

Colonial Comfort (El confort colonial)

Exhibición colaborativa Islas Vírgenes - Puerto Rico

Caribbean Museum Center for the Arts (CMCArts), Frederiksted, St. Croix, USVI

www.cmcarts.org

19 de septiembre – 1 de diciembre de 2014

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC), San Juan, PR

www.mac-pr.org

25 de junio - 25 de octubre de 2015

Índice

<i>Colonial Comfort – Una exposición de arte fotográfico en la zona de confort</i>	
Introducción por Lisa Ladner	02
Introducción por Marianne Ramírez Aponte, Directora Ejecutiva MAC	en preparación
Introducción por Candia Atwater, Fundadora CMCArts	en preparación
<i>Dejar la zona de confort</i>	
Ensayo curatorial por Lisa Ladner	02-03
Sobre la curadora	03
<i>Acerca de colonialismo y la globalización</i>	
Ensayo crítico por Lisa Ladner	04-05
Datos biográficos de los artistas, obras y declaraciones de artistas	06-28
Día de la amistad IV-PR y el Mes nacional de la herencia hispana	29
Programa educativo	30
Créditos	31

Colonial Comfort (El confort colonial) – Una exposición de arte fotográfico en la zona de confort

Introducción por Lisa Ladner

«Colonial Comfort» es más que una ilustración de cómo es vivir en la zona de confort colectiva de un territorio de los Estados Unidos. Es un llamado a que usted analice su situación personal y un aliciente para salir de un entorno en el cual la supuesta satisfacción viene fácilmente y con poco esfuerzo.

Se invitó a un grupo escogido de artistas y fotógrafos establecidos y emergentes de las Islas Vírgenes y de Puerto Rico a aportar obras nuevas y existentes relacionadas con el título de la exposición. Mientras que algunos ilustran la relativa o gran comodidad en la que se vive en las Islas Vírgenes y en Puerto Rico, otros presentan aportes críticos, humorísticos, políticos o personales. Se le pidió a cada artista que proponga imágenes individuales o series de imágenes, entre las cuales la curadora seleccionó aquellas que resultaran más adecuadas para los públicos y los espacios de exhibición del Caribbean Museum Center for the Arts en St. Croix, Islas Vírgenes, y del Museo de Arte Contemporáneo en San Juan de Puerto Rico.

Algunas de las imágenes se realizaron como parte de una comisión comercial o editorial, otras eran subproductos de dichos encargos, y otras más fueron concebidas como obras de arte. Esta exposición muestra la fina línea que separa la fotografía artística de la comercial y editorial, y demuestra el poder del contexto dentro del cual se mira una imagen.

La exhibición incluye trabajos de los fotógrafos y artistas de Puerto Rico y su diáspora: ADÁL (Adal Maldonado), ae.i.ou (colectivo de los arquitectos Víctor Nieto Villalón y Pedro J. Santa), Lionel Cruet, Mónica Félix, Liza Morales, Marta Mabel Pérez, Herminio Rodríguez, y Rebecca Zilenziger. Las Islas Vírgenes, St. Croix, St. Thomas y St. John, están representadas por Denise Bennerson, David Berg, Diane M. Butler, Nicole Canegata, Janet Cook-Rutnik, Tina Henle, el hijo y el padre Erik and Ray Miles, Steve Simonsen, y William Stelzer. La curaduría de la exhibición ha sido realizada por la suiza-puertorriqueña Lisa Ladner.

Dejar la zona de confort

Ensayo curatorial de Lisa Ladner

Hace dos años me topé con la expresión «confort colonial» en un artículo que promovía un recorrido en tren a través de los Andes. Estaba sentada en mi escritorio en San Juan, Puerto Rico, una colonia española desde 1493 y de los Estados Unidos desde 1898, y me pregunté cómo una revista europea podría atreverse a colocar la palabra «confort» junto a «colonial».

Empecé a preguntarme qué representa el confort colonial. ¿Quién está confortable, y quién o qué proporciona ese confort? Busqué «colonial comfort» en Google, y hallé que una empresa de calefacción, centros vacacionales y compañías de inversiones y bienes raíces usaban la expresión para promover sus servicios. Navegué por imágenes de verandas de madera decoradas con mecedoras, interiores de hoteles tropicales, una posada de lujo en África, una mujer besando a un delfín y un hombre balanceando su palo de golf. Al mismo tiempo, los periódicos puertorriqueños hablaban sobre la actual crisis económica y sobre la partida en masa de familias puertorriqueñas de clase media de la isla hacia destinos como Filadelfia, Florida, Nueva York y Chicago.

La cantidad de mendigos en las calles había aumentado visiblemente desde mi última estadía, los inmuebles habían bajado de valor y la mayoría de mis amigos luchaba por mantenerse a flote económicamente. Ver las palabras «confort» y «colonial» lado a lado y contemplar las incesantes luces de neón de Walgreen's, KFC, McDonald's y Burger King me turbaban. Pero luego conté los automóviles nuevos y enormes que pasaban

delante de mí. Me fijé en cuántos de mis amigos tenían un iPhone con uso ilimitado de internet, vi sus publicaciones en Facebook de las cosas que querían o que acababan de comprar, de los lugares adonde deseaban viajar o que acababan de visitar. Sus seguros médicos cubrían medicamentos costosos, sus hijos asistían a escuelas privadas. Ninguno de ellos tenía que dormir en la calle y pedían cervezas extranjeras alegremente en el bar. Si no podían pagar sus deudas, podían declararse en quiebra y empezar de nuevo. La vida en la colonia de Puerto Rico, así como la vida en las Islas Vírgenes, es a menudo dolorosa, pero sin duda es confortable en comparación con la vida en otras partes del mundo.

Vivir en una zona de confort es una experiencia que los habitantes de nuestras islas caribeñas comparten con el resto del mundo. La zona de confort es un estado en el cual una persona utiliza un conjunto limitado de conductas para producir un nivel de rendimiento estable, por lo general sin correr riesgos. En la zona de confort, uno trata de mantenerse en una condición de ansiedad neutral, como la llama Judith M. Bardwick, autora de *Danger in the Comfort Zone*. Aunque esta estrategia permite la supervivencia, el hecho de conformarse con menos puede llevar a una vida mediocre regida por el temor, a menudo acompañada de depresión. Justo afuera de la zona de confort hay un mundo de efervescencia, libertad económica, éxito y pasión, una vida realizada. Pero eso solo se puede conseguir si se deja la zona de confort, se experimenta con nuevas conductas y se aprende de las distintas reacciones.

¿Detesta su trabajo? ¡Entonces déjelo y encuentre o cree uno nuevo! ¿Tiene miedo de correr el riesgo? ¡Entonces quédese y sufra! ¿Le hablaría así a un hijo o una hija suya? ¿O ayudaría a que desarrolle las habilidades necesarias para hacer un cambio y lidiar con un nivel de ansiedad temporalmente más alto?

En nuestras islas, el tío Sam y sus amigos de negocios proporcionan empleos en el gobierno, bienestar social, comida rápida con servicio al automóvil y agendas llenas de entretenimiento. Disfrutamos de centros comerciales climatizados con estacionamientos amplios y soñamos con vivir en comunidades cerradas.

A las empresas multinacionales les gusta considerarnos consumidores que valen lo que compran. Pero a ellas no les corresponde decidir quiénes somos. Podemos tomar nuestras propias decisiones. Podemos compartir comidas hechas en casa, pasar un día en la playa, conversar con amigos en una plaza y ponernos creativos con cosas que otros desecharían.

Sería una pena no disfrutar de las cosas buenas que los poderes coloniales trajeron a nuestras islas siglos atrás: joyas arquitectónicas, una variedad de comida sabrosa, diversidad racial y cultural, cierta estabilidad política y económica. Nacimos con la libertad de decir lo que pensamos, de viajar y de buscar la felicidad.

Siempre y cuando no permitamos que el colonialismo gobierne nuestras mentes y limite nuestros sueños, tenemos lo que se necesita para disfrutar del confort colonial y salir de la zona de confort para moldear nuestro futuro.

Sobre la curadora

Lisa Ladner nació en Zúrich, Suiza, de madre puertorriqueña y de padre suizo. Posee una Maestría en Estudios Avanzados de Cultura y Género de la Universidad de las Artes de Zurich. Destaca como especialista en comunicaciones y curadora independiente, así como es la fundadora de El Status – Plataforma independiente de arte contemporáneo puertorriqueño: www.el-status.com.

En 2008 bajo su iniciativa se establece la Feria de Arte Sonora de Puerto Rico (FAS), cuya tercera edición fue galardonada con el premio en la categoría “Proyectos Interdisciplinarios” de AICA-PR en 2014. Ladner es la

cofundadora de El Pulguero de Artistas (feria alternativa de arte en San Juan, 2008 y 2010). Desde 2006 ha realizado la curaduría de 25 exhibiciones en Suiza, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, principalmente enfocándose en el arte contemporáneo y fotografía, y el diseño. Ha sido co-curadora de “Daily Strife” en el CMCArts, y ha participado en “Facing Locality” bajo la curaduría de Luis Camnitzer en 2009. Lisa Ladner es una empresaria independiente, investigadora y activista cultural. Además es madre de una hija adulta y divide su tiempo entre Zurich y San Juan.

