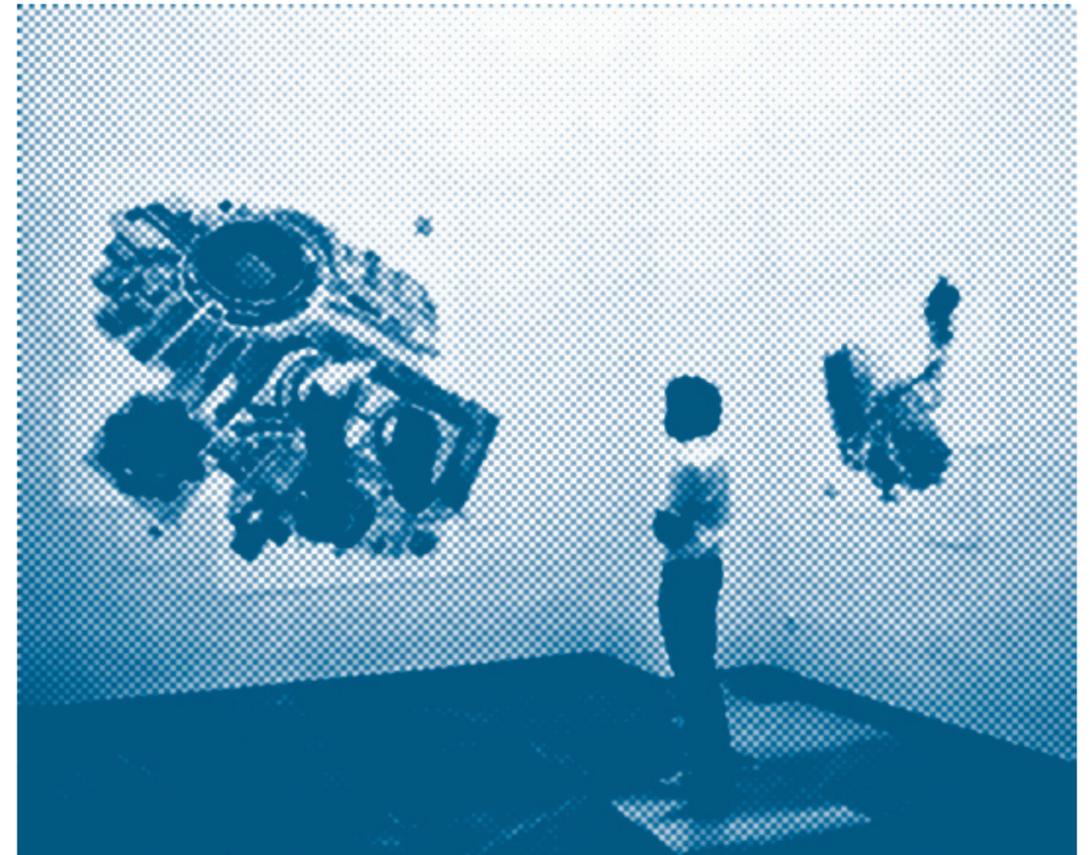
Para mi PR es punto importante ya que gracias a vivir aquí fue que conseguí representación de la galería. Siempre pensaba que tenía que vivir fuera de aquí para poder crecer como artista. Ciertamente el tiempo me dio una lección y es que uno nunca debe decir nunca.

¿Por qué está en el lugar donde se encuentra?

Porque nunca he perdido la fe. Porque trabajo mientras otros duermen, beben o malgastan el tiempo. Tu puedes perder dinero, pero no tiempo. El dinero se recupera pero el tiempo jamás lo recuperas. Tampoco me creo bueno sino que no soy tan malo y que todos los días puedo mejorar. Entiendo que puedo dar cada día más. Soy de los que creo que una vida no da para ser artista. También hay que ser diplomático y respetar tu colega y su trabajo como si fuera el tuyo.

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

Gracias a la galería he podido conocer muchas personas importantes, coleccionismo y espacios institucionales. Entiendo que ya empezaron a venir a PR a buscar talentos ya que la representación de PR en el extranjero es limitada. Necesitamos más artistas puertorriqueños y puertorriqueñas para atraer más curadores, directores de galerías y espacios institucionales. De la manera que yo pueda aportar a presentar un trabajo y demostrar que aquí hay talento de sobra lo haré con mucho orgullo de ser de aquí.

Gamaliel Rodríguez Ayala

*Imagen cortesía del artista y Galería Espacio Mínimo, Madrid, España.

Gian Carlos Silva

(n. Santurce, Puerto Rico, 1979)

Graduated from the Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico with a B.F.A degree in Painting / Fine Arts (Sound, Video, Installation). Silva participated in several seminars with the video artist Edín Vélez and Rikrit Tiravanija, in the E.A.P. He has collaborated with Ana Rosa Rivera in "performance" with the piece "Palanganas" in Madrid, Spain in 2002. In 2003, Silva was selected to participate in a seminar at the Escuela de Artes Plásticas called "Landmark" which culminated in an exhibition with his collaboration project "Target Llamadas" with resident artists Allora & Calzadilla at the Tate Modern Museum in London, England. In 2006 he participated of the Residence/Summer Program at The Kitchen in New York. In 2007 with his performance "Workers to Workers" in which collaborated with Haitian street workers was part of the exhibition Re-mapping the Caribbean at El Museo de Las Casas Reales at Dominican Republic. Since 2007 he has been working in collaboration with the El Círculo at Carnegie Mellon University in the Latino community, specifically with children. In 2010 he get a MFA degree from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. Recently he has development a body of work related with

the public and social context; His works confront the everyday situations that involve communication and deep feelings of confrontation.

Relación con el extranjero:

Desde el 2007, mi relación con Puerto Rico ha sido una de adaptación; a otra cultura, otras costumbres. Una vida que no se aprende en un libro o un manual, sino en la realidad. Una nueva realidad llamada Pittsburgh donde Clemente es un ídolo, pero en mi vida me imaginaba que iba a estar allí. Donde usar un jacket no es por moda, o usar botas de frío no es por vacilar. Relación un poco jodona por el lenguaje, mi bello acento y los cabrones barrios de esta ciudad súper segregada.

También ha sido pensar, y pensar en el bajón de grasa..., uyy si me pudiese comer una alcapurria de jueyes y una medallita en Piñones frente a la playa. O nadar en la piscina en "tinti".

He estado en un constante bombardeo de nueva información, conociendo gente, haciendo mi "networking" con artistas que han visto mi trabajo. Enseñando.

Gian Carlos Silva

Guillermo A. Vázquez

(n. Puerto Rico)

Explicar tu relación con PR y tu relación con el extranjero.

Tengo una relación un poco disfuncional con la madre patria. No sé si la bipolar es ella o yo. Creo que soy uno de esos incorregibles hijos que reclaman todo a sus padres y acaban visitando un psicoanalista el resto de su vida. El extranjero es la novia que se fue y me dejó pegao. No existe más allá del computador y una emocionante llamada telefónica.

¿Por qué estás donde estás?

Por prudencia.

Relaciones que estas creando allí:

Desde que partí a hacer mi maestría en cine, me he empeñado en establecer contactos sólidos entre San Francisco y Puerto Rico. Mayormente porque San Francisco tiene acceso a un mundo al que nosotros no tenemos; Puerto Rico tiene mucho que aportar a ese acceso. Mi idea es vincular el mundo a Puerto Rico, y Puerto Rico al mundo mediante el cine. Aunque una de las más costosas formas de creación artística, el cine sigue siendo la manera más económica y segura de viajar. Especialmente para un país que le teme a las alturas. La creación de una Sociedad de Cine en Puerto Rico es un proyecto que me enorgullece de sobremanera. Nuestra programación nos permitirá llegar a los más remotos confines del planeta y reconocernos únicos.

Guillermo A. Vázquez

Hatuey Ramos Fermín

(n. Santo Domingo, República Dominicana, 1978)

Nacido en Santo Domingo, fue criado en Puerto Rico. Reside actualmente en el Bronx, Nueva York. Entre 1995-1997, recibió una beca para estudiar en la Liga de Arte de San Juan. Continuó sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo su Bachillerato en Bellas Artes (2002). Durante su bachillerato, recibió la beca Presidencial de la Universidad para ir de intercambio a la ciudad de Nueva York a Hunter College C.U.N.Y. (1998-1999). Luego de terminar su bachillerato, fue galardonado con la beca Huygens Scholarship Programme (2006) otorgada por el Departamento de educación de Holanda para completar su Maestría en Artes Visuales en la Academia de Arte y Diseño St. Joost, en Breda, Holanda, (2007).

Recientemente, participó del proyecto del New York Foundation for the Arts para artistas inmigrantes donde tuvo como mentor al artista Ricardo Miranda Zúñiga (2008). También, fue parte del grupo central del proyecto Night School del artista Anton Vidokle en el New Museum of New York (2008-2009). Su trabajo artístico se ha expuesto en Holanda, Estados Unidos de América y Puerto Rico. Trabajó como instructor de fotografía y curador (2003-2005) con el programa de educación comunitaria Proyecto de Comunicación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Ramos-Fermín enseña video y diseño en el Museo de Arte del Bronx y en Hostos Community Collage. También, ha colaborado con el Center for Urban Pedagogy, Lehman College Art Gallery.

Mi relación con PR y mi relación con el extranjero

Mi relación con Puerto Rico y la República Dominicana está relacionada con mi familia y amistades. Yo nací en Santo Domingo, mi madre es dominicana y mi padre era puertorriqueño. Yo me mudé a Puerto Rico desde muy pequeño y allí crecí entre Carolina, Trujillo Alto, y Río Piedras, aunque durante toda mi infancia pasé todos los veranos y algunas navidades en Santo Domingo. Desde muy niño, tuve la oportunidad de experimentar dos realidades distintas, la puertorriqueña y la dominicana. Eso me dio una perspectiva única ya que estas dos realidades siempre se estaban encontrando y, hasta el día de hoy, me han influenciado en mi manera de ver el mundo.

En cuanto a mi relación con el extranjero, puedo hablar a partir de otras dos perspectivas diferentes. Primero la holandesa porque pasé allí dos años haciendo mis estudios de maestría. Estar

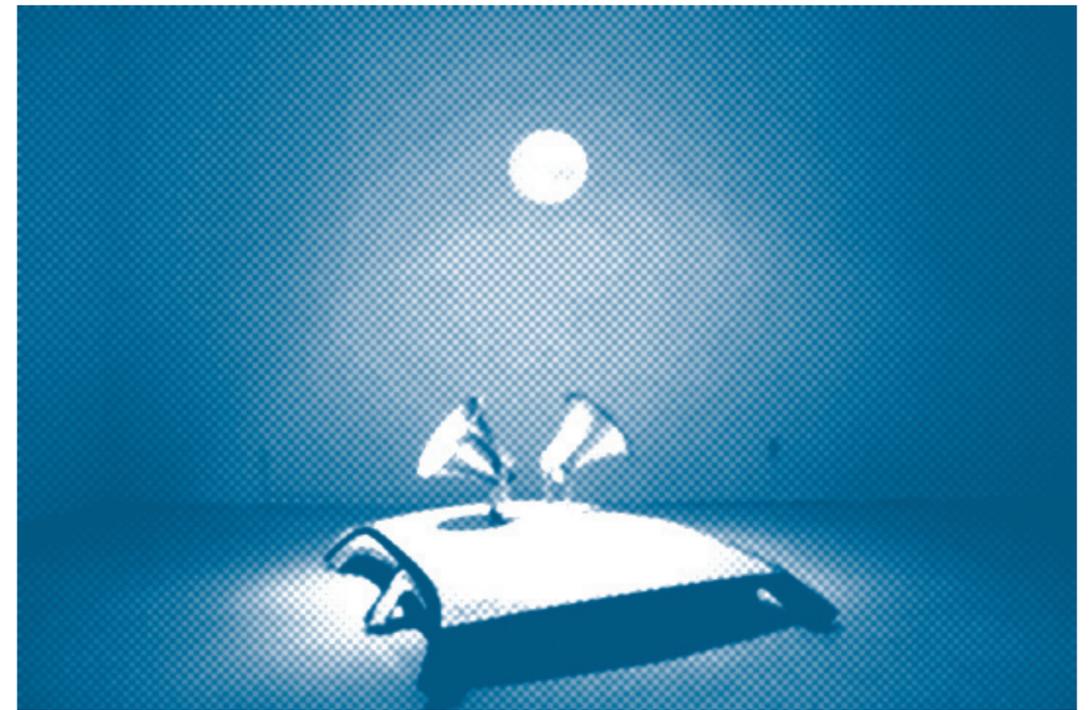
en Europa, me llevó a cuestionarme mi identidad caribea de una manera que nunca antes había experimentado. Por ejemplo no conocí a ningún puertorriqueño que viviese allí (a pesar de que hay muchos). Sin embargo, sí encontré a una gran comunidad dominicana y eso no me lo esperaba. Esto impactó mucho mi trabajo artístico y mi vida personal.

¿Por qué estoy donde estoy?

Por otro lado, yo terminé mis estudios en Holanda y era momento de partir de allí. Evaluando mis opciones, decido venir a Nueva York porque es un lugar donde puedo desarrollar y fomentar mis opciones como artista mucho más profundamente que, por ejemplo, en Puerto Rico o en la República Dominicana. Sé que hay muchas cosas muy buenas y positivas pasando en las islas y me mantengo al tanto. Pero en Nueva York, cerca de la diáspora y a la misma vez cerca de las islas, sólo a 4 horas por avión, me permite mantener el contacto a distancia con el Caribe. El vínculo no lo quiero perder y me veo en el futuro regresando a Puerto Rico y contribuyendo a la riqueza cultural también. En Nueva York he tenido la dicha, el honor y la suerte de conocer y compartir con personas que de ninguna otra manera hubiera conocido como los artistas Anton Vidokle, John Ahearn, Stefan Eins, Lisa Kahane, Joe Conzo, Tim Rollins, Jamel Shabbaz, Joe Lewis, Katie Holten, Ricardo Miranda Zúñiga, entre muchos otros artistas, y de mi generación y más jóvenes también. Esto y lo que escribí arriba fueron las razones para venir aquí. Vivo en el Bronx, más por cosas del azar. Llevo 2 años aquí y encuentro que el Bronx me nutre tanto económicamente (porque aquí es donde trabajo) como artísticamente. Mi exposición reciente trata de los taxistas en el Bronx (www.hatmax.wordpress.com). Para ver más de mi trabajo artístico, pueden visitar www.hatmax.net.

Relaciones que estás creando allí.

Aquí estoy creando relaciones profesionales y de amistad; desde curadores, educadores, artistas, y amistades en general. Esto me nutre y enriquece mi experiencia aquí, además de lo que yo pueda aportar también. Lo bueno de esta ciudad es que conoces gente de todas partes del mundo y puedes acceder a esos puntos de vista que de ninguna otra manera lo pudieses cultivar.

Idalís García-Reyes

(n. San Juan, Puerto Rico, 1984)

Estudió sus primeros años en el Colegio Episcopal San Justo, de Trujillo Alto, y completó los años de secundaria en el Colegio Bautista de Carolina. Además, dedicó nueve años de su vida al arte de la danza; estudió ballet clásico, danza moderna y experimental, bailes flamencos y jazz, entre otros. Cursa el bachillerato en la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, haciendo una concentración en Estudios Hispánicos, con un amplio desempeño en el programa de Escritura Creativa del Departamento de Estudios Interdisciplinarios. Fue allí donde descubrió que quería seguir profundizando en la literatura y la escritura. En el presente, realiza una Maestría en Escritura Creativa en *New York University*.

