

SERIE REGIONAL DE JUGADORES PAMPERS

Proyecto #3:

**DECONSTRUCCIONES:
CONVIVENCIAS Y CONVERGENCIAS
HACIA UNA ANTROPOLOGÍA URBANA**

CURADORES

**BIANCA ORTÍZ / ABDIEL D. SEGARRA / RALPH VÁZQUEZ
CURADORES INVITADOS: JEFFREY CONCEPCIÓN / ANDRES LUGO**

**12 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2011
SALA ESTE, ANTIGUO ARSENAL DE LA MARINA ESPAÑOLA
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA
LA PUNTILLA, VIEJO SAN JUAN**

**INSTITUTO DE
CULTURA PUERTORRIQUEÑA**

Profa. Mercedes Gómez Marrero
Directora Ejecutiva

Dr. Rafael Colón Olivieri
Presidente

Dr. Rodolfo Lugo
Vicepresidente

Dr. Lucas Mattei
Secretario

Dr. José Alberty Monroig
Dra. Loretta Phelps de Córdova
Dr. Gonzalo F. Córdova
Prof. Manuel Álvarez Lezama
Junta de Directores

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS

Marilú Purcell Villafañe
Directora

Alba Ramos Román
Coordinadora

Caridad Rodríguez Sáez
Registradora

René Sandín Álvarez
Enlace curatorial

Juana Benítez Arroyo
Elída Rodríguez Vélez
Personal Administrativo

Martín Rodríguez Cabrera
Enmarcado

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

Aaron Salabarrías Valle
Diseño y arte gráfico

INSTITUTO
de CULTURA
PUERTORRIQUEÑA

conboca.
www.conboca.com

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

La Serie Regional de Jugadores Pampers es un proyecto curatorial y expositivo de un año compuesto por tres exhibiciones temáticas llevadas a cabo con el propósito de promover el arte contemporáneo joven del país. Esta serie más que basarse en exhibiciones temáticas recurre a un proyecto de investigación que reúne un cuerpo de trabajo curatorial y artístico colectivo de manera trimestral. Además de llevar a cabo una muestra expositiva por cada proyecto, se crean también unas fichas a modo de perfil por cada artista participante de cada uno de los proyectos. Esta ficha se compone de una imagen de artista u obra, una corta biografía y varias preguntas relacionadas al proyecto en gestión que sirvan a modo de mini entrevista para así recopilar la perspectiva de cada artista en relación a cada tema presentado. La importancia de estas fichas es que además de componer el material impreso de cada proyecto gestionado, estas sirven de material bibliográfico para propósitos de investigación.

En gran medida es la sed por levantar material investigativo lo que nos mueve a no solo ensamblar una muestra trimestral en sala. Son las ganas de replantearnos las posibilidades del proyecto institucional y la evidente necesidad del foro de arte actual de darle la oportunidad a nuestros artistas de hablar y opinar públicamente. De otra manera siempre sería a través de interlocutores e interpretes que conoceríamos sobre sus preocupaciones primeras; es a través de la apertura de espacios para la discusión que podemos pensar en como todo este material generado puede insertarse y llegar a otras fibras del tejido social donde esta reflexión pueda ser útil.

En los dos proyectos anteriores de la Serie Regional de Jugadores Pampers tuvimos la oportunidad de trabajar los temas de la diáspora y la extranjería, y las influencias de la publicidad en el arte. El *Proyecto #1: Artistas puertorriqueños en el extranjero: relaciones internacionales en la producción de artistas contemporáneos* se llevó

a cabo con un enfoque en los artistas jóvenes puertorriqueños que actualmente se encuentran en el extranjero continuando sus estudios de postgrado en arte y/o trabajando en su obra artística desde el extranjero; como también algunos que tuvieron a su vez estas mismas experiencias como artistas y gestores culturales. Por otra parte, el *Proyecto #2: Las armas secretas: Dinero, deseo, arte y publicidad* se creó con la intención de presentar una gama de obras que se vieran influenciadas por el amplio mundo de las comunicaciones y la publicidad donde reina el deseo, el consumo, y la individualidad. Este proyecto estuvo compuesto de tres partes: *Vexilología*, aquí la bandera más que una obra de arte sirve como un enunciado independiente y todas juntas proponen un panorama donde se discuten temas referentes a la actividad artística. *Dinero y deseo*, presenta a un grupo de artistas cuya obra surge directamente de actitudes hacia los significados de estos términos, acumulada a través de su experiencia con el mercado y la realidad socioeconómica en la que vivimos. *Arte y publicidad*, donde un grupo de artistas gráficos y artistas visuales se unió con pequeñas empresas independientes para estos a su vez crear una mini campaña publicitaria de estos espacios comerciales.

Actualmente estamos trabajando el *Proyecto #3 de la Serie Regional de Jugadores Pampers: Deconstrucciones: Convivencias y convergencias. Hacia una antropología urbana*, cuyo proyecto ofrece distintas perspectivas dentro de lo que es la ciudad y lo que se puede experimentar en ella. Se aborda la ciudad de diversas maneras; la arquitectura y la construcción, las posibilidades de los objetos desechados, el recorrido en transporte público y la parada de la guagua, la iluminación nocturna del paisaje urbano, la sociedad y sus diferencias, el sonido que nos rodea, el arte urbano como arte público. Es un recorrido virtual y audiovisual de la ciudad vista a través de distintos medios artísticos, es la deconstrucción de la ciudad.

Deconstrucción.

f. *Fil.* Desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades.

La antropología urbana es un campo de trabajo de la antropología socio cultural que se desarrolla en los espacios urbanos y su metodología de investigación es la etnografía, que es una de las ramas de la antropología que facilita el estudio socio cultural de una comunidad de personas o grupos sociales. Las primeras etnografías urbanas se llevaron a cabo en Inglaterra, específicamente en Londres, a mediados del Siglo XIX. Estas primeras etnografías describen la vida que se desarrolla en las barriadas obreras como consecuencia del proceso de industrialización. Ahora bien, la era contemporánea y sus adelantos han ampliado el concepto de urbe y de este estudio. Sin embargo, se puede resumir que la antropología urbana estudia la ciudad a través de un conjunto de investigaciones caracterizadas por la observación y descripción de delimitados grupos sociales.

Tomando como punto de reflexión el tema de la antropología urbana en la época contemporánea, el artista sirve de antropólogo y etnógrafo del espacio que sirve de escenario de su diario vivir. Es a través de los distintos enfoques presentados que se exponen distintas perspectivas y algunas de las problemáticas que surgen en la ciudad: la migración, la contaminación, la hibridación, la construcción y la tecnología. Sin embargo, este espacio lo hemos convertido en nuestro hábitat y lugar de crecimiento intelectual. Es así como surge la posibilidad de crear una muestra colectiva y multidisciplinaria que igual ofrece un enfoque múltiple dentro de lo que se puede hallar, recrear, analizar, y a la misma vez apreciar lo que es la ciudad y sus distintos escenarios. De esta manera el artista reacciona ante el entorno urbano y analiza en cuestión a su punto de interés particular de este espacio en el que convivimos donde de una forma u otra nuestras percepciones convergen en el espacio intelectual.

Bianca M. Ortiz Declet

La ciudad en sí misma sirve de contenedor y escenario para una gama de acontecimientos y acumulaciones que pueden ser estudiados a través de la antropología. El arte o el proyecto artístico en este caso sirven de canal para reflexionar sobre las dinámicas del poder y como estas afectan nuestras decisiones y recorridos en el panorama urbano. Bien sabemos, que las ciudades son evidencia del diseño y distribución de las partes de la sociedad que componen los modelos políticos y culturales de los que participamos. Cada ciudad es en sí misma un proyecto de definiciones y categorizaciones dinámico que cambia y se modifica de acuerdo a las agendas económicas y luchas de poder que asignan usos a cada uno de sus lugares. Estos poderes y categorías pueden ser identificados y replanteados, un ejemplo que ejercita esas nociones podría ser las derivas situacionistas planteadas por Guy Debord en la Francia de mediados del siglo XX. De esta forma artistas como Francis Alys, el colectivo Tercer un quinto, el grupo Bijari, y Chemi Rosado han planteado modos a través de los cuales discutir el poder que se genera y distribuye en la ciudad.

La documentación como herramienta y estrategia empleada por artistas esta en función de la generación de nuevas imágenes y referencias sobre nuestro entorno, modos e historias. Muchas veces la oficialidad de alguna información limita el panorama de posibilidades y discusiones que pueden y no levantarse alrededor de un tema. Vemos ejemplos inmediatos de ello en situaciones tan cercanas como la gentrificación del Barrio San Mateo en Santurce, el desalojo de los habitantes de Villas del Sol en Arecibo y los cambios periódicos del paulatino aburguesamiento de la ciudad de San Juan.

Lo que decidí proponerle al grupo de artistas que se fue seleccionado para participar de esta tercera muestra de la Serie Regional es que a través de proyectos de documentación nos demos la oportunidad de ver la ciudad de otros ángulos, no para imaginar que la estamos modificando sino para ver como estos otros puntos de vista nos pueden señalar espacios y dimensiones de ella que no son evidentes a simple vista.

Es por ejemplo el caso de Antuán Lazaga, donde a través de la documentación del reflejo de la ciudad sobre los bonetes de los carros

crea un diálogo entre su entorno y las ideas de la pintura expandida sin dejar de hacer un comentario sobre la simbiosis que existe entre el desarrollo de nuestras ciudades y el automóvil. Por otra parte Rafael Báez, ha ido coleccionando durante siete años imágenes que documentan el comportamiento de la luz y la proyección de la sombra sobre la ciudad; esta serie de fotografías logra, a través de un recorrido detallado de lugares que podrían ser muy cotidianos, revelar elementos de la arquitectura y nociones de diseño que están presentes en nuestros entornos más inmediatos. En un ánimo similar, Félix Rodríguez Rosa comenta sobre las coincidencias mientras documenta el acto de rescatar una tumba anónima en el cementerio de los próceres de San Juan. Tal cual indica el artista haciendo referencia al alemán Joseph Beuys: el arte es la conciencia de lo que la cultura hace con el hombre y de lo que él puede devolverle. Desde ahí, podría meditar sobre el proyecto "Somos calle" dirigido por Pedrito Muñiz y generado en colaboración con artistas del hip-hop y un número amplio de gestores de distintas disciplinas. Este proyecto invita a una discusión crítica y compasiva sobre las personas sin techo, sus necesidades, las condiciones y posibles motivos de su morar y ser calle en estas ciudades. Con intenciones de seguir ampliando el marco de la discusión decidimos incorporar artistas de la danza y la música como lo son Carlos "Gandúl" Torres y el colectivo de rap GUNZMOKE.

En fin esta colección de voluntades críticas por formar una mirada juiciosa y detallada de los procesos que se llevan a cabo en la ciudad, discuten sobre cómo muchas veces somos participantes inconcientes del deterioro y la indiferencia que le permite a lo que nos rodea crecer sin contenernos. Creo firmemente en que el pensamiento artístico tiene el potencial de retar la oficialidad para construir un panorama más diverso y amplio sobre la historia y los métodos de convivencia empleados en estos lugares de hábito y tránsito.

En ánimo de plantearnos preguntas, compartimos este trabajo que más que todo propone que sigamos reflexionando sobre nosotros y los espacios que habitamos.

Abdiel D. Segarra-Ríos

Arte Re-Público:

Entre la creatividad individual y la esfera social colectiva

El Proyecto de Arte Público que inauguró la ex Gobernadora Sila María Calderón abrió un nuevo capítulo en la historia de la gestión cultural en Puerto Rico, conjugando el talento de arquitectos, artistas, curadores, historiadores de arte y toda la infraestructura periodística del país, sin mencionar el abono a las relaciones intergeneracionales de artistas y gestores. El resultado todavía se admira en los sitios donde la erosión ni la inclemencia de los elementos halla logrado derruir la estructura original emplazada. La razón de la decadencia de algunas de estas obras está mas allá de la responsabilidad del artista, y se radica en la responsabilidad de las agencias que se supone existan para darles mantenimiento. Estas agencias de ser casi inexistentes llegaron a desaparecer por completo en años recientes, cuando a pesar de los esfuerzos y reclamos de los gestores constituyentes del Proyecto de Arte Publico el mismo se abandona y las obras quedan a la merced de la intemperie.

El portafolio de afiches titulado Arte Re-Público es un alarido a favor de que se repitan proyectos como el Proyecto de Arte Público y que se pongan en práctica ejercicios de estudio en torno al arte en espacios públicos y como este fecunda la conexión entre los habitantes de una ciudad y su entorno compartido. La colección es una especie de flirteo/careo con las estructuras políticas y culturales existentes, que se espera que al ver esto se motiven a hacer su labor de poner el dinero del erario a funcionar para su enriquecimiento cultural y social, simétricamente distribuido por la sociedad y no conservado para el disfrute exclusivo de las clases pudientes.

La muestra es una apuesta a la posibilidad de que un proyecto como el Proyecto de Arte Publico se puede volver a repetir a nivel nacional en el futuro, y el “reminder” que el poder de emplazamiento

de arte público en la isla es también posible mediante el proceso de comisión por parte de los alcaldes municipales, reduciendo la dimensión quizá del nivel nacional al nivel municipal pero no ignorando los beneficios de tener proyectos como este producirse.

En respuesta a la realidad actual de la isla, la cual esta en medio de un proceso de depredación por parte de agencias corporativas y facciones privatizadoras dentro de la misma maquinaria que se supone exista para proteger el patrimonio cultural, se compone el cuerpo de propuestas del Proyecto de Arte Re-Público, donde voces contemporáneas y emergentes responden a esta realidad con una propuesta abierta y distinta, una que ayuda a redefinir el concepto de arte público y como este podría generarse en el Puerto Rico de hoy. Cada propuesta es un voto de confianza en lo que es la esencia del arte público, y como este debe insertarse en el lugar donde se comisiona la obra. En todas las propuestas permean la actitud general del artista en torno a la idea del proyecto original de Arte Público, y como estos podrían encarar el reto si fuesen escogidos para intervenir alguna viñeta del Área Metropolitana.

El propósito de esta convocatoria es mostrar evidencia del interés existente en el sector joven de artistas puertorriqueños de poder en algún punto de su carrera impactar un área pública y poder dejar su legado en el escenario de la ciudad, y esto no se discute sin un sentido de humor, el mismo que en algunas instancias se hace mas presente que en otras pero que sobrevuela el proceso de imaginación que se presentó como el subproyecto titulado **Arte Re-Público: Propuesta para un arte urbano marginal.**

Ralph Vázquez-Concepción

Desde finales del siglo XIX, la definición de música ha cambiado gradualmente para incluir sonidos que alguna vez fueron considerados “ruidos molestos”. Al escribir el manifiesto “El Arte de los Ruidos”, Luigi Russolo abogó por el uso del sonido desde una perspectiva plástica y por la inclusión de los ruidos de la ciudad industrializada en la paleta de los compositores. Desde entonces, la metodología del sonido ha ido cambiando según su época. Los avances en tecnología de grabación en cinta, la invención del sintetizador y la computadora han llevado las posibilidades sónicas a lugares nunca antes imaginados; y ahora, el abaratamiento de los materiales ha hecho que estos sonidos sean accesibles a una mayor población. En aquel entonces la revolución industrial nos proveyó una gama de nuevos ruidos, y hoy día la urbe, con una identidad industrial y

virtual, nos permite continuar nuestra exploración sonora.

The A/V Machinist Collective presenta esta selección de artistas que reúne múltiples posibilidades sónicas marginales del Siglo XXI, difuminando las líneas de distinción entre el arte sonoro, la música y el ruido. Los artistas estarán trabajando metodologías del sonido que han sido estudiadas desde hace más de 60 años atrás hasta el presente; utilizando artefactos del entorno que inevitablemente los rodea. Estos músicos no solo exponen una obra que refleja su espacio, sino que ese espacio responde a ellos manteniéndolos al margen de los estándares culturales y económicos.

Epic Jefferson

SEES

Sonido para los espacios/Espacios para el sonido

Grupo de investigación para el arte sonoro en Puerto Rico

Sonido para los espacios/Espacios para el sonido
www.espaciosparaelsound.blogspot.com www.
soundcloud.com/sonidoparaloespacios
Grupo de investigación para el arte sonoro en
Puerto Rico
Concepto - Grupo Giratorio Inc.
Curador - Andrés Lugo Cruz

Proyecto investigativo/artístico/creativo/ dedicado a:

La reclamación de los espacios para la exploración
del sonido.

La creación de piezas de arte sonoro con carácter
investigativo.

La documentación del arte sonoro en Puerto Rico

La discusión del debate sobre la práctica del arte
sonoro en Puerto Rico.

Fase #1 febrero 2011:

1. Recopilación de escritos con relación a la
Antropología Urbana y el Arte Sonoro.

2. Expresiones y manifestaciones sonoras de la
urbanidad (piezas).

Escritos:

Liliana Ramos Collado

Liliam Nieves

Sharmyn Cruz

Lisa Ladner

Piezas sonoras:

Calin Dover y José Román

Celso González

Antonio González Walker/Numé

Robin Alicea

Rafael Vargas Bernard

Nora Ponte

En el contexto de lo moderno, o lo contemporáneo, encontramos un fenómeno que acapara los medios que cubren el arte, más las recientes tendencias artísticas y que forma parte del entorno urbano, mas aún, quizás sea algo que ha resultado o que ha nacido desde que existe el urbanismo como modelo social. Cómo es que el modelo urbano provoca una necesidad en el ser humano de entrelazarse con su equipo electrónico personal, digamos, su teléfono inteligente o ahora el androide, su iPad, laptop, Kindle o Nook, su PSP o DS, o ya sea el gadget que sea, es algo que se ha estudiado. Por otro lado y tomando como punto de partida la invitación que me extiende Abdiel Segarra de Conboca para participar del 3er proyecto para La Serie Regional de Jugadores Pampers, esta vez dedicado a la Antropología Urbana, me he interesado en estudiar y analizar como ese mismo modelo urbano en armonía con el crecimiento y alcance del internet junto con la tecnología de producir y crear música con las computadoras ha provocado el desarrollo de la llamada "audiocultura" término utilizado por Cox y Warner en el libro Audio Culture: Readings in Modern Music¹ y las manifestaciones de arte sonoro en Puerto Rico.

Recientemente se ha resaltado en distintos medios este crecimiento de las manifestaciones artísticas sonoras en Puerto Rico: eventos, publicaciones, artículos, reseñas impresas y online, y entrevistas. Pero, ¿por qué ha sido así?, ¿qué ha provocado este desplazamiento de comentarios en torno a este medio poco estudiado en Puerto Rico? Sencillamente es que no podemos hablar de arte contemporáneo en Puerto Rico en los últimos 15 años si no mencionamos lo acontecido con esta audiocultura ligada al arte en Puerto Rico. Muy bien lo reseña el libro Frescos publicado recientemente, este evidencia parte de esos acontecimientos en el mundo del arte contemporáneo en Puerto Rico. Simplemente han estado pasando muchas cosas y hay que hablar de ello.

Ahora bien, este acontecer merece un estudio más profundo, no simplemente hacer mención de lo ocurrido. Esta investigación que he comenzado como parte del 3er proyecto para la Serie Regional pretende entrelazar el arte sonoro con la visión antropológica de la urbanidad persiguiendo esa línea de pensamiento de reclamar los espacios para la exploración y estudio del fenómeno sonido en el arte en Puerto Rico y pensando en cómo el sonido va ocupando cada vez más espacios dedicados al arte. Lo he titulado SEES "Sonido para los espacios/Espacios para el sonido". Me interesa crear un grupo de trabajo que investigue, escriba y desarrolle trabajos sobre los siguientes aspectos: La reclamación de los espacios para la exploración del sonido, la creación de piezas de arte sonoro con carácter investigativo, la documentación del arte sonoro en Puerto Rico y la discusión del debate sobre la práctica de este medio. Esta primera etapa consistirá en la creación de unas piezas bajo el título "Expresiones y manifestaciones sonoras de la urbanidad" y en la creación de unos escritos con el propósito de recoger la diversidad de pensamientos que existen sobre el arte sonoro en Puerto Rico, y su relación con lo urbano.

En SEES se propone la vociferación intelectual sobre el fenómeno arte sonoro en Puerto Rico. Es muy necesario recoger el insumo del pensamiento que emana del mundo pedagógico relacionado al arte pero también de los propios artistas y de otros sectores.

Así como otras tendencias del arte contemporáneo han sido estudiadas y analizadas, debemos dedicarle un tiempo al arte sonoro. Partiendo del pensamiento antropológico, las manifestaciones del arte sonoro y una relación que propongo entre el modelo urbano, las tecnologías y la proliferación de este medio en Puerto Rico, he propuesto la creación de unos escritos que serán desarrollados por personas que han estado relacionadas con este medio en Puerto Rico, como observadores, curadores, artistas, gestores culturales, bloggers y profesores. Me ha interesado provocarlos con esta propuesta para recoger sus pensamientos, visiones, críticas y análisis, para así comenzar a desarrollar una investigación formal como parte

de SEES. Las preguntas medulares que hemos formulado para desarrollar los escritos son las siguientes:

1. ¿Convergen la tecnología y la urbanidad en el arte sonoro que se produce actualmente?

(¿Cómo?)

2. ¿Cómo se relaciona la producción del arte sonoro en Puerto Rico con la urbanidad?

¿Cómo influye (o qué provoca) la urbanidad en el trabajo del artista que utiliza el arte sonoro como medio?

3. ¿Cómo ha sido impactada la museografía en Puerto Rico con la llegada del arte sonoro?

4. ¿Cómo influyen los modelos, las agendas y las estrategias de planificación urbana y económicas en el desarrollo de espacios culturales que permitan el desarrollo de un foro para el arte sonoro en Puerto Rico?

5. ¿Se ha tomado en cuenta en Puerto Rico el sonido/ruído de la ciudad a la hora de planificar los espacios urbanos en los que habitamos?

Por otro lado la urbanidad nos conduce a un sinnúmero de males y conflictos sociales. El encierro dentro del casco urbano provoca en el ser humano comportamientos y patrones muy característicos de ese entorno. ¿Acaso no es el urbanismo un orden social que resulta ser una consecuencia directa del orden económico al que hemos sido sometidos? Ese mismo orden económico o modelo provoca cambios que afectan a los ciudadanos que habitan en la urbanidad y hasta altera o condiciona ciertos patrones culturales. Esos cambios provocan reacciones, disgustos, protestas, argumentos. Hoy día vivimos ese particular muy de cerca. El conflicto entre los estudiantes, profesores y la administración universitaria del sistema UPR es ejemplo vivo de un conflicto provocado por ese orden económico. Las demandas, reclamos, protestas y consignas del sector impactado y afectado de la sociedad son manifestaciones y expresiones que se dan específicamente en un ambiente urbano. Le propuse a una serie de artistas asumir el rol de un testigo histórico para registrar parte de esos sucesos urbanos. Recogerán la historia sonora de ese conflicto social, en particular el de la UPR y utilizarán el medio del arte sonoro para crear una pieza que nos invite a reflexionar sobre el conflicto, a interesarnos por el proceso de creación de la pieza y a analizar la relación que

propongo entre lo urbano y lo sonoro. Esas voces reclaman un espacio, esas voces son sonido que ocupa un espacio físico y en nuestra conciencia. Nos interesa mirar el proceso socio-político de manifestación y expresión en el entorno urbano, recopilarlo, registrarlo y crear con ello unos patrones rítmicos capaces de crear una segunda manifestación o expresión, esta vez artística, que también es una expresión o manifestación muy característica de ese entorno urbano.