Acerca del colonialismo y la globalización

Ensayo crítico por Lisa Ladner

Actualmente, Puerto Rico es una de las últimas colonias en el mundo. Tanto las Islas Vírgenes de los Estados Unidos como Puerto Rico son territorios estadounidenses. «Colonial Comfort (El confort colonial)» explora el impacto que la larga historia de colonización ha ocasionado en el desarrollo social y económico de estas islas del Caribe.

Nuestras islas son territorios no incorporados de los Estados Unidos de Norteamérica y, por lo tanto, no son soberanas. Nos agobian los recursos desaprovechados, la baja autoestima, el comportamiento antisocial y la delincuencia. El desempleo, la migración de talentos, el abuso y el tráfico de drogas — en tanto que Estados Unidos controla nuestros litorales —, la falta de ahorros personales, empresariales y gubernamentales, así como la carencia de poder, son problemas mayores. Las colonias y territorios no tienen poder sobre el sector financiero, las importaciones y exportaciones, el sistema tributario, los recursos naturales ni el transporte y las comunicaciones. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI) y Puerto Rico tampoco tienen el poder de celebrar tratados internacionales, trátense de tratados ambientales, laborales o incluso culturales. Además, Puerto Rico sigue sufriendo el efecto de leyes de cabotaje injustas de las cuales se eximió a las Islas Vírgenes de Estados Unidos en 1936.

¡Pero basta de lamentaciones! Estamos ubicados en una zona de comercio marítimo privilegiada, y contamos con buenas universidades públicas en las que se podría reclutar a personal de investigación y desarrollo. Contamos con personas capacitadas y capacitables para otras cosas fuera de la fabricación de productos farmacéuticos. Con nuestras numerosas personas talentosas en los sectores de cinematografía y publicidad, podríamos ser un importante proveedor de servicios en el sector creativo. Podríamos ofrecer servicios bancarios internacionales. Producir y procesar bienes agrícolas para nosotros y para la exportación, en lugar de vender nuestra tierra a promotores inmobiliarios y de importar fruta tropical y café. Podríamos desarrollar fuentes alternativas de energía mediante el uso de energía solar, diseñar un plan para la conservación marina y la piscicultura, y desarrollar un turismo más ecológico y diverso en lugar de concentrarnos en los cruceros.

Como naciones soberanas, podríamos mantener vínculos fuertes con Estados Unidos y establecer vínculos más estrechos con los países del Caribe y América Latina, así como con la Comunidad Europea. España, en el caso de Puerto Rico, y Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda y otros ex poderes coloniales en el caso de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, podrían convertirse en socios y mercados adicionales. Por desgracia, no somos soberanos. En lugar de volverse emprendedores, nuestros gobiernos, ¡nuestros representantes!, han optado por programas de bienestar social (“Public Welfare”) lo que crea una dependencia de transferencias federales para Head Start, Sección 8, residenciales y cupones entre otras “ayudas”. Cuando una sociedad se funda en la ayuda federal y del gobierno, es difícil motivar a la próxima generación de trabajar, si ven a sus padres o compañeros recibir fondos por no hacer nada.

Así que ¿por qué no cambiar nuestra cultura política, establecer un gobierno eficiente que también evite todo tipo de trámites innecesarios, diversificarnos comercialmente y cambiar la cultura de dependencia como lo han

logrado muchas naciones pequeñas? Singapur, Eslovenia, Irlanda, Nueva Zelanda y Estonia son buenos ejemplos de países anteriormente dependientes, y no hay motivo para enfocarse solamente en Cuba o Haití al hablar sobre la soberanía.

¿Por qué tratar de ocultar la pobreza, la violencia, la salud mental y otros problemas en lugar de eliminarlos? ¿Por qué no avanzar hacia lo que se puede hacer en vez de quejarse de lo que no se puede hacer? ¿Es que sencillamente estamos demasiado cómodos?

«Colonial Comfort (El confort colonial)» procura crear conciencia respecto a los problemas que las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico tienen en común, y hacerlos a ustedes reflexionar sobre su zona de confort. Los invitamos a concentrarse en las soluciones y a actuar en lugar de caer en el letargo.

«Colonial Comfort» es un oxímoron. Desde indigentes hasta accesorios para bodas, desde escenarios de ciencia ficción hasta momentos nostálgicos, desde escenas de intensa carga política a escenas de intensa carga sexual, desde enfoques autobiográficos hasta enfoques de investigación social, y desde historias tristes hasta historias graciosas, los artistas nos recuerdan a través de su obra de este contrasentido.

Referencias:

“Decolonization Models for America’s Last Colony: Puerto Rico”, Ángel Collado-Schwarz, Syracuse University Press, 2012

“The Last Colony” (2015), documental de Juan Agustín Márquez, www.thelastcolony.com

“Size and Survival in the Era of Globalization” por Dr. Simon B. Jones-Hendrickson,

Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=e_M_VQh9r3s

Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=gmTSstNS_GQ

“Colonialism is the establishment, exploitation, maintenance, acquisition, and expansion of colonies in one territory by people from another territory. It is a set of unequal relationships between the colonial power and the colony.” (Fuente: <http://en.wikipedia.org/wiki/Colonialism>)

“A Colonial mentality is a conceptual theory around feelings of inferiority within some societies’ post-European colonialism, relative to the values of the foreign powers which they became aware of through the contact period of colonization. The concept essentially refers to the acceptance, by the colonized, of the culture or doctrines of the colonizer as intrinsically more worthy or superior. The subject matter is quite controversial and debated.” (Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_mentality)

Bienestar social/cupones: https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_in_Puerto_Rico;

https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition_Assistance_for_Puerto_Rico;

Datos biográficos de los artistas, obras y declaraciones de artistas

ADÁL	07
ae.i.ou	08
Denise Bennerson	09
David Berg	10-11
Diane M. Butler	12
Nicole Canegata	13
Janet Cook-Rutnik	14
Lionel Cruet	15
Mónica Félix	16
Tina Henle	17-18
Erik Miles	19-20
Ray Miles	21
Liza Morales	22
Marta Mabel Pérez	23
Herminio Rodríguez	24
Steve Simonsen	25
William Stelzer	26-27
Rebecca Zilenziger	28

ADÁL

Nace en Utuado, Puerto Rico en 1948. Después de vivir muchos años en Nueva York actualmente reside en San Juan, Puerto Rico. Adal Maldonado, conocido como ADÁL, es un artista innovador que goza de amplio reconocimiento. Como lo han hecho muchos otros artistas de su generación y por su visión compleja de la doble identidad, ADÁL ha explorado los temas de identidad sistemáticamente hasta sus últimas consecuencias.

ADÁL es el autor de *La mambópera*, y es conocido por sus colaboraciones con diversos artistas. Concibió y dirigió *Mambo Rap Sodi* en colaboración con Pedro Pietri y Tito Punte, que se presentó en el Joseph Papp Public Theater, Nueva York, en 1990. También ha colaborado con Ntozake Shange, autora de *For Colored Girls Who Have Considered Suicide / When the Rainbow is Enuf*, creando el diseño ambiental fotográfico para la obra de Shange, *The Love Space Demands*, presentada en el Crossroads Theater, New Brunswick, Nueva York, en 1994.

ADÁL ha exhibido y tiene sus obras en las colecciones del Museo de Arte Moderno, NY; Museo de Bellas Artes de San Francisco, CA; Museo del Barrio, NY; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Francia; Musée de la Photographie à Charleroi, Bélgica; Lehigh University Art Galleries, Bethlehem, PA; y en el Smithsonian Museum of American Art. Su exhibición retrospectiva fue presentada en el Centro Rockefeller para Estudios Latinoamericanos en 2004-2005 acompañada por el libro / catálogo publicado por Harvard University Press, y sus series "Out of Focus Traffik Signs" fueron exhibidas en el Museo de Arte de Puerto Rico en 2011.

La obra de ADÁL se presenta actualmente en la exposición colectiva itinerante *Our America: The Latino Presence in American Art*, bajo la producción y curaduría del Smithsonian Museum of American Art. Actualmente está trabajando en una jibaro-ópera imaginaria. Titulada *La isla del espanto*, este experimento del pensamiento trata sobre la experimentación genética en trabajadores agrícolas desprevenidos en una región remota de la isla.
>>> www.adalmindfictions.com

Operation Mind Scrub: Toward a New Global Colonialism / Flaco Delgado

Operation Mind Scrub: Toward a New Global Colonialism / María Luna

2014

Fotografía impresa en gelatina y montada en caja de luz 20" x 29" (50.8 x 73.6 cm)

Declaración del artista:

En una nación ideal e independiente, las personas actúan con libre albedrío y son capaces de moldear su destino por medio de decisiones colectivas. En el contexto de *Operation Mind Scrub: Towards a New Global Colonialism*, el ciudadano renuncia a su autodeterminación (la conciencia de una persona de su propia identidad o su propio ser que es esencial para la mente o el alma) a cambio de la creación de un aparente estado de utopía en el cual sus necesidades son satisfechas por la intervención del gobierno en sus vidas cotidianas.