Experiencias y relaciones: aquí y allá

Estoy en donde estoy porque desde muy pequeña he tenido el sueño de salir de mi país, de mi isla. Desde niña, quería conocer nuevos lugares. Siempre pensé que iría a Europa o América Latina y recuerdo las muchas veces que personas allegadas me mencionaban *gringolandia* yo respondía, con voz enfática: ¡eso nunca!

Llegué aquí a Nuevayol hace ya nueve meses; a éste lugar en donde lo menos que hay son gringos. En un espacio que, repetidas veces, se oye mencionar como la ciudad de cielo gris. Aquí estoy jugando a tener mi lugar, mi lugar propio como diría otra. A tener mis propios trastes, y mi reguero de papeles llenos de café, sin que nadie me diga nada.

Para irme de la isla tenía que hacerlo con una excusa realmente válida, que más que seguir estudiando lo que me gusta. Solicité a la Universidad de Nueva Yol, y allí me aceptaron para la maestría. Es un lugar hermoso, pero lejos de la realidad (de mi realidad). Vivo en *Brooklyn* en un barrio llama-

do *Bedford-Stuyvesant*. Este barrio localizado al norte, muy cerca del área limítrofe entre *Queens* y *Brooklyn*, es uno con una población mayormente de negros y latinoamericanos. Los edificios del barrio son propios de la post-guerra y se percibe, a anchas, un ambiente un poco pesado por el *ghetto* pero a su vez, una fuerte racha de relocalización de nuevas clases sociales que le brindan un aire de cambios y modificaciones, en ciertas cuadras del lugar. Por lo que observo, aparenta ser una movilización de un grupo de clase media de profesionales y estudiantes motivados a vivir en un lugar más tranquilo y más limpio. Es aquí donde tengo mi lugar de estudio y trabajo, el lugar de descanso junto a una nueva familia que he aprendido a valorar.

Mis relaciones con mi isla son las mismas de siempre, aunque un poco diferentes por lo obvio, la distancia. Aunque, apenas siento que estoy asimilando que ya no vivo en Puerto Rico, aún me siento demasiado ligada a todo lo que sucede allá. Me despierto mirando las noticias y comunicándome semanalmente con mi familia, y con mis amistades. Hace poco tiempo fui y visité la isla ya que estaba de *Spring Break*, fui de turista, a ver a mi familia, a reencontrarme con las gatas de casa. Fue así, como encontré que extrañaba más de lo que pensaba todo el entorno familiar. Nunca me había disfrutado tanto el calor como lo hice en esas dos semanas. Aquí, en este otro lugar solamente quiero llevarme la experiencia de vivir alejada del lugar de origen. Pero la realidad es que cuando termine mis estudios pienso volver a la isla para vivir y morir allí. Por más que sea este lugar, uno de experiencias sumamente intensas, lo siento muy ajeno; es simplemente una gran aventura. A veces pienso que quisiera tener todo lo que tengo acá, pero allá. Si pudiera hacer esto así me iría para allá corriendo. Es más, volaría para mañana.

Javier A. Román Nieves

(n. Mayagüez, Puerto Rico, 1978)

Hijo menor de Benjamín Román López y Sonia Nieves Anasagasti, naturales de Moca y Aguadilla, respectivamente. El padre, un ingeniero químico producto del proyecto de modernización de la Isla, ha sido el sustento de la familia, la madre, hija única de un pequeño comerciante, jugó el papel esencial en la crianza y educación de Javier y sus dos hermanas, Sonia y Carmen, y de su único hermano Benjamín. Crece y se forma en un suburbio de Bayamón, visitando periódicamente a sus abuelos en Aguadilla. Cursa estudios de primaria y secundaria en un colegio católico de los Hermanos de La Salle (1996) y obtiene un Bachillerato en Diseño Ambiental (2000), seguido de una Maestría en Arquitectura (2003), ambos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En su Tesis de Maestría reinterpreta el circo moderno en las inmediaciones del centro comercial Plaza las Américas en San Juan, pretexto para disertar sobre la Sociedad del Espectáculo y las estructuras de poder inherentes a la arquitectura en una sociedad de consumo. Desde entonces colaboró con artistas, músicos, poetas y otras ramas creativas en varios proyectos colectivos al margen del mercado y del *establishment* del arte local, al que se inserta tímidamente en el 2009, tras una aventura de dos años en México. Se desempeña desde entonces como editor de la revista del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, extendiendo su autoría de ensayos y artículos que le llevaron inicialmente a ocupar ese puesto. Actualmente mantiene una emancipación precaria en el Viejo San Juan con el apoyo de su familia y de su trabajo como profesor de diseño en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

RELACIÓN CON PUERTO RICO Y EL EXTRANJERO

Haber nacido en una isla hace que lo “extranjero” esté delimitado más o menos claramente por el contorno insular que conforma, en este caso, un territorio no incorporado de los Estados Unidos de Norteamérica conocido durante los últimos siglos como Puerto Rico. Como es sabido, al Norte y al Sur de este contorno de tierra encontramos dos inmensas barreras de agua: un océano y un mar, respectivamente; que se reducen considerablemente en extensión hacia ambos costados, por donde encontramos, más allá del horizonte, otras tierras que nos conectan a dos archipiélagos: las antillas mayores y las antillas menores. Por estos costados, la noción de lo extranjero es más ambivalente que por el Norte o el Sur del contorno insular, pero invariablemente, lo extranjero va acompañado la noción de viaje necesaria para atravesar dichas barreras, lo que, en raras ocasiones incluso puede colocar lo extranjero en el seno del territorio, dadas las distancias que a veces deben ser salvadas entre los pobladores de la misma tierra. Entonces, para mí, estar en el extranjero es viajar hasta un punto en el espacio, dentro o fuera del territorio habitual, donde los límites se vuelven desconocidos, ambivalentes o del todo inhabituales, desconocidos. En

algunos momentos podemos sentir que estos límites se vuelven desconocidos, entonces sentimos no pertenecer al lugar. Esto puede depender de un estado psicológico transitorio o de una condición laboral particular que se vuelve perenne (“se fue al extranjero a buscar trabajo porque aquí no encontraba” o bien “se fue al extranjero porque aquí no entendían el trabajo que hace”), en todo caso, moverse al extranjero depende de lo que hacemos, dejamos de hacer o queremos hacer.

PORQUÉ ESTOY DONDE ESTOY

A nivel domiciliario, estoy actualmente compartiendo un apartamento en el Viejo San Juan con varios conocidos de hace muchos años, debido principalmente a mi aversión al uso del automóvil y dada la posibilidad de prescindir de su uso que facilita el transporte público en estas partes. La casa de mis padres está habitada por los ritmos, ciclos y manías típicas de la edad en que se encuentran actualmente, a saber, la de adultos retirados después de una vida productiva. Aunque es muy interesante compartir muchos de los espacios, tiempos y actividades que su edad propensa, mi edad y momento productivo exigen que mi existencia transcurra en lugares más cercanos a mis centros de trabajo, sociales y de contemplación. En ese lugar discurre gran parte de mi vida, día a día, en un espacio de tiempo que se proyecta hacia el futuro.

A ese nivel, estoy donde me encuentro en la búsqueda de mayor experiencia en los tipos de trabajo en los que actualmente me desempeño, a saber, como profesor universitario y como editor de una publicación gremial periódica. La producción de la misma exige unos ritmos biológicos rigurosos forzosamente ajustados a periodos de tres meses. Por otra parte, el trabajo en la docencia exige unos ritmos biológicos rigurosos que varían en sus horarios diurnos y que igualmente transcurren a lo largo de períodos de tres meses, pero éstos no siempre coinciden con los anteriores, lo que crea toda una serie de traslapes, coincidencias y distanciamientos entre ambos, que son los que actualmente rigen mi posición en el tiempo y el espacio. La posición que ocupo en el espacio, entre ese espectro en el cual oscila mi vida actualmente, es un prerrequisito para otros posibles futuros, otros posibles lugares en el tiempo y en el espacio que aún están por verse.

RELACIONES QUE ESTOY CREANDO

Las relaciones que estoy creando actualmente, al igual que la mayoría de las que he creado en el pasado, son principalmente con personas físicamente cercanas a donde me encuentro, y todas, las personales y las profesionales, giran ya sea entorno a mis trabajos o al vecindario donde vivo. Los medios para entender estos nuevos lazos humanos, estos nuevos enlaces con estas cercanías, varían entre dos ámbitos, el de lo físico: en la inmediatez de lo corpóreo; y el de lo virtual: en lo remoto de la Internet y la comu-

nicación a larga distancia. En ocasiones estas nuevas relaciones creadas van de un ámbito al otro: puedo conocer a alguien en el ámbito físico y luego de creado el nuevo vínculo, mantener una relación solamente en el ámbito virtual, como también puede ocurrir lo contrario: a menudo creo relaciones enteramente en ámbitos virtuales y con el tiempo pueden pasar al ámbito de lo físico. Lo predominante es, sin embargo, que las relaciones creadas en un ámbito rara vez cruzan al otro, salvo en el caso de las relaciones creadas en algún ámbito físico del pasado, las cuales, por limitaciones obvias de la existencia física humana,

a menudo solo pueden ser mantenidas por medios virtuales. La facilidad de movimiento que los medios modernos le otorgan al cuerpo, unida a la facilidad de comunicación existente en estos momentos de la historia humana, multiplican dramáticamente las posibilidades de movernos y relacionarnos con otros cuerpos en los territorios del planeta. En resumidas cuentas, las relaciones que estoy creando, como las relaciones que cada uno crea, son creadas en virtud de las direcciones, inclinaciones y movimientos que uno pretende tener, o es forzado a tener, en el territorio que uno ocupa en el espacio.

Javier A. Román Nieves

Joel Rodríguez

(n. Ponce, Puerto Rico, 1980)

Joel Rodríguez (n. Ponce, Puerto Rico, 1980) Graduado de la Escuela de Artes Plásticas de San Juan con un bachillerato en pintura en el 2007. Actualmente se desempeña como artista, enfocado en la utilización diversos medios. Ha participado varias exhibiciones colectivas en PR y fuera de la isla, algunas de ellas han sido: *Espera: métodos y modos (2007)*, *Cataño: Distrito Cultura 1(2008)*, *Cierre del Museo de Ponce(2008)* y *PUBLiCA 3(2009)* y *Ultrapuñeta (2010)* en Guatemala. Ha colaborado en la producción de sonido con las compañías de teatro *La Perilla* y *El Kibutz(2009)* y en la composición sonora de *No consigo dormir (2009)* pieza de vídeo-danza dirigida por Veraalba Santa Torres. Actualmente se encuentra participando de La Práctica en Beta Local.

Explique su relación actual con Puerto Rico y el extranjero:

Actualmente vivo y trabajo en San Juan, Puerto Rico. He visitado algunas ciudades en Estados Unidos y tuve la oportunidad de visitar Guatemala para participar de la exhibición colectiva *Ultrapuñeta*, en el espacio de Proyectos Ultravioleta, en la zona 1 de la ciudad capital. Todas las experiencias que he tenido en el extranjero han sido diversas y enriquecedoras culturalmente; esto en gran medida gracias al intercambio que se genera estando expuesto a nuevas personas y nuevos espacios.

Debido a las experiencias que he tenido, me he dado cuenta que el tiempo en un lugar distinto, es un factor importante que permite que pases del shock cultural a asimilar mejor la nueva información. Es casi como traspasar una membrana imaginaria que te separa de aquello que es completamente ajeno. Aún no he tenido la experiencia de vivir en el fuera de Puerto Rico pero considero que es una de las maneras más efectivas de poder asimilar otro lugar.

¿Por que está en el lugar donde se encuentra?

Por el momento estoy desarrollando mi práctica artística en Puerto Rico. Considero que es sumamente importante conocer el contexto local para desarrollar una estructura de trabajo con más solidez que vaya a la par con lo que se vive a diario. Sin embargo no descarto la posibilidad de vivir en el extranjero para desarrollar otra mirada. Estar lejos del país natal hace ver otros aspectos que antes se pasaban por alto.

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

Actualmente participo del programa Beta Local donde estoy en el proceso de desarrollo de propuestas para mi año en La Práctica. Trabajo varios medios, en especial con el sonido como medio de entender el entorno acústico, además colaboro con otros artistas en proyectos de enfoque musical.

José A. Ortiz Pagán

Si la gráfica tiene alguna característica peculiar es la de replicarse indefinidamente a través de un proceso que se asemeja al reflejo. En estos momentos, parte de mi trabajo es enfocar mi práctica en cómo acercarme a diversos procesos que reflejen un discurso en particular. El moho –la oxidación sobre el metal– es uno de esos procesos que refleja y narra aspectos de un estado decadente. El tema de la decadencia, en efecto, ha sido siempre fundamental en mi trabajo; desde las repugnantes cucarachas hasta los olvidados paisajes urbanos. Siempre ha existido la conjetura de cómo los sistemas caen en pedazos.

Así que el proceso natural de la oxidación me permite exponer preguntas al igual que comentarios a través de ese lenguaje que tiene una lectura universal. Me permite hacer la pregunta de porqué el actual estado, o si alguna vez ese sistema realmente había atravesado mejores momentos, o si acaso había gozado de algún tipo de coherencia. Tuberías, sistemas de botones sin identificar, cerraduras sin llaves, llaves de paso, en fin todas las coyunturas por las cuales un sistema se define, los medios de acceso, y cómo el manejo erróneo de los mismos da como resultado final el estado social en el cual nos encontramos.

Pero de esta misma manera, podemos entender que la corrosión se presta para un proceso de renacimiento. Y es así, son esas mismas fisuras por las cuales nosotros somos, en parte, responsables de crear nuevos caminos al igual que nuevas posibilidades, al margen del sistema.

¿Porqué estoy aquí?

Siempre tuve en mente pasar a través de un programa graduado. Investigué sobre varias escuelas hasta que me decidí por Tyler. Me convenció el programa, así es que me lancé. Nunca había estado en la gran “Philly”. Estar acá me permite mirar todo desde otro lente y con otra madurez. Alejarse de la comodidad siempre es gratificante, y de igual manera quería buscar ese tipo de experiencia en orden de crecer y aportar a mi trabajo.

Además de lo académico, estar aquí me da una experiencia de vida invaluable y que nunca iba a poder apreciar completamente si me quedaba en

mi lugar de origen. De la misma manera entonces, el nivel de apreciación a lo simple, crece.

Tipos de relaciones

En cuanto a las relaciones, pues son mayormente académicas o profesionales. Además, se establecen relaciones personales con todo tipo de personas, desde los compañeros de trabajo, los cuales agraciadamente son muy respetuosos y siempre muestran un gran apoyo, hasta personas de todo tipo de estrato social, lo que ayuda a comprender más el sentido de la ciudad.

La diversidad dentro del programa, también aporta mucha salud al desarrollo de las relaciones. Personas de alrededor del mundo traen nuevas visiones, posibilidades de trabajo y calidad de vida.

