ANA MAS
PROJECTS

Unspoken Identities

Curated by Abdiel D. Segarra Ríos

15.02 - 31.03.2023

Unspoken Identities

Más allá de la no siempre significativa cuestión del origen, las tendencias artísticas suelen considerarse internacionales en los centros y derivativas fuera de ellos.
—Gerardo Mosquera, Islas Infinitas

El arte hecho por puertorriqueñxs, sean nacidos y criados en el archipiélago o radicados en la diáspora, suele aparecer enmarcado en discusiones sobre identidad nacional. Esto no es exclusivo de Puerto Rico. En términos generales, al arte del Sur Global se le exige cumplir con una rúbrica de identificación que condiciona sus discursos a lecturas que se imponen desde afuera. Ello responde en gran medida a una mirada hegemónica occidental que insiste en universalizar sus cánones y empujar hacia los márgenes la voz de aquellos a quienes se les niega la posibilidad de enunciarse desde el centro.

La realidad política de lxs puertorriqueñxs se encuentra atravesada por la relación colonial que imponen los Estados Unidos sobre el territorio y sus habitantes. A consecuencia de ello y, desde hace mucho, 'la puertorriqueñidad' trasciende los límites geográficos de las islas. Motivo por el cual el arte contemporáneo puertorriqueño se enuncia muchas veces desde el reconocimiento mismo de las contradicciones que derivan de esa relación.

'Unspoken Identities' reúne la obra de nueve artistas de origen puertorriqueño radicados dentro y fuera del archipiélago con la intención de entablar un diálogo que expanda los escenarios de interlocución de sus respectivos cuerpos de trabajo. A través de vínculos formales y temáticos, la exposición establece diálogos puntuales que contribuyen a la consolidación de una mirada autocrítica que, lejos de reafirmarse en antagonismos fútiles, asume su ambigüedad como un gesto tácito de identidad que no necesita ser autorizado. Así pues, cada una de estas propuestas constituye el testimonio impreso de una voluntad plural por interrogar el *statu quo* y las jerarquías que se acomodan en torno a la construcción de las narrativas dominantes. De hecho, es precisamente gracias a la producción plástica y los diálogos que los artistas ofrecen a través de sus propuestas que podemos hacernos una idea más clara acerca de la disputa que existe en torno a la construcción del imaginario nacional. Como afirma Gerardo Mosquera en su ensayo Islas Infinitas: "La cultura constituye hoy una arena de primera importancia donde se tensan las luchas y negociaciones de poder".[1]

La participación de **Omar Velázquez** y **Javier Orfón** en esta exposición se ofrece especialmente oportuna. Sus miradas sobre el pasado ancestral, la imaginería popular y el paisaje invitan a pensar críticamente los modos en que históricamente se han representado estos referentes y el lugar que ocupan en el paradigma cultural del presente. Cada uno desde su lenguaje, subraya el desfase que se sigue perpetuando entre historia y relato, así como las insuficiencias discursivas del proyecto historiográfico gestado como parte del nuevo status colonial a mediados del siglo XX; bien sea a través de un cuidado tratamiento de la relación entre paisaje y figura en el caso de las pinturas de Velázquez y el instrumento que las acompaña, o del ejercicio arqueológico con el que Orfón superpone petroglifos y pictogramas de diferentes épocas encontrados en cavernas y ríos de La Isla –*El pergamino de la Sierpe* (2022)–.

Por otro lado, **Osvaldo Budet Meléndez** y el dúo formado por **Melissa Raymond y René Sandín** revisan investigaciones sobre los límites y las contradicciones camufladas en la agenda progresista que ha modelado el presente cultural y político puertorriqueño. En *Political Landscapes* (2021), Budet elabora con meticulosidad una serie de seis pinturas a modo de diagramas apaisados basados en los resultados de procesos eleccionarios de referéndums de status. Una propuesta pictórica que visibiliza los matices ocultos en un panorama político dominado por el bipartidismo y la demagogia. En una línea similar, Melissa Raymond y René Sandín, a través de imágenes y muestras de pintura, construyen un registro subjetivo de la paleta de colores usada para delimitar e identificar los gobiernos municipales de Puerto Rico. En este caso, las piezas presentes en la exposición son resultado de un recorrido compuesto de varias rutas que dan forma a un mapa-leyenda de los colores recopilados en el trayecto –*Leyenda* (2022)– y a un estudio de la relación existente entre ellos –*Espectro* (2022)–. Juntas, constituyen una memoria cromática dislocada por la distancia migratoria que les separa física y temporalmente del Caribe.