El Antiguo Arsenal de la Marina Española en San Juan será el espacio reclamado para el sonido en esta ocasión, y es precisamente éste uno de los objetivos que nos hemos planteado en SEES. Me interesa dar a entender la importancia de este fenómeno porque nos encontramos en el segundo aire, por decirlo así, de esta audiocultura ligada al arte.

Asoman características creativas innovadoras y tendencias ligadas a lo que nos puede ofrecer la tecnología. Existe una relación muy particular entre el modelo económico/social en el que vivimos y la producción artística contemporánea, por esa razón le encontré pertinencia al estudio de esta relación entre lo urbano, el sonido y el arte, planteando que el entorno urbano ha condicionado en cierta manera esa creación artística con características sonoras. Pensar hacia donde nos dirigen estas tendencias y las nuevas prácticas que nacerán al agudizarse ese individualismo provocado por este modelo urbano, es alucinante. Dirigir los esfuerzos hacia el entendimiento de esa visión es mi propósito. En síntesis con SEES queremos darle continuidad a ese modelo curatorial donde convergen las manifestaciones sonoras-artísticas y la investigación, proveyéndole al público un espacio en donde puedan relacionarse con el tema, presenciarlo, vivirlo, analizarlo, escucharlo, observarlo. Este medio artístico tan particular provoca el repensar los espacios, transformarlos, adaptarlos, provoca la búsqueda de nuevos modelos para experimentar, provoca la creación de nuevos proyectos creativos. Es por ello que SEES intenta asumir esa responsabilidad tan importante para continuar dándole formalidad a las manifestaciones artísticas-sonoras en Puerto Rico.

Andrés Lugo Cruz
Grupo Giratorio Inc.

La práctica del arte sonoro en Puerto Rico: una mirada desde la historia del arte sonoro internacional

por Lisa Ladner, info@lisaladner.com
fundadora de la Feria de Arte Sonoro en Puerto Rico (FAS 08 / FAS 2010), www.el-status.com/fas
Escrito para SEES: Sonido para los espacios / Espacios para el sonido

En el principio, el arte sonoro (o “sound art”, como se llamaba originalmente en inglés) fue una nueva categoría del arte visual vanguardista, denotando obras de artistas plásticos que trabajaron con sonido.¹

Con los años, el arte sonoro se liberó de esta esquina y se estableció como propio género entre los diferentes géneros del arte plástico. Eso fue posible gracias a que el canon tradicional se había roto con el surgimiento de “mixed media”, “multimedia” e “intermedia”.² El término “arte sonoro” siempre ha sido borroso y hasta hoy, pocas instituciones o artistas han atribuido a que éste se clarifique. Pero a pesar de eso, ¿o gracias a eso?, el arte sonoro sigue vivo bajo un “término de sombrilla”³ cuya pantalla cubre también una buena parte de la música contemporánea, obras de compositores y músicos que producen arte sonoro.

Es interesante, que mientras los **artistas visuales** empezaron a buscar herramientas y expresiones más allá de sus técnicas tradicionales, los **compositores de música** se dejaron inspirar por conceptos y tendencias del arte visual, usando por ejemplo la paleta de colores para crear música, buscando en la abstracción y en el minimalismo. Pero los músicos no solamente se apropiaron de conceptos de las artes plásticas, sino rompieron también con sus propias tradiciones de composición al introducir el serialismo o dodecafonismo (el austriaco Arnold Schönberg en el 1921),⁴ la música concreta (el francés Pierre Schaeffer en 1948), la música electrónica (a partir de los años 1950 en Alemania) y la música experimental (término introducido por John Cage en 1955)⁵ entre otras tendencias vanguardistas. Tan borroso como el término “arte sonoro” es la definición de “música contemporánea”, la discusión tiene semejanza con la discusión de ¿qué es arte contemporáneo? ¿es sinónimo por “moderno”? ¿arte post-guerra? ¿arte de vanguardia?⁶

La desmaterialización del arte

En las artes visuales, sobre todo en la pintura y la escultura tradicional, la materia y el material forman tradicionalmente el centro de la atención. En el arte sonoro es el sonido, el tiempo, el espacio, el aire o simplemente la idea. Claro, que puede ser ligado a un vehículo o medio, como un equipo técnico, una instalación, un vídeo o un instrumento. Pero en muchas obras de arte sonoro, el material (lo que se puede tocar o ver) tiene solamente la importancia que tiene la luz para un cuadro - es un soporte. Es precisamente la inmaterialidad, el espacio alrededor de la obra y entre obras, y lo esférico lo que definen el arte sonoro y no su superficie, lo sólido.⁷

Esta transición o discusión entre materialidad y volatilidad o inmaterialidad ya se conoce de la fotografía: mientras que un cuadro consiste de pintura, aplicada con pincel y espátula sobre canvas, la fotografía depende de la luz, tanto en el momento de capturar una imagen como en el momento de recrearlo sobre papel fotográfico. Debido a eso y a otras razones, pasaron años para que la fotografía fuera aceptada dentro del canon del arte visual.

Del collage al “sampling”

Otra práctica importante para el desarrollo del arte sonoro fue el collage con el cual el pintor catalán Pablo Picasso (“Nature-morte à la chaise cannée”, 1912) y el artista francés Georges Braque sorprendieron al público a principios de los años 1910. El cortar y pegar, la mezcla de materiales “típicos” del arte con materiales tan cotidianos como un periódico o tan natural como un empajillado (o en el caso de Picasso, parte de una silla de paja) no solamente fueron precursores del fotomontaje sino también del arte sonoro donde se usan las estrategias artísticas intermediales “sampling”, “remix” y “culture jamming”, y también el reciclaje y la apropiación para transformar algo viejo en algo nuevo.⁸ Para mezclar sonidos de diferentes fuentes y en diferentes canales, los artistas usan sonidos fabricados por ellos (usando instrumentos u otras fuentes), sonidos encontrados en la calle (gritos, motocicletas) o en la naturaleza (el canto del coquí, el viento).

“Lo encontrado” nos lleva al concepto del “ready made”. Desde los años cincuenta las prácticas del francés Marcel Duchamp no solamente influyeron al norteamericano John Cage, sino también a los amigos y colegas de Cage, entre los cuales se encuentran los creadores del grupo Fluxus, los puertorriqueños Francis Schwartz y Rafael Aponte Ledée. Otras figuras prominentes en la historia del arte sonoro puertorriqueño son el compositor ponceño Héctor Campos Parsi (1925 - 1998)⁹ y Rafael Montañez Ortiz, un artista boricua en Nueva York que simpatizó con los movimientos Fluxus y Neo-Dada y quien practicaba el destructivismo como arte. En cuanto a la historia del arte sonoro en Puerto Rico, el movimiento internacional Fluxus y la posición de sus agentes locales Schwartz y Aponte Ledée, ambos radicados en la música contemporánea e interesados en drama, danza y el arte visual vanguardista, fueron la cuna de lo que se presentó en el 2008 y 2010 en las Ferias de Arte Sonoro de Puerto Rico (FAS) e importante para las nuevas generaciones de artistas sonoros.¹⁰

Para mejor entender el campo del arte sonoro, sugiero substituir el “inter” (de “entre” música y arte visual) por “trans” o “intra”, y enfatizar que el arte sonoro no debe de *combinar* el arte plástico con la música (y/o el drama, el baile o con cualquier otra expresión creativa o técnica adecuada), sino que puede (¡y hasta debe!) *romper* con todas estas definiciones y barreras para poder presentar por

ejemplo algo tan simple y escaso como el silencio o algo tan alborotante como el “ruido” como arte.

Tendencias y vacíos en Puerto Rico

La FAS 2010 consistía de obras en exhibición y de obras presentadas en vivo e invitaba al público a familiarizarse con la diversidad de la producción artística sonora en Puerto Rico y de hacer su propia experiencia con este género. La selección se concentraba en obras actuales para así mostrar también tendencias y vacíos en la producción local. Entre las tendencias técnicas pudimos constatar que casi todos los sonidos en la exhibición fueron grabados y vinieron de reproductores de mp3 - equipos que poco a poco substituyen los tocadiscos de CD y DVD. Además se pudo observar que el *surround* está reemplazando el *stereo*.

Como vacíos se debe anotar la falta de instalaciones complejas en cuanto a la ingeniería de sonido o equipo, o de objetos que podrían crear o reproducir sonido. En parte se debe a la falta de fondos. Ninguna de las obras en la FAS fueron comisionadas por la misma, así que los artistas tenían que producir sus obras de su propia bolsa. Creo que la falta de complejidad técnica se debe también a que no mucho arte sonoro de otros países ha llegado a Puerto Rico. Si ninguna institución de arte o de música trae obras de arte sonoro desde afuera, los artistas que no viajan solo pueden aprender de lo que encuentran en el internet, en catálogos/bibliotecas o tal vez en una clase de arte electrónica en la UPR (Alejandro Quinteros), en una clase de audio/vídeo en la EAP (Carola Cintrón Moscoso – enseña también en la UPR) o de grabación en un curso de cine o en una escuela de tecnología de sonido. No importa la calidad de la enseñanza: nunca puede sustituir la experiencia inmediata con una obra de arte “en acción”. Tal vez traer una exhibición educativa móvil como “Klangkunst: A German Sound”¹¹ a Puerto Rico o invitar profesores o artistas de afuera (como por ejemplo el artista australiano Garth Paine que produce “interactive responsive environments”¹²) tendría un impacto más grande para el arte sonoro en Puerto Rico que organizar otra FAS.

Un género transdisciplinario y costoso

No solamente en Puerto Rico son pocos los artistas plásticos que tienen una formación en ingeniería, electrotécnica, técnica de sonido o como músicos o compositores. Y ¿cuántos músicos y compositores estudiaron arte visual u otra materia fuera de su campo que podría ayudarle en la ejecución de obras complejas y en la colaboración con profesionales de otros campos?

En los últimos años tanto Charles Júhasz-Alvarado, quien estudió arquitectura y colabora con compositores y técnicos de sonido, como Allora & Calzadilla y Jason Mena (quien estudió mecánica industrial antes de entrar a la EAP) han presentado obras de arte sonoro complejas o pues costosamente producidas.¹³ No sorprende, que son casi los únicos artistas plásticos radicados en la isla cuyas obras fueron exhibidas fuera de Puerto Rico.¹⁴ En la FAS el nivel de la complejidad reflejaba la tensa situación económica: comprar un sistema surround (Vimarie Serrano), material para montar una estación de radio (Jorge Rivera), organizar un micrófono y un amplificador (Berta Jottar/ADÁL), imprimir un cartel (Calin Dover Tarrats) o adquirir un CD player, una pantalla o un proyector representaba un obstáculo en un país,

donde muchos artistas viven de un ingreso de \$1,000 por mes – tanto por los artistas como por los organizadores de la feria.

Entender discusiones políticas como proveedor de temas es completamente otra tendencia que se puede encontrar entre las piezas de la exhibición del verano 2010: Vimarie Serrano y Calin Dover Tarrats se dejaban inspirar por asuntos tan diversos como el despelote en discusiones o el proteccionismo de la cultura popular a través de leyes. Al mismo tiempo, con la excepción de las obras de Francis Schwartz (que se dieron poco después de la FAS 2010 en el MAC) que siempre incluye mensajes políticos o comprometidos, las presentaciones de la FAS en vivo no siguieron una agenda “política”. Mientras Robin Alicea creaba en su proyecto “Shhh” ambientes entre sueños y pesadillas, el A/V Machinist Collective celebraba la improvisación y jugaba con el tiempo y Abdiel López Torres y Noemí Segarra ejercieron la descomposición, la muerte y el resurgimiento, combinando sonidos sintetizados con la danza contemporánea.

Estas y otras obras trataban más bien o en adición a lo político de estados emocionales; entre ellas la obra “Aditamento auditivo” de Rafael Vargas Bernard y la composición grabada “Recuerdos” de Nora Ponte que se presenta en la FAS 2010.

Por último, el sonido como indicador de identidad o campo de negociación de la misma, todavía juega un rol importante en una de las últimas colonias en el mundo. Entre los artistas que siguen buscando, manifestando y discutiendo su identidad tanto en la isla como en la diáspora, se encontraban en el contexto de la FAS 2010 Calin Dover Tarrats, Nora Ponte y Berta Jottar/ADÁL.

Cada visitante salía de la exposición y de las presentaciones en vivo con otra experiencia, porque eso fué (a diferencia a un concierto o una muestra uniforme de cuadros) el propósito de la FAS que se celebraba en el 2010 junto al San Juan Noise Fest y el Giratoriodekspresión.

Podemos decir que gracias a Duchamp, quien declaró un urinal invertido como arte (“Fountain”, 1917), un artista sonoro hoy puede declarar un sonido industrial grabado en una fábrica como elemento principal de una obra de “ruido” - una rama radical dentro del amplio género del arte sonoro. En su tiempo, a Duchamp le criticaron por ser indiferente a lo visual y lo estético y por burlarse del público, de los críticos y del mercado del arte. Todavía hoy, obras de arte sonoro, tanto presentado en vivo como en exhibiciones, pasan por el mismo fuego de prueba: en parte, porque muchas instituciones, curadores o críticos de arte no han todavía entendido el mensaje del movimiento Fluxus: que es más importante lo que el público experimenta que lo que el artista presenta; en parte, porque faltan criterios aptos para criticar o cuestionar estas obras polifacéticas.

Nacemos con diferentes sentidos de percepción: vista/visión, oído/audición, olfato/olor, gusto/sabor y el sentido del tacto. En el arte visual, el ojo es el compás indiscutido. En el arte plástico se podría esperar, que tocar sería la forma adecuada para juzgar y experimentar una obra. Solo que este placer se reserva para el artista, el creador de la obra, ya que tocar es prohibido en museos y galerías. El arte sonoro rompe con la forma común

de percibir arte y declara el oído como guía - ¡sin que se pida al visitante que cierre sus ojos!

Además, obras como las que presentaron durante la FAS 2010 Rebecca Adorno, Melissa Raymond y René Sandín, y Araceli Pino se pudieron tocar.

¿Es más impresionante el olor rancio de aceite o el tanque de piedra que lo contiene? me pregunto al “ver” una instalación del artista alemán Joseph Beuys. Al estimular varios sentidos, Francis Schwartz, a quien se dedicó la primera FAS, sigue en este aspecto en la tradición de Beuys. Su visión se llama “poliarte”. En “Auschwitz” (1968), Schwartz presentó una obra en vivo que incluía sonidos electrónicos, aromas, proyección de diapositivas, manipulación de temperatura, luz y baile. El artista encerraba al público en el Ateneo Puertorriqueño. Al sentir el olor de tocina quemada, la gente entró en pánico y quería salir... La

dinámica fue más fuerte que el artista esperaba, pero presenta en parte lo que Schwartz entiende con “participación del público”, “hacer performances *con* el público, no *para* el público” y con “aniquilar el consumerismo pasivo”. Si la vida es una experiencia poliartística y multisensorial, por qué limitar el arte a un género o a un sentido?

Tal como un olor se puede pegar, el recuerdo de un sonido se puede anidar también en la subconciencia por muchos años y despertarse en el momento menos esperado. La pintura no puede ser inmaterial. El arte sonoro sí. Desde el silencio hasta el ruido, desde el sosiego hasta la agitación, el sonido (y con éste el componente principal del arte sonoro) es efímero e inolvidable a la vez.

*La versión original de este texto fue escrito para el catálogo de la FAS 2010.*¹⁵

(Endnotes)

- 1 Prof. Dr. Helga de la Motte-Haber, <http://www.floraberlin.de/soundbag/sbimages/motte.htm>
- 2 Dr. phil. Claudia Tittel, <http://www.claudiatittel.de/praesenz-des-immateriellen.php>
- 3 metáfora sugerido por Rosalind E. Krauss, profesora estadounidense y crítica de arte
- 4 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_serial
- 5 http://es.wikipedia.org/wiki/Musica_experimental
- 6 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica_contempor%C3%A1nea
- 7 Claudia Tittel describe la historia de la dematerialización del arte como consecuencia del arte conceptual a partir de los años 1960 en varios ensayos, entre ellos en www.claudiatittel.de/praesenz-des-immateriellen.php
- 8 www.recycling-sampling-jamming.de/konzept.php
- 9 www.internationalopus.com/cgi-bin/io.pl?mode=composer&composer=85
- 10 Para el artista puertorriqueño Jorge Castro in-

- ternacionalmente conocido como miembro del proyecto noise Cornucopia y organizador del San Juan Noise Fest, Francis Schwartz es un “héroe total”. Castro: “no hay otra persona en Puerto Rico que entienda el arte sonoro como él”. Castro admira también algunas obras de Rafael Aponte Ledée.
- 11 „Klangkunst - A German Sound“, www.musikrat.de/index.php?id=5844&no_cache=1&L=4
  - 12 Dr. Garth Paine - obras y ensayos, www.activatedspace.com/Installation_Works
  - 13 Busca los CVs de los artistas mencionados a través de www.el-status.com.
  - 14 Notables artistas puertorriqueños sonoros radicadas en los EEUU o en Europa son Luis Berrios Negrón (Master of Architecture MIT, vive en Berlín), Dzine (vive en Chicago), Miguel Luciano (vive en Brooklyn), Rafael Anton Irisarri (vive en Seattle), ADÁL (Adal Maldonado vivió en NY, desde diciembre 2010 en Puerto Rico) y Mario Paoli (vive en New Jersey).
  - 15 www.el-status.com/fas/2010/fas_texts.pdf

¿Arte sonoro en Puerto Rico? ¡Fantástico!

Por Sharmyn Cruz

Escrito para SEES: Sonido para los espacios / Espacios para el sonido

El arte sonoro ha tenido un repentino aparecer en la escena del arte en Puerto Rico en la última década. Algunos argumentarían que ciertos artistas/músicos llevan varios años en la isla, explorando y manipulando sonido revelando características que apuntan al arte sonoro. Es cierto, pero al parecer no es hasta ahora que se está documentando – utilizado el término de un modo deliberado entre artistas, curadores y críticos para categorizar aquellas expresiones sonoras que si bien no encajan en las artes visuales tradicionales tampoco en la música. En efecto, cuando hablamos del arte sonoro no podemos ignorar la paradoja entre ambos campos – muchas veces simplemente se emplea el término por autoridades culturales para validar ciertos artistas dentro del mundo del arte aún cuando sus obras tengan poco o nada que ver con arte o sonido. Aunque la idiosincrasia del arte sonoro sigue siendo (re)definida sí podemos convenir que a diferencia de la música, su atributo más significativo es la atemporalidad de la experiencia. La creación de un marco teórico para el arte sonoro lleva décadas dentro de los debates del arte contemporáneo en los Estados Unidos, Europa, Asia, y a partir de los años noventa se ha utilizado el término con frecuencia – ¿Pero cuánto lleva en el puertorriqueño? ¿Por qué nos apresuramos a categorizarlo como arte sonoro?

La mayoría de esta generación de artistas no poseen una educación musical académica sino que su desarrollo creativo y su conocimiento proceden de una cultura subterránea urbana ya sea del punk, noise, trip hop etc. Al mismo tiempo están aquellos artistas visuales que han constatado su interés en el uso del sonido sin tener un trasfondo musical académico. Por lo tanto, cuando hablamos de arte sonoro en Puerto Rico reunimos a diversas personas de diferentes influencias e intereses, de orígenes múltiples, sin referencia o herencia. Nos referimos a un grupo polifilético, el comienzo de un nuevo cuerpo de individuos que no actúan como consecuencia y que parten de una motivación personal e independiente, carente de bagaje preliminar; sin dejar de formar parte de la historia occidental y con influencias que en muchos casos emergen a posteriori. Al no existir una conexión en el contexto de las artes

visuales en Puerto Rico, significa el nacimiento de una corriente. De esto lo que más debe llamarnos la atención es la posibilidad: el comienzo de un interés estético que desencaja en un país en el cual la producción artística – con la excepción de un puñado de artistas – hasta el siglo 21, ha conservado un espíritu tradicional y conservador. Nos lleva a dar un vistazo al presente panorama puertorriqueño de las artes visuales, pues llega junto a una nueva generación de artistas plásticos que se han propuesto nuevos caminos de conceptualización y expresión. Este aliento parece también acarrear el interés de algunos por la utilización del sonido. Sin embargo, hemos comenzado a observar como en la gestión recopiladora del trabajo de algunos se ha convertido costumbre clasificar vehementemente su obra como arte sonoro. Parece indicado tomar un paso atrás.

Hay varios peligros cuando se trata de clasificar algo tan reciente bajo arte sonoro – término que contiene cargas históricas y teóricas que por razones obvias no toma en consideración el presente entusiasmo por el uso del sonido en la escena artística puertorriqueña. El encontrado interés por la manipulación del sonido merece ser recogido por museos y demás pero consecuentemente también merece ser incluido en las agendas de instituciones para ser estudiado como un fenómeno independiente, claro con sus influencias pero también identificando sus ramificaciones; subrayando sus diferencias y similitudes con lo que se conoce internacionalmente arte sonoro. Resulta obvio que la situación actual no es cronológica ni es consecuente de por ejemplo la Segunda Escuela Vienesa, ni del futurismo, ni de precursores como Harry Panch o Max Neuhaus y Annea Lockwood sino que hay una construcción independiente de criterios, parámetros que concluyen en una estética propia y desencadenada. Podemos llamarle como queramos – arte sonoro puertorriqueño – Movida puertorriqueña – música experimental – al final un nombre es solo eso. Pero la responsabilidad descansa en el pensamiento detrás, sin duda merece el tiempo y el espacio para ser discutido y exhibido solo así construiremos una historia coherente y concienzuda sobre el presente. Teniendo como finalidad fomentar en conciencia lo que podría ser el comienzo de un nuevo campo en las artes puertorriqueñas.

Notas sobre una conversación con Antuán Lázaga.

Antuán Lázaga completó un bachillerato en el Departamento de Pintura de la Escuela de Artes Plásticas y ejerce como artista profesional desde el 2005. Para esta tercera muestra de la Serie Regional, conversamos sobre sus proyectos y formación.