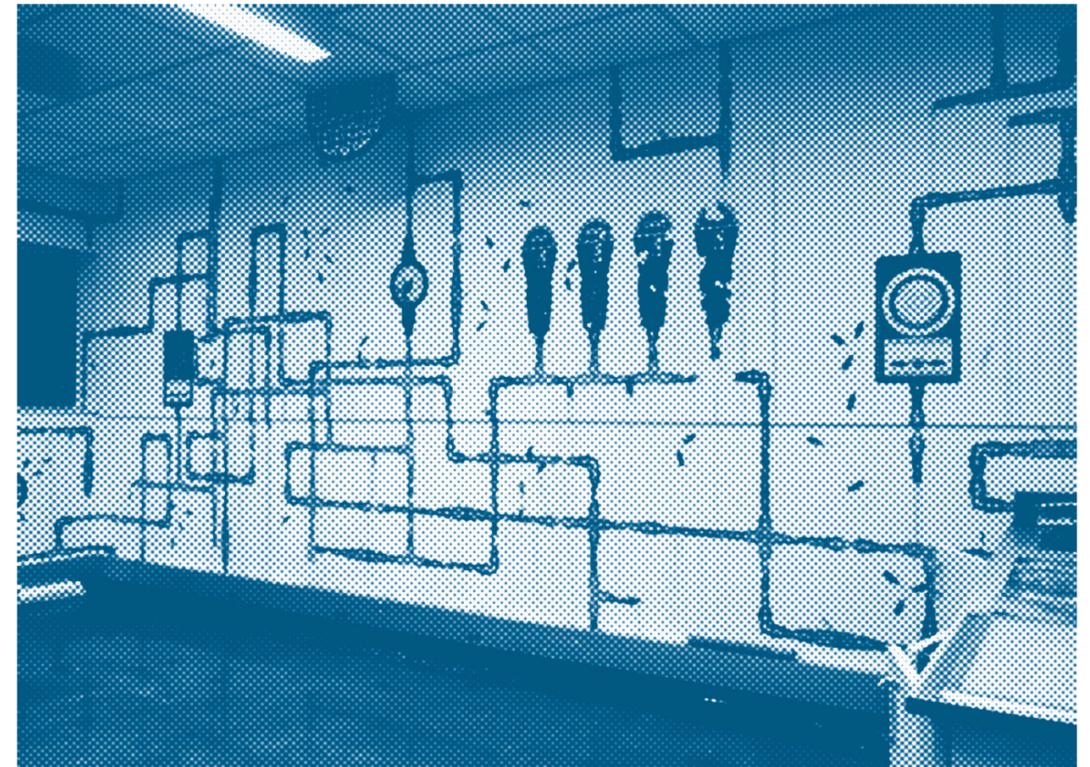
Relación entre Puerto Rico y el extranjero

Creo que generalmente la melancolía comanda esa relación. El pensamiento prejuicioso que define lo que sabes. Pero aun así, hay elementos muy afortunados.

En la distancia puedes realmente apreciar y entender cómo el trabajo es una impresión circunstancial. Se crea un diálogo entre el “aquí” y el “allá” y en el camino salen las preguntas de la identidad, dónde es el hogar verdaderamente y si es un estado físico o mental.

El cambio fue grande, relacionarme con la ciudad de Filadelfia fue un tanto difícil. El frío rebasa lo climático y llega hasta lo personal. Llegué a una de las ciudades más decadentes de los Estados Unidos. Racismo, intolerancia, segregación, falta de oportunidades, abandono urbano.

Pero a medida que más me preocupaba el trabajo, se profundizaba cada vez más esa relación entre la ciudad, mi trabajo, y yo. Así que sigo trabajando esa relación y cómo hacerla aplicable a una conversación más universal que expanda el diálogo a diversos espacios más allá de fronteras ya que al final nuestros problemas son los mismos. La relación debe irse dando y seguir acoplándose para convertirse en una de aportación con el espacio en donde me encuentro.

Karla Cott-Dorta

(n. Arecibo, Puerto Rico, 1980)

Comenzó a pintar a los 10 años de edad. En el 2003, completó un Bachillerato en Pintura, con honores Magna Cum Laude, en Escuela de Artes Plásticas. Mientras estudiaba allí, su enfoque cambió hacia la realización de instalaciones interdisciplinarias que aún envolvían la pintura. En el 2004, fue una de las ganadoras de las Becas Lexus para las Artes. Luego fue invitada a la V Muestra Nacional de Artes Plásticas, en el Arsenal de la Puntilla en San Juan Puerto Rico. En el 2007, tuvo su primer solo show, *Reveries*, en la Galería Guatibirí. En el 2008 fue invitada a participar en la muestra de pintura contemporánea *En sus marcas* en la Universidad del Sagrado Corazón. En el 2009, se graduó de Maestría en Arte Interdisciplinario, en el Maryland Institute College of Art en Baltimore. Karla ha continuado participando en exhibiciones colectivas, en Puerto Rico y los Estados Unidos. Su trabajo es parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

Su trabajo actual consiste de instalaciones que contienen animaciones dibujadas a mano, música y dibujos. Las imágenes, situaciones y sonidos presentados causan en el espectador una respuesta emocional y psicológica. Sin embargo, no conllevan una narrativa o biografía específica. Los mismos aluden a la fragilidad y la niñez, a la crueldad inocente o a un pasado cultural irreconciliable.

Relación con PR y el extranjero

Soy puertorriqueña y todo lo que esto implica esta inevitablemente en mi trabajo. Desde nuestra historia política (la colonización, la industrialización acelerada, la pobreza), hasta la añoranza y el desplazamiento ahora que vivo en los Estados Unidos. Puerto Rico está presente en mi trabajo ya sea metafóricamente, por alusión, o a través del uso de imágenes apropiadas de periódicos u otros medios. También fue en Puerto Rico donde comenzó mi carrera y donde recibí mi primera educación formal en el arte y donde ya varios coleccionistas han adquirido mi trabajo. Aun estando en los Estados Unidos continuo participando en exhibiciones en Puerto Rico. Es bien importante para mí mantenerme activa allí, aunque esté ausente. Es importante para mí mantener el respeto de mis colegas en Puerto Rico y de las personas que disfrutan de mi trabajo.

En cuanto a los Estados Unidos. Vine a Baltimore, donde actualmente resido, a estudiar mi maestría.

En el curso de la maestría, crecí mucho como artista y añadí a mi repertorio la animación, lo cual me encanta. Terminé enamorándome de la ciudad y aquí me quedé (por un tiempo). Actualmente, continuo exhibiendo aquí y en otros estados. He sido invitada a dar charlas a estudiantes en el Pingry School en New Jersey y trabajé con las animadoras Laurence Arcadias y Juliette Marchand en la producción de su "stop motion" filme, *Tempete Dans Une Chambre a Coucher*. También ofrezco clases de arte a niños en el Creative Alliance at the Patterson. Actualmente, he sido aceptada en el Baltimore City Teaching Residency. Luego de la residencia en el verano, comenzaré a dar clases de arte en escuelas públicas de la ciudad. Me gusta mucho la idea. Básicamente venir a Estados Unidos ha significado para mí la educación post graduada, empleo más seguro y relacionado al arte y oportunidades para crecer como artista profesionalmente.

¿Por qué estoy donde estoy?

Cómo mencioné anteriormente, he crecido mucho aquí en Baltimore. Me gusta la ciudad. Es una ciudad pobre, pero rica en la escena de las artes plásticas y la música. Al ser pobre la ciudad, los artistas se unen y realizan muchos proyectos a través de la auto-gestión. Hay muchos espacios en la ciudad que han sido apropiados y son utilizados como galerías o teatros. Hay muchas oportunidades para exhibir y la ciudad apoya las artes. Otra razón para quedarme ha sido el haber sido aceptada en la residencia. No sólo tendré la oportunidad de ofrecer clases de arte, sino que también podré contribuir a las comunidades pobres de la ciudad a través de las artes. El empleo también ofrece un salario y beneficios muy buenos.

Relaciones que he creado aquí

He cultivado muy buenas relaciones, especialmente en la universidad, MICA. Trabajé con la directora del Depto. de Animación, Laurence Arcadias. Ella me ayudó a crecer mucho, especialmente en la animación. También he trabajado en el Creative Alliance y he hecho muy buenas relaciones allí. He colaborado en mi trabajo con músicos locales como el pianista David Winter. También, me he hecho conocer en la escena del arte a través de shows colectivos en The Whole Gallery, The Theater Project y MICA. Más que nada, me siento en casa ya que tengo mi propio grupo de amistades.

Karla Cott-Dorta

Karlo Andrei Ibarra

(n. Santurce, Puerto Rico. 1982)

Realiza estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, del 2000 al 2005, terminando un Bachillerato en el Departamento de Pintura. Trabajo en la misma institución como profesor de pintura en el programa de extensión del 2003 al 2008. Además ha tomado talleres de Literatura con Hjalmar Flax, con José Ramón Meléndez y Pedro Pietri. Dentro de la literatura ha publicado en revistas como Faden, Conboca, Púrpura, en la última publicación del Sótano, en la Orilla y en la publicación del Centro Poético, en España. Ha tomado talleres con artistas contemporáneos como Marcos Lora Read, Darío Escobar, Cesar Martínez, Fabián Marcaccio. Ha exhibido en ciudades en el Museo Nacional del Litoral, en Argentina, en El Salvador, en El Museo de las Casas Reales en Santo Domingo, en La Casa las Américas en la Habana, Cuba, en el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica, en el Art Museum de Las Américas, en Washington D.C, en Miami, San Francisco, en La 3 Bucharest Biennale, en Rumania, en el Taipei Fine Arts Museum, en el Bildmuseet, Umea, Suecia, Konstall C, en Suecia, en Bulgaria, en la II Young Art Moscow Biennale, en Rusia, en Beijing, en la I Biennial of Américas, entre otras.

Mi relación con Puerto Rico, se basa en que es mi país de nacimiento, y por ende mi contexto, es decir mi laboratorio en donde trabajo actualmente. Ahora bien mi relación con el extranjero también tiene que ver con mi construcción y con mi educación por parte de mi familia, en la que todos son extranjeros. De padre chileno, madre uruguaya, primos nacidos en Argentina, hermana dominicana, y sobrinas cubanas americanas, mi relación entonces con mi país de origen se puede ver como una mezcla de multiculturalismo dentro de un contexto políticamente, socialmente distinto. Desde elementos como el acento, comida, temáticas son muy diferente dentro del contexto de mi hogar, o en el hogar de mis padres que cuando salgo a la calle a enfrentar todo un imaginario distinto. Te hace pensar en que dentro de un espacio de mi casa me siento como en Suramérica y afuera en Puerto Rico. Esto admito ha generado como principio quizás inconcientemente un cuerpo de trabajo que toca tópicos relacionados a la identidad cultural, política y social. Para poner un ejemplo yo que viví en Santiago hace algunos 14 años atrás recuerdo como las protestas son mucho más cruentas y violentas y como la masa exigen sus derechos hasta lograr el 90% de las veces sus objetivos, muy en contraste con las huelgas que se hacen aquí donde la gente se queja del sol, y todo luce como una fiesta patronal, y en donde se denota un desgano moral, espiritual, etc.

Este tipo de dinámicas me parecen muy opuestas y me chocan bastante por lo que hago es buscar este tipos de fisuras y relaciones u opuestos por mi experiencia personal y ponerlo en el contexto de Puerto Rico por medio de la praxis del arte. La mayoría del trabajo conserva ironía porque me parece un elemento que desencadena la tragedia-media de no saber si reír o llorar, pero al final lo importante es cuestionar esas dinámicas que a ve-

ces en lo personal me parecen interesantes.

Si la pregunta es porque estoy donde estoy? Debo de responder que no se realmente donde estoy, si puedo reconocer que en el contexto en el que vivo es uno que esta atravesando cambios muy fuertes, y que es igualmente un contexto social lleno de mucha incertidumbre. Por ejemplo mi padre lleva aquí más de 40 años, salió, cuando comenzaba a gestarse uno de los peores golpes de estado de nuestro continente, en Chile. Y decidió tratar en Republica Dominicana, ya que allí tenía un primo, allá vivió y trabajó algún tiempo cuando comenzaron disturbios políticos en La República Dominicana entonces llegó a la isla más próxima, Puerto Rico. En el caso de mi madre fue algo similar, había en aquella época mucha incertidumbre por lo que generaba la operación Cóndor en los 70. Así que decidí primero ir a Venezuela donde si mal no recuerdo estaba radicado mi abuelo que era fotógrafo en aquel entonces y luego brincaron a Puerto Rico, porque mucho se escuchaba de aquí como un lugar próspero económicamente, en donde finalmente se radicaron hace unos 40 y 30 años aproximadamente. Como resultado de esa relación nací aquí, y toda la vida me he criado aquí al igual que mis otros dos hermanos. Pero a los 15 años luego de toda la infancia y adolescencia viajamos toda la familia a Chile porque pensamos que todo iba a mejorar, luego de vivir un año allá, tuvimos que volver aquí y empezar de nuevo, sin casa, propia, nada propio, y empezar a construir de nuevo y rescatar amistades que dejamos, y las que estaban por venir hasta el día de hoy. Pero si el viaje tuvo mucho que ver en como veo las cosas, y como pienso sobre temas políticos, sociales, etc. Un ejemplo de esto es que en las ciudades latinoamericanas, hay una dinámica de deambulancia de gente sin hogar que pide en la calle, pero esto se hace mayormente por comida y alimento. Aquí en cambio los reambulantes piden por droga, si se analiza estas dos relaciones, aquí la pobreza sociológicamente hablando es como resultado del exceso. Esto por ende desencadena problemas de salud pública y un quebranto moral y social.

Las relaciones que he conseguido ha sido a base de pulmón records, ha sido cuesta arriba en muchos casos, pero esto le pasa a muchísima gente también. De los intercambios culturales en exhibiciones y/o en plataformas curatoriales que implicaban la participación de artistas de Centroamérica y del Caribe, en la que participé representando a Puerto Rico, he sacado muchos buenos amigos, con los que me sigo comunicando hasta el día de hoy. Por ende hemos entablado un archivo de nostalgias, de anécdotas, y también de colaboraciones, que ya están empezando a dar resultados. Casualmente todos los artistas de aquí y los de Centroamérica somos de una misma generación y tenemos preocupaciones similares. Así que se puede ver como una red de apoyo artístico e incluso hasta en términos de situaciones políticas sociales que atraviesan un país como el mío, un país como el de ellos, también corrompi-

do. Agradidamente y con mucha energía si todo sale bien volveré a encontrarme con muchos de ellos que no veo hace años. Uno de mi interés o plan personal es que la escena artística local se reencontrase con los vecinos, porque ya que la asimilación cultural con relación a pensar que hay que llegar a Estados Unidos es tan insertada en nuestro contexto que nos olvidamos de que hay contextos mucho más interesantes bastante cerca de nuestra geografía. Si se revisa la participación de los artistas centroamericanos en un foro como la bienal de Venezia por poner un ejemplo más reconocible, en la última década, 3 artistas centro-

americanos ganaron el León de Oro, dos de ellos guatemaltecos. Esto más allá de la condecoración a la labor u aportación artística, es resultado de en este continente hay cabida para la reflexión y la exploración en fin para el cuestionamiento de temáticas que afectan nuestro contexto hoy en día. Lo que intento decir es que Puerto Rico nació con una brújula detenida en la letra N. Mi intención con el arte es aportar a que tornemos el cuello a las otras tres letras restantes, y gracias a la tecnología, en parte nos hemos estado conociendo a distancia, y se están empezando a gestar colaboraciones mutuas.