Desde lo formal, **Ivelisse Jiménez** y **Awilda Sterling Duprey** proponen procesos de relación en torno a sus obras que desafían los convencionalismos que impone la mirada occidental sobre el arte del Sur Global. Sus propuestas reclaman estos vocabularios y politizan el acto creativo como un gesto decolonial. Jiménez interviene sobre materiales translúcidos que posteriormente dispone colgando de lo alto de la sala, apostando así por las posibilidades de una pintura que habita el espacio y genera una relación más dinámica con sus interlocutores. *Watermarks #3* (2021) pertenece a un grupo de obras que la artista rehízo a partir de los restos recuperados de su taller tras el paso del Huracán María en septiembre de 2017. Por su lado, Awilda Sterling, aborda el proceso de producción de su obra a través de estudios de ritmo y movimiento que apuestan por una pintura intuitiva vinculada al baile y la música como elementos mediadores del proceso pictórico. En *Con ton y son* (2019-2020), Sterling reflexiona acerca de la escala tonal de grises y el dibujo como herramientas para ocupar el espacio de la galería. A través de sus obras, tanto Jiménez como Sterling, reclaman el derecho a una metodología que les permita pensar su práctica a partir de un paradigma de relación con la obra capaz de activar conversaciones más allá de su origen o identidad nacional.

Por su parte, **Glendalys Medina, Nora Maité Nieves** y **Ángel Otero** exploran desde la diáspora el valor del ornamento en los procesos de identificación mediados por la experiencia migratoria. Desde lugares, experiencias y modos de hacer diferentes, cada uno apunta a procesos de transformación de su propia subjetividad. A través de la combinación de técnicas y motivos decorativos, Otero confecciona su pieza *Untitled* (2013-2015) a partir de dos materiales muy arraigados en la memoria neo-colonial de mediados de siglo XX en Puerto Rico: la herrería vernácula y la porcelana. Del mismo modo, Nora Maité Nieves, echa mano de fragmentos de motivos decorativos comunes, tan corrientes que a veces pasan desapercibidos. En sus trabajos *Déjà vu Von Heyl* y *Déjà vu* (2022) se pueden identificar detalles que emulan los diseños de bloques ornamentales, texturas, plantas y mosaicos, muy frecuentes en las fachadas de viviendas de clase trabajadora. Por último, Medina también recupera procedimientos artesanales comúnmente infravalorados con la intención de ponerlos en valor, como es la técnica de hilo tensado. Obras como *Gratitude in Pieces #8* (2022-2023) reclaman esta práctica y la convierte en vehículo de un vocabulario que se alimenta de la estética del graffiti y la deconstrucción gráfica del clásico "Boombox Radio", ambos componentes fundamentales en la cultura hip-hop y referentes medulares de su crianza en New York. Todxs ellxs articulan procesos orientados a visibilizar pedazos de una historia contemporánea que la institución no siempre ha sido capaz incorporar en sus narrativas.

El cúmulo de acciones y gestos que acompañan el trabajo de estos artistas testifican verdades que trascienden la fragilidad de un proyecto de nación que durante décadas ha dependido de las jerarquías raciales para defender un mito desgastado. Carla Acevedo-Yates afirmó en 2015, "hoy día es imprescindible cuestionar esos formatos tradicionales y pensar la diversidad de maneras en las que nos podamos relacionar con "el otro" más allá de la frontera nacional."[2] Esta muestra se hace eco de esta afirmación e invita a sus interlocutores a tomar el caso puertorriqueño como ejemplo para interrogar su eslabón en la cadena de mitos que nos impide ver más allá de las diferencias.