La negociación permite la inserción voluntaria de un dispositivo bidireccional en el cerebro del sujeto, dispositivo que hace posible trazar mentalmente los pensamientos, la visión, la audición, los sentimientos y las reacciones conductuales. Tan pronto algún pensamiento o impulso incompatible se entromete, corrientes correctivas inician una rehabilitación conductual inmediata para restablecer la armonía con sus circunstancias en el cuerpo político y para restablecer la vivencia dichosa de su confort colonial.

ae.i.ou

ae.i.ou, el colectivo artístico formado por los arquitectos puertorriqueños Víctor Nieto Villalón y Pedro J. Santa (ambos PR 1982), ha figurado en revistas de arquitectura y exposiciones artísticas desde el año 2007. El colectivo ha realizado investigaciones y proyectos de diseño en torno a los temas de urbanismo, arquitectura y el uso del espacio público.

>>> www.ae-i-ou.com

Des-Control de Acceso

2011

Impresión digital montada en Sintra

48" x 18" (121.9 x 45.7 cm)

Declaración de los artistas:

Nadie desea vivir en ciudades inertes. La curiosidad y sentirse atraído a una sociedad dinámica es inherente a la naturaleza humana. Pero vivimos en un mundo en el cual el consumismo ha distorsionado nuestra manera de interactuar con nuestro entorno. Nuestras ciudades se han vuelto estáticas. Como artistas, tenemos la libertad de interpretar la condición humana y concebir ideas sobre el uso de los espacios públicos para conducir a las personas hacia afuera del aislamiento social.

Denise Bennerson

Denise Bennerson, PhD, es una galardonada fotógrafa profesional. Hija de padres cruceños, nace en Nueva York, Estados Unidos de América en 1953 y se cria en St. Croix, donde sigue viviendo.

Su pasión por la fotografía empezó en la niñez. Desde hace más de veinte años, exhibe su obra fotográfica en su sitio web, centrándose en la gente, la historia y la cultura de las Islas Vírgenes. Ex presidenta del St. Croix Digital and Film Photography Club, ha dictado numerosos talleres de fotografía y tecnología. Fue designada «Mejor Fotógrafa» por votación de los lectores del *Virgin Island Daily News* y recibió el Honor a la Excelencia de la asociación Wedding and Portrait Photographer International por sus retratos. Es propietaria de Homeland Collections Portrait Gallery, LLC.

Desde hace diez años, Bennerson se concentra en la fotografía de bodas. Diseña álbumes de mesa, presentaciones de diapositivas y retratos de pared para novios.

Recibió el reconocimiento del Virgin Islands Small Business Development Center como «Pequeña Empresa Emergente del Año 2013». Publica la revista *Elegant St. Croix Caribbean Weddings* en línea y en forma impresa para promover a St. Croix como destino de bodas y dar a los negocios locales exposición mundial sobre sus servicios para bodas (>>> www.stcroixcaribbeanweddings.com). Vive en St. Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Bits and Pieces of the Wedding

2014

Álbum familiar y calendario

Álbum: 13 ½" x 18 ½" (34.2 x 46.9 cm)

Calendario: 18" x 12 ½" (45.7 x 31.7 cm)

Mobiliario:

en St. Croix: cortesía del CMCArt

en San Juan: cortesía de Fundación Arana

Declaración de la artista:

Para «Colonial Comfort (El confort colonial)», exhibo fotografías de los accesorios que realzan el decorado de una boda. Los centros de mesa, adornos de mesa, tarjetas de ubicación, flores y velas son elementos muy importantes de la boda, aunque muchos a menudo los pasen por alto.

El centro de atención de cualquier boda son la novia y el novio. Pero son las pequeñas cosas seleccionadas por los novios las que dan ese toque especial a una boda. Si han seleccionado accesorios y estos no están, la novia le expresará su consternación por la decoración a su coordinadora de la boda. En un caso, una novia incluso quería que yo volviera a fotografiar el área de recepción otro día con todos los accesorios. Le informé que no sería lo mismo.

Independientemente de la economía, del momento histórico o del lugar, las bodas se celebran en cualquier momento, y el decorado y los accesorios para la boda se basan en cómo se siente la pareja nupcial y cómo desean que las demás personas se sientan cuando entren a la ceremonia o la recepción.

David Berg

David A. Berg nace en San Juan, Puerto Rico en 1987 y se crió en St. Croix.

Desde que recuerda, siempre ha apreciado el arte y, más aún, ha tenido respeto por el artista. Aunque nunca había realmente encontrado un medio en el cual trabajar, siempre tuvo el sueño de crear arte. Recién cuando sufrió una lesión física grave durante sus estudios en Estados Unidos fue que el medio que buscaba lo encontró a él. Para distraerlo del dolor físico, un buen amigo le recomendó tomar una cámara. Desde entonces, nunca la ha dejado. Mientras empezaba a explorar esta nueva manera de expresarse, sus amigos veían su trabajo y lo describían de una manera que lo hacía sentir como un artista. A partir de estas experiencias, la fotografía se convirtió en una parte muy importante de su vida. Deseaba mejorar y aprender acerca de este oficio. Dejó la universidad a la que asistía y se trasladó al Center for Digital Imaging and Arts en la Universidad de Boston, y allí obtuvo una certificación en fotografía. Ahora vive en St. Croix, haciendo lo que tanto ama. En 2015 David Berg fue invitado por TEDxSaintThomas a dar una presentación titulada "Persevering Culture: The Importance of Remembering Where We Came From So That It May Guide and Inspire Our Future".

>>> www.blackwoodimaging.com

Currents of the Past

2014

Fotografía digital

24" x 14" (60.9 x 35.5 cm)

Shadows of Yesterday

2014

Fotografía digital

23" x 17" (58.4 x 43.1 cm)

Paradise?

2014

Fotografía digital

11" x 14" (27.9 x 35.5 cm)

Declaración del artista:

Existen ciertos elementos de nuestra cultura que hoy celebramos, aceptamos y honramos que en realidad tienen sus raíces en una sombría historia olvidada. Por medio de la fotografía, deseo presentar una perspectiva diferente de partes específicas de nuestra cultura caribeña. A través de mis fotografías, deseo elevar la conciencia y el interés del público en el hecho que nuestra cultura actual es producto de una historia que no siempre fue positiva.

Shadows of Yesterday: El ingenio azucarero es un símbolo de la cultura cruceña y es usado como escenario para ocasiones especiales. Son usados como residencias vacacionales de lujo, casas de campo para alquiler, telones de fondo para fotografías de bodas y otras celebraciones, a pesar de su pasado atroz de esclavitud en la época colonial. A los esclavos se les mantenía con grilletes mientras construían estos edificios que ahora son símbolos de confort. Actualmente, los turistas disfrutan de estos lugares sin conocimiento alguno de su historia.

Currents of the Past: Para muchos de nosotros, el océano Atlántico y el Mar Caribe fueron las rutas que condujeron a nuestros antepasados, a la fuerza o voluntariamente, a una vida en las Islas Vírgenes o en Puerto Rico. Muchos de los que fueron forzados a realizar la travesía jamás llegaron a su destino previsto. Se hallaron perdidos entre las corrientes del mar, las corrientes del pasado.

Paradise?: Esta fotografía expresa el concepto de ceder algo inadvertido a cambio de las comodidades de los estacionamientos de la actualidad. Esto se representa a través de dos descendientes de taínos que se encuentran de pie en el estacionamiento del Lugar de Desembarco de Cristóbal Colón, un monumento histórico nacional. El fondo es la única inscripción en el sitio que menciona la historia del estacionamiento como lugar ceremonial del juego de pelota practicado por los taínos autóctonos.

Diane M. Butler

Diana M. Butler nace en Chicago, EE.UU en 1968. Desde hace 24 años vive en St. Croix, USVI. Durante los años vividos en St. Croix ha creado más de cincuenta mil imágenes para clientes comerciales y privados así como para sus propios archivos, principalmente centrándose en la vida de las islas. Butler funge como editora y fotógrafa de St. Croix Explorer Map, The Crucian Time y St. Croix Calendar.