Karlo Andrei Ibarra

Kristine Serviá

(n. San Juan, Puerto Rico, 1980)

Educación: Master of Fine Arts, Fiber and Material Studies. The School of the Art Institute of Chicago, Bachelor of Fine Arts, Image and Design Escuela de Artes Plásticas, San Juan, P.R. **Exhibiciones colectivas:** (2009) "Supratemática". Centro Curatorial La15. San Juan, P.R., "Archive: Personal Records, Public Histories". 2da Trienal Poligráfica de San Juan, P.R., "Solo Project". 2da Trienal Poligráfica de San Juan, P.R. (2008) "Group Show in REPUESTO". Milwaukee International Art Fair, Milwaukee, WI. (2007) "Blog". Galería Candela. San Juan, P.R., "2da/3ra Planta". Hotel Casa Candela. San Juan, P.R. **Exhibiciones individuales:** (2008) "Article". Fiber and Material Studies, Display Case. Chicago, IL. **Proyectos curatoriales:** (2009) "Publica 3". 2da Trienal Poligráfica de San Juan, P.R., "Folklore". 1213 Sharp. Chicago, IL.

¿Cuál es su relación con Puerto Rico?

Mi relación con Puerto Rico, comienza el 11 de enero del 1980, cuando nací en San Juan. Mis padres me criaron en Trujillo Alto, y dieciocho años más tarde nos mudamos a Toa Baja, a la 7ma sección de Levittown. Estudie secundaria en la Academia Menonita, luego ingresé a la Universidad Sagrado Corazón, pero al cabo del primer año me transferí a la Escuela de Artes Plásticas en el Viejo San Juan. De allí me gradué del Departamento de Imagen y Diseño, en el 2004.

¿Cual es su relación con el extranjero?

Mi relación con el extranjero comienza en mi niñez, Disneylandia, visitando familiares en varios estados de Norte América (mayormente Florida, Washington, y el norte de Nueva York), y el primer semestre de décimo grado que estudie en una escuela publica en Deltona, Florida. Luego que me gradué de la Escuela de Artes Plásticas, sali de Puerto Rico para cursar estudios en una Escuela

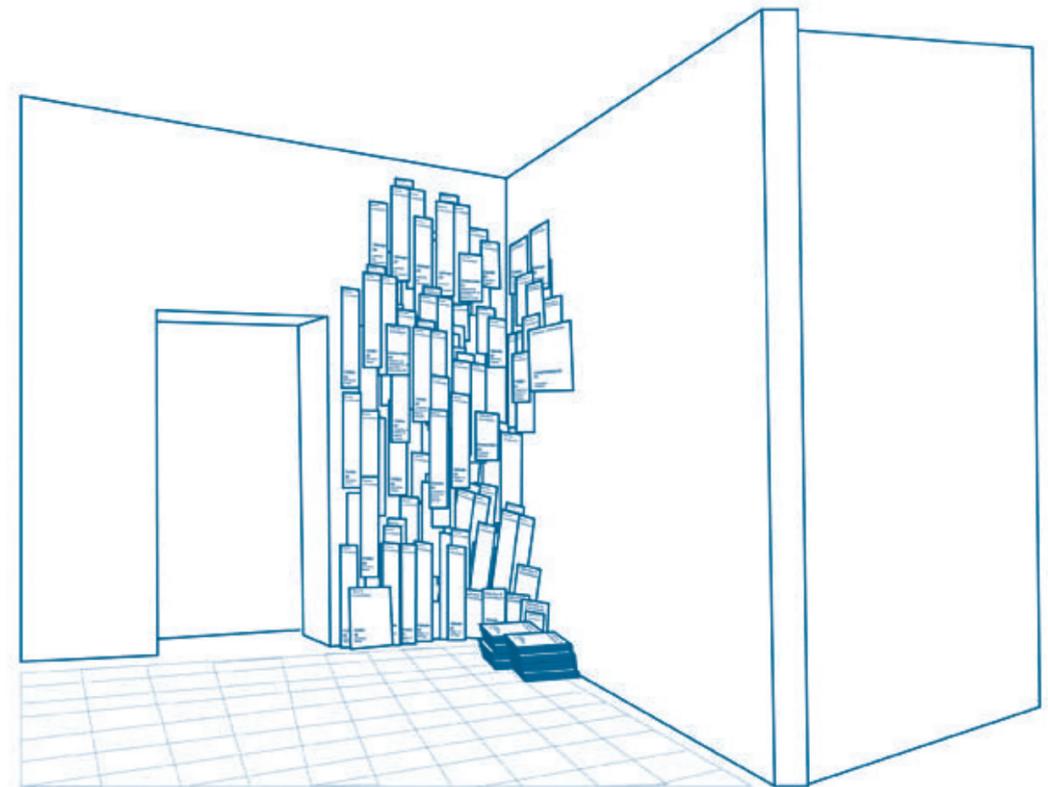
de Discipulado y Entrenamiento y relaciones interculturales en Jarabacoa, Republica Dominicana (2004). El año entrante, me mude a Filadelfia para hacer un Apprenticeship en el Fabric Workshop and Museum, al terminar regresé a Puerto Rico, y dos años más tarde me mude a Chicago para estudiar una Maestría en Fiber and Material Studies en The School of the Art Institute of Chicago. El contacto con el extranjero ha sido parte de mi formación al igual que mi crianza y desarrollo en la isla.

¿Por que está en el lugar donde se encuentra?

En Mayo del 2009 me gradué del programa de Maestría en SAIC, y pude conseguir un apartamento económico y espacioso para poder vivir y tener espacio de taller. Quedarme en Chicago no fue planeado. Realmente una de las razones por la cual no pude regresar a Puerto Rico inmediatamente fue económica. Enviar por correo toda la mudanza iba a ser muy costoso y surgió la oportunidad de quedarme. Tengo un alquiler de un año y durante este tiempo (el cual me encuentro buscando trabajo, y aprendiendo a manejar el tiempo para poder fijar una rutina de freelance y taller) debo decir que milagrosamente he podido pagar la renta. Estoy en planes de ver si renuevo el alquiler o no, sabré en varios meses.

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

Todavía estoy en contacto con compañeros de maestría que se quedaron en la ciudad. También tengo amistades que todavía están estudiando. Hay una comunidad activa haciendo exhibiciones y creando colectivos. Todo esto es bueno. Por mi parte, creo que es normal luego de ese periodo de estudio, tomar un tiempo para descompresión, reflexión, y reorganización.

Marina Reyes Franco

(n. San Juan, Puerto Rico, 1984)

Marina Reyes Franco (n. San Juan, Puerto Rico, 1984), es historiadora del arte, curadora y escritora de arte, basada en Buenos Aires, Argentina y San Juan, Puerto Rico. Recibió una licenciatura en historia del arte de la Universidad de Puerto Rico antes de mudarse a Sudamérica. Cursó clases en la Universidad de Chile en Santiago y actualmente estudia una Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional General San Martín en Buenos Aires. En Puerto Rico ha trabajado curando exhibiciones, como studio manager y escritora de arte en varias publicaciones. En la Argentina fue asistente de curaduría de Andrew Utt y Carlos Baragli en el VIBA Festival (Video Internacional Buenos Aires) y forma parte, junto a Ramiro Oller, Itamar Hartavi y Gala Berger, de Plataforma 21, de un proyecto de llevar muestras de arte contemporáneo a los espacios de arte de los aeropuertos argentinos. Ha completado seminarios sobre Marcel Duchamp (Fundación Proa, Bs As), propuestas al gobierno federal para recaudar fondos para la cultura, y talleres del Smithsonian Institution en la Universidad del Turabo sobre creación de exhibiciones y manejo de museos.

Explica tu relación con el extranjero:

Ya llevaba unos años interesada en el “arte latinoamericano” y, más específicamente, en la idea del latinoamericanismo y en cómo exactamente Puerto Rico puede encajar en eso. En la mayoría de los libros que he leído sobre el tema siempre nos terminan excluyendo del relato latinoamericano porque, según explican, nuestra escena ha estado demasiado ligada a México o a Nueva York (no nos salvamos de ningún modo) o por nuestra relación política con los Estados Unidos. Mi relación con el extranjero está muy marcada por estos discursos (irónicamente creados por historiadores ingleses como Edward Lucie-Smith y Dawn Ades). Mi interés aquí no es solamente vivir y conocer, sino de alguna manera también dar a conocer.

Hay varias cosas que no se van de mi mente estando en Buenos Aires:

- La gente pedante se cree que esto es Europa y que son cosmopolitas (la idiosincrasia porteña es muy distinta al resto del país – aquí la mayoría de la gente puede trazar su genealogía a un abuelo o bisabuelo inmigrante – italiano, polaco, alemán, sobreviviente del Holocausto)
- ¿Dónde están los negros en este país? ¿Por qué los negros son “uruguayos”?
- ¿Por qué le dicen negros a los indígenas?
- ¿Cómo sobreviven con estos salarios tan malos? En serio, ¿de qué vive la gente? ¡¿Del trueque?! (conozco a un diseñador que una galería le pagaba con cajas de vino)
- ¡Que muchos centros culturales hay!
- La Universidad de Buenos Aires es gratis,

pero no le pagan a algunos profesores, ni asistentes de cátedra.

- Después de la crisis del 2001, Buenos Aires se llenó de extranjeros y los locales se dieron cuenta de que podían vivir de nosotros – y de cobrarnos todo más caro.
- Gracias al *boom* turístico, ahora hay barrios enteros con precios prohibitivos.

¿Por qué está en el lugar donde se encuentra?:

Actualmente estudio y resido en Buenos Aires 9 meses al año, pero mi intención original era estudiar el curso de maestría de historia y teoría del arte en la Universidad de Chile en Santiago. Partí para Chile con la idea de un país que no existe y fue legado a mi por varios exiliados que conozco desde chica. Me interesó venir al sur porque me interesa especializarme en arte contemporáneo latinoamericano y quería conocer las condiciones de producción del arte, además de conocer artistas jóvenes con quienes pudiera establecer relaciones de amistad y trabajo, más allá de los artistas con trayectoria que ya forman parte del currículo de una escuela. Mi experiencia en Chile no fue recomendable. Los cursos que ofrece la universidad no son los mismos que anuncian en el currículo oficial de la maestría, sino que son otros que luego se convalidan por los cursos que no están ofreciendo. En fin, la universidad ni la ciudad eran lo que yo estaba buscando. Encontré un clima muy brusco para con el extranjero en Santiago y, a pesar de que tengo grandes amigos allá, no le recomiendo irse a estudiar allá a nadie. Ni hablar del Museo Nacional de Bellas Artes, que es bastante desastroso y tiene unas copias de los esclavos de Miguelángel en yeso que son un espanto y completamente fuera de lugar. A apenas dos meses de estar en Santiago, viajé a Buenos Aires para asistir con un grupo de artistas y gestoras culturales chilenas a la feria ArteBA, y me encantó la ciudad. Antes de irme comencé a averiguar para venirme a estudiar acá y pronto surgió, por recomendación de Margarita Fernández y Humberto Figueroa, el nombre de IDAES, donde estudio ahora. Resulta que ahora mi directora de tesis es Silvia Dolinko, quien había sido invitada por Elvis Fuentes a dar una conferencia en San Juan sobre Antonio Berni durante la Trienal del 2004. El mundo es bien pequeño.

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

El primer semestre que pasé en Chile conocí a varias personas que forman parte de un gremio de artistas y gestores del cual soy miembro y siempre me llegan sus comunicaciones. El grupo se llama Arte Contemporáneo Asociado y han organizado viajes y conferencias sobre arte y la Trienal de Santiago, a la vez que sirven como grupo de presión respecto a las políticas culturales del Estado. Ellos envían emails con bastante regularidad, así que me mantengo enterado de

algunas problemáticas del grupo, como lo ha sido la propuesta de reasignación de fondos para la cultura, hacia la reconstrucción del país post terremoto. Ellos también vienen a Buenos Aires durante ArteBA (Santiago apenas tuvo su primera feria en el 2008 y no tuvo mucha repercusión). Una vez establecida en Buenos Aires, pasé un semestre entero sin mucha participación en el circuito de arte porteño, pero desde principios del 2009 eso cambió. Me mudé con una joven curadora y gestora llamada Mindy Lahitte, quien me presentó a muchísimos amigos suyos, y comencé a trabajar con un proyecto de hacer un festival de video arte que aún no tenía nombre. Enseguida me uní a Carlos Baragli (argentino, director de la galería ThisIsNotAGallery), Andrew Utt (estadounidense, recientemente relocalizado a Bs As desde Oakland, CA, donde tenía una galería y aún trabaja con una ONG llamada Art Works For Change) y Carolina Montejó (colombiana, fotógrafa) y titulamos el proyecto VIBA Festival. Trabajamos, desde abril a diciembre del 2009, y recaudamos fondos del Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín. Presentamos los videos en módulos con energía solar en la calle, en la galería y tuvimos una muestra en el CC San Martín en el marco del festival Cultura y Medios. En septiembre del año pasado, asistí a una muestra

en el Centro Cultural Borges titulada “Cátedra” en la que participaban artistas que han estudiado en la cátedra de Carlos Bissolino en el Instituto Universitario Nacional de Arte (como el EAP argentino). Esto fue durante la visita de mi novio (Fernando Pintado, artista también) y por iniciativa suya contactó y conocimos a uno de los artistas de la muestra, Nicolás Ozuna. De ahí surgió la idea de hacer una muestra que viajara a Puerto Rico con varios artistas jóvenes argentinos, y los fui contactando y conociendo poco a poco. La muestra se realizó en San Juan el 21 de diciembre 2009 y continuó hasta el 10 de febrero de 2010, y contó con la participación de Itamar Hartavi, Ramiro Oller, Valeria Vilar, Nicolás Ozuna y Mario Scorzelli, además de la contraparte de artistas puertorriqueños, Fernando Pintado, Chaveli Sifre, Radamés Figueroa y Anais Melero. Gracias a esta muestra me hice amiga de estos artistas e Itamar y Ramiro, junto a otra pintora llamada Gala Berger, me invitaron a formar parte de Plataforma 21. Este proyecto lleva muestras de arte contemporáneo a los espacios de arte de los aeropuertos del país y ya ha realizado dos muestras este año. Creo que mi proyecto de este año acá, así como el año pasado fue VIBA, lo será Plataforma 21. Ahora surgió la posibilidad de trabajar en la Galería Braga Menéndez, pero aún no es seguro (cruzo los dedos).

Marina Reyes Franco

Marisol Plard Narvárez

(n. San Juan, Puerto Rico, 1966)

With seventeen years of experience as a camera operator in the communications industry and as a first camera assistant in the film industry, I began studies for an undergraduate degree in Arts with a major in Sculpture at Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. My immediate plans include continuing my studies towards a graduate degree in Fine Arts.

From the beginnings in the visual language, my works develop through the capture, with a digital camera, of the movement, the experience and the intervention of the daily life surrounding the bodily gesture. The end result of this personal documentation is one of simple photographic language, minimalist, without losing the strength of elaborate complexity in the process of a trans disciplinary investigation.

In my facet as an honor student in Escuela de Artes Plásticas, I interned in 2003 as part of artist Charles Juhasz Alvarado's work team for his "Goga V" installation project in Museo Arsenal de la Puntilla en San Juan, Puerto Rico. After the internship, Professor Charles Juhasz invited me to collaborate as a photographer in the same project that took place again later that same year in the National Show of Visual Arts, also in Museo Arsenal de la Puntilla. In 2005, I was selected by Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico for a scholarship trip to Spain to visit the International Contemporary Art Fair (ARCO) in Madrid.

For three years after, I immersed myself in a profound study of theory. Of this process comes, in 2008, the visual proposal "Antropofagia". That same year, I completed my undergraduate studies in the Sculpture Department of Escuela de Artes

Plásticas de Puerto Rico graduating with Magna Cum Laude honors.