Abdiel D. Segarra-Ríos
Artista, gestor cultural y comisario independiente

Unspoken Identities

Beyond the not always meaningful question of origin, artistic tendencies tend to be considered international at the centres and derivative outside them.
—Gerardo Mosquera, Infinite Islands

Art made by Puerto Ricans, born and raised in the archipelago or living in the diaspora, is often framed in discussions about national identity. This is not exclusive to Puerto Rico. In general terms, the art of the Global South is required to comply with an identification rubric that conditions its discourses to readings imposed from outside. This greatly responds to a Western hegemonic view that insists on universalising its canons and pushing to the margins the voice of those who are denied the possibility of manifesting from the centre.

The political reality of Puerto Ricans is traversed by the colonial relationship imposed by the United States over the territory and its inhabitants. As a result, and for a long time, 'Puerto Ricaness' has transcended the geographical borders of the islands. This is why Puerto Rican contemporary art is often formulated from the very recognition of the contradictions derived from that relationship.

'Unspoken Identities' brings together the work of nine artists of Puerto Rican origin, living both inside and outside the archipelago, with the intention of establishing a dialogue that expands the scenarios of interlocution of their respective bodies of work. Through formal and thematic bonds, the exhibition establishes exceptional dialogues that contribute to the consolidation of a self-critical view that, far from reaffirming itself in futile antagonisms, assumes its ambiguity as a tacit gesture of identity that does not need to be authorised. Thus, each of these proposals constitutes the printed testimony of a plural will to question the status quo and the hierarchies that are established around the construction of dominant narratives. In fact, it is precisely thanks to the visual production and the dialogues that the artists offer through their proposals that we can get a clearer idea about the dispute around the construction of the national imaginary. As Gerardo Mosquera says in his essay Infinite Islands: "Nowadays culture constitutes a primordial space in which the struggles and negotiations of power are interlaced".[1]

The participation of **Omar Velázquez** and **Javier Orfón** in this exhibition is particularly timely. Their views on the ancestral past, popular imagery and landscape invite us to think critically about the ways in which these referents have historically been represented and their place in the present cultural paradigm. Each of them in their own language underlines the gap that continues to be perpetuated between history and narrative, as well as the discursive inadequacies of the historiographical project conceived as part of the new colonial status in the middle of the 20th century; either through a careful treatment of the relationship between landscape and figure in case of the paintings of Velázquez and the instrument that accompanies them, or through the archaeological exercise in which Orfón superimposes petroglyphs and pictograms from different periods found in caverns and rivers of The Island –*El pergamino de la Sierpe* (2022)–.

On the other hand, **Osvaldo Budet Meléndez** and the duo formed by **Melissa Raymond and René Sandín** review researches on the limits and the contradictions camouflaged in the progressive agenda that has shaped the cultural and political present of Puerto Rico. In *Political Landscapes* (2021), Budet meticulously creates a series of six paintings as landscape diagrams based on the results of status referendum election processes. A pictorial proposal that makes visible the hidden nuances in a political panorama dominated by bipartisanship and demagogy. In a similar vein, Melissa Raymond and René Sandín, through images and samples of paintings, construct a subjective register of the colour palette used to delimit and identify the municipal governments of Puerto Rico. In this case, the pieces present in the exhibition are the result of an itinerary composed of several routes that give shape to a map-legend of the colours collected on the way –*Leyenda* (2022)– and to a study of the existing relationship between them –*Espectro* (2022)–. Together, they constitute a chromatic memory dislocated by the migratory distance that separates them physically and temporarily from the Caribbean.