Sin quitar crédito a las fortalezas de la formación que se recibe en la Escuela de Artes Plásticas el paso de Antuán fue similar al de muchos; lleno de preocupaciones y descontentos que en síntesis podrían constituir un sana crítica para el desarrollo de la institución. Las observaciones que compartimos al discutir el ofrecimiento académico reflexionaban sobre la ambigüedad estructural relativa al perfil del estudiante/artista que allí se genera. Meditamos en los lugares desde los cuales artistas y productores culturales se insertan en la sociedad, considerando las necesidades y posibilidades propias del espacio que habitamos. En Puerto Rico las agendas de museos e instituciones, en su mayoría, limitan su programación a la exhibición de objetos dejando fuera un surtido considerable de manifestaciones que bien podrían nutrir su calendario y ampliar el radio de su público.

Durante la conversación coincidimos sobre la relevancia de algunos eventos como los celebrados por la plataforma M&M, a cargo de Michelle Marxuach entre el 2000 y el 2004. Esta serie de proyectos autogestionados se ocuparon de traer artistas y curadores internacionales con el fin de profundizar sobre relaciones y nociones de arte contemporáneo. De igual forma coincidimos en cuanto a la relevancia de que la Escuela incorporará profesores jóvenes dentro de su facultad. Tanto la celebración de eventos culturales con la capacidad de ampliar el margen referencial de un estudiante, como la incorporación de profesionales jóvenes entre los recursos de instrucción de la institución, influyeron positivamente en la generación de quiebres sobre las perspectivas en cuanto a la producción, el contexto y las herramientas con las que cuenta un artista actualmente. En relación a la facultad mencionamos ejemplos como José Lerma, José "Tony" Cruz y Vanessa Hernández Gracia (entre otros) como parte de esos profesores que aportaron material crítico a sus aulas emancipando la práctica de taller para transformarla en una que contemplara el pensamiento crítico y la teoría como elementos cruciales en la formación de futuros artistas.

Antuán como parte de su proceso de formación decidió en algún momento que la inserción e incorporación de su contexto inmediato y circunstancias particulares iban a definir parte de su rol como artista. Durante su trayectoria esto ha sido algo que ha venido asumiendo de forma periódica y resolviendo de manera específica de

acuerdo a la naturaleza y prioridades individuales de cada proyecto. Esto, lo que significa es que para él existe prioridad sobre la selección de la conversación en la que se inserta su trabajo. A la vez esto señala que su producción está intrínsecamente relacionada a una preocupación por incorporar elementos de su entorno, componentes y circunstancias propias de un país como Puerto Rico, caribeño y claramente colonial. En correspondencia a eso el artista comenta que: existe una diferencia entre hacer arte político y hacer arte políticamente. Esta segunda opción de acuerdo a mi interpretación, es la que considera el lugar desde donde se produce y las condiciones que definen ese contexto. Factores como el colonialismo, y la hegemonía, operan a través de agendas ideológicas que categorizan, ordenan y normalizan nociones sobre lo que es y no es arte, sobre lo que debe y no debe ser expuesto. Esta genuina preocupación por definir los espacios y las estrategias de inserción de su trabajo en los foros de arte, enfatizan su interés por aportar comentarios pertinentes impregnados de una visión crítica que considera las condiciones políticas sobre las cuales Lázaga realiza su trabajo. Sobre el proyecto fotográfico que está presentado en ocasión de esta muestra, el artista nos propone un diálogo entre los intereses de la pintura expandida que incorporan la utilización de elementos pictóricos a la hora de generar imágenes en otros medios; la apropiación del entorno ciudadano a la vez que sugiere una discusión que se dá de manera implícita cuando pensamos la relación que existe entre el desarrollo de la ciudad y el automóvil. A la vez hay que reconocer que las imágenes, claramente abstractas tienden simultáneamente al paisaje y al diseño. Menciono esto pues me parece relevante que no se imponga una lectura única sobre el proyecto, está claro que las referencias son amplias y los textos son circunstanciales; para efectos de esta exhibición la información relativa a la ciudad es la que escogimos subrayar. Concretamente las fotografías que se presentan son imágenes compuestas por el reflejo de la ciudad sobre la pintura de los carros. Este gesto, en el caso de Puerto Rico comenta sobre la relación casi simbiótica entre el automóvil y el desarrollo urbano, en el sentido de que se ha ido construyendo una ciudad para carros, donde nos ubicamos a través de vías expreso, donde las casas y la calidad de vida se piensan en relación al espacio de estacionamiento.

Antuán trabaja hoy desde Santurce, formulando una propuesta que se resiste a ser enmarcada dentro de las nociones dadas por las imposiciones del mercado. Propuestas contaminadas en el mejor sentido posible por intereses que van desde la educación, hasta la integración social y la arquitectura. De esta manera Lázaga ignora la prisa capitalista, asumiendo una postura que no sucumbe a la necesidad de generar oferta y demanda.

Antuán Lázaga

Colectivo ae.i.ou

Víctor Nieto Villalón (San Juan, Puerto Rico, 1982)

Pedro Santa Rivera (San Juan, Puerto Rico, 1982)

Sobre el Colectivo

ae.i.ou es un colectivo de investigación y diseño que propone un regreso a lo fundamental. En el 2006 el grupo se forjó como una plataforma de colaboración para facilitar el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. A través de ellos, ae.i.ou investiga diferentes aspectos de lo urbano, tales como: narrativas visuales, economía urbana, arquitecturas efímeras, y estrategias de activación urbana. En la búsqueda de provocar reflexión y zarpas nuevas avenidas para la acción el grupo, el colectivo argumenta que diseñar no significa hacer propuestas tremendas, sino hacer las preguntas correctas.

La primera participación pública de ae.i.ou fue en el simposio de narrativas visuales en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, en febrero del 2007. La exhibición, llamada Optika II y curada por Laura Bravo, sirvió de punto de partida clave para el grupo. Desde ahí el colectivo se ha dado a conocer tanto en los foros del arte contemporáneo puertorriqueño como en los foros de la vanguardia arquitectónica de Puerto Rico. Desde el 2007 hasta el presente ae.i.ou ha continuado desarrollando proyectos y piezas que han participado en numerosas publicaciones y exhibiciones a nivel local e internacional. Entre ellas la exhibición titulada "Unplanned: Research Experiments at the Urban Scale" en la galería Superfront Los Angeles, la exhibición colectiva de "Culturas Pixeladas" en la Escuela Graduada de Diseño de Harvard en Cambridge, Massachussets, y la exhibición de Basurama en el Museo de Arte Contemporáneo, Puerto Rico, entre otras. Recientemente ae.i.ou sirvió como "Artista de la Portada" para la revista Entorno #15 y representó a Puerto Rico en la II Bienal de Arte Joven en Moscú 2010.

Biografías

Víctor Nieto Villalón completó su Bachillerato en Arquitectura en la Universidad de Cornell en el 2005. Actualmente está terminando una Maestría en Ciencias en Desarrollo de Bienes Raíces en la Universidad de Columbia, donde participa en el Foro de Desarrollo Sostenible y el grupo Arquitectos en Bienes Raíces. Víctor es un arquitecto licenciado en Puerto Rico, donde trabajó con Davis Arquitectos. También ha colaborado como jurado y profesor visitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, la Universidad de Cornell y la Universidad de Puerto Rico.

Pedro Santa Rivera recibió una Maestría en Arquitectura II y una Maestría en Diseño Urbano de la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard en el 2010 y un Bachillerato en Arquitectura de la Universidad de Cornell en el 2005. Sus experiencias incluyen proyectos con Davis Arquitectos en San Juan, dos posiciones como profesor en el programa de verano del GSD en Harvard y varios puestos como asistente administrativo de talleres y seminarios a nivel

graduado. Pedro también se desempeñó como Presidente y Coordinador del grupo estudiantil Latin American GSD en Harvard del 2008 al 2010.

Exhibiciones Importantes:

1. Globe(E)Scape | II Moscow International Biennale for Young Art | Moscow, Russia | 2010
2. UNPLANNED: Research and Experiments at the Urban Scale | Superfront LA, CA | 2010
3. Optika II | Galería Universia | Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez | 2007

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Para contestar esta pregunta primero debemos hacer una distinción entre el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento implica un aumento en grado dentro de una misma condición, mientras que el desarrollo sugiere un elemento transformativo que nos dirige hacia una condición mejor. Por ejemplo, en Puerto Rico podríamos tener cero crecimiento económico pero a la misma vez desarrollar nuevos modelos educativos que impulsen la capacidad creativa de la sociedad. Es evidente ver como por 60 años el sector de la construcción y el mercado de bienes raíces crecieron por la expansión horizontal de la ciudad. Este crecimiento causó el abandono de nuestros cascos urbanos y trajo grandes consecuencias para nuestro desarrollo social, cultural y económico. Durante los últimos años fueron las ansias por multiplicar sus inversiones capitales lo que lanzó a los mercados de bienes raíces y construcción por un precipicio, llevándose a la mitad del sector financiero con ellos. Sin embargo nuestros funcionarios electos siguen tratando de convencernos de que el progreso se consigue a través de la construcción y la pintura. La recesión criolla es la evidencia más clara de que ya es hora de que aceptemos la realidad. Somos una isla. Dada nuestra condición geográfica limitada, debemos enfocar toda nuestra energía en desarrollar modelos de crecimiento sostenible que incorporen los tejidos sociales junto a los tejidos urbanos.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Nadie desea vivir en una ciudad inerte. Es parte de nuestra naturaleza humana sentir emoción por lo nuevo y por eso todos aspiramos a ser parte de una sociedad dinámica. Sin embargo vivimos en un mundo donde el consumerismo ha distorsionado la manera en que interactuamos con nuestro entorno, causando que nuestras ciudades se vayan convirtiendo poco a poco en lugares estáticos. El artista tiene la capacidad de interpretar la condición urbana. También tiene la proeza para incidir y activar los espacios públicos, retando la complacencia y combatiendo el aislamiento social. Cuando un artista interviene en la ciudad surge un llamado a la re-invencción muy potente, que momentáneamente trasciende de lo material y nos da la oportunidad de participar de nuevas formas culturales, nuevos ritos, procesos y eventos.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Durante nuestras carreras académicas hemos tenido la oportunidad de visitar muchas ciudades grandes en Latino América, Europa, y Estados Unidos. Aprendimos que en Puerto Rico no entendemos cuánto influencia el entorno construido a la calidad

de vida. Sin darnos cuenta hemos permitido el deterioro de nuestros centros urbanos. Un buen ejemplo de esto es San Juan, una constelación de espacios, instituciones, y destinos excelentes a nivel internacional que carecen de una lógica urbana que les dé continuidad y cohesión. Aquí los fragmentos son más que el completo.

Rafael Enrique Báez Meléndez

(San Juan, Puerto Rico, 1980)

Completó el programa de bachillerato de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico con concentración en artes gráficas, y ha sido asistente de los artistas Zilia Sánchez, Marzz Rosado, Dhara Rivera, Lourdes Correa Carlo, y Charles Juhasz Alvarado. En el 2010 fue asistente de curaduría de la exhibición *Intervenciones/Convergencias: Una mirada crítica de la producción temprana de Félix González Torres*. Su trabajo artístico fue presentado en los pasados años en las exposiciones *Re/acción* (2009), en La Nómada, Viejo San Juan, *Caprichos* (2008) en Galería Petrus, y en *Art of Democracy* (2008), en Área Lugar de Proyectos. También fue director artístico y coordinador del proyecto *Carteles Ecológicos*, Campaña Impresa Socio-ambiental, mediante el cual realizó el mural ecológico *Valle del Toa, Paisaje Encantado* (2007). Como estudiante recibió varios premios, incluyendo la Medalla Rubén Moreira 2004 del Departamento de Artes Gráficas, y el premio "Pintor Jorge Rechany" (2004), y en el 2003 recibió una beca estudiantil de la Feria Arco.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Buscar una relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad es un tema extenso y a su vez complejo cargado de contrariedades. En este caso propongo que hagamos un ejercicio panorámico de la ciudad o de nuestro entorno inmediato, como lo expone Rolando Barthes en su ensayo *La torre Eiffel*, 1964. De este modo llegaremos a nuestras propias percepciones de lo que es la ciudad en el Puerto Rico de hoy.

Partiendo de mi marco referencial, oriundo de Santurce, y criado en un suburbio de Bayamón, he experimentado cambios drásticos marcados, sobre todo por la expropiación en ambos espacios. Cuando era niño iba con mis abuelas a Santurce para hacer todos los trámites. La experiencia que guardo de eso tiempos era la del espacio residencial, laboral y recreativo. Mis abuelos maternos fueron expropiados de la ciudad para dar paso a la autopista del túnel de Minillas. Esa casa representaba el progreso de ellos ya que tenía un edificio con residencia y negocio. Cada vez que pasábamos con mi abuela Provi, por este -no lugar- llamado autopista, ella recordaba y lloraba con creces su casa. Me decía: "fueron días felices, aquí nacieron con una comadrona tus tíos y tu madre."

Hoy voy a Santurce y me encuentro desorientado por los descampados zonificados con *cyclone fence*, estacionamientos y planos promocionales para nuevos complejos que simulan bienestar. Entonces comienzo a reconocer, identificar y a reconstruir la ciudad. Según Barthes, reconstruir, es hacer que la memoria y la sensación cooperen para producir en nuestra mente un simulacro. Ante Santurce, cuyos elementos están delante de nosotros, permanecemos desorientados, porque es un área que para nosotros es desconocida.

En efecto, partiendo del ejercicio panorámico, hago un mapa cartográfico de Santurce señalando las expropiaciones comunitarias que crean ausencias y que desequilibran la convivencia personal, pública y familiar de la ciudad. Me cuestiono todos los términos que pretende relacionar esta pregunta. Los cascos urbanos de mi país tienen un período de vida para cada cosa. Ya no se viven, sino, se **desurbanizan**.

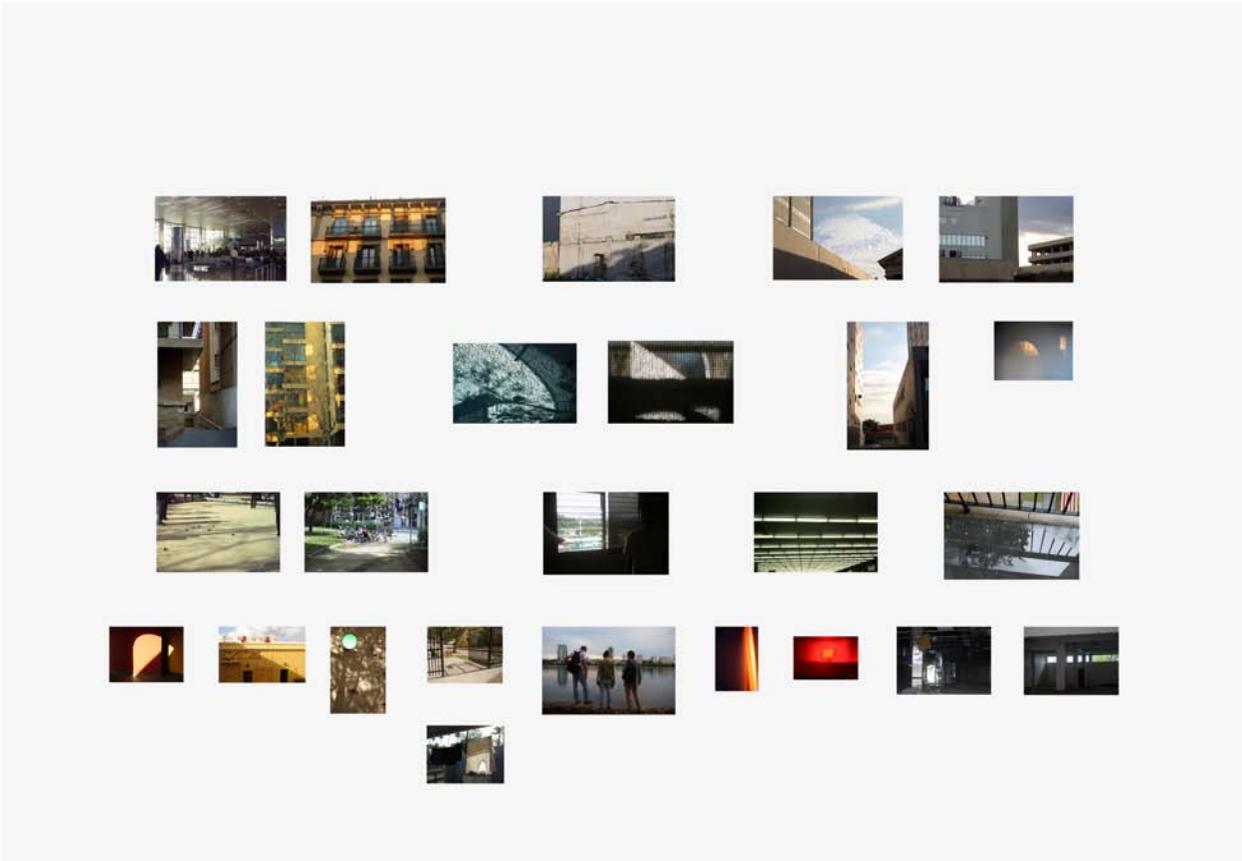
¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

La ciudad es un campo de experimentación en todos los sentidos. Pienso que el trabajo artístico es un micro que expresa fracciones dentro del gran macro que es el espacio urbano.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

San Juan Bautista es una ciudad que refleja el abandono, el progreso ilusorio de quienes la habitan, transitan y administran. Hay ciudades que procuran crecer para construir su presente sin demoler su historia. En estos días solo se ve el retrato de un San Juan que paga la afrenta de una crisis socio-económica. Su paisaje polarizado se va llenando de contrastes que a su vez van definiendo las trincheras de clases.

He estado en otras ciudades, las he conocido y caminado. Desearía desplazarme por las islas urbanas de San Juan sin depender de las autopistas. En Puerto Rico los cascos urbanos necesitan hermanarse para mirarse entre sí y reconocer sus particularidades. San Juan no tiene que parecerse a otras ciudades. Con lo que existe se puede ofrecer una mejor planificación urbana, que atienda las necesidades de todos y cada uno de los que la habitan, transitan y administran.

Rogelio Báez Vega

(San Juan, Puerto Rico, 1974)

Realizó estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, conducentes a una concentración en pintura en el 2005. También estudió en la Escuela Altos de Chavón, República Dominicana, en el 2003, donde tomó cursos de verano de dibujo intensivo, y obtuvo un grado con concentración en artes visuales y medios fotográficos de la Universidad del Sagrado Corazón, en el 2002. Su trabajo estuvo incluido en la pasada Muestra Nacional (2009), y en la exhibición de intervenciones urbanas, Cataño D.C., en Cataño en el 2008. Recientemente ganó el primer premio en el Certamen de Arte Joven 2010, de Oriental Bank and Trust, en Puerto Rico.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Si son estrictamente estos cuatro conceptos, cuando se relacionan, es para enriquecer a unos pocos sin ningún beneficio social; en esto son expertos los desarrolladores. Si le sumamos las palabras planificación, estética, urbanismo, interés social o arquitectura, diría que en el Puerto Rico de hoy son casi inexistentes, o se manifiestan en tratados teóricos de algunos expertos en la materia, o se enseñan en ciertas asignaturas de diseño en nuestras escuelas de arquitectura o planificación.

O, diría... Simplemente no hay relación entre estos conceptos, al menos en el contexto de la esfera hueca gubernamental que supone idea y fusiona éste y otros preceptos del urbanismo o la arquitectura; y los transfiere a material teórico útil que luego se materialice en beneficio de los habitantes de nuestras ciudades.

Los que sí veneran y persiguen estos conceptos, desvirtuados en sus mentes por su escaso conocimiento, o por omisión deliberada, son los llamados “desarrolladores”; forjadores del progreso en los últimos años en la isla. Ellos han sido los encargados de sumar y regir los valores diseminados de la arquitectura y el urbanismo, sin tener una p__a idea de lo que se trata. Ellos son los que cimientan la arquitectura puertorriqueña, con un pedo de conocimiento íntegro sobre nuestra idiosincrasia. Triste, pero a estos generadores de centros comerciales y urbanizaciones apasteladas, les servimos en bandeja de plata el curso que deben seguir nuestras ciudades.

Dicen los que saben que hubo un momento en el cual los burócratas de la “nueva colonia”, con alegada buena intención, reunieron a un grupo de arquitectos y urbanistas, algunos de renombre, sobre todo los que venían del extranjero. El propósito fue idear nuevos paradigmas para el desarrollo de una ciudad funcional y moderna. Se le llamó el Comité de Diseño, con sede en el campus de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Allí se habló de diseño, de urbanismo, de arquitectura contemporánea y tropical. Se realizaron algunos proyectos importantes que llegaron a trascender, pero la falta de reconocer y la hueca incompreensión terminaron decepcionando

a algunos de ellos. Como es el caso del prestigioso arquitecto Richard Neutra, que salió huyendo de nuestra voluntad de papel. Ocurrió lo fraguado y el proyecto colapsó a los dos años.

La historia es bastante similar con la creación de la junta de planificación en 1942 por el polifacético gobernador gringo Rexford G. Tugwell que también fue rector de la Universidad en Río Piedras y artífice del Comité de Diseño. Ambicioso, con muchas buenas ideas, que lástima que tenía que bregar con una colonia tercermundista dominada a la fuerza por segunda vez por sus jefes, colonia que no entendía de esas ideas nuevas de desarrollo, progreso y urbanismo. Claro, apenas teníamos muebles en la casa y una identidad desfigurada. Algo de eso me recuerda la respuesta que da José Luis González a unos estudiantes de ciencias sociales en un ensayo significativo que tituló El país de los cuatro pisos, que recorre nuestro desarrollo cultural, político y económico tropezándose en las escaleras de ese edificio encantado que aún no se termina de construir. Pero, no voy a extenderme en ese tema porque es para no acabar. Pero sí quiero introducir esta cita para sintetizar un poco el carácter que tomó la Junta con el tiempo. Efraín E. Pérez Chanis dice:

La falta de suficiente fuerza legal para refrenar pecados mortales de urbanismo, la carestía de pensamiento de diseño urbano correcto, y la poca importancia dada a la arquitectura son entre otras cosas, fallas que muchos atribuimos a esa importante agencia del estado [. . .] Bien diríamos que su vigencia ha sido guiada solamente por criterios de planificación económica y tangencialmente social...l

No digo que fuera del todo ineficaz, se hicieron también significativos proyectos, sobre todo en sus comienzos. La Junta contó con grandes servidores como es el caso de Santiago Iglesias, hijo (1903-1966) defensor de la buena arquitectura, precursor y propulsor de la Escuela de Arquitectura de la U.P.R. -la biblioteca de la escuela honra su nombre hasta nuestros días- pero también este fue decepcionado por los sentidos carcomidos de sus colegas, que se bifurcaban hacia distintos intereses, ajenos a la misión de la Junta.