I am now preparing for a new project: the children of the clandestine leftist movement in Puerto Rico. This particular piece focuses on the political theme without leaving behind past proposals, the psychological influences in the human being. The true history of revolutionary efforts in Puerto Rico cannot yet be told due to our colonial status. Nonetheless, this thesis concentrates in the history and the memories of the children of those clandestine revolutionaries. The proposal has no intention of opening a tightly closed book. Its only intent is to create an audio and visual expression that can be as true as it is real through the eyes of a second generation whose role in society was affected as a consequence.

The City of Chicago is extremely important when we speak of Puerto Rico's Independence movement. It would be interesting to undergo my graduate studies in the Performance Department at SAIC because, and mostly, of the respectful approach this institution has had to my visual art work. The Performance Department stimulates my line of work which is where I excel; video documentation of corporal action. Not less important, SAIC is an excellent setting for the "red diapers" project as one of its three major cities: San Juan, Puerto Rico, Chicago, and the City of New York. The other had we working in a daily visual binnacle in the social network "facebook" called Marisol Plard Narvaez - Documentation of The Chicago Project, a series of performance art [in everyday life] pieces exploring the dissident culture and history of the Humboldt Park neighborhood and the city of Chicago.

Michele Fiedler

(n. Santurce, Puerto Rico, 1981)

Michele Fiedler (n. Santurce, Puerto Rico, 1981) **1999-2004** Bachillerato en Horticultura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. **2005 – 2008**, Estudios en la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. **2009**, presente MA Curatorial Practice, California College of the Arts

En 2005, comencé a trabajar en Galería 356 como asistente. En 2006, debido a cambio de propiedad del concepto de la galería comienzo a dirigirla, y en 2008 los dueños anteriores deciden retirarse. Entonces es cuando Jorge Luis Pardo y yo comenzamos a trabajar como socios. Durante este tiempo, antes de venir a San Francisco, es que la Galería comienza a dar mas espacio a plataformas alternativas de exhibición, creando un programa de actividades artísticas no comerciales y formado un calendario de exhibición balanceado entre artistas reconocidos y artistas emergentes puertorriqueños.

En 2009, junto a Abdiel Segarra y Vanessa Hernández Gracia formó el grupo La Nómada. Este surge de una preocupación común con alternativas a plataformas curatoriales locales. En el verano de 2009 La Nómada abre San Francisco 211, edificio de tres pisos prestado por Ignacio Cortés e Elaine Shehab, con tres exhibiciones simultáneas y un cargado calendario de actividades. Aquí abre El Museo de Misterios Naturales por una noche. Compuesto mayormente de Instalaciones, videos, situaciones y espectáculos, el MuMNA mostró algunos misterios humanos y varias situaciones dudosas.

Relación con PR y el extranjero:

Puerto Rico es mi país, todo sale de ahí. El proyecto de la Galería 356 me dio la oportunidad de conocer, primero, el ambiente artístico local y poco a poco nos ha dado (a la galería como grupo) la oportunidad de viajar y crear intercambios culturales y comerciales en el extranjero. El espacio sirvió como plataforma de estudio tanto artístico como social para los involucrados. Me parece que fuimos muy privilegiados pues siempre se sintió como un proyecto colaborativo en donde los artistas representados aportaban a la efervescencia del lugar. A la vez, nuestra seriedad como empresa comprometida con la carrera de sus artistas nos empujó a buscar oportunidades fuera del país. Por supuesto, conservo todas las amistades y compromisos creados en la isla, estos van conmigo a donde vaya y crean parte de un archivo mental que puedo usar en cualquier lugar en cualquier momento.

Puerto Rico tiene una concentración increíble de talento, capacidad imaginativa, intelectual y so-

cial, además hay una gran vitalidad para hacer, para realizar proyectos. Ser un territorio pequeño, con una ciudad capital reducida en espacio ayuda a que las iniciativas culturales no se diluyan, contribuye a la mezcla de disciplinas y a las interacciones de iniciativas. Por otro lado, esto limita algunas posibilidades y se presta para abundante repetición.

¿Por que está en el lugar donde se encuentra?

Mientras estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas, la profesora y artista Ada Bobonis me sugirió seguir el camino de gestión más que el de arte en los estudios. Entonces comencé a averiguar sobre programas de Maestría en estudios curatoriales. Me llamó la atención el programa de CCA por su enfoque en la práctica, aunque estando acá me doy cuenta que la práctica requiere mucho tiempo de estudio y conversación, activa la duda y la pregunta antes de entrar a la puesta de un proyecto. Los estudios han enriquecido mi conocimiento de prácticas de exposición pues se estudia la historia de las exhibiciones y la evolución en modelos o prácticas curatoriales paralelamente a la historia del arte y sus movimientos, también se adentra en la discusión de actividades contemporáneas menos conocidas o menos mencionadas en los medios principales de revistas y blogs. La Universidad ha creado un excelente programa de conferencias y visitas internacionales. Estar en San Francisco ha ampliado mis horizontes y me está dando una excelente oportunidad de conocer situaciones foráneas, no solo mediante lectura y reflexión si no mediante experiencia. Es bueno salir del espacio de confort, es un proceso de ampliación como cualquier mudanza al extranjero.

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

El ambiente artístico es uno altamente globalizado. Por una parte al vivir acá, como es de suponer he conocido el ambiente artístico local y he podido hablar de Puerto Rico. Estas relaciones son conversacionales, y muy parecidas a las que tengo en Puerto Rico con artistas y gestores pero en otro lugar. Por otra parte la Universidad permite interacción cercana y oportunidades de trabajo con artistas, historiadores, críticos y curadores que paran en San Francisco por un tiempo para realizar un proyecto o dar una clase. Personas, con carreras internacionales, de las que se aprende y las cuales se tienen en mente para cualquier proyecto futuro. Mediante internados he podido trabajar en instituciones con estructuras distintas a las que estaba acostumbrada.

Michelle Gratacós Arill

(n. San Juan, Puerto Rico, 1984)

Obtiene su Bachillerato en Imagen y Diseño de la Escuela de Artes Plásticas en el 2006. En el 2009, MFA en Experience Design de Konstfack University of Art Craft and Design, Estocolmo Suecia. Desde el comienzo de su carrera se interesa por los límites del espacio público y cómo este puede ser intervenido para crear una experiencia fuera de la vida cotidiana. Actualmente vive en Pittsburgh donde se encuentra desarrollando sus nuevos proyectos. Gratacós ha exhibido en Suecia, Puerto Rico, Santo Domingo, Pittsburgh.

Relación con PR y el extranjero...

Puerto Rico es el centro, el inicio, lo conocido, la familia, los amigos, el exceso, el clima, la risa, los azules y verdes intensos de su paisaje. La Perla, una medalla tras otra congelada del bar de la esquina, el BUM BUM del reggaeton en los carros y el tapón. Mirar al del lado sacándose el moco en pleno tapón. La rocola en el Bar de Neli con "Entierro el Amor que me Quería" de la orquesta La Zodiac. Es poder llegar de una esquina de la isla a otra en menos de 4 horas. Todas estas situaciones, lugares y persona son mi relación con Puerto Rico.

El extranjero se trata de conocer todo lo que se encuentra detrás de en donde el sol y el mar se unen. Conocer otros climas, la oscuridad, el frío,

otras culturas, modos de vivir, aprender a reciclar, usar abrigo, bufanda y botas, comer *curry*, salmón crudo y *lichéis*. Encontrarme con personas que comparten mis intereses e intercambiar historias sobre nuestro pasado. Bailar en un club desconocido con gente desconocida que nunca más veré pero recordaré. Caminar, coger el tren, perderme y no depender de un auto. Pasar el día de acción de gracias sin comer el pavo de mi Tío y la *7 layer* de mi hermano. Pagar más de \$4 por un plátano. Disfrutar la soledad de ves en cuando. El extranjero es enfoque en el futuro. Aprender y enseñar quienes somos y en que creemos.

¿Por que está dónde se encuentra?

El Amor (Gian Carlos) me trajo a Pittsburgh...

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

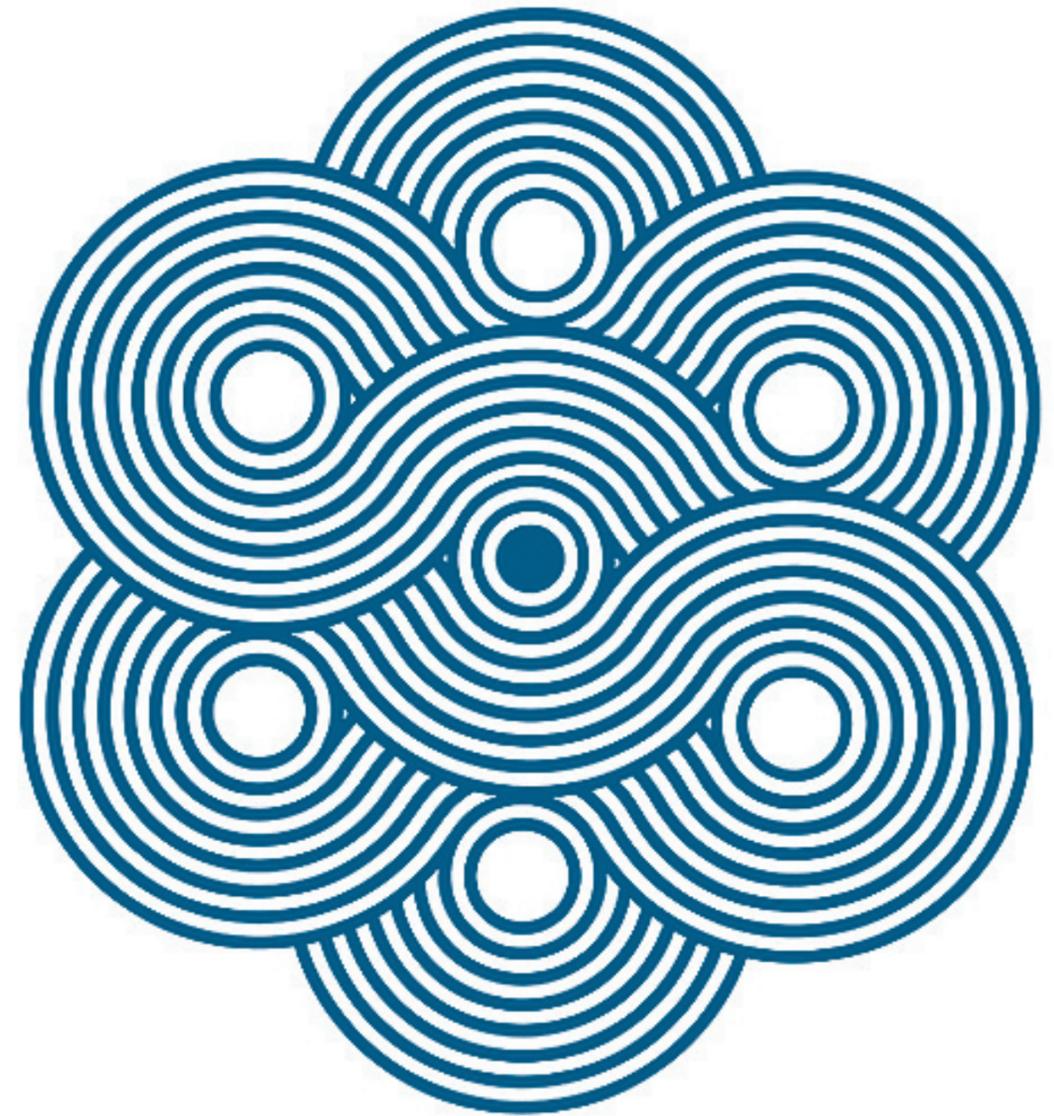
A través de las personas que he conocido y charlas que he asistido del programa de Arte en Carnegie Mellon University he tenido la oportunidad de establecer contacto con artistas internacionales y la comunidad de artistas en Pittsburgh. Al mismo tiempo sigo en comunicación con diseñadores y artistas que viven en el extranjero con los cuales pretendo colaborar y crear proyectos en un futuro cercano.

Miguel E. Toledo

Soy un estudiante de diseño de Web e Interactivo en el Art Institute. Trabajo como director de arte y diseñador de web. Todo mi trabajo es mostrado por el cyber espacio bajo el pseudónimo de 'I am, we are' (Soy, porque somos). El pseudónimo es parte de una propuesta visual que presenta como base los principios de la

geometría sagrada e ilusiones ópticas. La intención principal es promover el pensamiento creativo, inspirado por el colectivo, enfocado en las posibilidades dentro de lo imposible. La propuesta también rinde tributo a una faceta del arte que ha existido y ha sido practicada de diferentes modos a través de la historia.

Myritza Castillo-Irizarry

(n. San Juan, Puerto Rico, 1981)

Posee un Bachillerato en Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y una Maestría en Video y Fotografía de la Universidad Complutense de Madrid, España. Sus trabajos han sido expuestos en diversas exposiciones colectivas en Puerto Rico, Estados Unidos, Sur América y Europa. Fue una de las 10 finalistas del Certamen *Luces de América* de Nacional Geographic en Español, edición agosto-2005. En el 2008, obtuvo el tercer premio en la primera edición del Certamen de Arte Joven de Oriental Group y fue seleccionada una de la 20 finalistas del Certamen Internacional de Pintura de Castellón España. Recibe la Beca Lexus en el 2009, para realizar su proyecto *Out of Oil*. Actualmente, se encuentra en Puerto Rico trabajando en sus próximos proyectos. **Preparación Académica: 2006** - MFA-Universidad Complutense de Madrid, España. Teoría y Práctica del Arte Contemporáneo, Video Arte y Fotografía. **2004** - BS-Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. Ciencias Naturales, Biología Humana. Minor en Humanidades.

Puerto Rico - España

Mi relación con Puerto Rico proviene de mi nacimiento, crianza y desarrollo como individuo. España es ese lugar que desde mi adolescencia es el país con el que me identifico en muchos aspectos, desde la familia hasta posteriormente mis estudios de post grado. Estudié mi maestría en España y viví por un período de 2 años en Madrid, en donde comencé y desarrollé mi carrera como artista. La gran mayoría de mis influencias provienen de la escuela Europea. La escuela Americana

me influyó luego de mi regreso a Puerto Rico en el 2006, cuando pasé varias temporadas en la ciudad de Boston trabajando en varios proyectos.

¿Por que está en el lugar donde se encuentra?

Regreso a Puerto Rico porque es mi país de origen y es en donde me sentía que quería desarrollar los inicios de mi carrera y sentar precedentes para poder en un futuro cercano trabajar desde afuera. Pienso que para todo individuos es importante sentirse de un lugar y pertenecer a el. Yo me sentía que España era un lugar importante para mí y me sentía identificada pero no estaba en casa y yo quería desarrollarme primero en casa y crear ese sentido de pertenencia que no tenía muy definido en aquel entonces.

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

Durante el período que estuve en España, como en Estados Unidos, desarrollé varios proyectos donde uní lazos de intercambio con colegas artistas. Esos lazos rindieron frutos con proyectos que se realizaron en Puerto Rico con artistas extranjeros y con proyectos que me invitaron en Europa. De una forma u otra siempre mantengo contacto con la gran mayoría de ellos y existe la posibilidad de crear proyectos en común en el futuro. Las relaciones con distintos artistas y lugares son fundamentales para el enriquecimiento de la carrera intelectual de cualquier artista y es fundamental que el artista se mantenga en movimiento para de igual forma ir enriqueciendo su discurso.