From the formal point of view, **Ivelisse Jiménez** and **Awilda Sterling Duprey** propose processes of relationships around their works that challenge the conventionalisms imposed by the Western view on the art of the Global South. Their proposals claim these vocabularies and politicise the creative act as a decolonial gesture. Jiménez intervenes in translucent materials that later places hanging from the top of the room, thus betting on the possibilities of a painting that inhabits the spaces and generates a more dynamic relationship with its interlocutors. *Watermarks #3* (2021) belongs to a group of works that the artist remade from the remains recovered from her workshop after the pass of Hurricane Maria in September of 2017. For her part, Awilda Sterling addresses the production process of her work through rhythm and movement studies that bet on an intuitive painting linked to dance and music as mediating elements of the pictorial process. In *Con ton y son* (2019-2020), Sterling reflects on the grayscale shades and drawing as tools to take up the space of the gallery. Through their works, both Jiménez and Sterling claim the right to a methodology that allows them to conceive their practice from a paradigm of relationship with the work capable of activating conversations beyond their origin or national identity.

For their part, **Glendalys Medina**, **Nora Maité Nieves** and **Ángel Otero** explore from the diaspora the value of ornament in the identification processes mediated by the migratory experience. From different places, experiences and ways of doing, each one points to transformation processes of their own subjectivity. Through the combination of techniques and decorative motifs, Otero makes his piece *Untitled* (2013-2015) from two materials deeply rooted in the neo-colonial memory of the mid-20th century in Puerto Rico: vernacular wrought ironwork and porcelain. Similarly, Nora Maité Nieves uses fragments of common decorative motifs, so ordinary that sometimes they go unnoticed. In her works *Déjà vu Von Heyl* and *Déjà vu* (2022) we can identify details that emulate the designs of ornamental blocks, textures, plants and mosaics, very usual in the façades of working class houses. Finally, Medina also restores commonly undervalued traditional procedures with the intention of highlighting their value, as the technique of string art. Works like *Gratitude in Pieces #8* (2022-2023) claim this practice and turn it into a vehicle of a vocabulary that feeds on the aesthetics of graffiti and the graphic deconstruction of the classic "Boombox Radio", both fundamental components of hip-hop culture and essential referents of her upbringing in New York. All of them articulate processes aimed at drawing attention to fragments of contemporary history that the institutions have not always been capable of including in their narratives.

The series of actions and gestures that accompany the work of these artists testify truths that transcend the fragility of a nation-building project that for decades has depended on racial hierarchies to defend a worn out myth. Carla Acevedo-Yates said in 2015, "nowadays it is essential to question those traditional formats and think about the diversity of ways in which we can relate to "the other" beyond the national border."[2] This exhibition echoes this statement and invites its interlocutors to take the Puerto Rican case as an example to question their link in the chain of myths that prevents us from seeing beyond differences.

Abdiel D. Segarra-Ríos
Artist, cultural manager and curato

Exhibition view ‘Unspoken Identities’, Ana Mas Projects, Barcelona, 2023. © Photos: Roberto Ruiz

Exhibition view ‘Unspoken Identities’, Ana Mas Projects, Barcelona, 2023. © Photos: Roberto Ruiz

Omar Velázquez
Tyta Alba, 2022
Óleo y acrílico sobre tela
152 x 136 cm

Omar Velázquez
Chorreao, 2022
Óleo y acrílico sobre tela
152 x 136 cm

Exhibition view ‘Unspoken Identities’, Ana Mas Projects, Barcelona, 2023. © Photos: Roberto Ruiz

Ángel Otero
Untitled, 2013-2015
Acero y porcelana esmaltada
35,5 x 67 x 47 cm

Exhibition view ‘Unspoken Identities’, Ana Mas Projects, Barcelona, 2023. © Photos: Roberto Ruiz

Ivelisse Jiménez
Watermarks #3, 2021
Pintura esmaltada sobre vinilo
261 x 152 x 86 cm aprox.