>>> www.dmbutler.com

Masculine

Romance

by the Sea

Feminine

Nature's Bounty

2014

Fotografía análoga en blanco y negro de un bodegón

Declaración de la artista:

Para «interrumpir» mi confort colonial, decidí fotografiar, en un mes, mi concepto de lo que ese enunciado significa para mí. Utilicé una cámara de formato medio de 1948 y película tradicional para producir estas imágenes. Mi intención al emplear una cámara del pasado es crear fotografías fijas de cosas que nos reconfortaban en esa época. Mi esperanza es que las fotografías remonten al público a una época en la cual la vida era sencilla y, como colonia, disfrutábamos de nuestros propios placeres simples.

Nicole Canegata

Nicole Yvette Canegata nace en St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos en 1980, de madre puertorriqueña-cruceña y de padre cruceño-antillano. Ella es cruceña de quinta generación por el lado de su padre y ha pasado la mayor parte de su vida en la isla, donde radica actualmente. Nicole obtuvo el título de Bachiller en Bellas Artes en Fotografía del Brooks Institute, de Bachiller en Artes en Relaciones Internacionales de Duquesne University, y es ex alumna del programa «Semestre en el Mar» del Institute for Shipboard Education. Es fotógrafa comercial, editorial y artística, y vive fascinada con las personas, los lugares, la arquitectura, la comida, la naturaleza, las artes plásticas y la fotografía documental. Ha viajado a cerca de 50 países. Sus obras gráficas han figurado en varias exposiciones en las Islas Vírgenes de EE. UU. y California. En particular, su primera exposición unipersonal «The Traveling Lense», fue el catalizador que la inspiró a dejar su trabajo de investigación financiera de ocho años para dedicarse a la fotografía como carrera a tiempo completo. >>> www.nicolecanegata.com

Colonial Identity (de la serie ***Cultural Ramifications***)

2014

Fotografía digital

20" x 16" (50.8 x 40.6 cm)

Estate Profit (de la serie ***Cultural Ramifications***)

2014

Fotografía digital

20" x 16" (50.8 x 40.6 cm)

Hovensa Oil Refinery: Our Last Hope (de la serie ***Colonial Detachment***)

2014

Fotografía digital

16" x 20" (40.6 x 50.8 cm)

Bambula Entranced (de la serie ***Colonial Detachment***)

2009-2010

Fotografía digital

16" x 20" (40.6 x 50.8 cm)

Declaración de la artista:

Poder hablar a través de mi lente y darle voz a una imagen / persona / suceso, crear una historia, motivar discusiones y diálogo, o esclarecer algún tema en particular, es la fuerza que me impulsa. Poder capturar un momento y duplicarlo en el tiempo como magia moderna para mí. Que el espectador se conecte emocionalmente con mis imágenes y mis temas es uno de los principales objetivos de mi trabajo. La fotografía me permite ser franca, ser libre, ser ubicua, y honrar a las personas que retrato y al mundo que me rodea. Dicho esto, me siento orgullosa de mi singular herencia cultural, y con este conjunto de obras que vengo explorando / exhibiendo, deseo transmitir a través de mi lente la relación simbiótica de los cruceños puertorriqueños, el aparente retraimiento colonial y los factores de ramificación cultural, y cómo todo esto se relaciona con los comforts coloniales de la sociedad actual.

Janet Cook-Rutnik

Janet Cook-Rutnik nace en Nueva York, EE. UU. en 1946. Desde 1969 reside en St. John, USVI.

Cook-Rutnik estudió escultura con Richard Stankiewicz en el Programa de Postgrado de SUNY (1968), grabado en Skidmore College, NY (1990), arte público, instalación y nuevos medios en la Escuela de Artes Visuales (2006). Fue nombrada Mid Atlantic Arts Creative Fellow, VCCA, VA (2008, 2011). Ha exhibido en museos y galerías en las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Bahamas, Cuba, Nueva York, Trinidad, Francia, Italia, Barbados, Argentina, Suiza, República Dominicana y Alemania. Sus obras han sido incluidas en las colecciones de museos en Habana, Cuba; San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, República Dominicana; Washington, D. C., y en la colección de la Universidad de las Islas Vírgenes, St. Thomas, USVI.

Su trabajo actual comprende proyectos multimedia individuales y colaborativos centrados en temas de migración y desplazamiento desde una perspectiva personal y colectiva así como en el tema de colonialismo y su impacto en las Islas Vírgenes y el Caribe.

>>> www.cookrutnikart.vi

The House of Dreams

2014

Medio mixto: transferencia fotográfica sobre objetos encontrados (metal y madera) Dimensiones variables

Declaración de la artista:

En vista de la historia de violencia y cataclismo producida por el colonialismo en el Caribe, la expresión «confort colonial» parece ser un contrasentido. Se amasaron grandes fortunas con la producción brutal de azúcar, el denominado oro blanco, por medio del trabajo forzado de los africanos esclavizados, quienes eran el oro negro. Los vestigios de esta alquimia están a todo nuestro alrededor en las ruinas de los centenarios ingenios azucareros y grandes casonas de plantaciones. Debido a la solidez de estas estructuras, muchas de ellas seguirán allí mucho tiempo después de que la mayoría de nosotros se haya ido.

Las humildes moradas construidas por los ancestros de esos africanos y colonizadores que permanecieron luego de que la riqueza del oro blanco y el oro blanco desapareció, diariamente se desvanecen del paisaje. Estas casuchas, cabañas, «casas naïf», fueron alguna vez las «casas de los sueños» para quienes resistieron y forjaron un futuro de los escombros del abandono y el descuido. La euforia de la libertad alimentó el esfuerzo monumental de construir un hogar, una sociedad y un futuro. El orgullo, la artesanía y el amor siguen siendo evidentes en estas nobles estructuras que se yerguen como testamento de una forma de vida que nutre el alma a través de la memoria.

Lionel Cruet

Lionel Cruet Morales nace en San Juan, Puerto Rico en 1989, actualmente reside en Nueva York y San Juan.

En 2013 Cruet fue galardonado con el Premio Audiovisual Juan Downey de la 11° Bienal de Artes Mediales en el Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile y recientemente tuvo su exhibición individual *Lionel Cruet: In Between, Real and Digital* en Bronx River Art Center, Nueva York. Cruet ha participado en numerosas exhibiciones colectivas, entre ellas - *SuperReal: Alternative Realities in Photography and Video* en El Museo del Barrio en Nueva York, y la Feria de Arte Sonoro en la Sala de las Artes, Universidad de Sagrado Corazón en Puerto Rico. Cruet posee una Maestría en Bellas Artes de City College of New York – CUNY y un Bachillerato en Bellas Artes de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Su interés está centrado en temas de geografía, tecnología y naturaleza, y uso de procesos de impresión digital, material audiovisual, performance, e instalaciones.

>>> www.lionelcruet.com

On Related Circumstances

2009-2014

Instalación: Fotografía montada sobre plástico corrugado, lámparas de estudio

Dimensiones variables

Declaración del artista:

Una selección de fotografías digitales de casas abandonadas construidas y sin acabar representa la arquitectura en desuso de Puerto Rico. Las fotografías están montadas sobre estructuras tridimensionales con el fin de sugerir casas o espacios habitables imaginarios. Cada estructura representa una idea en curso. La carencia económica y el desarrollo urbano descontrolado chocan con el deseo de construir. Se crea un caos de estructuras que se deprecian sin haber llegado a desarrollarse por completo.

Las combinaciones de estructuras nos remiten a una realidad ideal, la realidad parcial, y una realidad en curso. Mientras que la fotografía, el uso mecánico de una cámara y su resultado bidimensional representan el tiempo, las estructuras tridimensionales representan el vacío y la vacuidad, entendibles a través de la teoría poscolonial.

Mónica Félix

Mónica Félix nace en San Juan, Puerto Rico en 1984. Actualmente vive y trabaja en San Juan y Nueva York.

Mónica Félix es fotógrafa profesional y artista de narraciones visuales y autorretratos. Nacida y criada en Puerto Rico, cursó sus estudios de Bachiller en Artes en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Luego se mudó a la ciudad de Nueva York, donde finalizó sus estudios formales en fotografía en el Pratt Institute en Manhattan. Más allá del lente, a través de sus temas femeninos y sus afirmaciones ambiciosas, Mónica Félix explora la aguja y el hilo que unen la vida y el arte. En septiembre de 2013, presentó su nuevo conjunto de obras, *Récamara*, en la exhibición Beca Lexus para Artistas titulada «La supremacía del caos», en el Museo de Arte de Puerto Rico. Actualmente, Mónica Félix reparte su tiempo entre Nueva York y Puerto Rico trabajando como fotógrafa profesional y, paralelamente, sigue expandiendo su obra conceptual.