La colonia sabida no decepciona, ¿no?! Y pulida en la ignorancia o en la indiferencia dirigida es más punzante aún y tenaz. Este escrito de Don Efraín de mediados de los setenta, es tan válido ayer como hoy. La Junta de Planificación, organismo que aun sobrevive, pero en coma, a mi parecer. Sobrevive a nuestros días entubada, a fuerza de billetes mal logrados. Es su propia antítesis, tal parece como si sus libros de referencia estuvieran pegados entre sí, sus planos, impresos en máquinas sin tinta, sus escritorios al revés, ni siquiera cuando se copian lo hacen bien, sus paradigmas están tan erróneos que los emulados sienten vergüenza de ser copiados. Tal vez esto sea hasta material para una instalación

multimedios, tal vez la títule, En oposición a mí.- Énfasis suplido.

Bueno, si bien es cierto que las entidades gubernamentales encargadas de la planificación urbana le dan la espalda a las mentes especializadas en estos temas, también es cierto que estas mentes del conocimiento estético y funcional no gestionan una actitud más agresiva y delineada que combata la incapacidad del gobierno hacia estos temas tan relevantes para la actividad humana en las ciudades. Me gustaría saber, ¿cuál es la postura del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, o de las escuelas de arquitectura y planificación, y las oficinas de urbanismo con respecto por ejemplo, a la legislación entorno a la planificación urbana? Si existe o existió algún proyecto que regulara la progresión desmedida, fisionomía y funcionalidad de la construcción edificada en la isla. Si hay amparo legal, si simplemente se está ignorando, como todo lo que importa en este pseudo país. A mi entender también recae responsabilidad sobre otros campos del saber. Me gustaría saber la opinión de los sociólogos con respecto a la idealización de la ciudad que habitamos, a los biólogos por aquello del cuidado de los sistemas ecológicos urbanos, por eso de la salud, lo que tienen que decir los agrónomos y otras ciencias por el estilo. Quisiera una postura del Colegio de Ingenieros más comprometida, ya que es el principal nicho de desarrolladores mal intencionados. Estimular más responsabilidad directa también en los humanistas, los escritores, los artistas y demás ramas del arte. En fin, tienen que educar, más allá de los que acuden a las escuelas especializadas, tienen que intentar instruir a las masas, para que podamos entender entonces la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Deseándolo con muchas ganas, ¡claro! Pero también diría que el artista por su capacidad de percibir imágenes, además de reconocer de manera instintiva las percepciones que emite su entorno, puede transformar e idear, a través de esa experiencia, un trabajo elocuente del que se desprenda una

provocación; que al final se aloje en el recuerdo del espectador para una futura Epifanía, por decirlo de algún modo, más pragmático que le sirva finalmente a entender o por lo menos a razonar. La estética de la inteligencia en el creador y espectador será su barómetro para la emisión y comprensión de las ideas, respectivamente. La verdad es que muchas veces no estoy seguro que esto se de así del todo. Muchos hemos experimentado, como la mayoría de personas juzgan las obras de arte, sobre todo en el arte contemporáneo, claro, la contemporaneidad es difícil y la cotidianidad nos abruma a todos por igual. Pero a veces pienso que estas personas salen más confundidas de lo que llegaron. Bueno, si dejo hablar a mis escasos estados de humor positivos, diría que todo el mundo se lleva algo, aunque no lo deseen mucho ¿y eso bastará, no?

Intervenir directamente la ciudad sería mi ejemplo favorito de cómo un artista incide en las formas que vemos y experimentamos la ciudad. A mi entender, el espacio público es el mejor escenario para casar el arte contemporáneo con la ciudad, la boda perfecta para embriagar hasta la saciedad los habitantes de las ciudades enajenadas como las nuestras.

Sustraigo de un escrito, una nota pertinente con respecto al arte y la ciudad, y dice: “Hoy es perfectamente posible sentir el arte contemporáneo no solamente como algo cercano sino como algo propio, en todas sus múltiples formas, en su levedad, en su fragilidad o en su fuerte presencia, en apropiarse de los elementos de la vida cotidiana, de la intimidad o del erotismo, en su simplicidad o en su simbolismo, en su peculiar manera de incitar al descubrimiento, en su delicadeza o en su ironía, en su decidida intención de escapar a la banalidad del discurso ideológico. Puede parecer necesario, hoy, revisar la noción de espacio público en relación con el arte o, —más precisamente— en relación con las prácticas del arte contemporáneo.² Me parece que estas palabras sintetizan y expresan mejor que yo la manera en que los artistas inciden...

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

¡Muy pobre!

1. Tomo 9 Arquitectura, La gran Enciclopedia de Puerto Rico, 1976.

2. Gustavo Zalamea, “Arte y ciudad, problemas y sugerencias”, El arte y la ciudad, p.217-18

Javier Evaristo Cambre Ribera

(San Juan, Puerto Rico, 1966)

Completó un grado de maestría del School of the Art Institute of Chicago y anterior a esto obtuvo el título de arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, Colombia. También posee un bachillerato en diseño ambiental de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Su trabajo se ha presentado en las exhibiciones *Infinite Island* (2007), en el Brooklyn Museum, *Don't Call it Performance* (2004) en el Museo del Barrio en Nueva York y en Domus Atrium en Salamanca, España, y en la Bienal del 2002 del Whitney Museum en Nueva York. Como artista ha recibido múltiples becas y residencias artísticas, incluyendo cuatro becas del City University of New York (2006, 2007, 2008, y 2010), una beca del New Jersey State Council for the Arts (2007), una beca del National Association for Latino Arts and Culture (2005), en San Antonio, Texas, una residencia en el Headlands Center for the Arts (2004) en Sausalito, California, una beca del New York Foundation for the Arts (2003), y una residencia en el PS1 Contemporary Arts Center (2002-2003) en Nueva York.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Me permito una observación personal: es una pena que en San Juan la conexión de la ciudad al mar es casi nula, sólo en unos instantes. La conexión con la flora tropical es también casi inexistente. Los políticos deberían trabajar con urbanistas y paisajistas para abrir de forma plena la ciudad al mar y crear una serie de bolsillos en la ciudad con

parques tropicales accesibles al peatón. Menos construcción y más planificación.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Creo que los artistas no deben hacer trabajo social ni urbano- para eso están los trabajadores sociales, arquitectos y urbanistas. Un artista actual puede proponer una intervención artística en la ciudad, preferiblemente momentánea, que cuestione los planteamientos establecidos e invite al espectador a participar y pensar, pero un artista que pretenda realizar una obra urbana de carácter permanente debe hacerlo trabajando con un arquitecto o paisajista. Pienso que el arte no es diseño.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

En términos de espacios de cultura, infraestructura y topografía urbana, San Juan compara favorablemente con otras ciudades caribeñas. Comparar a San Juan con ciudades como NYC, Madrid, Barcelona, Londres, Berlín, Ciudad de México o Río de Janeiro es un ejercicio que sólo conduce a juegos ilusorios o utópicos. San Juan no posee actualmente la infraestructura para compararse con esas ciudades. Un cambio en la política económica y la política cultural y 100 años de planificación podrían re-estructurar los factores que transforman a una ciudad en una gran ciudad.

Melissa A. Calderón

(Nueva York, Estados Unidos, 1974)

Melissa A. Calderón realizó sus estudios artísticos en CUNY Lehman College, en el Bronx. Su trabajo explora el vacío en su desconexión con roles tradicionales, ya sean culturales o de género. Su trabajo ha sido presentado en la Bienal 2009 del Museo de Arte de Portland, y en la exhibición 'S-Files' (2007) en el Museo del Barrio. También ha participado de exhibiciones para Affirmation Arts en Nueva York, Arte Américas, Longwood Arts Project, The Queen's Museum of Art, Jersey City Museum y en el Bronx Museum of the Arts. Además, Calderón recibió la beca 2009/2010 del NALAC Fund for the Arts Award, y otra beca del Urban Artist Initiative. Actualmente participa del programa Bronx Museum's AIM 28, en Nueva York, ciudad donde vive y trabaja.

How do you see the relationship between development, progress, construction and city, in Puerto Rico today?

So much of what Puerto Rico is to me is embedded in my memory or even "re-memory" of the island. My relationship to the island is one of an engaged viewer and cultural explorer.

How do you think the work of an artist can influence the ways we see and experience the city?

Much of my time in making work involves going out into my community, into the city, putting an ear to the ground and interpreting my reaction; it has almost become an anthropological study of sorts since my disconnection, at times, feels so great. I feel that its hard to live between cultures but being in the city allows for a larger discourse for exploring ideas.

How do you see San Juan (or any other city in Puerto Rico) in relation to other foreign cities?

Living in New York City, everything is slower everywhere else and San Juan is no different. The environment, the architecture, all lend themselves to preserving a feeling or memory. It always feels the same, yet older, like watching a child grow up. Its all familiar and longed for when Puerto Rico seems so emotionally far away. A return to the homeland should always make you feel sated.

Melissa A. Calderón

Jorge 'Rito' Cordero

(Hatillo, Puerto Rico, 1982)

Jorge 'Rito' Cordero Ramos nace el 23 de septiembre de 1982 en Hatillo, Puerto Rico. Cursó estudios en escultura en la Escuela de Artes Plásticas, obteniendo el Primer Premio en el VI Certamen de Escultura con la obra *Crucisentado* y el Premio de la Exposición Anual con la escultura *Sirena Centenario a Neruda*. En el 2006 presentó la obra *Flexigrafiando Cuadernos de Cárcel de Elizam Escobar* en el Museo de Arte de Puerto Rico y ejecutó de modo no-oficial en la feria Arco, en Madrid, su performance *Crucisentado*. Fue seleccionado para participar como artista independiente en *Circa 06* y exhibió en la *Muestra Nacional* de Puerto Rico.

En la celebración del Grito de Lares del 2007 realizó un homenaje al pintor Carlos Raquel Rivera con la escultura performática *Carrocaravel*. Al año siguiente le rindió tributo al poeta Juan Antonio Corretjer con la escultura *Inabón Yunes* en la exposición *100 Imágenes de Corretjer en el Tiempo*. Simultáneamente, realizó la pareja de esculturas *Sireno y Sirena* y la escultura sonora *Escultor 110*. En *Circa 08* exhibió la documentación del performance *Carrocaravel*, la cual forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de la República Dominicana. Celebrando el Grito de Lares del 2008, realizó la escultura de energía humana *Cien Pa Corretjer* y en el mismo año el Museo de Arte de Puerto

Rico le otorgó el premio UBS por la escultura *Colecticleta la Habanera*. Para *Circa 09* presentó la obra *La Cafecleta* y en la feria *SCOPEMiami* expuso *La Retornicleta la Habanera*. En el 2010 creó los bancos escultóricos *Huracán* para la colección del Museo de Arte del Parque de las Ciencias.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Como un adelanto que atrasa. La construcción es igual a desbaratamiento. El desarrollo es igual al atraso. Y el progreso es igual a insuficiencia.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

La base de todo lo que nos rodea en la ciudad está diseñado y son artistas quienes lo diseñan. Albañiles, constructores, ingenieros, tipógrafos, arquitectos, etc.

¿Cómo ves San Juan en relación a otras ciudades extranjeras?

A San Juan yo lo veo como un campo de batalla. Como en cualquier otra ciudad capital del mundo, parte de su población utiliza el arte como arma de lucha para levantar frente a una lucha de identidad, nacional, y originaria. Puertorriqueña en nuestro caso.

Jorge 'Rito' Cordero

El Corográfico

“El Coro” se formó en el 2004 en el barrio de Puerta de Tierra, en San Juan. El colectivo está integrado por grafiteros, diseñadores gráficos y creativos con bachilleratos y estudios en proceso desde la Universidad Pratt en NY y la Universidad de Puerto Rico, hasta el instituto de la esquina. El colectivo presentó su trabajo en el evento Rooftop for Legends en el High School of Design of Manhattan, en el 2009 en Nueva York, y en el 2008 participaron del evento Graphopoli del Museo de Arte de Puerto Rico, donde ganaron el primer lugar en la categoría de grupo. También participaron de la exposición *Tokyo Lights* en la galería La Foret en Jarayuyku, Tokyo, en el 2005. En el 2005 también presentaron localmente una muestra titulada *Corollo “El coro criollo pa’ salir del hoyo”*.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Están inevitablemente, pero delicadamente, entrelazados. Se debe tener mucho cuidado particularmente en la parte de la construcción

por su impacto en el medioambiente. Y hoy día dependen cada vez más del individuo o de grupos organizados fuera del gobierno, necesariamente.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

En los ideales y las percepciones de un artista, o colectivo, en este caso. Se reflejan en las piezas o murales expuestos a grandes grupos de personas a quienes estos pueden reforzar y aportar nuevas ideas o estéticas. En el caso del mural, por su posible multiplicidad y monumentalidad.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Muy parecida a las norteamericanas y europeas, en pretensión estética. Creo que necesita madurar culturalmente, aunque hay pocos, pero importantes, nichos de diseño y exposición cultural de relevancia, algunos de estos internacionales.

Dsñotipo™

Gabriel Piovanetti-Ferrer (San Juan, Puerto Rico, 1981)

Luis Antonio Díaz-Alejandro (San Juan, Puerto Rico, 1978)

Gabriel Piovanetti-Ferrer comenzó su formación como diseñador gráfico a los 17 años, cuestionándose el “cómo y por qué” de todo lo gráfico. Cada aspecto de su diseño conforma la esencia de pensar cada pieza como una independiente del resto. Se ha preocupado por diseñar sus propias tipografías, elementos y texturas para confeccionar sus composiciones gráficas. En gran parte comparte la misma idea con su socio, Luis Antonio Díaz-Alejandro, lo que los llevó a fundar su propio taller de diseño denominado **Dsñotipo™**. En el 2009 Piovanetti obtuvo un bachillerato en arquitectura otorgado por la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Recientemente, presentó su trabajo en la *II Biental Ibero-Americana de Diseño* en Madrid, por el cual recibió el premio de honor, y, localmente, en la exhibición *Edición Limitada*, en C787 Studios en Santurce. También participó en la *Trienal Poli/Gráfica de San Juan* en el 2009. Su trabajo como diseñador en la publicación *De Punta a Cabo* obtuvo el primer premio por calidad de impresión en el concurso HP Indigo Digital Printing Contest. Piovanetti-Ferrer es profesor de tipografía en la Universidad del Turabo.

¿Como ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

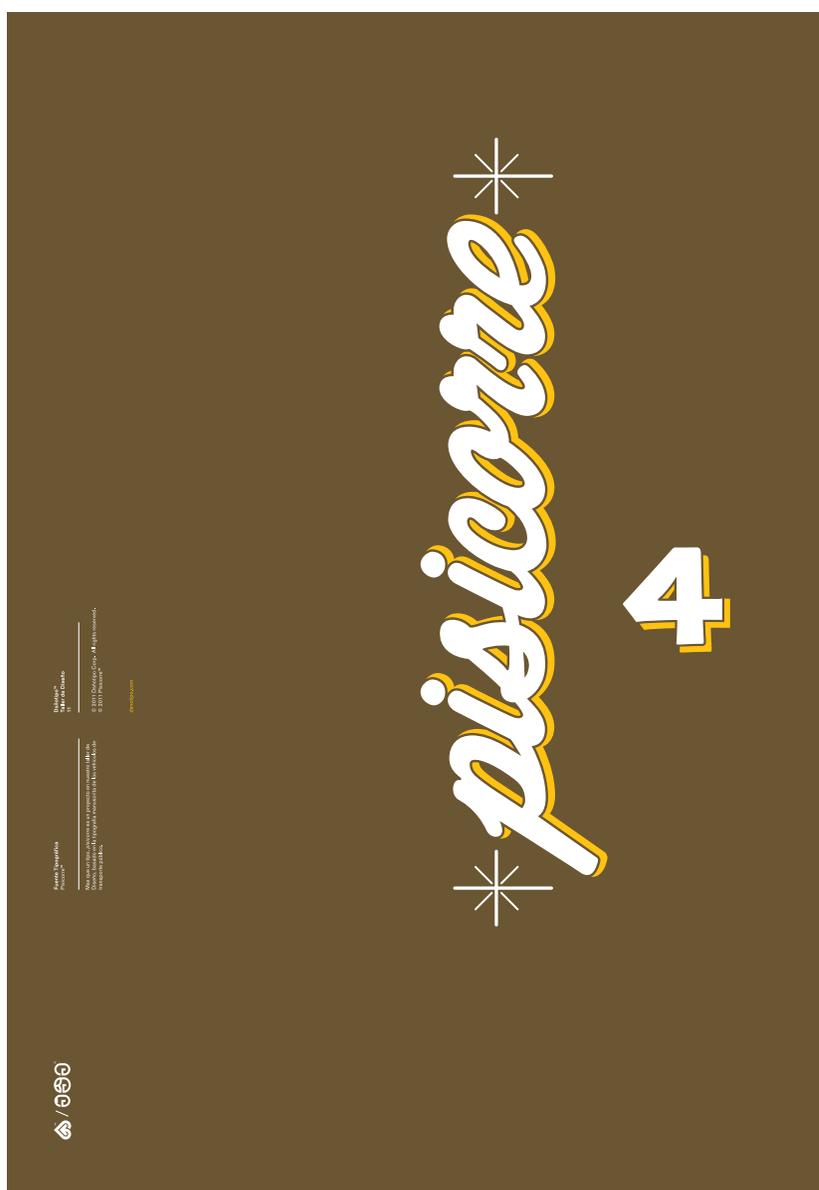
Entiendo que en el Puerto Rico “contemporáneo” no existe relación alguna, mucho menos complementaria, entre los términos mencionados. Es difícil ver el “progreso” de desarrollo en la construcción en un país que rinde homenaje a una imagen norteamericana, donde el importe económico es pie forzado para que nuestra Isla obtenga un impulso.

¿Como crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Definitivamente, los artistas tienen mucho poder para provocar y en efecto crear un *shock* para despertar e incentivar a los transeúntes a visualizar la ciudad de otra perspectiva. Dentro del caos, ya sea provocado por una economía volátil o un gobierno que se pautas en una hegemonía colonial, somos los artistas los que apaciguamos o reforzamos este hito cultural.

¿Como ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

En mi Viejo San Juan
Cuantos **sueños** forjé
En mis noches de **infancia**.
Mi primera **ilusión**
Y mis cuitas de amor
Son **recuerdos** del alma.
Una tarde partí hacia **extraña nación**
Pues lo quiso el destino.
Pero mi corazón se quedó frente al mar
En mi **viejo** San Juan.
Adiós... adiós, adiós
Borinquen **querida**,
Tierra de mi amor.
Adiós... adiós, adiós
Mi diosa del mar...
Mi reina del palmar.
Ya me voy pero un día volveré
A buscar mi querer
A **soñar** otra vez
En mi viejo San Juan.
Pero el **tiempo pasó**
Y el destino **burló**
Mi **terrible nostalgia**.
Y no pude volver
Al San Juan que yo amé
Pedacito de patria.
Mi cabello blanqueó
Y mi **vida se va**
Ya la **muerte** me llama
Y no quiero morir
Alejado de tí
Puerto Rico del **alma**.
ADIÓS!
-Noel Estrada

Luis Antonio Díaz-Alejandro empezó a desenvolverse en el campo artístico como muralista/grafitero en el año 1998 con su seudónimo, “Does”. Pronto después, fundó junto a Pedro Torres, aka. Spear, el colectivo de diseño gráfico, *Aerosoldiers*, el cual perseguía vincular el diseño gráfico con el graffiti. Paralelamente, laboraba en el campo de la rotulación, cosa que lo ayudo a explorar otros métodos de pasquinar y “estenciliar”, y comenzó una marca de moda llamada Edikto, donde explotaba las posibilidades de llevar el graffiti más allá de la pared. En el 2005, formando parte esencial del grupo Corográfico, partió con el grupo hacia Tokyo, Japón para participar en la exhibición de graffiti, *Tokyo Lights*. Esta “odisea” los expuso a la vertiente internacional de dicho movimiento artístico. Recientemente, presentó su trabajo en conjunto con su socio Giovanni Piovanetti-Ferrer, bajo el nombre *Dsñotipo*™, en la *II Bienal de Diseño Iberoamericana* en Madrid, España, y en el 2009 participaron en la *Trienal Poli/Gráfica de San Juan*. El trabajo de *Dsñotipo*™, “De Punta a Cabo”, ganó el primer premio de impresión los concursos HP Indigo Digital Printing Contest, en Birmingham, Inglaterra, y en el Yupo-Wally Viewers Choice Awards en Denver, Estados Unidos. Gran parte del tiempo, Díaz-Alejandro persigue la poesía dentro de la tipografía, no tan solo de forma digital (en la computadora) sino en

rescatar los métodos antiguos, y no tan utilizados ya como el offset printing, la serigrafía y la escritura a maquinilla.

¿Como ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Nos falta aprender mucho, tenemos que salir de la isla, abrir los ojos al mundo, reinventarnos, estudiar nuestras vulnerabilidades, crecer como nación... Nacimos en PR pero pertenecemos al mundo. No es pretender ser lo que no somos, es reconocer lo que somos. Aprender de otros países más desarrollados y aplicar lo que nos funcione. Quitarnos de la mente que el modelo americano es lo único que nos funciona.

¿Como crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Podemos servir como co-creadores de nuevos espacios dentro de un mismo espacio, alterando el medio ambiente que nos rodea. Queda en nosotros traer buenas propuestas.

¿Como ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

!!!Sobreviviendo!!!

Jesús Gómez

(Cayey, Puerto Rico, 1973)

Egresado de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico con una concentración en grabado. En el 2007 presenta la exposición individual *Lumínicos* en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, en Guayaquil Ecuador. En el 2004 formó parte de la exhibición *Impresionante* (2004) en saludo a la *Trienal Poli/Gráfica de San Juan*, en el International Print Center of New York, y también presentó la exposición individual *Subcutáneo* en Viota Gallery, en San Juan Puerto Rico. En 1999 participó en *Interprint 2000* en Amsterdam, Holanda y recibió una mención honorífica en el *Certamen de Arte Joven* del Museo de Arte de Ponce y en el *Certamen Nacional de Artes Plásticas* del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. En el 1998 recibió el premio al mejor diseño de cartel durante la conmemoración del cincuenta aniversario de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y en el año 1995 fue seleccionado para formar parte del proyecto *International Portfolio Print Exchange* del Museum School of Fine Arts of Boston.

¿Como ves la relación entre el desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el P.R de hoy?
“El verdadero progreso social no consiste en

aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes.” - Mahatma Gandhi

La idea de progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejoramiento en la condición humana, y la de desarrollo es hacer pasar una cosa del orden físico, intelectual o moral por una serie de estados sucesivos, cada uno de ellos más perfecto o complejo que el anterior. Tanto el ideal de desarrollo, cómo el de progreso, son conceptos equivalentes y paralelos.

Esta dinámica en Puerto Rico no es muy recurrente, por el contrario se practica el desarrollo desmedido. Se destruye para poder construir de nuevo, pasando por alto el sentido de pertenencia y de mantenimiento de lo ya existente, o simplemente la posibilidad de recrear lo que ya existe.

¿Como crees que el trabajo de un artista puede inducir en las formas que vemos y experimentamos en la ciudad?