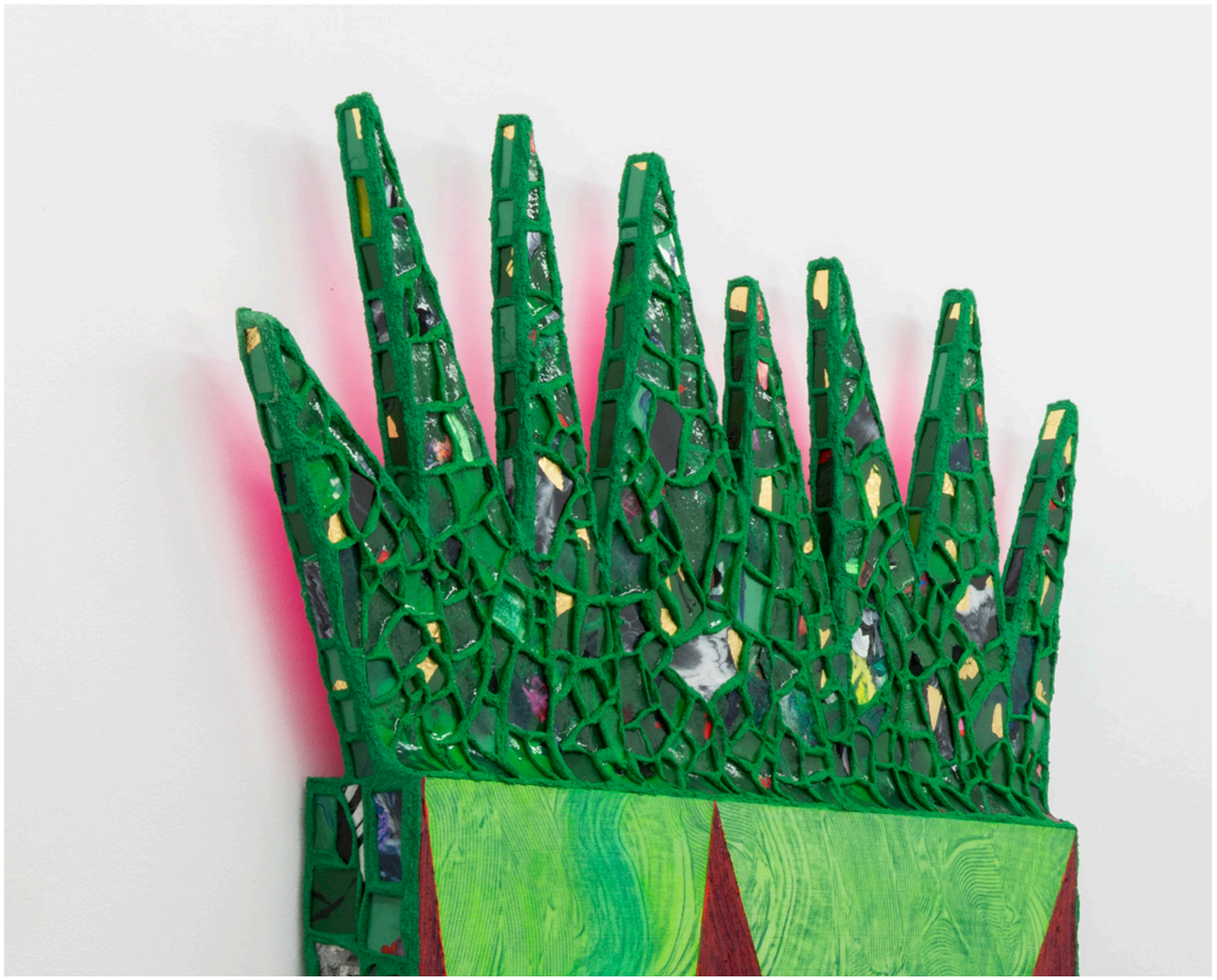

Nora Maité Nieves

Déjà vu Von Heyl, 2022

Acrílico, resina, pan de oro, pigmentos, pasta de modelar de piedra pómez y pasta de fibra sobre lienzo /

115 x 85 x 7,5 cm

Nora Maité Nieves, *Déjà vu Von Heyl*, 2022. (Detalles)

Nora Maité Nieves

Déjà vu, 2022

Acrílico, resina, pan de oro, pigmentos, pasta de modelar de piedra pómez y pasta de fibra sobre lienzo /