>>> www.monicafelix.com

... so one morning she packed her tainted heart and ran for the hills

2014

Tríptico

Fotografía digital sobre PVC

8" x 12" (20.3 x 30.4 cm)

Declaración de la artista:

Mi trabajo es confesional, estrechamente ligado al propósito de recrear un recuento ocular que amplifica una exploración, un autodescubrimiento. Mi perspectiva como una mujer nacida y criada en una hermosa, pequeña, chauvinista y conflictiva isla del Caribe sirve de esqueleto para mi obra. A través de mis proyectos, me propongo recrear mi propia historia y otras que cobran pertinencia al tratar de elaborar la fantasía de una mujer, una mujer puertorriqueña en mi caso. Si existe una forma de «democratizar todas las experiencias al traducirlas en imágenes», como escribió Susan Sontag, mi afán es narrar visualmente la ansiedad que nos acerca más entre nosotros, la vivencia humana.

«... así que una mañana empacó su corazón manchillado y corrió hacia las colinas» retrata un sueño que tuve sobre dejar atrás la insularidad, la belleza y el vacío de la isla. Era una escena reiterada en la que yo literalmente corría hacia las colinas que se pueden ver desde mi calle en mi pueblo natal. En ese momento, me encontraba luchando por progresar a nivel personal y profesional. Deseaba más, y sabía que, para lograrlo, debía distanciarme de la dicha confortable de mi vida en Puerto Rico.

Provengo de un pueblo en un valle llamado Cayey. Temprano una mañana, cuando la niebla cubría las montañas y todos todavía dormían, deserté... Actualmente vivo como artista y fotógrafa profesional en la ciudad de Nueva York. Puede que mi corazón nunca vuelva a sentirse entero, pero mi fuga resultó ser una aventura feliz.

Tina Henle

Tina Henle es una fotógrafa independiente galardonada con más de 35 años de experiencia fotográfica. Henle nació en 1958 en los EE. UU. y se crió en St. Croix donde se graduó del Good Hope School en 1976. En 1984, obtuvo el título de Bachiller en Arte y Antropología de la Universidad de Nuevo México, y trabajó con su mentor y padre, el fotógrafo Fritz Henle, a lo largo de la década de 1980. Su interés en las personas y las culturas son centrales en su obra, al igual que los paisajes. Su obra es documental en cuanto a estilo, y no manipulada en cuanto a técnica. Viaja por todo el mundo y radica en St. Croix desde 1993, donde actualmente dirige la galería Henle Studio Fine Art Gallery en Christiansted, junto con su hermano Martin Henle. Ha exhibido su fotografía artística en numerosas exposiciones grupales en las Islas Vírgenes, así como en unipersonales en el Henle Studio. >>> www.tinahenle.com

Under the Arches III

2014

Fotografía digital montada en Sintra
34" x 45" (86.3 x 114.3 cm)

At the Well

2013

Fotografía digital montada en Sintra
34" x 34" (86.3 x 86.3 cm)

Under the Arches I

2014

Fotografía digital montada en Sintra
10" x 13" (25.4 x 33 cm)

Under the Arches II

2014

Fotografía digital montada en Sintra
25" x 34" (63.5 x 86.3 cm)

On the Steps of the Church

2012

Fotografía digital montada en Sintra
25" x 34" (63.5 x 86.3 cm)

Declaración de la artista:

Estas imágenes denotan una paradoja, ya que figuran personas indigentes en contraposición al esplendor en decadencia del pasado colonial de Christiansted. La gente sin hogar es una pequeña parte de la indigencia global en las Islas Vírgenes, pero es la más visible. Proviene de todos los rincones de la sociedad y a menudo viven sin hogar durante años.

Factores económicos, así como la enfermedad mental, la adicción y el distanciamiento de la familia, a menudo contribuyen a este problema de múltiples facetas. El gobierno, así como servicios comunitarios, ofrecen e

imparten alguna medida de alivio, pero mantener niveles básicos de supervivencia, salud y seguridad exige grandes energías diariamente. El concepto de algún confort real en estas situaciones parece remoto.

At the Well: Esta imagen se tomó en lo que se conoce como el Mercado Hendricks en Christiansted. Fue uno de los primeros espacios públicos planificados, construido en 1735 como el mercado de verduras. El edificio pequeño a la izquierda en segundo plano se usaba y se sigue usando como letrina pública. Está construido sobre una alcantarilla importante. Todavía cuenta con el techo de tejas original y su integridad original. El hombre está tendido sobre el pozo original al cual se refiere el título.

On the Steps of the Church: La iglesia en esta imagen es la más antigua de St. Croix. Queda en Christiansted y fue construida en 1740 con el nombre de Iglesia Reformada Neerlandesa. Cuando los daneses tomaron el control de la isla en la década de 1840, se convirtió en la Iglesia Luterana.

Under the Arches I, II y III: Las calles de Christiansted están flanqueadas de aceras cubiertas construidas por los daneses. Estos pasajes abovedados en King Street dan sombra para protegerse del intenso sol tropical.

Erik Miles

Erik Lief Miles es virgenense de cuarta generación y de ascendencia danesa colonial, pero nace en Puerto Rico en 1968 y tiene una extensa familia puertorriqueña. Vive en St. Thomas, Islas Vírgenes de EE. UU. y trabaja por todo el Caribe.

Se crió en las Islas Vírgenes o, más precisamente, en el estudio de producción especializada en cine y fotografía de su padre, Ray Miles. A los ocho años, recibió una Nikonos IVA y pronto sus fotografías se empezaron a publicar, a menudo en portadas de revistas y periódicos. También empezó su carrera profesional en el cine desde muy joven, trabajando en los sets de películas como *The Deep* y *Charlie's Angels (Love Boat Angels)*. A los 18 años, Erik ya había sido camarógrafo en documentales para la BBC, National Geographic y Jacques Cousteau.

Su ubicación, conjuntamente con sus habilidades técnicas, le generó mucha demanda en las producciones cinematográficas que se filmaban en la región del Caribe. Se especializa en cinematografía submarina y aérea. Ha trabajado con algunos de los mayores talentos de la industria del cine. Cuando se mudó a Miami, Erik empezó a trabajar en sesiones comerciales y videos musicales y, con el tiempo, regresó a los largometrajes. Su trabajo lo llevó por todo Estados Unidos continental, el Caribe, Sudamérica y Europa. Erik ha regresado a las Islas Vírgenes para producir sus propias películas (varias de las cuales han recibido premios prestigiosos) y dedicarse a la cinematografía y la fotografía artística. Entre sus filmaciones más recientes figuran *Real Housewives of NY*, como operador de posicionamiento dinámico, y los últimos seis anuncios promocionales del Departamento de Turismo de las Islas Vírgenes.

>>> www.studio5films.com

Broken Dream

Chinese Characters

Haitian Bible

Loss

Walking in their Shoes

2008

Fotografía digital

17" x 22" (43.1 x 55.8 cm)

Declaración del artista:

He presenciado escenas que aún ahora me persiguen. He mirado mientras las yolas llegan a tierra de noche en la Isla de Mona, situada entre Puerto Rico y República Dominicana. Embarcaciones llenas de gente, cincuenta almas en un bote, con espacio solo para estar de pie. No ven a los agentes del gobierno ocultos en la arboleda justo detrás de la playa, mirándolos a través de gafas de visión nocturna que les da un aspecto alienígena; ellos sabían que los botes se aproximaban desde horas atrás. Embarcaciones blancas como la espuma de las olas bajo la luz de la luna, y mientras las proas acuchillan la arena, se vierten sobre ella personas, hombres, mujeres, niños, bebés, nenes. Una ola golpea de lado a una de las yolas y esta cae sobre un costado en la playa. Una corta carrera hacia la libertad, el pecho hinchado de esperanza, la oportunidad de una vida mejor, para ellos, sus familias, y entonces ven a los agentes, oyen los altavoces quebrando la noche, quebrando sus sueños. Se encienden los reflectores, la luz brutal los ciega y expone la cruel realidad, una mentira terrible dicha y vendida a personas desesperadas. Los inmigrantes jamás tuvieron oportunidad alguna. Habían llegado a una pequeña isla desolada en medio del mar a 40 millas de Puerto Rico. Rápidamente, son reunidos y detenidos a la espera de transporte y procesamiento.

He visto esta escena representada una y otra vez en los islotes y cayos en los mares de las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas. Un bote se estrelló contra una roca de noche. Hubo heridos, pero fueron rescatados por un helicóptero, solo para ser deportados de nuevo.

Algunas de las cosas encontradas en los pequeños cayos alrededor de St. Thomas: caracteres chinos en un cuaderno, zapatos y otros artículos personales perdidos o dejados atrás, páginas arrugadas de una Biblia en francés. ¿Eran los refugiados haitianos, dominicanos o chinos? Arriesgan sus vidas para empezar una nueva en otro lugar. Los traficantes los desembarcan de sus botes de noche, y ellos piensan que han alcanzado la libertad. Pero cuando sube el sol, se encuentran en un islote deshabitado en medio de la nada.