Nora Maité Nieves

(n. San Juan, Puerto Rico, 1980)

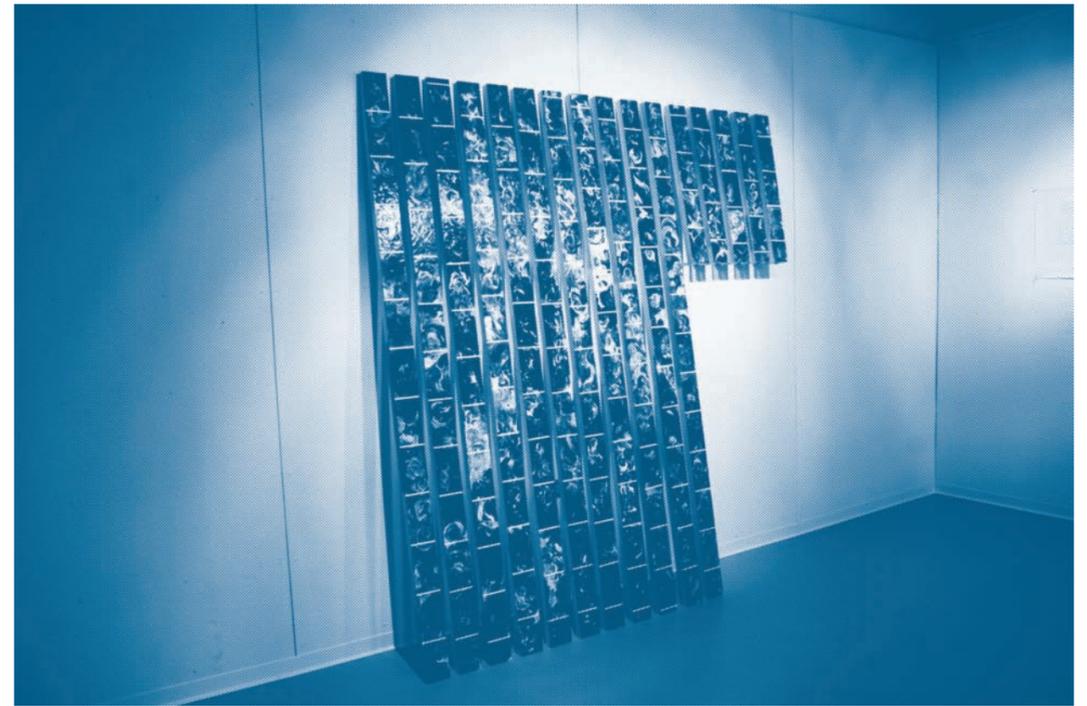
Nora Maité Nieves (n. San Juan, Puerto Rico, 1980) **Educación:** MFA The School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL 2010, BFA Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico 2004. **Residencia:** “Summer Artist Residency Program” The Cooper Union School of Art and Science, New York City, New York 2006

Puerto Rico es mi lugar de nacimiento y crecimiento por ende mi relación está dada. Es mi lugar de origen, no tengo cuestionamientos acerca de mi identidad puertorriqueña. Soy de donde soy, Puerto Rico. Puerto Rico al ser una isla, es como un mundo en si mismo, es el mundo, el todo, una línea de horizonte azul bordea la isla como un principio y fin. Aunque sé que no es el centro de todo, es una sensación bien específica, que sólo la reconoces si creciste en una isla. Como parte de esa sensación, también deseas descubrir el otro mundo, los mundos mas allá de la línea de horizonte. Deseas salir... Me fui a estudiar mi maestría a Chicago.

Resumir la experiencia de estar fuera..., lo primero es un choque cultural... Reconoces realmente

de donde vienes y comienzas a cuestionarte, pero más que cuestionarte a conocerte. Es como una mirada hacia adentro. Puedes verte desde afuera, valoras tu origen y también logras identificar diferencias y aspectos que mejorar. Más que nada, de la manera en que ha afectado de mi trabajo artístico, ha sido a mirar intereses y experiencias personales y transferirlas de manera general buscando tener conversaciones abiertas donde el espectador pueda encontrarse e identificarse partiendo de sus propias experiencias y referencias.

Ha sido un proceso donde he descubierto mi interés en el espacio arquitectónico en relación con mi pintura. Entre Chicago y Puerto Rico, los espacios responden a necesidades muy distintas. Necesidades del clima, modos de comportamiento y desplazamientos en los espacios, influencias de otras culturas etc.. afectan el modo de construcción, materiales, etc. Pero en relación a mi trabajo, esta experiencia me ha dirigido a recordar cada lugar donde he vivido y reconstruirlo en mi obra. Definitivamente están presentes características específicas de muchos lugares donde viví en Puerto Rico.

Oswaldo Budet

(n. Puerto Rico, 1979)

Oswaldo Budet (n. Puerto Rico, 1979). En 1996 comenzó a estudiar Diseño Gráfico en el Colegio Regional de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. En 1998, abandonó sus estudios. En 1999, comenzó como estudiante libre en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan. Se graduó del Departamento de Pintura en 2004. En 2005 trabajó con la organización comunitaria **Santurce No Se Vende** y realiza una residencia en El Museo del Barrio de San Mateo de Cangrejos. En el 2006 comienza sus estudios graduados en el Maryland Institute Collage of Art en el Departamento de Pintura dirigido por Grace Hardigan. Para el 2008, termina su grado de maestría y es invitado a participar en la residencia para artistas internacionales **Leipzig International Art Programme** en Alemania. En la actualidad vive y trabaja en Berlín, Alemania. También dirige una serie de entrevistas a artistas en colaboración con Shonah Trescott y la organización **caps lock**.

Vivo en Alemania por varias razones, la primera es que como artista plástico era imposible lograr mis metas utilizando como plataforma a Puerto Rico. Puerto Rico por su situación colonial y por ser un país desposeído carece de recursos dirigidos a las artes. Las instituciones publicas que creen foros y espacios para el dialogo son casi inexistente. Alemania, a mi entender, es en el momento el mejor lugar para artistas emergentes ya que es una ciudad muy barata y con muchos espacios alternativos para presentar el trabajo. Para integrarme en esta ciudad me he dedicado (aparte de realizar mi trabajo plástico) a hacer una serie de documentales cortos sobre el trabajo de artistas, aperturas y eventos que me parezcan (sin ningún marco de referencia específico) interesantes. Esto me permite involucrarme en la escena cultural de la ciudad y crear algo que beneficie recíprocamente a todos los participantes de los videos.

Pablo Guardiola

(n. Mayagüez, Puerto Rico)

Pablo Guardiola (n. Mayagüez, Puerto Rico) Estudia Historia Europea en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En Río Piedras vive alrededor de 8 años. Cursa estudios de Maestría en Bellas Artes en el San Francisco Art Institute (MFA 2005), San Francisco, California. Actualmente vive y trabaja en dicha ciudad.

Nunca he perdido la perspectiva de lo que sucede en la Isla, incluyendo su potencialidad, así como sus fracasos. En un plano personal mantengo vínculos familiares y con amistades cercanas. Las posibilidades de producción cultural son inmensas, más sin embargo la distancia es saludable. Provee otro foco. Ayuda tal vez a calibrar lo posible.

Estoy en San Francisco, en parte por inercia. No necesariamente es un valor negativo. Estudié

aquí, y he establecido relaciones profesionales y personales en la ciudad. No creo que me quede aquí para siempre. Viajar y moverse no viene mal de vez en cuando.

San Francisco es una ciudad pseudo marginal en cuanto a producción cultural se refiere. Más allá de su cultura culinaria y su estética urbana, no es un gran centro cultural como NY o Los Ángeles. Eso tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. He tenido la oportunidad de obtener y haber sido finalista para recibir varias becas, así como tener varias exposiciones (grupales e individuales) y agrupar reseñas en la prensa o la publicaciones especializadas. Es un buen laboratorio, ya que es bastante pequeño. Poco a poco mi obra se ha dado a conocer, lo cual siempre es positivo. Tengo buenos amigos artistas, muchos estamos en las mismas.

Patricia Álvarez Astacio

(n. Hato Rey, Puerto Rico, 1985)

Patricia Álvarez Astacio (n. Hato Rey, Puerto Rico, 1985) Desde niña mis padres, ambos artistas, promovieron el interés por las artes, la historia y los medios de producción cultural puertorriqueños. A los cuatro años, comencé a tomar cursos de arte en el Programa de Extensión de la Escuela de Artes Plásticas. En mi adolescencia, comencé a tomar cursos de fotografía en la Liga de Arte de San Juan. Un interés por comprender el funcionamiento y consecuencia de los procesos coloniales y postcoloniales que se desenvolvían a mi alrededor y en mí, me llevó a estudiar Antropología. Durante mis estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, continué tomando cursos de fotografía e historia del arte. Además, tuve la oportunidad de participar con mi trabajo fotográfico e instalaciones en varias exposiciones de arte. En mi último año de estudios tome un curso de antropología y arte contemporáneo en la Universidad de Oslo. Esta experiencia aumentó mi interés por comprender el rol de la producción cultural en contextos postcoloniales. Como modo de reconciliar mis preocupaciones artísticas y académicas solicité a programas de posgrado en antropología visual. Me encuentro en el programa doctoral de Antropología, con énfasis en producción de documentales, de la Universidad de California, Santa Cruz. Recientemente, trabajé como editora del documental *Finding DQ-U* que esta siendo presentado en el circuito Norteamericano de festivales de cine. Además, estoy trabajando en un documental experimental que se encuentra en post-producción, y en un documental sobre el Festival la Guelaguetza en colaboración con la comunidad Oaxaqueña en California. En Septiembre 2010, me encaminé a Perú para comenzar la producción de mi documental, requisito para completar mi disertación.

Relación con PR y con el extranjero

Estos últimos tres años me he pasado en movimiento entre Santa Cruz, San Francisco (California) y Perú. Mis oportunidades de ir a PR son limitadas y de corta duración. California -PR es mi idea de casa. Cuando estoy en PR, mi casa está en California. Mientras estoy en Perú la idea de casa se refiere a un híbrido geográfico imaginario entre el norte de California y PR. No he conocido muchos puertorriqueños en Perú. En el área de California donde vivo y estudio sólo hay dos boricuas. Vivir en medio de una comunidad latina, mayormente chicana y mexicana, en una zona con larga historia de activismo político chicano, me ha forzado a definir mi identidad como latina de Puerto Rico, en relación a la cultura Chicana. En Santa Cruz, a todas las personas que he conocido que se identifican como puertorriqueños se sorprenden al saber que crecí en PR, y proceden a identificarse, por ejemplo, como mexi-rican. Estas circunstancias no me han permitido crear una idea fija o semi-estable de lo que es PR o lo que es ser un puertorriqueño en el extranjero. Durante este tiempo he desarrollado una relación constante de

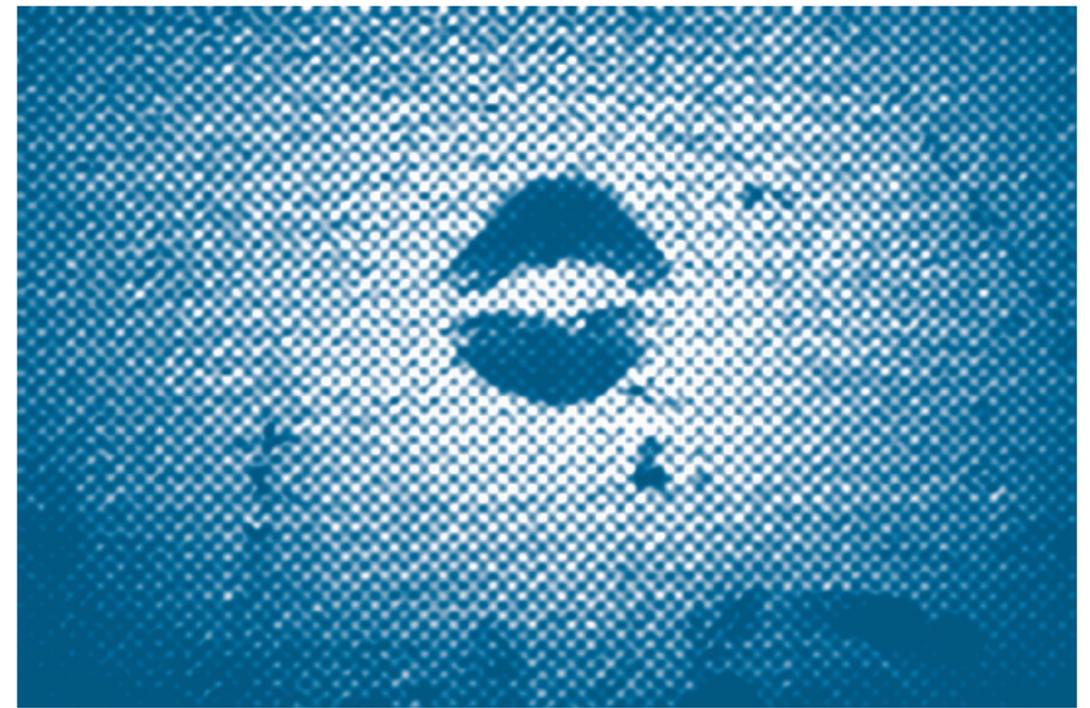
intentos fallidos por crear una idea de PR, para entonces poder desarrollar una relación con ese imaginario. Luego de mucha frustración y nostalgia he aprendido a disfrutar de todos esos intentos fallidos de relacionarme, objetivar e imaginar mi isla. Me encantan los resultados, traducciones y articulaciones inesperadas que emergen de estos experimentos fallidos y que se convierten en parte de mi vida diaria... aunque nadie a mi alrededor me entienda. *I know you cod.*

Por qué estoy donde estoy

Hay varias razones que me han llevado fuera de PR hasta donde me encuentro en este momento. En primer lugar, es un espíritu de aventura totalmente irracional y puramente impulsivo. Gracias a esto nunca he temido o dudado de viajar totalmente sola, llegar a un lugar desconocido sin saber a donde ir a ver que me espera. Esto me ha llevado desde el Caribe a Asia, al Círculo Ártico, el centro de la Amazonia, el tope de los Andes, en medio de desiertos, fronteras y tierras de nadie hasta los centros globales cosmopolitas. En segundo lugar, tengo una curiosidad intelectual y creativa patológicamente insaciable. El primer paso es admitirlo, soy una *nerd* total y una *workaholic*. En el proceso de solicitar a la escuela graduada, recibí una beca para ir a California. Al llegar a California, recibí una beca de viaje para viajar por Latinoamérica y que decidiera donde quería hacer mi trabajo de posgrado. Ahora mismo, tengo otra beca para pasar un año en producción e investigación en Perú. Finalmente, un deseo totalmente mundano de ver, saborear, oír, tocar, oler, experimentar y conocer lo cotidiano en todas sus facetas y variabilidades.

Relaciones que estoy creando aquí:

Espero y pienso que estoy creando relaciones profesionales en varios ámbitos, dentro de la academia norteamericana, con otros académicos y artistas de la comunidad latina en los Estados Unidos, al igual que con académicos y artistas latinoamericanos. También, he creado amistades y relaciones de confianza que me han hecho crecer como ser humano, o ser post-humano. He tenido la oportunidad de establecer relaciones de cooperación, colaboración, y amistad con comunidades muy diversas, desde grupos de bio-artistas y documentaristas independientes hasta con varios tipos de comunidades indígenas y de inmigrantes. En fin, espero estar creando unas relaciones que permitan avenidas de dialogo, conversaciones, discusiones y colaboraciones con otros académicos, artistas, documentarista, cineastas y activistas que sirva para fomentar y mantener el desarrollo de una producción intelectual y artística. Para mi es muy importante crear lazos que hablen de temas de preocupación a través de las Américas y que permitan que nos enriquezcamos y ayudemos mutuamente.