37 x 40 x 4 cm

Javier Orfón
El pergamino de la sierpe, 2022
Frottage, grafito, carbón y humo sobre papel
538,5 x 90 x 109 cm

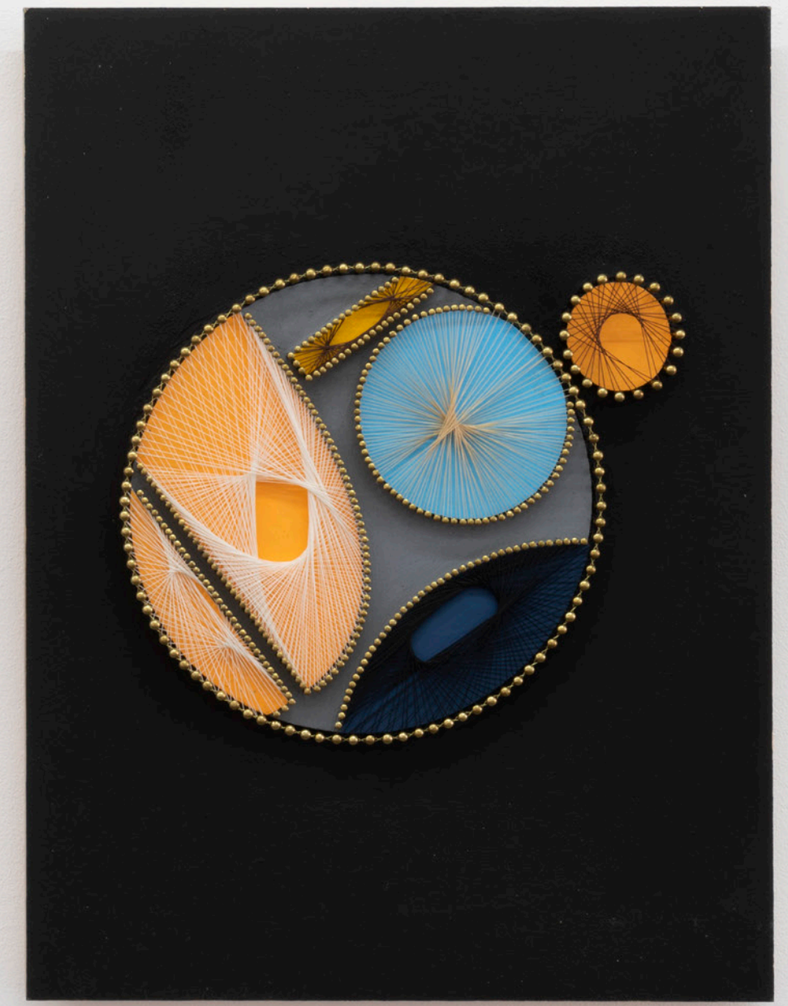

Javier Orfón, *El pergamino de la sierpe,* 2022. (Detalles)

Glendalys Medina
Gratitude in Pieces #8, 2022-2023
Óleo en barra, pastel al óleo, acrílico, clavo e hilo sobre madera /
Oil stick, oil pastel, acrylic, nail and thread on wood
40,5 x 30,5 cm

Glendalys Medina
Gratitude in Pieces #9, 2023
Óleo en barra, pastel al óleo, acrílico, clavo e hilo sobre madera /
Oil stick, oil pastel, acrylic, nail and thread on wood
40,5 x 30,5 cm

Exhibition view 'Unspoken Identities', Ana Mas Projects, Barcelona, 2023. © Photos: Roberto Ruiz

Exhibition view ‘Unspoken Identities’, Ana Mas Projects, Barcelona, 2023. © Photos: Roberto Ruiz