Siento congoja y admiración por ellos. Dejar a tu familia y tus amigos, todo lo que conoces, y entregarte a un cruce marítimo a menudo riesgoso —en manos de gente a menudo muy mala. La desesperación que conduce a este acto y la increíble valentía que debe de exigir. Tomé estas imágenes para atraer la atención hacia su penosa situación. Nunca fotografíe a los inmigrantes mismos. No quiero hacerles eso, captarlos en uno de los momentos más duros de sus vidas. Valoro su dignidad. Siempre pienso en los innumerables otros que no sobrevivieron al cruce. Están en algún lugar allá afuera, eternamente, Madres, Padres, Hijos.

Ray Miles

Raymond Miles, 1936, nació y creció en Londres, Inglaterra. Asistió a escuelas de arte y realizó una pasantía fotográfica con el Ministerio del Aire en la ciudad de Londres antes de servir dos años en la Fuerza Aérea Real como fotógrafo en Singapur y Malasia. A su regreso al mundo civil y a Londres, reanudó su vida como estudiante de bellas artes y fotógrafo. Tomó un trabajo como fotógrafo en un buque que navegaba entre la ciudad de Nueva York y el Caribe. Miles encontró Nueva York, Greenwich Village y el ambiente artístico de esa época sumamente estimulante. Era la época de Pollock, de Kooning y Rothko. Posteriormente, asistió al Art Students League y trabajó como fotógrafo independiente para agencias de publicidad.

Una comisión casual lo llevó a las Islas Vírgenes, donde quedó completamente prendado de la forma de vida isleña, su belleza tropical y su gente. En sus archivos fotográficos se encuentra un gran número de excelentes imágenes creativas clásicas de las Islas como eran en la década de 1960 —balandras isleñas alineadas frente al mar subiendo a bordo y descargando productos de comercio interisleño, otras vendiendo pescado, frutas y verduras exóticas traídas frescas de las islas vecinas.

Ray Miles ha recibido muchos premios por sus pinturas y fotografías y su trabajo es altamente valorado por coleccionistas. Miles fue honrado por el gobernador de las Islas Vírgenes con una medalla de oro y un premio a la excelencia en las bellas artes. Es padre del fotógrafo y cineasta Erik Miles, quien también participa en «Colonial Comfort (Confort colonial)», y vive en St. Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Sugar not Paie, 1966

Long Boom, Christiansted, St. Croix, 1962

Iron Cog & Whim Sugar Mill, St. Croix, 1963

2014

Fotografía análoga en blanco y negro

24" x 30" (60.9 x 76.2 cm)

Declaración de la curadora:

Las fotografías de Ray Miles, tomadas en la década de 1960 en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, nos recuerdan días mejores y no tan buenos del pasado.

Estate Whim es una plantación trazada hacia 1730 por la Compañía Danesa de las Indias Occidentales. Los primeros registros de propiedad señalan que se cultivaba algodón en la plantación. Para 1754, parece que el azúcar se había convertido en el cultivo principal y siguió siéndolo hasta la década de 1920, cuando el azúcar, una industria que desde hacía mucho ya no era rentable en la isla, cedió el paso al ganado. El ingenio azucarero sirve ahora de atracción turística.

Se usa el término «Long Boom (largo auge)» para referirse a periodos largos de crecimiento económico. En este caso, se refiere al periodo de crecimiento económico mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial desde 1945 hasta la crisis del petróleo de 1973, que también se sintió en las Islas Vírgenes de EE. UU. King's Wharf en Christiansted era el centro de comercio de St. Croix en las Antillas danesas.

En 1966, el gobernador Paiewonsky puso fin a 200 años de producción azucarera en St. Croix. La tierra agrícola sobre la cual trabajaban estos manifestantes fue traspasada a la refinería de petróleo Hess.

Liza Morales Ortiz

Nace en Mayagüez en 1975 y se cria en Cabo Rojo. Vivir en estas dos ciudades costeras de Puerto Rico la ayudaron a desarrollar una estrecha conexión con el medio ambiente. Este amor por la naturaleza la motivó a obtener un título de bachiller en Ciencias Biológicas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y luego se graduó con una maestría en salud pública de la Escuela de Posgrado de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico.

La fotografía siempre ha sido una herramienta para expresarse a sí misma, pero en los últimos nueve años, Liza Morales se ha concentrado en la fotografía como herramienta para la transformación social. Su trabajo humanitario y de salud pública con la organización sin fines de lucro Iniciativa Comunitaria en Puerto Rico, Haití y Guatemala y otras ONG en América Latina y Nepal, le han dado muchas historias visuales que contar sobre la resiliencia, la justicia social, la drogadicción, la indigencia y, ante todo, sobre la esperanza. Su trabajo documental independiente ha formado parte de la VII Bienal Internacional de Fotografía de Puerto Rico 2010, celebrada en el Museo de las Américas, y ha merecido el segundo lugar en la categoría Interés Humano en el XVIII Certamen Exposición de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, ambos en San Juan, Puerto Rico. Liza reside en Santurce/San Juan, Puerto Rico.

>>> lizamoralesfotografia.carbonmade.com

La Calle, Tendedero

2013-2014

Serie de 6 imágenes

Fotografía digital montada con materiales encontrados

8" x 8" (20.3 x 20.3 cm)

Declaración de la artista:

La calle refleja los muchos síntomas de nuestra inercia y complejidad colonial. El confort peligroso que hemos normalizado como país se puede ver en todos los estratos sociales, donde los más afectados son quienes tienen menos poder. Nuestra incapacidad de avanzar con una política de salud pública y de reconocer que la violencia es el resultado final ha llevado a nuestra estructura social a un descenso en espiral.

Esta documentación visual creada durante intervenciones nocturnas médicas en la calle viene a ser un espejo de cómo la falta de voluntades políticas y cívicas nutre ciclos que perpetúan la pobreza solo para mantener el status quo. Representa los fragmentos de una colonia paralela en la que viven algunos de los más de 21,000 indigentes en Puerto Rico. Explora en conjunto los costos políticos de políticas punitivas respecto a la drogadicción y cómo se ven reflejadas en los indigentes... todo mientras se deja que la fuerza impulsora sea la conexión humana y la oscura belleza de la calle.

Marta Mabel Pérez

Marta Mabel Pérez nace en Lares, Puerto Rico en 1968. Es fotógrafa, artista de instalaciones, museóloga y curadora. Recibió el premio President's Fellowship de la Universidad de Puerto Rico para estudiar arte y arquitectura en la American University en Washington, D.C. En 1986, finalizó sus estudios de pregrado en arte en la UPR y recibió una beca del gobierno de México para cursar estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, donde recibió el premio de la institución por excelencia académica. En el año 2002, Marta Mabel recibió el premio por la mejor instalación en un medio contemporáneo de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Capítulo Puerto Rico. Ha participado en exposiciones nacionales y bienales internacionales, tales como la Primera Bienal de Grabado en Argentina y la Bienal Vila Nova en Cerveira, Portugal. Gracias al éxito de su proyecto titulado *Entre islas* en Tenerife, Islas Canarias, recibió un encargo del Departamento de Cultura en Monza, Italia, para un proyecto fotográfico. Sus obras se encuentran en colecciones privadas e institucionales en Puerto Rico y México. Ha expuesto sus fotografías en Puerto Rico, en el Rhode Island School of Design Museum, en América Latina y en Europa. Tanto sus fotografías como sus instalaciones reflejan un examen constante de situaciones que afectan la sociedad puertorriqueña, y emplean un lenguaje conceptual contemporáneo para explorar temas que reflejan el colectivo y su vida personal y borran los límites entre el arte y la conducta pública.

Local Comfort on the 4th of July

Local Comfort on Christmas

2014

Fotografía digital sobre Sintra

30" x 20" c.u. / ea (76.2 x 50.8 cm)

Declaración de la artista:

Local Comfort (Comfort local) consta de una serie de retratos de un muchacho que en el curso de un año se engalana para las fiestas que se celebran en Puerto Rico. La celebración de estas fiestas fue impuesta por el comercio, pero éstas se perciben como parte de la cultura local. *Local Comfort (Comfort local)* los invita a replantearse estas tradiciones que reflejan más la situación de Puerto Rico que las «verdaderas» tradiciones puertorriqueñas.

Herminio Rodríguez

Nace en Madrid, España en 1971. Vive y trabaja en Puerto Rico.

Herminio Rodríguez, cuyo estudio está ubicado en el Barrio Obrero de San Juan de Puerto Rico, es fotoperiodista y fotógrafo artístico y comercial. Además de fotografía comercial de comidas y envases, ha documentado el diseño de las bolsas de drogas halladas en las calles, ha cubierto bodas y quinceañeros en complejos de vivienda social, ha retratado a insectos y a inmigrantes dominicanos, y ha fotografiado estudios eróticos y habitaciones de moteles en Puerto Rico para imágenes promocionales encargadas por los dueños de estos establecimientos.