El artista tiene la posibilidad de proponer soluciones y plantear alternativas para contribuir con la solución de problemas.

Gunzmoke

(Carolina, Puerto Rico, 1996)

Amado González Collins (aka) **The Man Factor Amahkane**- MC / PRODUCTOR

Elveen M. González Collins (aka) **HalcónPoeta MistaE**- MC / PRODUCTOR

Joel Rosa Llanos (aka) **El Descarado**- MC

Andrés Figueroa Ortiz (aka) **El Depredador**- MC

El grupo Gunzmoke se formó en los años noventa en el pueblo de Carolina, por concepto de los hermanos Amado y Elveen González Collins. "Blackie Amado", padre de los hermanos, fue quien los motivó en aquel entonces a desarrollar su interés en la música "rap", y la escuela pública fue la plataforma que les enseñó a moldear sus habilidades para concientizar a la comunidad a través de sus letras. El grupo se presentó el año pasado en *Fermentado el Evento*, en La Respuesta en Santurce, y en el 2009 presentaron *In Side Out* en el Club Araba, en Santurce, y previo a esto realizaron una actividad titulada *Xpress Your Skills* en la cancha bajo techo de Canóvanas. Cabe señalar, que el grupo Gunzmoke realiza todos los componentes de sus producciones independientemente. En el 2010 realizaron el álbum *TRÁNZITO*, lo cual consideran su propuesta más ambiciosa hasta la fecha. Aparte de la agrupación Gunzmoke, participan como líderes del proyecto colectivo de rumba *Los Amiguitos de Amado*.

¿Como ven la relación entre el desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el P.R de hoy?

En primer lugar el desarrollo es o sería parte del progreso encaminado a mejorar, minimizar ó hasta simplificar la mayoría de las situaciones del ciudadano desde lo más simple hasta lo más complicado, para el bienestar de un pueblo actual sometido a la tecnología burocrática que posiblemente afecte a sus futuras generaciones. En este sentido, cabe mencionar que es imperativo responder a favor de una sana planificación que respete los aspectos fundamentales del desarrollo sostenible, como el desarrollo económico, el ambiental, y el social, que permita la participación y aporte de aquellos sectores que serán impactados, y en definitiva se verán afectados por las decisiones, y reconocer aquellas actividades que dan valor a los pueblos para fortalecerlas, en vez de desplazarlas. Es fundamental exigir una planificación integral que respete la idea de que el ser humano forma parte de un todo.

¿Como creen que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos en la ciudad?

La ciudad es ruido, y el ruido por lo general molesta, perturba, y distrae. Dentro de esta atmósfera encontramos un espacio para presentar nuestra propuesta musical que pretende refrescar –sin ser superficial, ni monótona- el tráfico de cosas que conforman la ciudad. En esta dirección encontramos siempre algo que decir. El trabajo de un artista, en este caso refiriéndonos al género urbano, con el cual nos identificamos, tiene la fuerza y el poder de convocar, agrupar y hasta dirigir de forma masiva a un grupo de personas que puede llegar a identificarse con dichas letras, mensajes, conceptos ó ilustraciones de manera creativa, acaparando la atención del individuo en distintos modos, con un mismo fin de propagación.

¿Como ven a San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Puerto Rico es un territorio altamente americanizado, en todas las áreas de nuestro quehacer cotidiano estamos amenazados por la influencia estadounidense. Tenemos esto claro. Esto aumenta la distracción de un pueblo que posee sobre sus hombros la responsabilidad de dar a conocer de sí aspectos y características formales que nos identifican como gente dentro de un espacio determinado, distinto y diferente al que intentan amarrarnos a la mala. Esta especie de filtro- gríngola que se infiltra y se establece- determina y controla el tipo de consumo que se aprueba como bueno. Vemos un ejemplo de esto en el caso de la música, donde aquellos que intentamos defender el "soy" por encima de cómo quieren que "sea", en contenido y calidad de letras y sonido, de manera independiente, competimos con una fuerza de mercado que invierte su poder en fórmulas que persiguen imitar lo ajeno. Esto se suma al reto de actuar sin el auspicio de una estructura integral que reconozca la validez del trabajo que se realiza. Habría que preguntarse entonces, ¿de qué manera se da esta dinámica en aquellos países, particularmente los de habla hispana, donde la apreciación hacia la música independiente cuenta con el respaldo de una escena mejor establecida?

GUNZMOKE TRANZITO

Edgardo Tomás Larregui Rodríguez

(Bayamón, Puerto Rico, 1976)

Curzó estudios de arte a nivel intermedio y superior en la Central de Artes Visuales (1989-1994) y a nivel universitario en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, concretando un bachillerato magna cum laude en la concentración de pintura. Luego, trabajó y estudió la ilustración arquitectónica por cinco años. Entre sus exhibiciones más destacadas están la muestra de la colección Martin & Nuñez (2011) en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo en Lanzarote, Las Islas Canarias, España, su participación en el *Scope Art Fair '09 Miami* con la Galería Yemayá, y la exhibición *To Be Political it Has To Look Nice* para el Dr. Recao Project en Art in General and Apexart (New York), curado por Pablo León de la Barra en el 2003. Su trabajo forma parte de colecciones importantes incluyendo la colección de Diana y Moisés Berezdivin (Espacio 1414), la colección Martín y Núñez, y la colección Reyes Veray. En el 2009 ganó el premio del *Certamen de Arte Joven* de Oriental Group, Puerto Rico.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

El desarrollo de Puerto Rico siempre está en un "movimiento adeudado". En la parte familiar, el pueblo siempre trabaja y coge prestado para invertir su dinerito en mejorar el hogar, en fortalecer y variar sus comodidades, según sus necesidades, cultura y costumbre personal. El sector privado y gubernamental, hoy día público-privado, continúa, aunque un tanto aguantado por la recesión económica, con sus planes de destrozar el medio ambiente y la naturaleza, explotando la materia prima y manipulando los terrenos para su beneficio sin importar tener que expropiar a comunidades enteras, destruir bosques protegidos y sepultar patrimonios históricos de nuestros antepasados taínos.

El progreso tiene una mala enseñanza en el pensamiento colectivo, el cual se enfoca en los bienes materiales, los placeres y los vicios, creando confusión dentro de los niños y adolescentes que no desarrollan sus capacidades, su originalidad, su criterio, su raciocinio, el amor hacia el prójimo y a si mismos. Se desarrolla demasiada violencia y desconfianza que es consagrada en los medios como el pan de cada día, creando un miedo colectivo al progreso en si mismo. Siempre hay una búsqueda del progreso corporal y del amor, que le da un gusto al balance emocional, la madurez de la sociedad es lenta por el atropello del sistema económico, político y educativo, pero la gente se siente feliz con el entretenimiento, la fiesta popular y la reunión familiar, dando luz en el camino un señor todopoderoso que llena los vacíos, restaura los problemas y limpia el futuro dando una esperanza de vida.

La construcción es desmedida, sin planificación y con visión futura nula. Construyen para el momento y para la gente adinerada y con la mentalidad de

un urbanismo caótico, uno al lado de otro y con una mitigación pobre e inadecuada. Las zonas costeras están llenas de cemento, la topografía se llena de asfalto sin ninguna creatividad arquitectónica, y se atropella la zonificación marítimo-terrestre. Por un lado la junta planificadora pone leyes para el pueblo, pero son ellos mismos los que corrompen sus leyes a favor de los grandes intereses de los bancos y los millonarios. Las zonas centrales están llenas de urbanizaciones, edificios y centros comerciales, mientras que los parques y áreas libres del ruido y la contaminación visual se pueden contar con los dedos. Cuando hacen un plan de construcción integral manipulan al sector público y espentan cinco con agresiones, y control.

La relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en Puerto Rico mantiene una disfuncionalidad transgredida entre explotación y abandono. Se interrumpen y se marginan zonas de convivencia, se dividen y se privatizan los accesos públicos, se inflan los valores, se destruye y manipula la historia y se lleva a la proliferación del caos, supuestamente dentro de un seguro y legal orden. El sentido de territorialismo es una mezcla entre la mafia callejera y el poder del gobierno y del sector privado. El lazo subterráneo que oculta en su cultura "naïf" o "raw" converge el empuje de la neutralidad y el acuerdo popular del bien común. "Nos complace el capital y nos vende la capital".

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Los artistas son esos individuos con estudios, prácticas, pensamientos y sentimientos integrales a la población y a sus necesidades, viendo por debajo y por encima de las realidades actuales de convivencia social. Los arquitectos, los cineastas, los ingenieros, los escultores, los pintores, los fotógrafos, etc, tienen la búsqueda de entender y edificar filosóficamente y desarrollar la ciudad con un bien común para el individuo, las masas, las mascotas, el transporte alternativo y público. Deben tomar en cuenta el medio ambiente, la agricultura urbana, la recreación, la cultura contemporánea y la popular. El trabajo de un artista estudia y complace la diversidad y visualiza un orden coherente de ciudad, proyectada en siglos de crecimiento humano e industrial, respetando los principios históricos y ecológicos.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

En relación a otras ciudades, San Juan tiene sus balances y sus desbalances. Tiene sus balances gracias a la gente del campo que se ubicó en territorios claves para que la ciudad no fuera monopolizada en el presente. El desbalance es tajante al presente desarrollo y expansión desconsiderada, llevando a cabo expropiaciones

mediante la fuerza y la corrupción, y con la manipulación psicológica, el maltrato físico, la intimidación, y en algunos casos hasta el asesinato directo e indirecto. La ciudad abraza el desorden y la mala planificación. Con cada aprobación, los políticos descarrilan y manipulan fondos, y construyen para resolver momentáneamente y con materiales perdidos en el tiempo de altos costos. En otras palabras, la ciudad es una imitación

barata y discontinuada de la perspectiva global de ciudad. Mientras se construye una cosa se abandona otra. El único placer existencial de ciudad son sus museos, sus edificios para “deportes”, que se mueven más para conciertos, sus centros de convenciones, sus plazas públicas apretadas y sus chinchorros con comidita criolla y barata dentro de las circunstancias. Eso., “esta ciudad es un circunstancia”.

Antuán F. Lázaga Galloza

(San Juan, Puerto Rico, 1978)

Posee un bachillerato en artes de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, con concentración en pintura. En el 2007 presentó su trabajo en la exhibición *Homing Devices*, curada por Corina Matamoros y Noel Smith, en el Contemporary Art Museum, Institute for Research in Art of the University of South Florida. El mismo año también presentó la exhibición *Uncovered Paradise*, su segunda exhibición en Galería Comercial en San

Juan. También participó en la Feria Internacional de Arte Circa en el 2006. En el 2005 presentó su primera exhibición en Galería Comercial, *Ninja Killed my Family, Need Money for Kung-Fu Lessons*. También ha colaborado como asistente de artistas reconocidos, como Allora & Calzadilla, y Lourdes Correa Carlo, y en el 2008 realizó un mural para la *2da Trienal Poli/Gráfica de San Juan* diseñado por Dr. Lakra.

Antuán F. Lázaga Galloza

Ulrik López Medel

(D.F., México, 1989)

Realiza sus estudios artísticos en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (EAP) en el Departamento de Escultura. Ha expuesto su trabajo en los más recientes certámenes de escultura (2010 y 2009) y ganó segundo lugar en el Certamen de Pintura Experimental (2010) de la EAP.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Veó el concepto ciudad, en Puerto Rico, condicionado a las primeras dos, el desarrollo y el progreso; específicamente en el área de la construcción. La ciudad es el mecanismo eficiente para ahorrar energía y crear interacción entre las personas, pero esto solo se puede lograr con un buen desarrollo y progreso en el campo de la construcción, si éste es adecuado y su funcionamiento es para la vida de los ciudadanos. Sin embargo, a Puerto Rico lo veo, tristemente, poco relacionado con estos términos. En este momento la construcción es un gran problema, no solo por la cantidad de nuevas edificaciones vacías, sino por el efecto detrimental al ambiente. La ciudad en Puerto Rico está mal planificada, es una ciudad en relación al automóvil y no en relación al ser humano y el ambiente. Esto limita el progreso de una ciudad y la forma en cómo nos comportamos en ella. El desarrollo y el progreso están sumamente vinculados a cómo construimos o deconstruimos la ciudad, y en Puerto Rico el peatón se encuentra en desventaja; creo que casi todos lo hemos notado en diversas partes del área metropolitana, la acera no existe o desaparece, y esto no es progreso.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

El artista de muchas formas señala temas, situaciones, lugares, y esto incide en cómo el espectador mira y experimenta la ciudad. El artista

como ciudadano la estudia de manera particular: constantemente nos alimentamos de fuentes para la creación plástica y ella es un recurso muy útil a la hora de conceptualizar una idea. Igualmente importante es la vida que lleva el artista, no solo su trabajo. En Puerto Rico se puede ver como muchos artistas, en sus vidas, crean situaciones que activan espacios abandonados de la ciudad. Como ejemplo los lugares de ocio, que sin ser instituciones artísticas incorporan el arte en sus diversas actividades. Igualmente, las personas que optan por el transporte en bicicleta, activan la ciudad y la modifican con esperanzas de que progrese.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Me siento muchas veces como un espectador en San Juan. Es una ciudad que estoy acostumbrado a experimentar en un automóvil. Cuando transito por ella en medios alternos, ya sea en bicicleta o a pie, siento que es más difícil que en automóvil, no menos cómoda o más rápida, sino más complicada para un peatón, con más desventajas que ventajas, y esto no es la finalidad de una ciudad. San Juan es una ciudad con gran potencial comparada con mi vivencia en el D.F. (México), la cual tiene un gran problema de población y aumento de transporte individual. No obstante, siento que el D.F. fluye de manera más eficaz que San Juan. Sin embargo en Nueva York, ciudad que tiene una gran cantidad de habitantes y vehículos, la ciudad funciona muy bien, debido a la buena planificación de la misma. Nueva York es una ciudad para el peatón ya que provee una transportación y vida que no limita a sus habitantes sino que de alguna manera u otra les facilita la vida cotidiana. San Juan no está muy lejos de progresar como ciudad pero para lograrlo debe haber un cambio, no solo por parte del gobierno, sino también por parte de los ciudadanos y sus comunidades.

Ulrik López Medel

Rubén “Sheto” Lucciano

(San Juan, Puerto Rico, 1982)

Ha realizado estudios en diversas disciplinas como la pintura, grafiti, vídeo arte y cine, grabado, tipografía y caligrafía, en la Universidad de Puerto Rico y en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. En el 2010 presentó su trabajo en la exposición *Fresh*, una colectiva de arte abstracto, en la Galería Brío. En el 2009 participó en la exposición *Urban Glamour*, en el Hotel Condado Plaza, a beneficio del Museo de Arte Contemporáneo. Como estudiante, recibió el primer premio en las exposiciones anuales de la Escuela de Artes Plásticas en los años 2005 y 2006.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

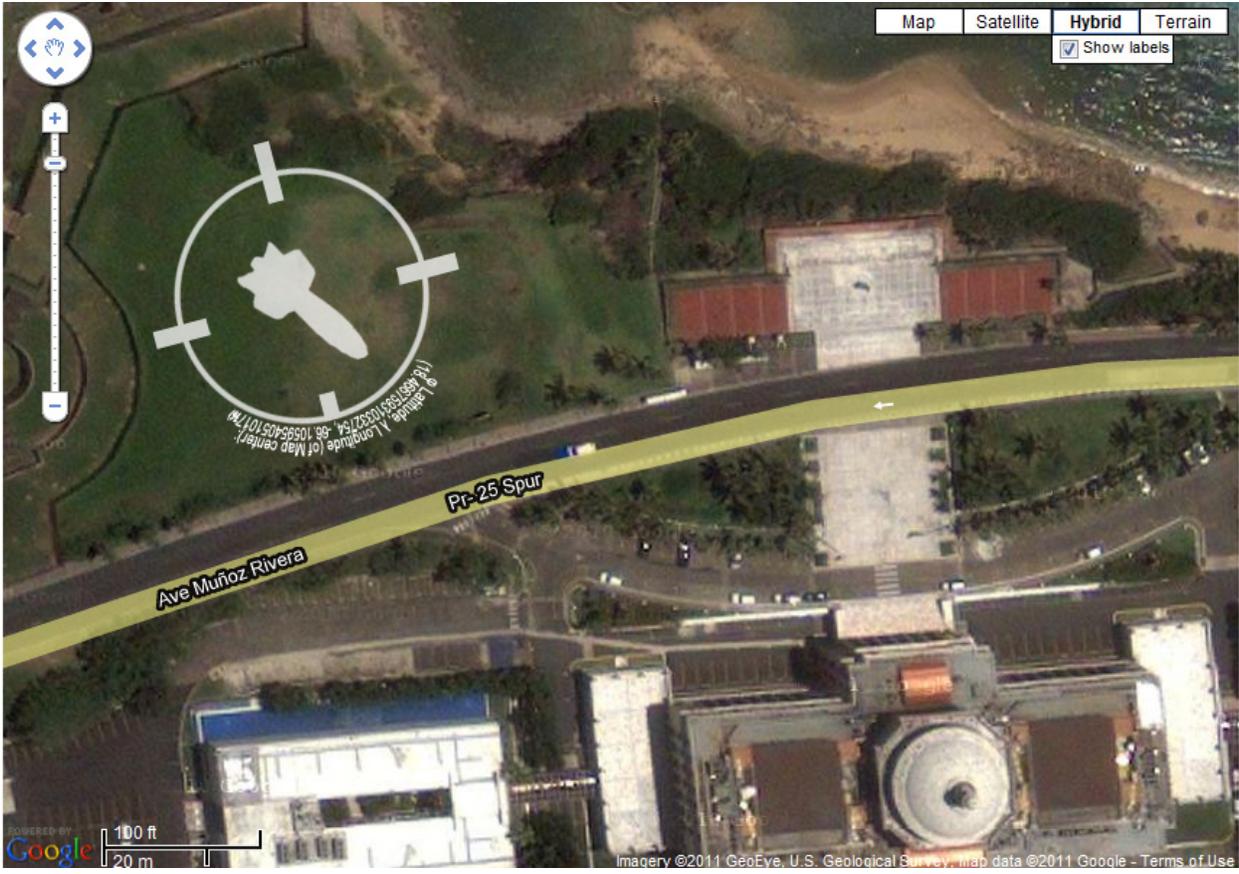
Pienso que la estructuración en Puerto Rico se compone en malgastar el dinero del pueblo en cosas que no desarrollan la educación y la salud mental del puertorriqueño. La gente vive enajenada a tal punto que la misma sociedad suele aclimatarse a vivir la vida fácil. Por el lado del artista, su acrecentamiento cultural ya no existe, y la construcción de espacios para murales ha desaparecido, mas aún en planos arquitectónicos.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Completamente. La educación de un pueblo no se limita, es un derecho. La mala construcción e inserción de nuestro entorno metropolitano grita. El espacio para arte en Puerto Rico ha desaparecido en todos los aspectos, sea instalación y/o muralismo. No nos pueden tapar los ojos para educar un pueblo.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Es un centro cultural donde se le ha impedido espacios para arte. Nuestra zona metropolitana está escasa de producción artística legal y más aún si eres puertorriqueño. He participado en diferentes bienales dentro de la sub-cultura del “graffiti” internacionalmente, y estos gobiernos permiten expresión pública, tanto así que se han creado espacios para que se practique y se fundamente en los aspectos del arte como en el textual. San Juan no es un lugar donde se permite la expresión pública, ni planificación de los medios por razones políticas.

Rubén “Sheto” Lucciano

Louie Maldonado

(San Juan, Puerto Rico, 1987)

Estudia una maestría en medios y cultura contemporánea en la Universidad del Sagrado Corazón. Previamente, fue director del programa dirigido a jóvenes Sin Miedo Online, Inc., donde comenzó a realizar videos y entrevistas educativas, y donde desarrolló su pasión por los cortometrajes. En el 2010 participó en el festival *Gaming Xplosion Fest* realizado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, y en el Festival de Cortometrajes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, donde ganó el premio por mejor dirección. Además, conduce el programa *Massive DNA*, el cual se transmite en vivo en la red a través de Livestream, y es productor independiente y asistente de Hi Studio TV.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Existe una idea equivocada sobre estos conceptos en Puerto Rico. Muchas personas creen en los políticos por las obras que hacen o el cemento que siembran en la isla. Todas esas aportaciones son superficiales. Un país no necesita obra, necesita cultura. Las ideas del capitalismo, el consumo desmedido, la competencia por la propiedad privada, la palabra “obra” como sinónimo de progreso, han cegado la prioridad y las claves del éxito para una ciudad. El desarrollo, progreso, construcción y ciudad del Puerto Rico de hoy carecen de cultura, valores y dignidad.

Puerto Rico ha creado una gran metrópolis llamada área metro, la cual ha causado una sobrepoblación y deforestación increíble. Aunque algunos lo ven como “progreso”, yo lo veo como mala planificación. Existen otros lugares en Puerto Rico donde puede expandirse o crearse lugares similares y mejor planificados. El concepto de ciudad que tenemos en Puerto Rico es muy anticuado cuando lo comparamos con países más desarrollados como los europeos, pero claro que cada uno cuenta con una realidad social diferente. Puerto Rico tiene parte de su identidad deambulando entre múltiples culturas: Estados Unidos, España y entre aquello que quieren llegar a ser y aquello que nunca serán.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

El artista brinda la oportunidad de ver la ciudad

desde su mirada. La mirada de un “grafitero” no es la misma que la de un fotógrafo y la de un videógrafo no es la misma que la de un pintor. Cada artista presenta una realidad diferente, desde diferentes medios que están impactados por las herramientas que utilizan. El artista te permite sentir lo que nunca has sentido de tu ciudad, ver lo que no has visto y escuchar lo que no has escuchado. Puede provocar una sensación de incertidumbre y cuestionamiento sobre tu identidad cultural. O simplemente te maravillas de lo que nunca sentiste, viste, gustaste o escuchaste.

Somos los responsables de recordarle a las personas el tiempo y espacio; quienes son ellos y en qué Puerto Rico están viviendo. Somos quienes expresan sus corajes, deseos, amores, pasiones, imaginación, y su mirada. Nuestras obras hablan, pero las personas no las escuchan. Sin embargo, son atraídas a ellas y son cautivadas por los sentimientos antes mencionados. Indudablemente las personas transitan por una prueba donde chocan con la realidad y, estén, o no, de acuerdo con la obra, su vida, aunque sea por solo segundos, cambia totalmente.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

San Juan es una ciudad española clásica. Su arquitectura complementa la identidad de los puertorriqueños. San Juan tiene el potencial de ser una gran ciudad cultural como la ciudad de Medellín, Colombia o Sevilla, España. Estas ciudades conservan su propósito de ciudad cultural. San Juan ha perdido un poco de brillo debido a la desinformación y poca educación sobre la ciudad. Probablemente se subestima la misma. Los cambios introducidos por el Estado hacen que San Juan pierda brillo y se torne gris. La tecnología y el “progreso” que se quieren implementar, solo deterioran la ciudad. Poco a poco su encanto amurallado y español se pierde. A la velocidad que se dirige, muy pronto soñará con lo que era. No se necesitan cambios radicales, si no más bien cuidar y mantener las estructuras. Al menos no deja aún de ser un lugar atraído por turistas. Es la única diferencia que he percibido entre San Juan y otras ciudades del mundo. Ellas mantienen su estructura y tratan de ser lo más fieles posibles.