Patricia Álvarez Astacio

Quintín Rivera Toro

(n. Caguas, Puerto Rico, 1978)

Quintín Rivera Toro (n. Caguas, Puerto Rico, 1978) He holds a B.F.A. in Sculpture from Hunter College, New York - 2001 and a B.A. in Film Studies/Audio Visual Communications, from the University of Puerto Rico in Río Piedras - 2007. In his home land, he has shown his work at the Museo de Arte de Caguas, Museo Dr. Pío López Martínez in Cayey, The Museo y Centro de Estudios Humanísticos in the Universidad del Turabo in Gurabo, el Museo de Arte Contemporáneo and Museo de Arte de Puerto Rico.

Since the year 2002, he has been awarded with the DAAD Travel Grant, with which he travelled to Cologne and Berlin in Germany; Full fellowships for residencies at the Vermont Studio Center, in Johnson Vermont and the National Academy of Design in New York; An internship at the Chinati Museum in Marfa, Texas; The Lexus Grant for artists in Puerto Rico; In 2005, he executed the public art project "Un espacio libre" which has been shown, aside from its original site, at the Museo del Barrio for the S-Files biennial and the art fair Pinta, both in NYC. The project was also shown in the Museo de Arte de Puerto Rico and at Fist Art week in Dorado, Puerto Rico. He was also selected to study with the Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe (E.I.T.A.L.C.) in Cuernavaca, Mexico. He worked as the Creative Director of ÁREA, lugar de proyectos in Caguas, P.R. from the year 2005 - 2007. In 2009 he was accepted as an artist in residence at the Ox Bow School of Art in Saugatauck, Michigan.

His video work has been shown at the San Juan Cinema Fest in Puerto Rico; the Fundación de Arte Contemporáneo in Montevideo, Uruguay; the Museo de Antropología y Arte Contemporáneo, Guayaquil, Ecuador; the School of the MFA in Boston, MA; twice at the Instituto de Arte Moderno in Valencia, Spain; Exit Art in NYC; the OEA Smithsonian Museum in Washington DC and the Yesou International Arts Festival in South Korea. He is represented by Walter Otero Gallery.

Quintín Rivera Toro vive y trabaja en Providence, Rhode Island.

Relación con Puerto Rico y el extranjero:

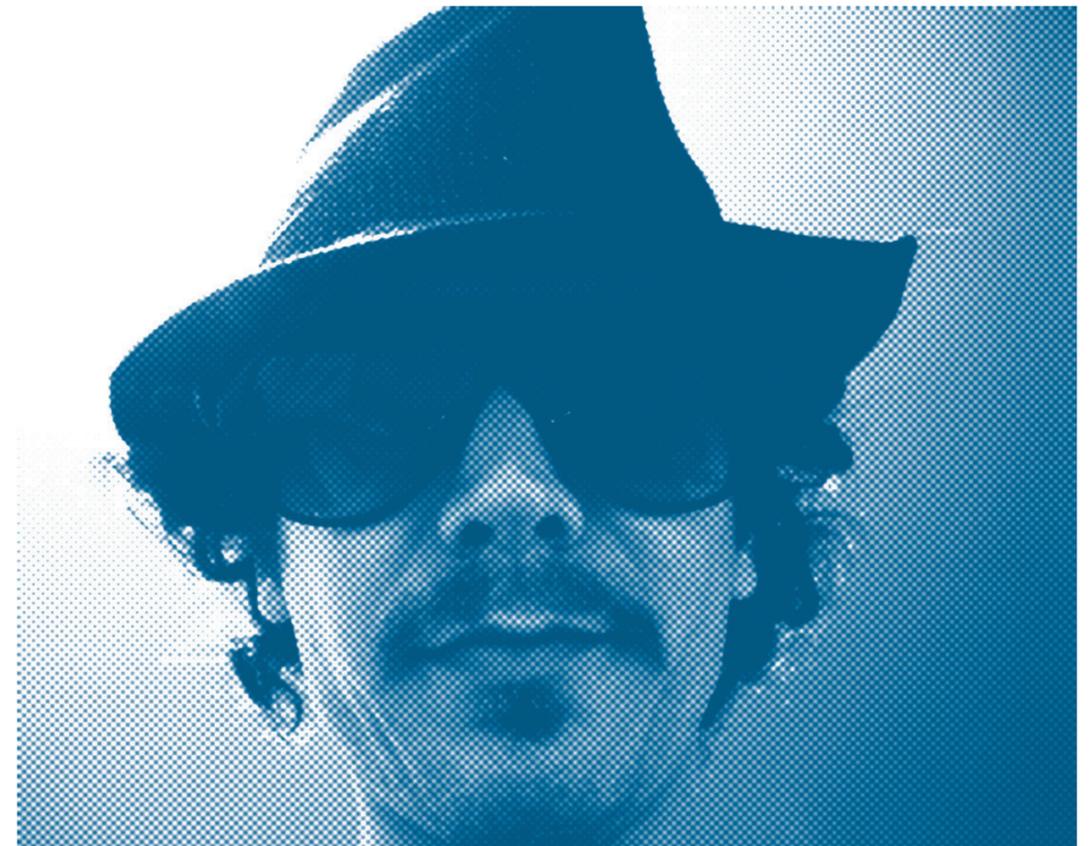
Soy nacido (1978) y criado en Caguas. Desde niño tuve la dicha de viajar a Europa y los EEUU con mi familia, viajes durante los cuales estuve expuesto a una gran variedad de museos de calidad mundial (Louvre, Reina Sofía, MoMa, entre otros) y presencié el trabajos de los grandes maestros de la historia del arte (Miguel Ángel, Leonardo, El Greco, igual toda la tradición del Modernismo, etc.) Indudablemente, esto me impactó de maneras profundas, las cuales sólo se cristalizaron a principios de mis 20's. Mi primera salida permanente de la Isla fue en 1998, con motivo de estudios de intercambio con la UPR de Río Piedras a la ciudad de NY. Inicialmente pensaba que haría los estudios en México, DF, pensado que allí estaba la cuna de las artes. Me quedé en NY por siete años y decidí emprender estudios formales en las artes visuales. Tuve una disciplinada exposición al circuito de galerías y museos, trabajé en ellos(as), me integré a grupos sociales de artistas. Regresé a PR en el 2005 por motivos de oportunidades en el campo de las artes (Beca Lexus, Proyecto Un espacio libre, la dirección de ÁREA, finalizar mis estudios en CoPu en la UPR de RP).

¿Por que está en el lugar donde se encuentra?

Me mudé recientemente en el 2010 a Providence, Rhode Island, pues a mi compañera y madre de mi hija le ofrecieron un buen trabajo al sur de Massachusetts. Mi motivación fue tener acceso a un programa graduado en artes visuales, el cual no interesaba lograr en PR (entendiendo que el único que existe es el de la Inter de San Germán).

¿Qué relaciones está creando en ese lugar?

Al momento, no he logrado echar muchas raíces en Providence, pero estoy seguro que en un tiempo razonable me integraré a la escena local. Estoy además restableciendo contacto con mis viejos amigos en NYC y Boston. Espero poder entrar a algún programa graduado y así hacer enlaces intelectuales y profesionales con los estudiantes de mi respectiva generación. Quien sabe si me motive a comenzar un círculo de crítica independiente, con el fin de recibir retroalimentación de mi trabajo y conocer el de otros artistas locales.

Rafael J. Miranda

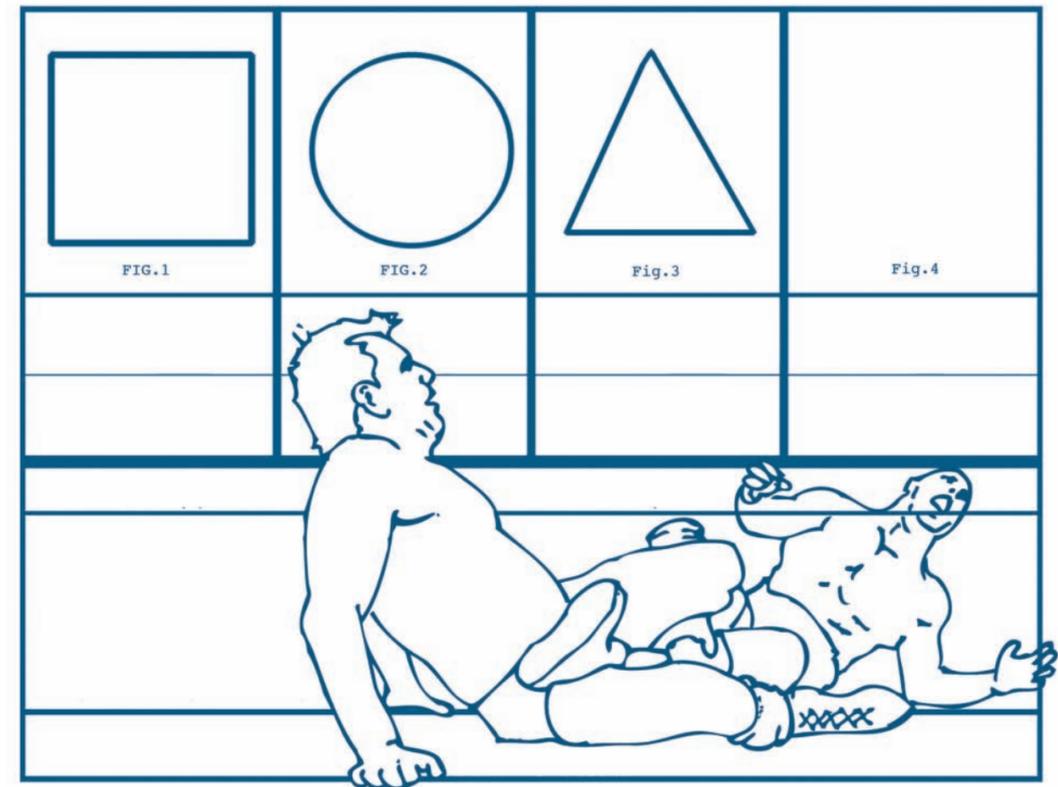
(n. Bayamón, Puerto Rico, 1984)

Rafael J. Miranda (n. Bayamón, Puerto Rico, 1984) Comienza estudios de Bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas del 2002 hasta el 2008. Desde sus inicios se desempeñó en diferentes escenarios de la plástica como en la creación de los mismos. Miembro y co- fundador de Conboca, organización enfocada en el análisis y desarrollo de la cultura contemporánea Puerto Rico. Miranda ha participado en diversas exhibiciones colectivas, tanto en la isla como en el extranjero. Actualmente, trabaja como escenógrafo para comerciales y cine mientras sigue gestando en espacios alternativos dentro de las artes visuales.

Por vez primera, viaje fuera de Puerto Rico en el 2003, visitando como *backpacker* las ciudades europeas de Londres, Ámsterdam, Brujas, Bruselas y París. Experiencia que enriqueció grandemente tanto a mi apreciación como al entendimiento sobre el arte. Luego tuve la oportunidad de seguir

viajando, aprendiendo y abriendo nuevo enfoques a espacios de arte tanto institucionales como alternativos y no permanentes. En el continente Americano he visitado los Estados Unidos: Nueva York, Florida, Nuevo México, Arizona, California, y en el Caribe, México y República Dominicana. En estos viajes, he desarrollado enlaces, amistades, y otro tipos de relaciones tanto personales como profesionales. En mi viaje más reciente, visité la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica.

Estas visitas al extranjero me han servido para desarrollar investigaciones, estudios y propuestas artísticas, de las cuales algunas se han llevado a cabo. Un ejemplo de ellas sería el proyecto "Mofongú", una intervención performática en un café donde se preparó un plato usando el plátano como elemento básico de la dieta de Puerto Rico y República Dominicana para crear un diálogo simbólico entre ambas islas.

Rafael Franco Steeves

Rafael Franco Steeves Llegué a Santurce un sábado 20 de septiembre de 1969, al atardecer. Los primeros estudios los cursé en la sala de mi casa, donde los libros eran más accesibles. Completé 135 créditos en la Universidad de Colorado, en Boulder y en Denver y, en vías, de un grado en antropología en la UPR. También, terminé cursos de fotografía, revelado y guión en el Rockport College de Maine. Luego de cuatro años como periodista, publiqué la novela *El peor de mis amigos*, Ediciones Callejón, en el 2007. Ese año además, salió premiado el libro de cuentos *Alaska* en el primer certámen nacional de cuento del Instituto de Cultura de Puerto Rico. En el presente preparo un poemario, *El amor es un viaje de ida*, una colección de relatos, *Las Macrónicas del Temponauta*, el cual compone una especie de preludeo a *Los Cuatro Libros de la Inmortalidad*. Soy editor de las colecciones de *Huevo Crudo*.

PR / EXTRANJERO

Yo soy nacido en la isla pero hijo del extranjero; de padre boricua – hijo único – y madre norteamericana. A pesar de tener una crianza en el típico ambiente boricua de mi época, la procedencia extranjera de mi madre matizó todas las esferas de esa crianza. El resultado no fue tan sólo bilingüe, sino que bicultural también, de ñapa. Dividido como tal, entre el acá y allá, siempre cargo conmigo las contradicciones inherentes de la identidad boricua, aún en mi propia casa. Tal vez por eso la tradicional nomenclatura del discurso político puertorriqueño nunca me sirvió para navegar el ineludible mar de las personalidades múltiples

que se requiere para vivir tanto en Puerto Rico como en el extranjero. En mi caso, la cosa era hasta en casa. Por eso tal vez siento esa soltura en el ámbito norteamericano.

Estoy en Chicago porque así lo dispusieron toda una serie de decisiones que ni siquiera pretendo recordar. Por equis o ye, aquí me quedé. Tampoco era que tenía grandes alternativas, arribando de esa manera a la media edad con puro polvo en los bolsillos. Afortunada fue, en retrospectión, la retahíla de decisiones que me depositaron aquí, un casco urbano de amplios intereses culturales y una rica tradición de diseño. Suena como San Juan, ¿no? Pues no hay gran diferencia, aquí o allá y viceversa. Como bien he podido constatar, la grama no siempre es más verde al otro lado del monte, ni el vino más dulce. Pero por supuesto, la pluralidad de identidades y barrios de Chicago se presta muy bien para la siquis del boricua como yo, seguro de que su hogar estará en otra parte.

Me relaciono con la ciudad, con el vecindario, con la gestión literaria latina, con la larga historia que me trajo hasta acá para publicar mis escritos. Esta ciudad se compone de relaciones y a la vez es relato, y como todo relato que descubro, me propongo a publicarlo. Un proyecto editorial con ramificaciones en las distintas artes y al servicio de su surtido de gestores, sin depender de posiciones geográficas ni millas náuticas. Explora la relación de la forma con la palabra a través de las artes performáticas como el teatro, la improvisación y la narración oral, sin pasar por alto la estrecha relación que guarda con la gráfica.

Rafael Franco Steeves

Rebeca Noriega Costas

(n. San Juan, Puerto Rico)

Rebeca Noriega Costas (n. San Juan, Puerto Rico) es curadora y crítica independiente. Actualmente desarrolla y dicta el primer curso en curaduría para el programa de Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Trabajó para El Museo del Barrio, New York (2007-2009), internó para la muestra *Infinite Island* del Brooklyn Museum (2006), fue coordinadora para la Ira. Trienal Poli/Gráfica de San Juan (2004) y el Programa de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ha curado y co-curado variadas exposiciones entre las que destacan la colectiva de pintura en Puerto Rico *En sus marcas (ICP, USC, 2008)*, *In Someone Else's Skin (CCS Hessel Museum, 2007)* y *ReShuffle: Notions of an Itinerant Museum (Art in General, NY, 2006)*. Ha sido miembro de diversos jurados de selección nacional e internacional y es colaboradora de la revista *Art Nexus*. Obtuvo Maestría en Curaduría y Cultura Contemporánea del Center for Curatorial Studies, Bard College (New York, 2007). Además obtuvo Maestría en Historia y Teoría del Arte Moderno de la University of Essex (Colchester, Inglaterra, 2001) y cuenta con un Bachillerato en Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico.