>>> www.herminiorodriguez.com

Motel Rooms (African)

Motel Rooms (Asian)

2012

Impresión cromogénica

40" x 55" (101.6 x 139.7 cm)

Declaración del artista:

En todas las culturas colonizadas existe una extraña semejanza entre el sexo y la política. Mientras más conservadora es la cultura, más tabú es el sexo. La lujuria y el fetichismo se esconden bajo la falda de la intimidad. El comportamiento y los pensamientos lujuriosos a menudo se reprimen. En un lugar oculto o un sitio secreto o a cierta hora con cierta luz, hay un momento preciso en el cual esos sentimientos son liberados. A veces el sexo es bueno, a veces se vuelve violento. Todo depende de cuán espectacular es el entorno. Si luce bien y es cómodo, si todo está bien diseñado, se alcanza por lo menos un 75% de la aprobación condicional.

Se ha escrito mucho acerca del uso del sexo como arma o como forma de control en las esferas conservadoras de la sociedad en la que el sexo se vuelve violento. Además, el opresor asume la violencia como un precio que hay que pagar para alcanzar algún tipo de confort, para experimentar algo nuevo, y para alcanzar el clímax esperado. Por lo general, esa es la norma, y siempre termina con depresión bajo la opresión.

En la serie *Habitaciones de motel*, la habitación de motel es una metáfora del entorno colonizado. La relación entre el «amor» y la «lujuria» (la cama y la *Máquina del amor*) se asemejan a la relación entre una colonia buena y el imperio. En el Caribe existen colonias excelentes (no mencionaré ninguna). Muchas de ellas parecen ser un paraíso. Palmeras y playas hermosas, un clima excelente, gente simpática y comida exquisita son algunos de los detalles que nos persuaden a pensar que hemos alcanzado el 75% de la aprobación condicional. Estamos suficientemente confortables.

Pero el precio que pagamos por ese confort está representado en *Máquina del amor*. Totalmente incómoda y a la vez familiar. Su diseño analítico y obstétrico deja en claro que tienes que trabajar para alcanzar el placer. Y el placer no está garantizado, ya que la falta de práctica, valentía y experiencia no te dejarán alcanzar un clímax en un entorno tan mecánico. Pero no hay tiempo para practicar, la *Máquina del amor* no siempre puede ser conquistada. Solo quieres satisfacer un deseo. Pero cuando crees que estás cerca de tu meta, la *Máquina del amor* resulta ser demasiado incómoda. Es entonces que surge la depresión y empieza la opresión.

Violentamente, la culpa se convierte en debilidad. Un fin rápido. Eso resume en qué consiste el 25% restante de nuestro debate: la política.

Al final, abandonamos la *Máquina del amor*, nos dirigimos a la cama, y soñamos con geishas y cebras.

Steve Simonsen

Nace en Michigan en el 1959, y cursó su escuela en Boulder, Colorado, EE. UU. Fotógrafo profesional Steve Simonsen ha vivido y trabajado en diversos lugares alrededor del mundo tales como Moorea, Egipto, Micronesia, México, Bahamas y las Islas Vírgenes. Los últimos 24 años Simonsen ha estado radicado en St. John, USVI.

Explorador y documentalista incansable, Steve ha llevado escenas cautivantes de belleza tropical natural a todo, desde marketing para complejos turísticos hasta colecciones de fotografías de stock y libros de mesa. Es fotógrafo de imágenes de stock y por encargo, así como instructor de buceo y naturalista submarino con acceso al Caribe todo el año. Se especializa en fotografía submarina, aérea y de la naturaleza, fotografías de casas de campo de lujo y propiedades vacacionales, y producciones de video en HD. Ofrece talleres y es miembro de la Sociedad Americana de Fotógrafos de Medios, e instructor certificado de las asociaciones de buceo PADI y NAUI. >>> www.stevesimonsen.com

Peter Bay Beach House

2006

Fotografía digital / Digital photography

17" x 25" (43.1 x 63.5 cm)

Mistral

2013

Fotografía digital / Digital photography

17" x 25" (43.1 x 63.5 cm)

Marea

2012

Fotografía digital / Digital photography

25" x 17" (63.5 x 43.1 cm)

Lovango Villa

2006

Fotografía digital / Digital photography

25" x 17" (63.5 x 43.1 cm)

Declaración de la curadora:

Mientras recorría el archivo de fotografías de Steve Simonsen tomadas de mansiones en el Caribe, sentía que estaba mirando un catálogo de centros vacacionales cinco estrellas en países asiáticos, africanos y árabes. Diseños otomanos y de posadas de safari, estatuas de Buda y cocteles junto a la piscina, techos cubiertos de paneles solares, equipos de cinema en casa, jacuzzis y dormitorios de lujo - todos representan un gusto internacional de lujo exótico, sin que importe demasiado la historia de los interiores y las costumbres

William Stelzer

William Stelzer nace en Southfield, Michigan EE. UU. en 1965, y desde 1992 reside en St. John, USVI. Stelzer es un artista/cineasta independiente que ha trabajado en numerosos proyectos comerciales de cine y video en las Islas Vírgenes. Antes de vivir en St. John, trabajó como Director Gráfico de la filial de ABC-TV en Texas Central durante la Primera Guerra del Golfo y como Director de Efectos Visuales Especiales para la reconstrucción de accidentes mediante animación de modelos y computarizada. También formó parte de una expedición de investigación en la Amazonía venezolana para estudiar el arte en cavernas funerarias, enseñó gráfica computarizada en África Occidental como parte de un proyecto relacionado con el SIDA, y ha filmado en las alturas de un glaciar peruano para ayudar a documentar los efectos humanos en su derretimiento. También trabajó en el diseño del prototipo de un controlador de juegos de primera generación para simuladores computarizados de trenes. Ha ayudado en la producción de programas piloto y ha producido una serie de minidocumentales en Haití, Nicaragua, St. John y Florida para Waveplace, una fundación sin fines de lucro diseñada para la enseñanza a escolares del Caribe usando la revolucionaria computadora laptop para niños del proyecto OLPC (Un portátil por niño). Stelzer estudió en Michigan State University (Diseño Industrial, Computarizado y Gráfico) y en la Universidad de Texas en Austin (Radio-Televisión-Cine).

Climbing out of the Comfort Zone

2014

Instalación fotográfica. Impresión giclée, figura de LEGO y video

Dimensiones variables

Declaración del artista:

Hace varios años, mientras exploraba ruinas en el Parque Nacional de las Islas Vírgenes, me topé con un pozo de piedra construido en la época colonial de St. John. Yo estaba muy lejos del sendero, completamente solo en una parte rara vez visitada de la isla, y no pude evitar pensar que si por alguna razón me caía en el pozo, sería casi imposible salir.

Climbing Out of the Comfort Zone es una instalación fotográfica inspirada en parte por esa experiencia. En ella, en minúsculo hombrecito hecho de Legos, resuelto por fuera y aterrado por dentro, se enfrenta al esfuerzo hercúleo de literalmente trepar hacia afuera de este pozo. Debajo de él está su comfortable casita de Legos, con su parrilla para barbacoas, conexión de Internet y pantalla grande de televisión. Encima de él está lo desconocido, pero también su única oportunidad de vivir su propia vida auténtica.

Cientos de miles de años de evolución han afinado la mente humana con necesidades y deseos muy específicos, cruciales para nuestra supervivencia y realización espiritual. Pero en esta edad tecnológica, hemos logrado satisfacer esos deseos tan bien con simulaciones expertas, incluso con exageraciones de lo real, que estas maravillas técnicas recién desarrolladas tienen el potencial inquietante de esclavizarnos confortablemente, inundando los centros de recompensa de nuestros cerebros con sus cantos seductores de sirena.

La revolución digital nos ha proporcionado una ventana sin precedentes hacia el mundo externo al nuestro. Desde la BBC y el canal de National Geographic, hasta YouTube y Facebook, la iconografía de las visiones de otros nos puede inspirar para alcanzar cumbres más altas o paralizarnos con sentimientos de ineptitud. Todos somos tanto contadores de cuentos como públicos de cuentos. Pero el camino hacia la creación de nuestra propia historia puede ser abrumadoramente difícil, impredecible e incluso peligroso. Por más que nos esforcemos por cumplir nuestros sueños, podríamos fracasar. Lo único garantizado son las cicatrices de guerra.

No obstante, la alternativa es sucumbir confortablemente a una simulación hiperhermosa de la realidad, desaparecer en un mundo en el que solo vivimos a través de las historias de otros, mientras que la historia que podríamos haber vivido se desvanece lentamente.

Rebecca Zilenziger

Rebeca Zilenziger nace en Somers Point, New Jersey EE. UU. en 1965. Americana-suiza, vive y trabaja desde hace más de 20 años en el Viejo San Juan, Puerto Rico.