Louie Maldonado

Elsa María Meléndez

(Caguas, Puerto Rico, 1974)

Posee un Bachillerato en Humanidades con concentración en Bellas Artes *Magna Cum Laude* en grabado, dibujo y pintura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Realizó también estudios en curaduría y museografía en el Smithsonian Affiliations and the Smithsonian Center for Education and Museum Studies, en Washington, D.C., en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad del Turabo en Gurabo y en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la U.P.R. Ha realizado cuatro exposiciones individuales, de los cuales se destacan *El ingenio colectivo o la maldición de la cotorra* (2010) en el Museo de Arte de Puerto Rico, y *Los cuentos que no me hizo mi abuela* (2008) en la Galería 356, en San Juan, P.R. Ha expuesto internacionalmente en los Estados Unidos, Uruguay, Cuba, Irlanda, Rumanía y Portugal. Algunas exposiciones son: *See What I Mean* (2010) en el Taller Boricua en Nueva York; *NADA Art Fair* (2009), en el booth de la Galería 356, en The Deauville Beach Resort, en Miami Beach, Florida.; III Biental Internacional de Grabado Experimental (2008), en el Brancovan Palaces Cultural Center, en Mogosoaia, Rumanía; y *America's Paradise and Isla del Encanto* (2007) en The School of the Museum of Fine Arts, Boston, en Massachusetts. En el 2009 recibió la *Beca Lexus con las Artes*, Museo de Arte de Puerto Rico. En el 2008 fue galardonada con una Mención de Honor en el *Primer Certamen de Arte Joven* de Oriental Bank, San Juan, P.R. En el 2006 recibió el Primer Premio en Grabado en el *Certamen de Artes Plásticas del Ateneo Puertorriqueño*, San Juan, P.R. y en el 2001 recibió una Mención de Honor en Grabado del mismo certamen.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

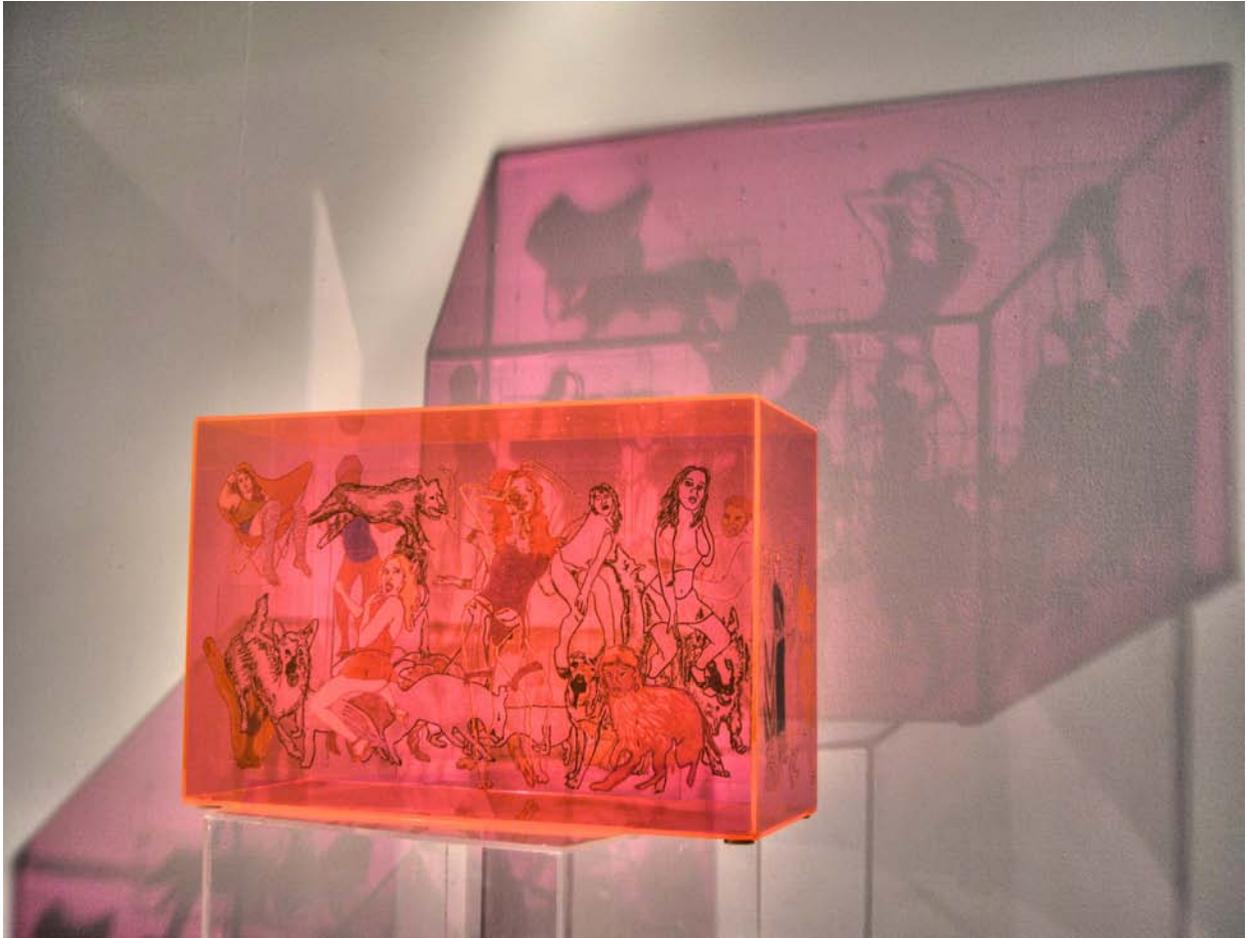
Nuestra ciudad es el caldero donde hierven y se cuecen las más atroces personalidades, los más variados injertos urbanos y las soledades más contundentes. En la ciudad hay espacio para que todos los mitos tomen vida, sin embargo, apenas hay espacios urbanos para la gente real.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

El artista revela la cara de la humanidad. Sin tapujos puede, si lo desea, expandir la visión del otro. Trae a colación asuntos cotidianos de relevancia existencial, asuntos que son totalmente excluidos, ocultos, ignorados o tan siquiera percibidos por los ciudadanos de otras profesiones. El artista puede desarrollar un cuerpo de trabajo que promueva un cambio social.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Las ciudades son las mismas porque la esencia humana que las habita es la misma. Lo que cambia una que otra particularidad cultural e ideológica en los ciudadanos, cosa obvia. La hermandad debería ser la misma en cualquier ciudad. Lástima que se queda tan pequeña enterrada en el concreto, encerrada tras los muros, ignorada en la enajenación y aplastada por los intereses privados que mueven las ciudades.

Elsa María Meléndez

Jason Mena

(Manhattan, Nueva York, 1974)

Realizó estudios en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, donde obtuvo un bachillerato en Pintura. Su trabajo ha sido presentado recientemente en la exhibición *We all shall play in the ruins* en la Galería Luis Adelantado, en Valencia, España, y en la exhibición *We have as much time as it takes* en Logan Gallery, para el CCA Wattis Institute for Contemporary Art en San Francisco, California. También en el 2006 presentó una pieza en la exhibición *Temporary Cities* en el National Center for Contemporary Arts en Moscú, Rusia. Mena fue nominado para el Premio Brugal como artista emergente durante la feria ARCO Madrid, 2009, y también obtuvo mención honorífica en el VI Salón de dibujo, Arawak Art Foundation en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana. También recibió la Beca Lexus para artistas jóvenes puertorriqueños.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Siento que la mediocridad en la que nuestra sociedad está actualmente sumergida queda plasmada en nuestras construcciones. Urbanizaciones sin diseño... un techo, cuatro paredes, ventanas y puertas, sin estilo alguno y de precios altísimos. Edificios que más parecen ataúdes que viviendas u oficinas de negocios, y, si hablamos de nuestros barrios, parcelas, campos, etcétera... la situación empeora. Este supuesto desarrollo sin orden y sin códigos, también se proyecta en el comportamiento de nuestra sociedad. Las ciudades no se pueden tapar o esconder detrás de mentiras, pues es aquí en nuestras ciudades donde nos proyectamos hacia el resto del mundo. Entiendo que en ocasiones construimos por necesidad y no contamos con presupuesto para pensar en el diseño. Pero aquellos que poseen capital en Puerto Rico, que podrían invertir en este tipo de desarrollo estético, también están contribuyendo al desastre de nuestra planificación urbana.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Creo que el arte es un ente más pasivo que activo. El arte, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene la fuerza para cambiar el mundo o crear una comunidad. El artista sólo puede señalar el problema y esperar a que el mensaje llegue a personas lo suficientemente sensibles como

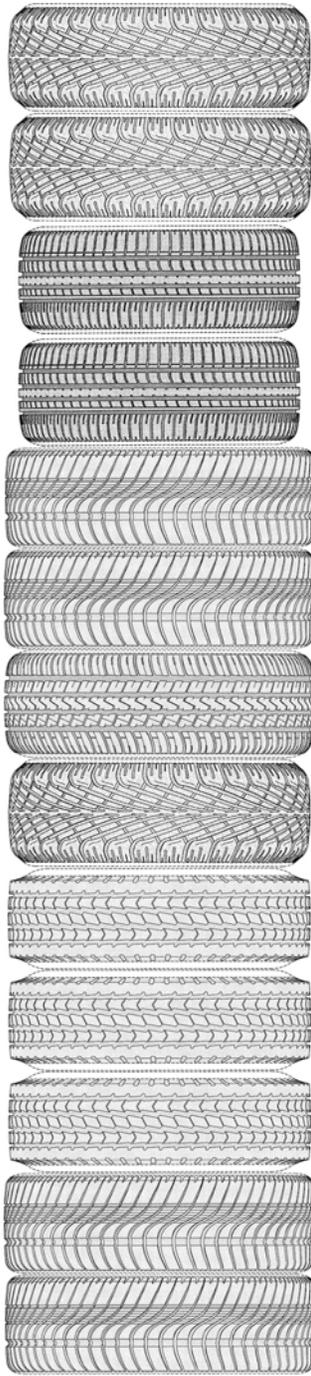
para entenderlo y hacer algo al respecto. Hoy en día, lamentablemente, el arte se queda en un círculo muy cerrado que sólo otros que están en el rollo del mundo del arte tienen acceso. En la mayoría de los casos, artistas, curadores, críticos y académicos se preocupan y se concentran más en cómo cada uno se ve ante este mundo artificial que en usar su intelecto para llevar la teoría a la práctica en un mundo real.

Un artista sólo puede incidir en la percepción de una ciudad de manera pedagógica. Por ejemplo, Luis Camnitzer, quien, además de ser artista conceptual, es escritor y educador. Es solamente a través de la educación, que artistas como Camnitzer logran cambios reales. El arte como tal no te obliga a hacer absolutamente nada; el posible cambio reside en el espectador y en su sensibilidad hacia el arte, la cual se desarrolla únicamente de manera pedagógica. Cuando un artista pueda sentarse con arquitectos, urbanistas, desarrolladores, políticos (etcétera), y esté a la par con ellos en el sentido del poder que cada una de estas profesiones ejerce sobre nuestra sociedad y en el desarrollo de una ciudad, entonces el artista podrá tener un efecto más directo.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

El Viejo San Juan es una maravilla de ciudad. Aunque pequeña, lleva en sí un orden y un ritmo en su planificación que lamentablemente no se extendió fuera de la ciudad amurallada. Fuera del Viejo San Juan nunca hubo desde un principio una buena planificación urbana que hoy nos permita llegar caminando, en bicicleta o en transporte público a lugares de interés. El tejido social tampoco facilita el surgimiento de una red de lugares de entretenimiento.

De alguna manera Puerto Rico tiene que recuperar lo que en un tiempo pasado tuvo. Lugares donde podíamos acudir a escuchar música regularmente, ver una obra de teatro inteligente, etcétera. Muchos de estos lugares donde se albergaban estas actividades hoy en día están cerrados o en abandono por una combinación de factores, que incluye tanto el pobre patrocinio del público general, debido a la falta de educación, como la presión de las autoridades de la ley y el orden.

Pedro Javier Muñiz López

(San Juan, Puerto Rico, 1978)

Posee una diplomatura de la Escuela de Cine Séptima Ars, en Madrid, y estudió actuación en M&M Acting School en México. Previo a esto, obtuvo un bachillerato en la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce. Ha participado en la producción de documentales y cortometrajes, entre ellos el documental Voces Contra el Silencio (México), y el cortometraje Voces de la Infancia, y ha presentado su trabajo en el Festival Borimix.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

La visión de ciudad es un poco alarmante en el Puerto Rico actual. Creo que somos un caso muy particular por el hecho de nuestra larga historia colonial. El casco viejo o las ciudades más antiguas que construyeron los colonizadores españoles son más consientes del espacio, más amigables al peatón y fomentan la vida de centro, pero en este punto son estructuras muy antiguas lo cual las hace muy difícil de mantener o remodelar. Todo este modelo urbano europeo fue practicamente exterminado con la llegada de los Estados Unidos y la revolución industrial. Una isla de apenas 100 X 35 millas se convirtió en conejillo de india de este nuevo modelo norte-americano de suburbios dispersos y urbanizaciones. Esto ha creado un desastre urbano donde hay pedazos de ciudades antiguas y funcionales atrapadas entre suburbios que no guardan ninguna relación con nuestra condición isleña. Este desarrollo que se nos implantó fué diseñado con un progreso excesivo en mente. Practicamente obliga al individuo a utilizar un vehículo de motor para ir de tiendas, o a la farmacia o al trabajo. Los tranportes públicos se hacen inviables, y la gente es esclava del carro. Los desplazamientos son kilométricos, con el despilfarro de tiempo y energía que suponen, y la vida urbana se dispersa tanto que desaparece por completo. Los que nacimos en este desastre hemos crecido totalmente mal-acostumbrados y totalmente ajenos a cuan inefectivo es nuestro espacio urbano, no lo vemos, sin no salimos del

país y contrastamos. Por lo tanto, somos una sociedad que está ajena al problema urbano que enfrenta y en vez de mejorarlo hemos aprendido a vivir con el. Entonces el desarrollo actual, por condición propia heredada se basa en poner parchos aquí y parchos allá. No me atrevo a decir que sería lo correcto si destruir y volver a crear o lograr un espacio común sustentable de reforma en reforma.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Totalmente. El arte debe tener como norte incidir en todos los aspectos de la vida y el espacio público es clave en lograr una calidad de vida positiva. Todo artista debe en algún momento dentro de su medio sentir la urgencia de sensibilizar y concientizar sobre algún aspecto de la vida. Hay manifestaciones artísticas más directas al tema que lo hacen más importante como la arquitectura a la hora de diseñar un espacio urbano o el cine documental para educar e investigar modelos más sustentables, pero de igual manera un fotógrafo puede a través de la imagen o el teatro que originalmente se desarrollo en callejones y espacios públicos y así por el estilo.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

En las poquitas veces que he podido salir de mi país y visitar otros, me asombro con el funcionamiento de las ciudades. Me asombro con la facilidad que puedo llegar de un punto a otro sin darme cuenta. Es algo realmente envidiable. Ver como los espacios públicos, las plazas, hasta las plazoletas son habitadas y bien utilizadas. Esto deja bien claro que en países donde el modelo antiguo de ciudad de centro fué evolucionando creó ciudades funcionales y en países como el nuestro donde la modalidad de un experimento capital resultó en un despilfarro territorial que a su vez trae consigo toda una cadena de obstáculos para el desarrollo sustentable de un país.

Xavier Muñoz

(San Juan, Puerto Rico, 1984)

Realizó su formación artística en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, donde obtuvo un bachillerato en Artes Gráficas. En el 2009 participó en la exhibición *No Tóxico*, una muestra internacional de gráfica y grabado en Nuevo León, México. En el 2007 expuso su trabajo junto al colectivo Bastardos en la Galería Petrus, y en el 2005 fue seleccionado para viajar a la Feria ARCO en Madrid.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Creo que el desarrollo se ha estancado, y que no existe actualmente ninguna relación entre éstas. El progreso no se da mientras no exista el desarrollo cultural, y aunque la construcción se ha adelantado durante las últimas décadas, la mayoría no es capaz de entenderla, y valorar su contenido artístico. A la misma vez, se ha perdido totalmente la perspectiva de las construcciones, y se ha construido desmesuradamente. La ciudad, en cambio, la tenemos y la vivimos, pero ¿de que nos vale vivir en una metrópolis si no tenemos un nivel para ser capaces de apreciar lo que esto significa?

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

El trabajo de un artista puede incidir en la forma que vemos y experimentamos la ciudad, si nuestros líderes y responsables de las artes, se preocuparan por darle espacio a una gama más amplia de artistas locales y extranjeros para expresarse. Por ejemplo, podrían abrir más salas de exhibición alrededor de la isla y promover convocatorias culturales que impulsen a los artistas a trabajar temas actuales que incumban al país.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

En comparación con otras ciudades extranjeras que he visitado, como Nueva York y Madrid, lo único que debe envidiarle San Juan a éstas es el nivel de educación. Lamentablemente, en Puerto Rico, el nivel intelectual de la masa está demasiado por debajo de los estándares. Esto conlleva que las personas no sean capaces de entender el significado del arte, el cual es una parte vital de las sociedades. Es el arte quien cuenta nuestra historia y a través del arte expresamos nuestros sentimientos. Si no se nos educa en el arte, aunque sea un poco, no seremos capaces de respetarla, y terminaremos sacándola de nuestra cultura y acabaremos en un vacío cultural del que nadie nos podrá sacar jamás.

Xavier Muñoz

Nora Maité Nieves

(San Juan, Puerto Rico, 1980)

Nora Maité Nieves posee una maestría en Bellas Artes del Department of Fiber and Material Studies de The School of the Art Institute of Chicago, en Illinois. En el verano del 2006, participó en el programa de residencias artísticas en The Cooper Union School of Art en la ciudad de Nueva York. Completó un bachillerato en Bellas Artes con una concentración en pintura en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan en el 2004. Nora Maité ha participado de exhibiciones individuales en Puerto Rico y en colectivas locales e internacionales. Recientemente formó parte de *Valoarte 2010*, en Costa Rica, *Geometrically Speaking (2010)*, en Abryant Gallery, en Chicago, Illinois, *Final Statement (2010)*, Graduate Exhibition, The School of the Art Institute of Chicago, Sullivan Galleries. En el 2009, participó en la exhibición *Publica 3*, durante la *II Trienal Poli/Gráfica de San Juan*, del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Nora Maité Nieves ha tenido dos exhibiciones individuales, ambas en la Galería Botello en San Juan, Puerto Rico, la más reciente siendo *Lollipop (2007)*. Su trabajo cuestiona la pintura y su relación con el entorno, el espacio y el tiempo.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Me pondré en la perspectiva del turista/local para dar una visión reaccionaria a mi momento, una visita a Puerto Rico en diciembre del 2010. Llevo fuera de la isla dos años y medio con visitas esporádicas desde entonces. La relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy, lo puedo resumir con una analogía al "Disneyland"... la ciudad siempre se encuentra en construcción, en desarrollo y en un "progreso". Pero éste es uno vertical y no horizontal... Se construye, por ende estamos desarrollando nuevos proyectos y el pueblo ve un "progreso". Es como una fachada... el progreso no se da de manera funcional/real... En ésta visita encontré más de siete lujosísimos condominios nuevos entre el Viejo San Juan, Miramar, Condado, Santurce y Río Piedras, pero éstos prácticamente vacíos... ¿Quién los comprará? Tal vez extranjeros americanos o europeos que visiten una o dos veces al año el Disneyland tropical... mientras de lunes a viernes experimentamos un "tapón"/tráfico de dos horas o más, como ocurre en la ciudad de Los Ángeles en California... "jum... no sé..."

La ciudad se deteriora física y moralmente, mientras se maquilla con ventanas de cristal de un tono azul-acqua. Ésta es un espejo de nuestra situación

política y social, actual, y de siempre. La ciudad nos ofrece un caos funcional, mágico y único que solo se da en esta isla tropical, como dicen coloquialmente dos compañeros artistas de mi generación Rafael Miranda y Catherine Matos: la playa y las palmas son una trampa...

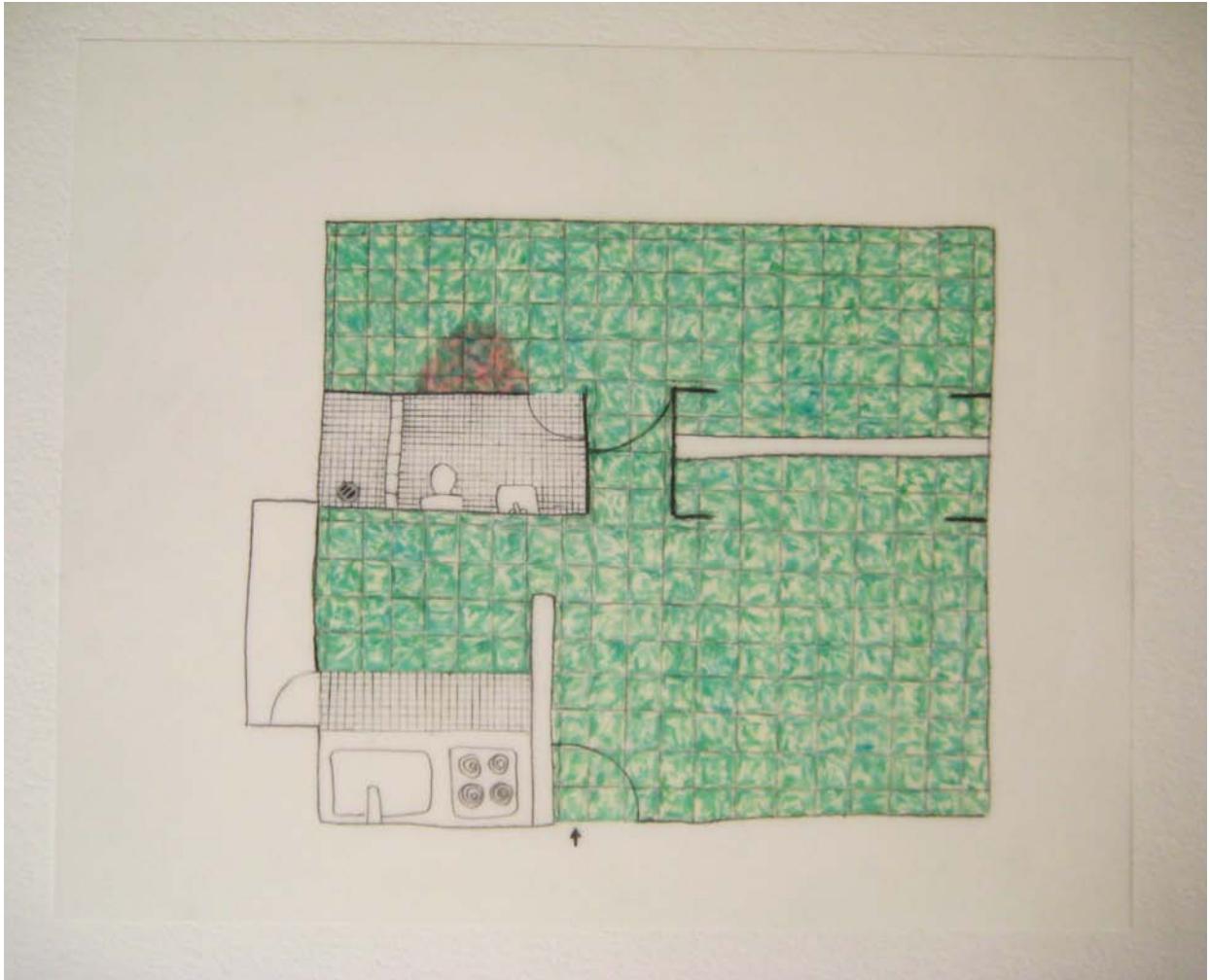
¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Creo que todo ciudadano reacciona de una manera u otra a la ciudad o tal vez la ciudad reacciona a nosotros. Como artistas tomamos acción, develamos, reaccionamos y mostramos desde nuestra propia condición y experiencia. Buscamos hacer pensar y reflexionar sobre nuestra realidad, pero la ciudad es trabajo de todos. Está a nuestro alcance hacer notar y proponer nuevas formas.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

En la actualidad me encuentro viviendo en la ciudad de Chicago en Illinois, y puedo comparar la experiencia con la ciudad de San Juan en específico el Viejo San Juan. Chicago tiene magia, así como el Viejo San Juan y creo que en parte se debe a que ambas se caminan. Me alegro haber tenido la oportunidad de vivir en el Viejo San Juan antes de irme a estudiar a Chicago, porque pude tener ese arquetipo desde mi isla. Una vez sales del Viejo San Juan mótate en el carro... y tal vez cuando llegues a Ponce puedas volver a caminar.