Relación con Puerto Rico y el Extranjero

Soy nacida y criada en Puerto Rico. Mi relación con la isla está caracterizada por una tendencia hacia el *vaivén*.

Trabajé en el Instituto de Cultura Puertorriqueña -ese monstruo institucional necesitado de oxígeno y visión. Formé parte de la renovación de la ya quebrantada *Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe* en Trienal Poli/Gráfica. Para Puerto Rico aspiro a contar con las condiciones apropiadas para potenciar la creación y mantenimiento de un proyecto cultural de país. Sólo de esta manera se establecería una continuidad real a este tipo de proyectos que fomenten el intercambio y el pensamiento!

En el extranjero viví en España, Inglaterra y Nueva York. Mi trabajo curatorial se ha enfocado hacia el arte latino, latinoamericano y caribeño debido, en parte, a mi desempeño profesional en El Museo del Barrio, New York, dirigido primordialmente (aunque no exclusivo) a un gran proyecto caribeño entre tres instituciones nuyorquinas. También con la Trienal Poli/Gráfica de San Juan entré en contacto con una amalgama de artistas y colegas latinoamericanos. Además durante mis estudios en la University of Essex me acerqué a conocer su destacada

colección de arte latinoamericano moderno y contemporáneo, la UECLAA.

Sin embargo, mis intereses son más amplios y los alimenté continuamente en mi estadía en Bard College (NY) a través de estudios, lecturas, conversaciones y viajes. Nueva York también me abrió las puertas a un mundo de relaciones profesionales que atesoro. Durante mi estancia en esta ciudad tuve oportunidad de “cruzar el charco” varias veces para desarrollar una muestra de pintura en Puerto Rico para el ICP, *En sus marcas* (2008), de modo que mantuve una cercanía con la producción artística en la isla.

Por el momento estoy de vuelta y entusiasmada con proyectos encaminados.

¿Por qué estoy donde estoy?

La respuesta es sencilla: porque tuve un bebé y Nueva York se nos hizo más complicado. Recién llegada a la isla tuve una buena oferta de trabajo en el exterior que no acepté por razones personales. Aquí me tocó estar en este momento. Estoy en Puerto Rico con varios propósitos que pretendo cumplir al tiempo que me vaya estableciendo.

Relaciones que estoy formando

Ofrezco el primer curso graduado en curaduría de arte contemporáneo en la Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico. Esta experiencia me ha llevado a conocer a entusiastas gestores y a pensar en el campo de la curaduría en Puerto Rico. Es un campo realmente desconocido, incluso dentro de la esfera cultural. La tarea de dar clases me ha dado la oportunidad de acercar a un pequeño grupo a discusiones y modos de operar dentro de esta fascinante carrera.

Continúo escribiendo y en conversaciones con artistas y colegas. Colaboro además con cineastas emergentes para apoyar y promover esta industria con gran potencial en Puerto Rico.

De igual forma, mantengo las relaciones creadas en el exterior, como por ejemplo, con instituciones como El Museo del Barrio, New York, Exit Art, Artists Space, MoMA, Flux Factory, CCS-Bard, la colección de arte latinoamericano (UECLAA) de la University of Essex, Queens Museum of Art, Studio Museum in Harlem, Taller Puertorriqueño (NY/Philadelphia), Instituto Buena Vista (Curacao), Teor/ética (San José) por mencionar algunas, y con colegas, coleccionistas, mentores y artistas radicados por todo el mundo.

Rebeca Noriega Costas

René Sandín

(n. San Juan, Puerto Rico, 1980)

René Sandín (n. San Juan, Puerto Rico, 1980) Desde muy pequeño se interesaba por las artes y las ciencias. En 1999, fue admitido a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pero luego de un semestre decidió cambiarse a la Facultad de Ciencias Naturales para cursar estudios en física y química. Al mismo tiempo nutrió su lado artístico tomando cursos de dibujo, pintura, y grabado en el Programa de Artes Plásticas de la UPR, junto con cursos de historia y teoría del arte. Durante este tiempo, participó de varias exposiciones colectivas en la ciudad capital de San Juan y en la 1era exhibición del colectivo *Et.al.* en San Germán. También participó de internados científicos en la Universidad de Georgia, en Athens, Georgia, la Universidad de Wisconsin, en Madison, Wisconsin, y en el Centro Nacional de Astronomía y Ionosfera, en el Observatorio de Arecibo, en Arecibo, Puerto Rico. Terminó sus estudios de la UPR en el 2006 con un bachillerato en Ciencias Generales e inmediatamente después fue admitido al Programa de Conservación de Arte, de Queen's University, en Kingston, Ontario, donde cursó una maestría en Conservación y Restauración de Pinturas. Como conservador de arte ha trabajado en colecciones privadas y en la colección del Museo de Arte de Puerto Rico. Actualmente reside en San Juan, Puerto Rico y trabaja como el enlace curatorial para la Trienal Poli/Gráfica de San Juan, del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Relación con Puerto Rico y el Extranjero

Nací en Puerto Rico. Cuando tenía apenas dos años mi familia se mudó a Atlanta, Georgia, y aunque mis primeras palabras fueron 'mami' y 'papi', mis primeras oraciones fueron en inglés 'look, a doggy!'. Uno de los recuerdos más viejos que tengo, de cuando tenía seis años, es mi padre diciéndome que nos mudábamos nuevamente a Puerto Rico, y yo asustado porque no sabía hablar bien en español. Desde los 6 años hasta los 26 viví en Puerto Rico, en Caguas durante 16 años, y en Carolina 4 años – sólo viajaba ocasionalmente al este de Estados Unidos y también viaje solo por Alemania y España. No fue hasta el 2006 que salí a vivir fuera de PR, cuando me mudé a la pequeña y vieja ciudad de Kingston, en la provincia de

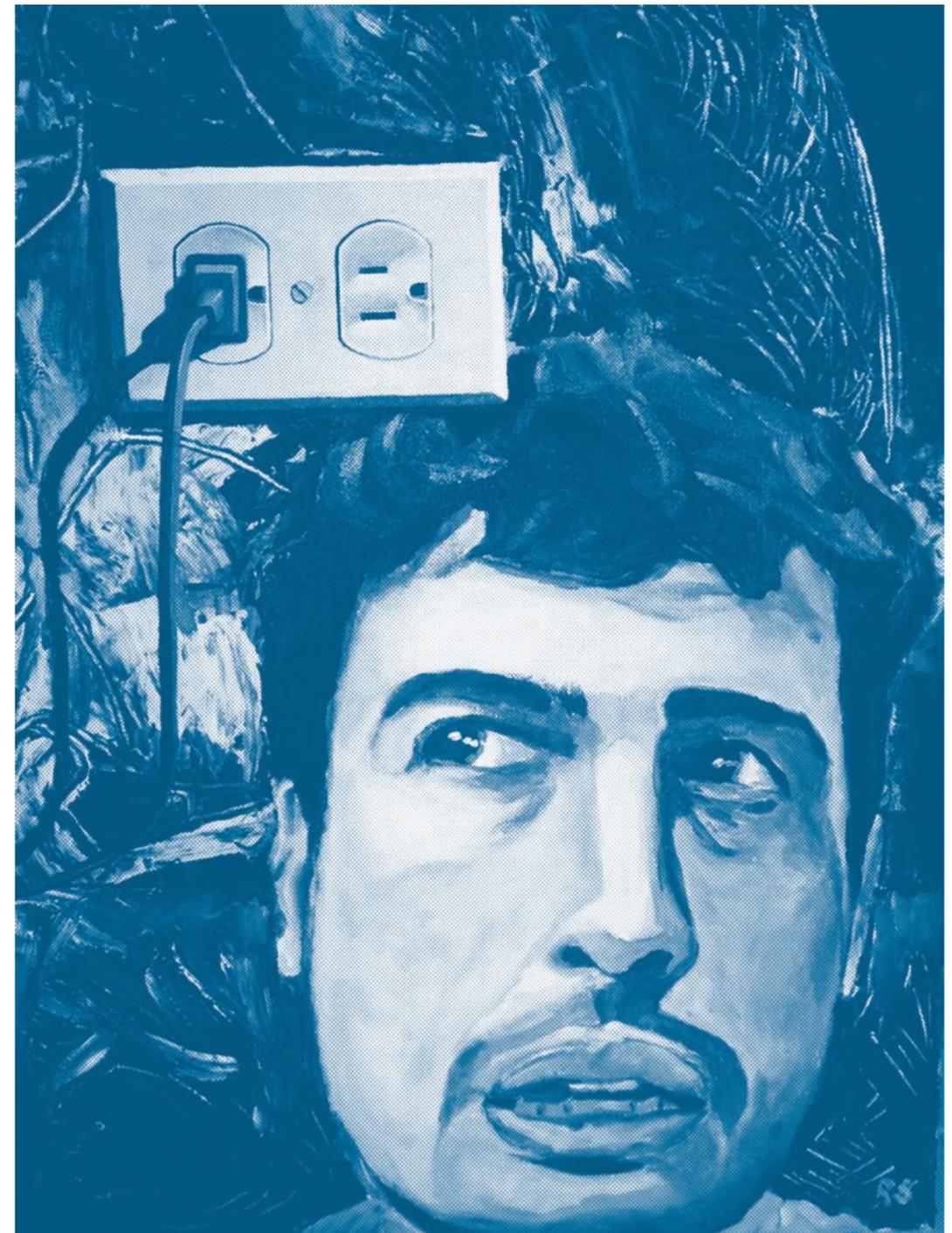
Ontario, Canadá, para estudiar mi maestría. Debo decir que los dos años que viví en Kingston, fueron los años de mayor crecimiento personal, e incluso artístico. En Puerto Rico aprendí a ver, pero en Kingston aprendí a vivir. También en Canadá, en Montreal, conocí el amor, y hasta el día de hoy hemos sido inseparables. Allá en el extranjero también comencé mis aventuras musicales, lo cual surge principalmente como consecuencia de la distancia.

Siento que mi relación con Puerto Rico es una que bordea entre el amor y la indiferencia. Me fascina la isla, y tengo relaciones trascendentales con muchos amigos y hermanos puertorriqueños, pero no puedo decir que asimilo todo lo que puede describirse como puertorriqueño, en especial mucho relacionado al bagaje cultural. Sin embargo, sigo aquí en San Juan. Me encanta cocinar, pero no cocino con sofrito.

¿Por qué está en el lugar donde se encuentra?

Ahora mismo estoy en Puerto Rico porque el año pasado (2009) no pude encontrar una oferta de empleo en Montreal, Quebec. Si hubiera conseguido alguna oportunidad, creo que seguiría allá probablemente. También regresé a Puerto Rico porque tengo muchos contactos en el círculo artístico de la isla. Ahora en Puerto Rico tengo un empleo que, aunque es en las artes, no es conservación ni restauración de arte, que es lo que estudié y lo que me tiene en deuda. Y sigo aquí con la esperanza de que algún día pueda dedicarme a la conservación del patrimonio artístico, ya sea independientemente, o dentro de alguna institución museística. También vine a PR para seguir desarrollando mi música junto a los cómplices de siempre Abdiel López, Eric Castro, Daniel Lamboy, y Joel 'Yoyo' Rodríguez.

Relaciones que estoy creando en PR - He estado creando relaciones personales y profesionales con artistas de diversas disciplinas, coleccionistas, y profesionales de las artes. Y bueno, relaciones con los del vecindario, por supuesto. También relaciones con gente desconocida, que se conocen en las guaguas y al caminar, cuando no se tiene carro.

René Sandín

Vanessa Hernández Gracia

(n. San Juan, Puerto Rico, 1975)

Mi relación con el extranjero se remonta a 1978. Me cuentan que ese año, a mis escasos 3 años de vida, decidí por primera vez tomar mi maleta e irme de casa. Estaba muy molesta porque mis hermanas mayores se habían ido, sin mí, en un viaje estudiantil a España. Como era de esperarse, la iniciativa duró poco, pero fue lo suficiente como para determinar mi Norte. Diecisiete años más tarde viajé de mochilera por Europa, cumpliendo así mi sueño de ir a España. Además, decidí realizar mis estudios graduados allí. A partir de entonces, esta relación ha sido de constantes idas y vueltas al Viejo Continente; ya sea por viajes de estudio, de investigación, de peregrinaje, o simplemente, por el placer de andar.

En el año 2000, comencé mis estudios doctorales en la Universidad de Castilla-la Mancha en Cuenca, España. La experiencia de encontrarme ante un sistema educativo desconocido, cuyo énfasis se dirigía hacia la autogestión por parte del estudiante, fue clave para interesarme por la investigación, y en particular, por la teoría del arte. Por otro lado, el observar la diversidad cultural desde la experiencia de la extranjería me motivó a estudiar con mayor detenimiento no solo el país que me albergaba sino el de mi origen. A partir de ese momento opté por un estilo de vida nómada el cual me llevó a vivir en diversas ciudades españolas: Cuenca, Barcelona, Valencia, Madrid, además de desplazarme alrededor de Europa. De esta manera la acción de transitar se convirtió en un libro abierto mediante el cual conocí, de primera mano, las diversas manifestaciones artísticas.

En el 2005, tras un año de finalizar mi título en investigación, me trasladé a Murcia donde participé en un taller de *performance* con Marina Abramovich. Esa oportunidad fue clave para definir mis preocupaciones artísticas y mi genuino interés por

el estudio formal de dicha disciplina. Además, conocí a personas con intereses afines, en particular a la Dra. Gloria Durán Hernández, quien en la actualidad se ha convertido en un importante recurso para entablar interesantes discusiones acerca del arte contemporáneo y los estudios de género.

De regreso en Puerto Rico, organicé el grupo de acciones y *performance* **Puntos Suspensivos**, un colectivo que explora las artes del cuerpo desde la plástica. Un año más tarde, emprendí un viaje de investigación a Francia y la isla de Jersey, trayecto determinante para comprender la importancia de la experiencia en ese campo, comprendiendo así que el desplazamiento se convierte en un lazo que une mi interés por la exploración y las artes del cuerpo.

Los últimos dos años me he dedicado a desarrollar proyectos de arte en la Isla, así como a ejercer la docencia en el Departamento de Escultura de la Escuela de Artes Plásticas. La decisión de establecerme por un tiempo prolongado en Puerto Rico respondió a la necesidad de contribuir al desarrollo de espacios y alternativas independientes para la producción artística. En 2009, junto a Michele Fiedler y Abdiel Segarra, fundamos el colectivo **La Nómada** en las facilidades de un edificio de la familia Cortés en el Viejo San Juan. Allí realizamos tres exhibiciones simultáneas las cuales tuvieron excelente acogida por parte del público. *Re/acción: ciclo de acciones y performance*, presentó el trabajo de catorce artistas contemporáneos a través de diversas relecturas de piezas claves en el arte corporal. Actualmente realizo una investigación acerca de la obra de Félix González-Torres, conceptualizo una exposición, disfruto de mi labor docente y planifico cómo continuar mi investigación de tesis...y todo lo hago con mi mochila en la mano.