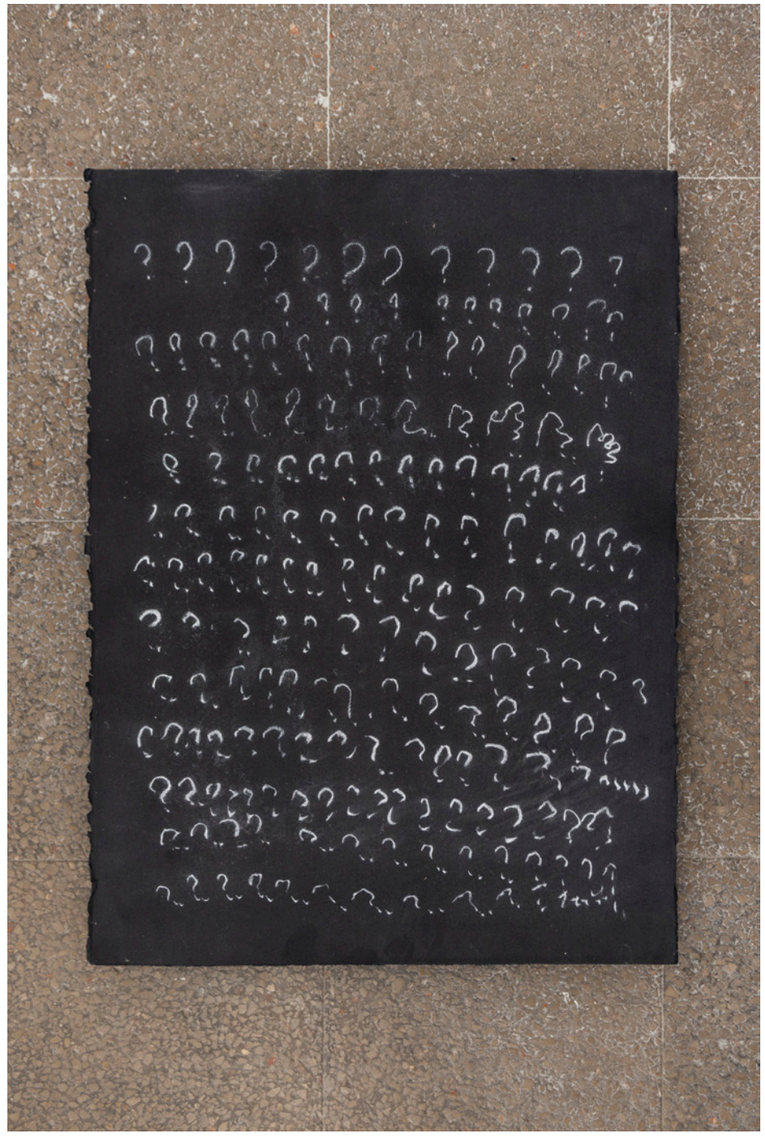
Awilda Sterling Duprey
Negro sobre negro, 2019-2020
Instalación, pastel y carbón sobre papel Arches negro