Rebecca Zilenziger se graduó del Parsons School of Design en 1989. Desde entonces, ha dedicado gran parte de su trabajo a explorar el retrato en su interacción con las relaciones ambientales, sociales y personales. Utiliza el retrato como catalizador y base desde la cual explorar diversas yuxtaposiciones de contenidos y visuales, recurriendo al cuerpo y el rostro para explorar y definir una visión particular del ser humano en el contexto de su entorno. Recientemente su Autorretrato (2012) fue adquirido por el arquitecto Luis Gutiérrez e incluido en su prestigiosa colección de fotografía. Zilenziger ha exhibido en Nueva York, Filadelfia, Zurich y San Juan. Su obra ha sido publicada en las revistas tales como Artes, Imagen, e Interior.

>>> www.rebeccazilenziger.com

The Best Things in Life Are Free

2014

Triptico

Fotografía con acabado digital. Impresión Lambda montada sobre Gator.

19" x 30" cu / ea. (48.2 x 76.2 cm)

Declaración de la artista:

The Best Things in Life are Free. Las mejores cosas de la vida son innatas y propias de esta isla. No hay una jurisdicción estadounidense sobre la belleza natural de las islas. La playa está abierta a TODOS. La playa yace dentro de una metrópoli que oscila de un partido político a otro, de una ventaja económica a otra desventaja social. Es un oasis inalterable libre de connotaciones políticas y estructuras de clases. La playa Escambrón es un lugar donde una gran mezcla de personas se relaja y comparte una visión y una experiencia en común. Puede que la experiencia no estructurada compartida sea la mayor democratización de la humanidad. Disfrutamos del sol, observamos el cielo, nadamos en las aguas, y echamos la cabeza hacia atrás y nos reímos, levantamos al bebé, le damos de lactar, bebemos una cerveza, descansamos sobre la toalla, y nos escuchamos.

Mi playa desafía la propiedad política y habla directamente a mi sentido del bienestar y la independencia, mi libertad de reunirme, hablar, compartir a mis anchas, aquí mismo en Puerto Rico, con cualquiera que decida aparecer. Esta playa es mejor que cualquier confort colonial, es mejor que el dogma. Existe, desafiante y brillante, antes que cualquier exportación filosófica o imitación importada barata.

COLONIA es una palabra escrita en papel como un vocablo, un sesgo, una definición inescapable de la existencia nacional. ¿Qué dice de nosotros si optamos por ignorarla a diario? ¿Está fijada más prominentemente en el paisaje político que cualquier estado mental u opinión sobre nosotros mismos albergada en los rincones de nuestra mente inconsciente? Si es que duerme en las líneas borrosas entre las opciones de compra adiestradas y perezosas, alterando los niveles del orgullo propio, entonces dejemos que algo natural e impoluto nos hable, a la orilla del agua, de un mayor despertar político y social.

Honremos lo que está aquí, como yo, una trasplantada a esta isla desde tiempo atrás, honro lo que es singularmente puertorriqueño. Hay una democracia en mi playa que desafía la tinta sobre el papel y dejaré que eso me guíe para saber mejor quiénes somos individual y colectivamente. Y aunque fuera solo para nadar, relajarnos y abrirnos al océano y el cielo, dejemos que este aguadero sea un lugar de diálogo sobre ese tema.

Día de la amistad IV-PR y el Mes nacional de la herencia hispana

Las Islas Vírgenes celebran el Día de la amistad IV-PR el Día de Colón. Este día festivo público en las Islas Vírgenes de Estados Unidos se creó en la década de 1960 en reconocimiento de la excepcional relación entre los virgenenses y los puertorriqueños, quienes en ese momento constituían el mayor grupo de inmigrantes en el territorio, especialmente en St. Croix. Aun hoy, el 40 al 50% de la población de unas 106,000 personas de las Islas Vírgenes de Estados Unidos tiene ascendencia puertorriqueña.

El Mes nacional de la herencia hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre con el fin de reconocer las contribuciones de los hispanos y latinoamericanos a los Estados Unidos y celebrar su herencia y cultura. En 1988, el ex presidente Ronald Reagan prolongó la celebración que antes duraba una semana para que abarcara un periodo de 30 días. Se escogieron estas fechas porque ocho países latinoamericanos celebran el aniversario de su independencia entre el 15 y el 21 de septiembre.

El Caribbean Museum Center for the Arts en Frederiksted se vale de estas fechas para reunir a puertorriqueños y virgenenses. El propósito de traer la exposición «Colonial Comfort» a San Juan en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo, es crear una experiencia compartida.

Programa educativo

@ the CMC Arts 2014

Viernes, 19 de septiembre / 5:00 PM

Apertura de la exhibición

Sábado, 20 de septiembre / 10:00 AM

An interdisciplinary look at (post-)colonialism

Panel de discusión con Roland Roebuck, artistas/fotógrafos exponentes y Lisa Ladner

Sábado, 20 de septiembre / 3:00 PM

Strategies for making it here and there

Mesa redonda con artistas/fotógrafos exponentes, empresarios y representantes de industrias creativas

Viernes, 14 de noviembre / 10:00 AM -3:30 PM

Leave the Comfort Zone: become an entrepreneur!

Taller ofrecido por Glenn McDuffy del UVI Small Business Development Center (www.sbdcvi.org).

@ the MAC 2015

Jueves, 25 de junio / Sala Julio Rosado del Valle - 7:00 PM

Apertura de la exhibición

Sábado, 27 de junio / 11:00 AM–1:00 PM

Guerreros de luz

Sábado Familiar: Taller creativo con la artista Liza Morales. Dirigido a niños/as de 5 años en adelante acompañados por un adulto.

Domingo, 28 de junio / 2:00 PM

Recorrido en diálogo con los artistas de la exhibición y Lisa Ladner, curadora invitada.

Jueves, 9 de julio / 7:00 PM

Fotografía como una herramienta de cambio social

Conversatorio con los artistas Liza Morales y Herminio Rodríguez. Asistencia de otros participantes por confirmarse. Moderadora: Lisa Ladner, curadora de la exhibición

Septiembre – Octubre

Talleres de empresarismo cultural en colaboración con el proyecto Inversión Cultural

Miércoles, 30 de septiembre / 7:00 pm

Puerto Rico y las Islas Vírgenes entre colonialismo local y global

Foro, los panelistas invitados serán anunciados oportunamente.

Créditos

Colonial Comfort es una exhibición itinerante realizada en colaboración con Caribbean Museum Center for the Arts in St. Croix y el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC), co-producida por el-status.com bajo la curaduría de Lisa Ladner.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE PUERTO RICO

JUNTA DE DIRECTORES

Presidente

Víctor Tomassini

Vicepresidente

José Ignacio Posada Fernández

Tesorero

José Javier Negrón

Secretario

Rubén Méndez Benabe

Salvador Alemañy, Gladys Betancourt, Jairo Fernández, Pedro Muñoz Marín, Tony Pabón, Letty Rivero Iturregui, María Awilda Quintana-Román, Luis Fernando Rodríguez, Carolina Stubbe, Marilina Wayland, Frankie Vázquez Marrero

PERSONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe

Marianne Ramírez Aponte

Secretaria Ejecutiva

Melany A. Rodríguez Villafañe

ADMINISTRACIÓN

Administradora

Wanda Michelle Dilán

Gerente de Tienda

Jorge Luis Pardo

Asistente Administrativo

Carlos Torres

Recepcionistas
Myriam Santiago
María Teresa González
Minerva Fuentes

Mantenimiento
Luis Vázquez

EDUCACIÓN Y EXHIBICIONES

Oficial de Programación y Educación
Evita Busa

Preparador y diseñador gráfico
Sergio Hernández

Registradora
Lourdes Ranero

Coordinadores de Educación
Yarí Taína Rodríguez Benítez
Rafael Vargas Bernard

DESARROLLO Y MEMBRESIAS

Oficial de Desarrollo y Relaciones Publicas
Georgie Vega

Coordinadora de Desarrollo
Julissa Vega

CRÉDITOS DEL PROYECTO

Curaduría
Lisa Ladner

Coordinación general
Evita Busa

Registraduría
Lourdes Ranero

Diseño gráfico
Sergio Hernández

Instalación de la exhibición
Sergio Hernández
Uziel Esteban Orlandi Alegría

Programa educativo
Evita Busa
Rafael Vargas Bernard
Lisa Ladner

Recaudación de Fondos y Relaciones Públicas
Georgie Vega
Julissa Vega

CATÁLOGO

Ensayos, texto de introducción y edición de biografías
Lisa Ladner

Traducción inglés al español
Bertha Pancorvo Corcuera

Colonial Comfort ha sido posible en parte gracias al auspicio de Instituto de Cultura Puertorriqueña, Programa de Artes Plásticas, M & N Aviation, Pazos Fuel, Seaborne y The Wooden Box.

Agradecemos la colaboración con el préstamo del mobiliario a la Fundación Arana y la colaboración de Inversión Cultural con los talleres de empresarismo cultural.

6/27/2015 (LL)