En mi opinión uno de los secretos está en la accesibilidad de movimiento, una cosa lleva a la otra. Fuera de la burbuja del automóvil se encuentra toda una historia que habla de una ciudad muy distinta, entonces así, podríamos proponer nuevas alternativas porque descubriríamos otra realidad, a partir desde la experiencia y no desde la utopía urbana. Es diferente la realidad experimentada desde el aire acondicionado del auto... o peor aún, cuando el aire no funciona y los cristales no bajan.. la temperatura a 90 grados afuera y está cayendo un aguacero que deja inundado a medio Puerto Nuevo... entonces dices: "me hubiese ido en guagua..." Pero igual esperarías en la parada, frente a un charco de como un pie de profundo que lleva ahí desde hace como dos años, el cual nunca reparan... cuando de sorpresa pasa una guagua "Hummer" como a 40 millas por hora en zona de 25 m/hora y te deja totalmente mojado a media hora de entrar al trabajo.

Abigail Pantoja Bermúdez

(Bayamón, Puerto Rico, 1981)

Abigail Pantoja Bermúdez obtuvo un Bachillerato en Artes con concentración en Grabado, distinción Magna Cum Laude, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en mayo del 2006. La obra de Pantoja Bermúdez ha participado en exposiciones nacionales como la *Muestra Nacional de Artes Plásticas* del Instituto de Cultura Puertorriqueña (2003), *Duelo: Nueve Grabadores Jóvenes*, Museo de Arte de Caguas (2004), *Adquisiciones*, Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico (2008), y *Revelar*, Museo Dr. Pío López Martínez, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey (2009). Además, sus grabados se han presentado en eventos internacionales como la 23rd Yokosuma Peace Exhibition of Art, en Japón (2003) y la Fifth International Triennial of Graphic Art of Bitola, en la República de Macedonia (2006). En el año 2007 Pantoja fue recipiente de la Beca Lexus para Artistas 2007-2008. Dicho galardón le permitió realizar el proyecto *Parada*, que estuvo en exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico entre noviembre del 2008 y enero del 2009. La obra de Pantoja Bermúdez forma parte del acervo del Museo de Historia, Antropología y Arte, de la Universidad de Puerto Rico.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Desarticulada. Generalmente en Puerto Rico estos conceptos se toman como sinónimos. Entiendo que se trata de conceptos diferentes que están entrelazados. El desarrollo es algo que tiene que ver con proveer soluciones a las necesidades de los ciudadanos. El progreso es la sensación de avance que tiene una comunidad entorno a su desarrollo; es algo que puede ocurrir en la medida en que vamos resolviendo de forma eficiente las necesidades de la ciudadanía. La construcción tiene que ver con la creación de infraestructura. Esto no necesariamente resuelve las necesidades de los ciudadanos, pero tengo la impresión de que en Puerto Rico hay mucha gente que piensa que sí. La ciudad es un espacio donde una población grande de personas articula su experiencia como grupo. El desarrollo de la ciudad depende de la capacidad de atender a

los problemas de sus ciudadanos y el progreso es algo que podrá ocurrir cuando entendamos que no todos los problemas se resuelven creando infraestructuras grandilocuentes y asumamos un rol práctico y funcional en la búsqueda de opciones para nuestro desarrollo.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Como artista uno explora los temas de acuerdo a su interés. El público también hace lo propio. Si hay interés en el tema, el público y el artista pueden usar la obra de arte como pretexto para reflexionar y reenfocar su relación con el tema. La riqueza del arte es que puede servir de referencia a la experiencia y a la vez la experiencia nos puede servir de referencia para acercarnos al arte. La ciudad es un tema interesante para explorar muchos aspectos de la vida, tanto individual como colectiva. El alcance de un trabajo sólo se podrá conocer en la medida que haya personas dispuestas a reconocer, explorar y cuestionar la vigencia del planteamiento que se presenta.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Yo no he vivido fuera de Puerto Rico, pero ante mis ojos de visitante, me parece interesante destacar la importancia con que se atienden los asuntos relacionados al transporte colectivo y la movilidad peatonal en ciudades como Venecia y Nueva York. Cada ciudad tiene su carácter y la diversidad es lo que las hace únicas, pero tengo la impresión de que en Puerto Rico se somete a las personas que no tienen automóvil a un sistema de transportación extremadamente ineficiente, con rutas desarticuladas y esperas que ofenden la dignidad humana. Como si fuera poco, la vida peatonal es casi imposible porque las aceras siempre están ocupadas con vehículos que entorpecen el paso. Hay una idea interesante que relaciona la capacidad de circulación de los ciudadanos con la vitalidad de la ciudad. Si nos fuéramos a amparar en ella, exceptuando una que otra ruta turística, la ciudad de San Juan está al borde de un infarto.

Abigail Pantoja

Raquel Quijano Feliciano

(Arecibo, Puerto Rico, 1972)

Raquel Quijano Feliciano realizó sus estudios artísticos en artes gráficas en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan. Su trabajo se ha presentado en un sinnúmero de espacios locales, tanto en instituciones y galerías, como en espacios independientes y efímeros. Fue parte recientemente de la muestra *Careos/Revelos: 25 años del Museo de Arte Contemporáneo*. También participó en las exhibiciones *Estigma de la Trienal Poli/Gráfica de San Juan*, y *Beyond Shared Language: Contemporary Art and the Latin American Experience*, realizada en Pittsburgh, en The Society for Contemporary Craft. En el 2004 participó en *Exposición ¡Impresionante!* como artista invitada por el International Print Center en Nueva York.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Cada una de estas palabras, desarrollo, progreso, construcción y ciudad, se determinan mediante procesos históricos en las que hay circunstancias que están ajenas a una mayoría de ciudadanos. Solamente expertos en los conocimientos de la arquitectura son los que tienen mayor acceso a estos proyectos y sectores con mayor poder adquisitivo. La relación de las cuatro palabras antes mencionadas es que todos van hacia una sola dirección pero de manera distinta.

Desarrollo podría ser considerado como reemplazar lo que está “construido”. Para muchos, esto produce inestabilidad y desigualdad, lo cual

no es “progreso”. El hábitat que todos anhelan, las mega estructuras, recintos feriales, hipermercados y mega ciudades, caseríos, urbanizaciones, barrios, y guetos, son en conclusión un adorno para el gusto de todos en el Puerto Rico de hoy.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Las estructuras recién hechas por lo general son fachadas sólidas y de muy pocos elementos decorativos. Sin embargo, las edificaciones antiguas, por lo general, expresan obras dinámicas y más decorativas. Esto depende de donde estén localizadas, como por ejemplo Santurce y Río Piedras. El artista tiene las herramientas para intervenir creativamente con esos espacios siempre y cuando las autoridades lo permitan. Sin embargo, la ilegalidad no impide que los graffiteros se manifiesten en las estructuras creando imágenes dinámicas, que cualquier espectador puede disfrutar.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Comparar, o diferenciar, a Puerto Rico con otras ciudades es complejo. Cada país tiene una estructura cultural, política y económica. En la que nos tocó vivir, debemos hacer frente a nuevas ideas, someter propuestas creativas, y que al menos escuchen los que tienen el poder de hacer nuevos cambios.

Raquel Quijano Feliciano

Joel Rodríguez

(Ponce, Puerto Rico, 1980)

Joel Rodríguez es integrante del primer grupo selecto de becarios del programa La Práctica, del espacio independiente Beta Local, en San Juan. Su arte explora el fondo infinito de sonidos ciudadanos que están al alcance de sus micrófonos, los cuales digiere y reemite en forma de texturas sonoras antropológicas. Egresado de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, su trabajo fue presentado recientemente en el *Sono Mac Labs* (2010) en el Museo de Arte Contemporáneo, en la *Feria de Arte Sonoro* (2010), y en la exhibición *Ultrapuñeta*

(2010) en la Ciudad de Guatemala. El año pasado colaboró en el proyecto de audio *La Stargate* (2010) de la artista colombiana Carolina Caycedo, y en el proyecto *Textos La Sonora*, del artista puertorriqueño Michael Linares. También realizó el sonido para las obras teatrales *Policías, vaqueros, burócratas y piratas* (2009), dirigido por Rojo Robles y Pedro Leopoldo Sánchez, y *No consigo dormir* (2009), dirigido por Veraalba Santa Torres. Joel también se destaca como músico y colabora frecuentemente con René Sandín y Abdiel López Torres.

Joel Rodríguez

Lorraine Rodríguez

(Caguas, Puerto Rico, 1982)

Cursó estudios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde obtuvo el grado de Bachillerato en Artes con Concentración en Estudios Hispánicos. En el 2006 comenzó junto a Raymond Forbes Cales el proyecto de arte llamado *El Bosque*, y desde entonces ha ilustrado libros para niños con las editoriales SM y Universidad de Puerto Rico. Ha expuesto su trabajo en diferentes exhibiciones independientes como *Labia* (2010), *Papel/Ciudad: Escenas ciudadinas, relatos verídicos y fantásticos* (2008), y *Exposición en Lavandería* (2006), en el Viejo San Juan.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Me parece que a raíz del trabajo irresponsable de las administraciones pasadas, Puerto Rico se encuentra en un limbo social que ha afectado diversos ámbitos de nuestra cultura. Sin embargo, es importante señalar que aún contamos con el talento, la creatividad y el deseo genuino de avanzar.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Un artista puede experimentar la ciudad en niveles que quizás no sean percibidos por otros, de modo que su trabajo debe resaltar esas capas translúcidas y darles color. La ciudad es perfecta por su carácter ambivalente, así que el artista tiene la oportunidad de construir un espacio que sea menos inhóspito en un momento histórico en donde no tenemos una variedad de lugares donde recrearnos.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Tanto San Juan, como Puerto Rico rural y urbano, tienen el potencial para convertirse en espacios amenos y de aportación cultural y social. Me parece que es cuestión de organizarse y crear en el talento local.

LORRAINE RODRÍGUEZ PAGÁN

DÓNDE: PARQUE LUIS MUÑOZ RIVERA
PUERTA DE TIERRA, SAN JUAN

MATERIALES: PINTURA INDUSTRIAL

ARTE RE-PÚBLICO

HISTORIAS FANTÁSTICAS QUE SE APODERAN DE UN PARQUE

EN LAS CIUDADES INVISIBLES NO SE ENCUENTRAN
CIUDADES RECONOCIBLES SINO TODAS INVENTADAS
-ITALO CALVINO (1923-1985)

EN ÉPOCAS DONDE LOS PARAJES RECREATIVOS PARECEN SUMERGIRSE CADA VEZ MÁS EN EL ABANDONO, EL CONCRETO PARECE DESTRUIR NUESTRAS ÁREAS VERDES, Y EL CAOS INSISTE EN AMENAZAR NUESTRO DIARIO VIVIR, ES IMPORTANTE TOMAR LA INICIATIVA DE RESCATAR Y RECONSTRUIR NUESTROS ESPACIOS CIDADINOS.

EL PARQUE, A TRAVÉS DEL TIEMPO, SE HA COVERTIDO EN EL ESPACIO PREDILECTO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DE MUCHOS, PUES NO SOLO INVITA A ACTIVIDADES LÚDICAS Y DE CARÁCTER FAMILIAR, SINO QUE FUNGE COMO UN PUNTO DENTRO DE LA CIUDAD QUE PROMUEVE EL DESCANSO Y LA CALMA.

EL PARQUE LUIS MUÑOZ MARÍN ES EL EJEMPLO PERFECTO DE UN ESPACIO QUE PUEDE RESULTAR PARADISIACO E IDILICO, NO SOLO POR SUS ÁREAS VERDES, SINO POR SU UBICACIÓN Y SU HISTORIA.

ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA NARRACIÓN DE HISTORIAS ILUSTRADAS EN ALGUNAS DE LAS VEREDAS DEL PARQUE. LAS MISMAS NO SOLO PODRIAN EMULAR EL FOLCLORE PUERTORRIQUEÑO, SINO TAMBIÉN PODRIAN CONVERGER CON HISTORIAS FANTÁSTICAS Y MÁGICAS. ESTAS HISTORIAS TENDRIAN COMO FIN PROMOVER LA SANA RECREACION EN FAMILIA, ASÍ COMO REPLANTEAR LA EXISTENCIA DE ESTE PARQUE, VALUARTE DE NUESTRA CIUDAD.

12.01.1982

Félix Rodríguez-Rosa

(Bayamón, Puerto Rico, 1986)

Actualmente estudia un bachillerato en Bellas Artes con concentración en fotografía en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras. Ha expuesto su trabajo localmente en la exhibiciones *Noche de Arte Electrónico* (2009) en la UPR, *Erótica* (2007) en la Galería Francisco Oller, y en la primera presentación del Colectivo Angora, en el 2007 en Caguas. Ha sido colaborador del Taller Múltiple Espacio Abierto, asistente de producción en el documental *Libres para amar* de Jorge Oliver, y participó en el foro-debate *El arte en entredicho: la crítica del arte y la política de las instituciones culturales en Puerto Rico* en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR, Río Piedras.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

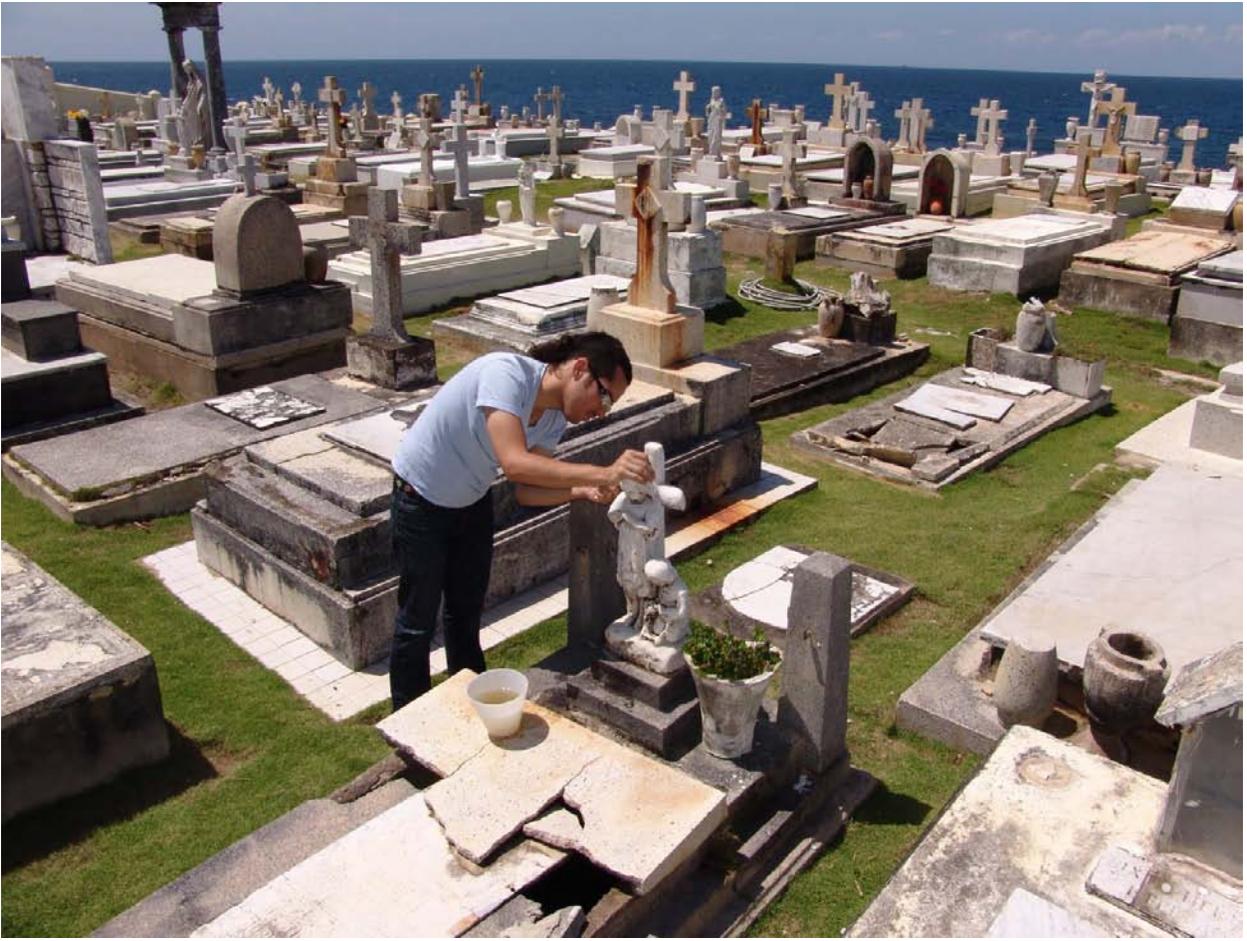
Relaciono los primeros tres términos (desarrollo, progreso y construcción) con continentes de ciudad. Desarrollo como evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida; como la extensión de algo que está arrollado; como acción y efecto de desarrollar o desarrollarse, y éste desarrollar(se), como dicho de una comunidad humana que progresa y crece económica-social-cultural- y políticamente. Progreso como avance, adelanto y perfeccionamiento de la acción de ir hacia delante. Construcción como acción, efecto y arte de construir, y éste construir, en un sentido más amplio, como aquello que exige, antes de hacerse, tener o disponer de un proyecto o plan predeterminado, o hacerse uniendo diversos componentes según un orden determinado. En este ordenamiento ideal el ciudadano no se reconoce y surge la ruptura, la distancia y la alteridad entre habitante y constitución.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Para José Alejandro Restrepo, el perderse -tanto en la selva como en la ciudad- “exige arte y rigor: sagas, reflexiones, experiencias que cobran fuerza al final de tanto cansancio y de tanto riesgo inútil, testimonios de una complejidad subyacente en el simple hecho antropológico de desplazarse”. El artista debe convertirse en alguien capaz de generar situaciones y provocar respuestas; en una especie de instigador, que provoque reflexión acerca de modos de existencia en relación con otros y con el medio que lo rodea. Como planteó Beuys, pensar en arte -en y desde- las múltiples relaciones entre los diferentes estadios sociales, con el objeto de incidir, transformar y proyectar los contextos comunitarios. El arte, dice, es la conciencia de lo que la cultura hace con el hombre y de lo que él puede devolverle.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

En San Juan, igual que otras tantas ciudades, viven microcosmos que se desarrollan; surgen comunidades de inmigrantes y nos llega el aire cosmopolita: de aquí el surgimiento de Santurce y Río Piedras de Macorís. Las ciudades han perdido sus centros y vivimos al margen de centros abandonados, como podemos ver en el casco de Río Piedras y en la calle Dr. Veve en Bayamón, para dar dos ejemplos. Las ciudades viven de espejismos y cuerpos-ciudadanos que las recorren día y noche. Se viven, corren y recorren, se toman, se someten y caracterizan, se agrandan o disminuyen sin saber cómo ni por qué. Se fragmentan en espacios, se les da color y se diseñan como lugares o no-lugares.

Félix Rodríguez-Rosa

Tara Rodríguez Besosa

(San Juan, Puerto Rico, 1983)

Egresada del programa de arquitectura de Pratt Institute en Brooklyn, Nueva York, actualmente trabaja para el Departamento de la Comida, empresa que co-fundó en el 2010. También gestó el Periódico el Rehén, y es co-fundadora del estudio de diseño interdisciplinario El Molino Studio, del espacio El Local en Santurce, y de la galería Gestarc Gallery, una galería para la arquitectura experimental localizada en Brooklyn, Nueva York. Actualmente participa como “fellow” en el programa La Práctica de la organización Beta-Local, en el Viejo San Juan.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

Creo que es bastante clara la visión de lo que significa progreso para los gobernantes, desarrolladores y constructores en Puerto Rico, tomando en cuenta la estética y las decisiones que se toman en cuanto a la ciudad y su manejo, su forma e imagen. Los edificios, los parques, las plazas, todos bien controlados, mucho cemento, poca vegetación real, mucha inversión en sitios y construcciones que apenas duran los cuatro años del partido en poder. Veo muchos proyectos que terminan siendo abandonados tanto por su mantenimiento como por su propósito inicial dentro de la vida urbana. La ciudad cada día vive menos en los lugares donde más se debe enfatizar el ruido, la vegetación y la comunicación entre seres. Las plazas y construcciones nuevas sirven para darle un contrato a la compañía de “landscaping” que siembra plantas que duran meses. No se respeta la belleza del caos, de la belleza de la interacción entre caminante y su

camino. Creo que la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad hace visible grandes problemas que surgen cuando no existe una buena educación, cuando se cortan fondos para la cultura, el arte y las humanidades, cuando no se hacen las conexiones entre la importancia de la diversidad y la expresión pública en todo sentido de la palabra, escrita, construída, bailada, dibujada...