76 x 57 cm

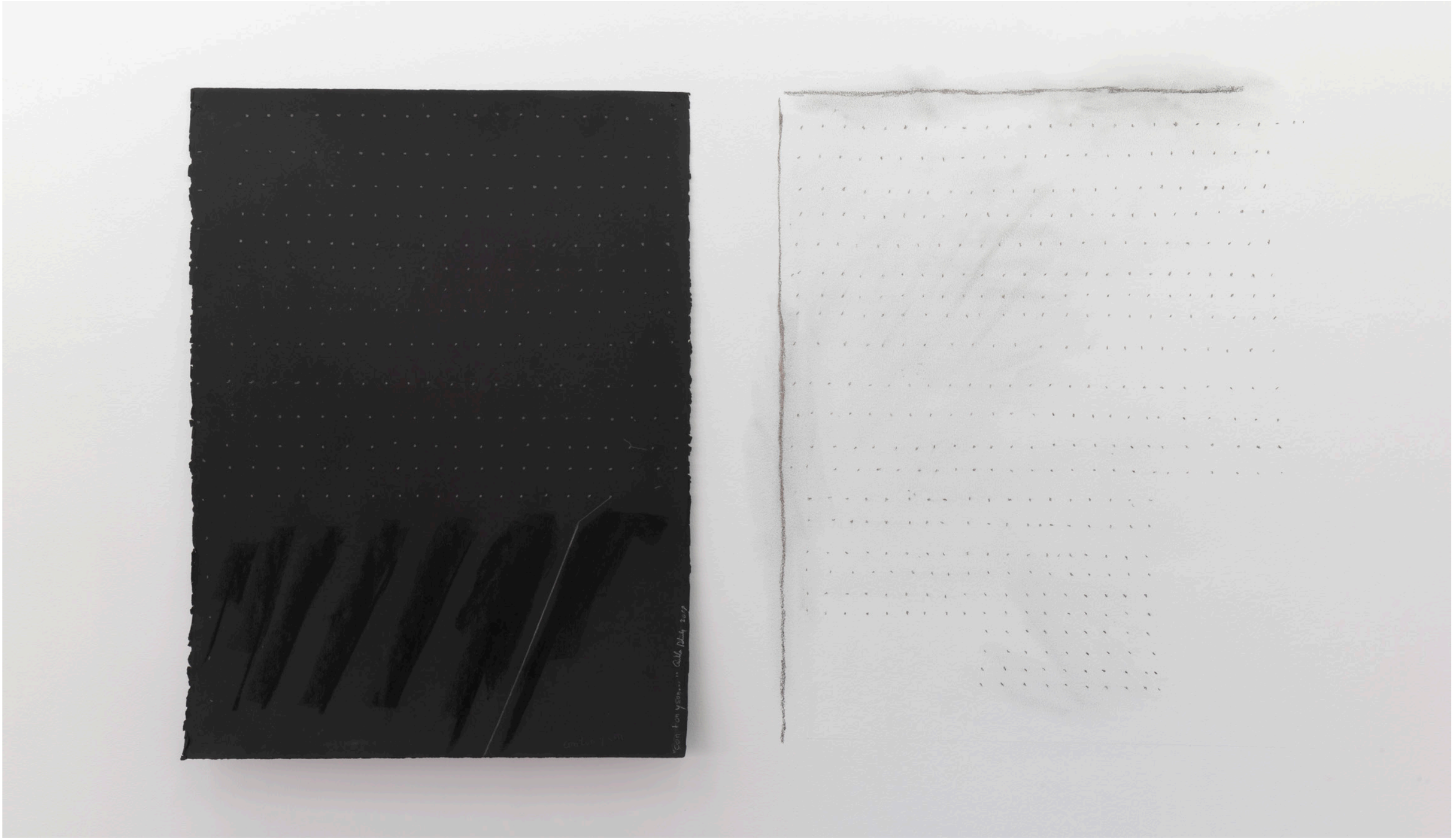
Awilda Sterling Duprey
Sin título, 2019-2020
Instalación, pastel y carbón sobre papel Arches negro

76 x 57 cm

Awilda Sterling Duprey
Sin título, 2019-2020
Instalación, pastel y carbón sobre papel Arches negro

76 x 57 cm

Awilda Sterling Duprey
Con ton y son, 2019
Instalación, pastel y carbón sobre papel Arches negro

76 x 57 cm

Exhibition view ‘Unspoken Identities’, Ana Mas Projects, Barcelona, 2023. © Photos: Roberto Ruiz

Melissa Raymond & René Sandín
Espectro de emisión municipal (mapa/leyenda), 2022
Espectro de emisión municipal (luz/prisma), 2022
Pintura acrílica sobre lienzo sobre panel de madera

102 x 76 x 4 cm c/u

Osvaldo Budet
Political Landscapes, 2021
Acrílico sobre panel de madera */ Acrylic on wood dashboard*
5 x (46 x 61 cm c/u *each*)

ANA MAS PROJECTS

AMP BCN c/ Isaac Peral 7,
08902, L´Hospitalet, Barcelona
Contact:
info@anamasprojects.com
+34 936 33 74 75
www.anamasprojects.com
IG: @anamasprojects