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Creo que el trabajo de un artista puede ayudar sobre todo a traer prácticas positivas de un campo al otro. Los artistas pueden ayudar si se abre el mundo del artista y se desborda a la calle. La imaginación, la experimentación, las miles y miles de formas de crear una idea, en fin sería más bonito y enriquecedor si pudiésemos celebrar la ciudad y reinos de ella y en ella. La ciudad debe sentirse como el trabajo conjunto de sus ciudadanos, no de gobernantes ni intereses alternos, no de calculaciones y planificadores sin ganas de ir más allá.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

San Juan tiene mucho potencial. Tiene muchos sitios que huelen a la brisa caribeña, tiene muchos policías, tiene poco a poco más bicicletas, tiene sus momentos inolvidables y sus momentos de desilusión. Veo a San Juan, a Ponce, a Cataño necesitados de más vida al aire libre, preciosos lugares donde vive la contradicción.

Javier A. Román Nieves

(Mayagüez, Puerto Rico, 1978)

Posee una Maestría en Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y un Bachillerato en Diseño Ambiental de dicha facultad. Román Nieves es actualmente el editor de la revista *Entorno*, del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. También fue instructor de Diseño Básico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica, y Gerente de Construcción del Proyecto de Arte Público de Puerto Rico. En el 2010 presentó su trabajo *Diagramas Maquinicos* en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce, y participó en la exhibición colectiva *Mobile Spaces: From the Caribbean to the Midwest* en la Universidad de Madison, en Madison, Wisconsin. Su trabajo también fue seleccionado para la *Muestra Nacional* de Puerto Rico, del año 2009. En el 2007 fue seleccionado como finalista para el Whirlpool Design Award en Monterrey, México, y también fue nominado en el 2006 para recibir el Media Arts Fellowship del Rockefeller Foundation en Nueva York, Estados Unidos.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

El desarrollo es un cuchillo de doble filo esgrimido en nombre del progreso para cortar la ciudad (o el campo) en trozos aptos para el consumo: cada corte es un acto de construcción que separa la ciudad en un pasado y un futuro—lo que queda entre los dos filos del desarrollo. Tanto cortó el cuchillo del desarrollo en años recientes, que se puso boto tras la crisis económica que éste mismo produjo, literalmente. A la misma vez, la carne de la ciudad se ha vuelto dura y los pedacitos nuevos recién servidos comienzan a pudrirse, a falta de clientes—estos son los innumerables edificios y urbanizaciones nuevas ya abandonadas pues nadie tiene dinero para nada. La maquinaria del progreso se ha prestado, sobre todo en Puerto Rico, para los fines particulares de múltiples sectores del poder, de todos los partidos políticos. Tanto así que un gran sector de la economía está basado en la construcción, y por ello en la actual crisis económica—precipitada por la debacle de los bienes raíces—la economía local ha sido tan fuertemente golpeada. El paisaje de grúas de construcción paralizadas es testigo silente de la debacle.

El progreso es cínico y ciego: como los viejos en este país, no sabe cuándo callarse, se cree infinito y más allá de los recursos. Como siempre hay personas que no lo han utilizado, se presta para el señorío más reciente, de manera que tenemos en cada instante un nuevo “plan” de redesarrollo aquí, un nuevo hotel acá y cualquier otro disparate que sirva para mantener la maquinaria del progreso en movimiento.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Todo depende del tipo de trabajo de un artista. Aquellos que trabajan en la industria publicitaria (y de la propaganda politiquera) inciden

continuamente en cómo vemos y experimentamos la ciudad. Nuestra visualidad en gran medida es una construcción desarrollada a lo largo de la vida, entre la disciplina que dicta cómo, cuándo y dónde vemos (tecnología política del cuerpo) y aquello representado (por lo “creativo”), que es lo que vemos. Por ejemplo, no todos los días nos miramos la espalda u otras partes de nuestro cuerpo. Igual pasa con la ciudad: hay partes de ella que nunca vemos, aún cuando pasamos por ellas todos los días. El trabajo de los artistas está todo el tiempo entre nuestros ojos y lo que vemos, es decir, en la mirada, y forma parte de una tecnología política del cuerpo que se forja en el hogar, en la escuela, en los horarios laborales y en las distancias así creadas entre los cuerpos y los espacios de la ciudad. El trabajo de los artistas dedicados a la publicidad ocupa ese intersticio, de manera involuntaria y laboralmente sometida. El trabajo de los artistas dedicados al graffiti también ocupa ese espacio, a distintas escalas, pero para hablar casi exclusivamente de la forma de escritura del artista o de su pseudónimo. Por otra parte, el trabajo de los artistas dedicados a otras cosas se ha reducido históricamente al espacio privilegiado de las galerías y al espacio consagrado de los museos. El arte puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad solo en la medida en que los artistas dedicados al arte trabajen en las escalas dominadas por el arte publicitario y propagandista.

¿Cómo ves San Juan (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) en relación a otras ciudades extranjeras?

Más allá de las diferencias que puedan haber entre los lugares en lo relacionado a idiomas, monedas y papeles de nacionalidad, se me hace difícil pensar las ciudades como “extranjeras” o no. Prefiero pensar que uno puede entender cualquier ciudad cercana como una ciudad extranjera, tanto como uno puede entender cualquier ciudad extranjera como lo contrario. Más aún, hay localidades dentro de San Juan en las que uno puede sentirse como un extranjero, y viceversa. Veo San Juan de Puerto Rico (o cualquier otra ciudad de Puerto Rico) no en relación a “ciudades extranjeras”, sino en su potencialidad de aceptar todo aquello “extranjero”—para mí las mejores ciudades, o al menos aquellas donde mejor me siento, son aquellas que mejor aceptan una pluralidad de extranjeros. Lo cosmopolita versus lo provincial. En ese sentido, San Juan mantiene una infraestructura y una cercanía a otras metrópolis que la acercan a lo cosmopolita, lo que para muchas personas es deseable, pero a la vez mantiene una estructura social, urbana, y socialmente represiva relacionada a lo provincial que para muchas personas es intolerable. Al final, las ciudades son precisamente eso: puntos de acumulación, paso y flujo, y todas están vinculadas de más de una manera, en el tiempo y en el espacio. Habrán personas provenientes de lo provincial que encuentren en San Juan una ciudad cosmopolita, y personas provenientes de lo cosmopolita que encuentren en San Juan una

Vivitur ingenio.

EMBLEMA XXIX

*Regnacunt, urbes pereunt, nec quæ fuit olim
Roma manet, præter nomen inane, nihil.
Sola tamen rerum, doctis quæfit a libellis,
Effugiunt Structos Fama decusque rogos.*

ciudad provincial. Todo depende de dónde uno proviene y hacia dónde uno se dirige, a partir de la noción que se tiene del espacio ocupado en el presente. Al momento, la circunstancia histórica

me hace pensar a San Juan como una ciudad entregada al provincialismo con un componente histórico idealizado que ha sido prostituido en nombre de lo cosmopolita.

Carlos José ‘Gandúl’ Torres

(San Juan, Puerto Rico, 1983)

Carlos José Torres, conocido como ‘Gandúl’, es reconocido en las escenas de la danza y el teatro local por sus interpretaciones como bailarín, actor y titiritero. Obtuvo un bachillerato combinado en danza y teatro a través del Programa de Estudios Individualizados de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Gandúl colabora frecuentemente con el grupo de teatro *...Y No Había Luz...*, y con el grupo de danza *Hincapié*. Además, ha colaborado con los artistas Nelson Rivera, y Awilda Sterling, y, como titiritero, ha sido participe constante en la producción *Sobre la Mesa*, de la reconocida artista Deborah Hunt.

¿Cómo ves la relación entre desarrollo, progreso, construcción y ciudad en el Puerto Rico de hoy?

La relación que existe entre estos términos es ambigua ya que desarrollo no significa construcción, y construcción no necesariamente tiene que ver con progreso. Esta visión es la que se plantea desde lo gubernamental y los que vivimos en la ciudad sabemos que no funciona. Para que una ciudad progrese la construcción tiene que estar a favor de los que viven la ciudad ya que son ellos quienes progresarán y no la

ciudad en si. Para que exista desarrollo, éste tiene que ser uno integral que mire en todas las direcciones y estratos sociales de la comunidad. Desarrollar proyectos de alto costo a costa de expropiar comunidades pobres no es desarrollo. Como vivo ejemplo tenemos todos los edificios abandonados en los cascos urbanos de San Juan: la avenida Ponce de León y la Fernández Juncos, Río Piedras, Condado, el Viejo San Juan, entre muchos otros. También se suman las edificaciones de alto costo deshabitadas por que sólo pocos tienen como pagarlas. El vicio de construcción y la mala planificación son otras de las razones para repensar nuestra ciudad.

¿Cómo crees que el trabajo de un artista puede incidir en las formas que vemos y experimentamos la ciudad?

Es aquí donde entra el artista: como catalizador del pensamiento y creador de ideas. Los grafiteros han tomado las paredes de estos edificios como canvas, lugares de expresión. Los desamparados sin techo los han convertido en sus hogares. Esto obliga la mirada del espectador hacia ellos para así despuntar la cantidad de posibilidades y provechos que puede tener un lugar, no un espacio “negativo”.

Carlos José 'Gandúl' Torres

Gustavo J. Gastelum Rosado

(D.F., México, 1982)

Completó el Bachillerato en Música Popular en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha participado como asistente de profesor en el campamento de música de la Filarmónica de Rhode Island, y actualmente trabaja como maestro de guitarra y teoría musical.

Una pieza de guitarra eléctrica donde predomina el uso de golpes armónicos en el diapasón con la utilización de efectos análogos y digitales de distorsión y eco. Otras composiciones para guitarra basadas en el uso de utensilios domésticos para crear deslices que modulen tonalmente como entidades independientes a la mano de ataque.

The Electric Bill

Música concreta por Mario Negrón

Daniel A. Sierra

(1986 San Juan, Puerto Rico)

Foto por Claudia B. Rodríguez.

Ha estudiado música en Berklee College of Music, y en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. El año pasado tocó en el Indie Rock Fest (2010), en Aguadilla, y también participó en el Festival de la Palabra 2010.

Además participó en el Giratorio de Expresión, en la Universidad del Sagrado Corazón, en el 2008 y 2009. En adición a sus proyectos independientes, colabora como baterista con varios grupos locales.

Marcos Rodríguez Acaron

(1985 Bayamón, Puerto Rico)

The Machinist Ensemble – Grupo de improvisación de integrantes rotativos representante de The A/V Machinist Collective. En esta ocasión está dirigido por Marcos Rodríguez y Daniel Sierra.

Cursó grados de composición y performance en Berklee College of Music, y en el Commonwealth

High School. Participó en el evento Santurce es Ley (2010), en el Festival de la Palabra (2010), en el Giratorio de Expresión (2008, 2009), en el evento Hasta el Límite Sonoro (2009) y en la exhibición Tendencia (2009) en el Museo de Arte de Caguas. En el 2009 colaboró con el A/V Machinist Collective en La Respuesta, en Santurce.

Eduardo Francisco Rosario Rosario

(1988 Caguas, Puerto Rico)

Foto por Sharmyn Cruz.

Actualmente cursa estudios subgraduados en Composición Musical en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. En el 2010 participó en la Feria de Arte Sonoro/ San Juan Noise Fest 2010, en el evento *SonoMacLab* del Museo de Arte Contemporáneo, y en la muestra *Nueva Contextura*, en Área, Lugar de Proyectos.

No existen las condiciones ideales para lograr un fin; actúa al respecto o espera a Godot. Las limitaciones son solo tal para quien no sabe emplearlas a su favor; yo las veo como un marco de experimentación. El uso creativo de los recursos disponibles

es imperativo. Aprender a transformar los fundamentos básicos en vez de perpetuar los ya rancios estereotipos es una postura política. Para mí, transformar un instrumento musical en un recurso sonoro libre simboliza la abolición de los roles tradicionalmente asignados al mismo. Irónicamente, muchas cosas resultan prácticas cuando son utilizadas para lo que no fueron hechas. Escoge tu instrumento favorito, destrúyelo, reconstrúyelo, y explóralo nuevamente. Bakunin dijo que la pasión por la destrucción es también una pasión creadora; la música experimental no debe ser un género, sino una aproximación a la creatividad.

Fabián Wilkins Vélez Aviles

(1978 San Juan, Puerto Rico)

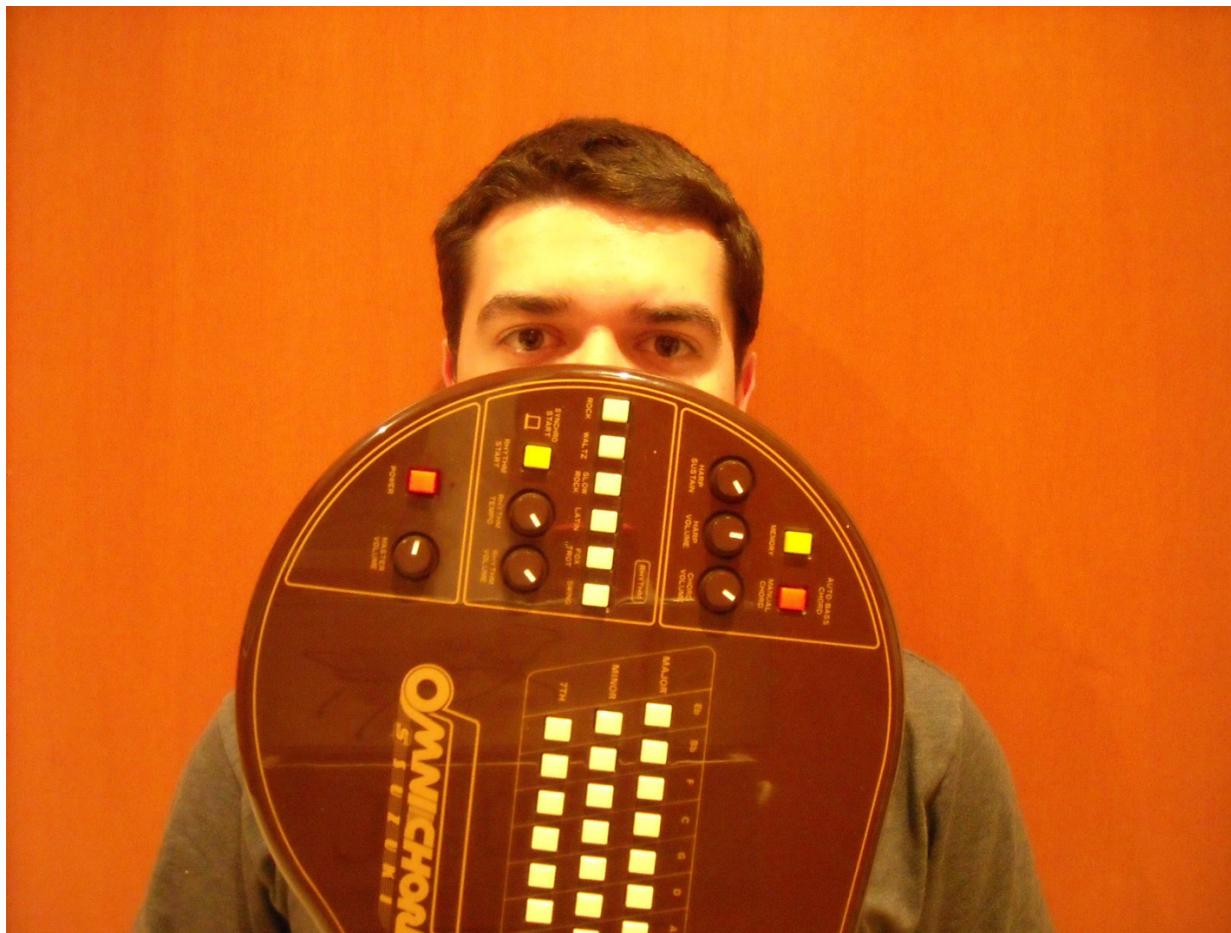

Posee un grado de la Universidad de Bellas Artes Full Sail University, en Orlando, Florida. Su trabajo ha sido presentado en ferias y bienales de renombre como Art Basel, en Basel, Suiza, la Bienal de São Paulo en Brazil, y la Bienal de Singapur, y en en la Galería Exit Art en Nueva York. Recientemente participó en el evento local SonoM.A.C. Lab en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce, y en el evento Sun Com Nights en el Museo de Arte de Puerto Rico.

Entre osciladores militares navegando por frecuencias tan bajas como para el oído percibir las y solo sentir la energía que cada oscilación naturalmente emana. Entre ritmos tribales/urbanos con texturas ásperas y resonancias filosas. Ordenadores que orquestan un sin número de improvisaciones hipnotizadoras que crean una ilusión sónica y un nuevo límite de toleración. Entre la paz y el caos se encuentra el gusto y la complejidad de lo que esa noche será.

José G. Guzmán Cardona

(1985 San Juan, Puerto Rico)

Joythief – Jose G. Guzmán Cardona

Completó el bachillerato del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, concentrándose en pintura, y recibió la Medalla de Honor como estudiante destacado. El año pasado participó en la Feria de Arte Sonoro/San Juan Noise Fest, y en el 2009 colaboró en el show de A/V Machinist Collective en La Respuesta, y se presentó en la Noche de Arte Electrónico del Departamento de Bellas Artes de la UPR. Actualmente trabaja en un libro compuesto por trabajos sonoros e ilustraciones que acompañan dichas piezas.

Para el Proyecto #3 de la Serie Regional de

Jugadores Pampers, a través del colectivo The A/V Machinist Collective, presentó una pieza sonora titulada “pútrido”; La misma cuenta con una duración de 30 minutos y está dividida en 12 segmentos donde empleó el uso de un banco de sonidos encontrados y manipulados en laptop, Omnichord, Game Boy y iPhone, todos procesados a través de una cadena de pedales de efectos, varios de ellos manipulados/modificados. La pieza está atada con visuales presentados a través de 2 monitores de 12 pulgadas y un libro de 12 páginas donde se elabora el tema de la religión en el casco urbano y sus efectos.

Francisco J. Torres

(San Juan, PR)

Realizó estudios de cine a principios de los años 80 en Hunter College en la ciudad de Nueva York, y previo a esto estudió en la Escuela de Comunicación Pública en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Participó como artista en las exhibiciones Optika (2005 y 2007) del Recinto Universitario de Mayagüez, y en la muestra Nuevas Voces en el Videoarte (2005), en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce.

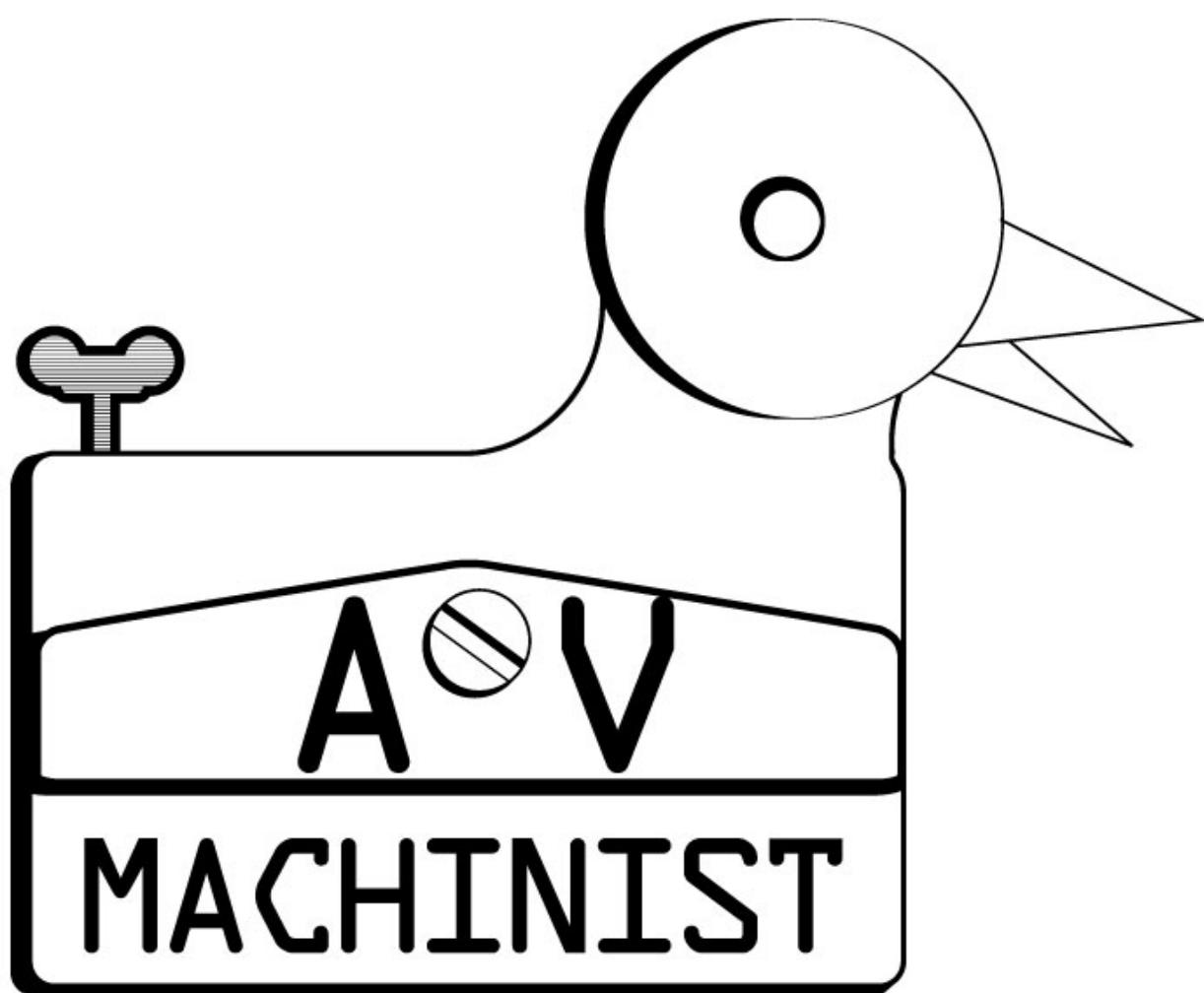
Música folclórica de la era pos-industrial. Exploración de la música electrónica del pobre. Esta se caracteriza por el uso de equipos baratos

como los radios, juguetes musicales electrónicos y grabadoras de cassette que se pueden encontrar en tiendas de descuento. La música electrónica que se empieza a practicar en Europa a finales de los años 40 se ha caracterizado por el uso de equipos caros. Estudios de las emisoras de radio del estado eran los únicos que tenían recursos para poder tener el equipo, como las grabadoras de cinta. Hoy día, cualquier persona puede ir a una tienda de descuento y comprar equipo similar por una cifra bien módica. Desmitificar el aura de la música electrónica como algo caro y complicado, cuando en realidad es algo fácil y barato.

Epic Jefferson

Foto por Themis A. García Cádiz

WWW.AVMACHINISTS.ORG