

2do

CICLO DE PROYECTOS

2015

2do

CICLO DE PROYECTOS

2015

SALA DE EXHIBICIONES

Pedro Vélez

CUARTO DE PROYECTOS

Cristina Tufiño

SALA DE PROYECTOS

El país ignorado [Primer intento]

Curaduría -- Abdiel Segarra

[11 de abril -- 30 de junio | 2015]

MENSAJE DE LA DIRECTORA

La programación de **ÁREA** durante el 2015 constará de 4 ciclos compuestos de 3 proyectos. Estos 12 proyectos estarán organizados entre la Sala de exhibiciones, la Sala de proyectos y el Cuarto de proyectos. El interés es continuar siendo un lugar que le de cabida a una amplia gama de propuestas de artistas locales e internacionales y ser un espacio para la profesionalización de artistas y curadores en formación.

Debido a que este año 2015 cumplimos diez años de programación ininterrumpida, queremos trabajar con proyectos curados que incorporen artistas que fueron parte de nuestros comienzos. De esta manera poder visitar la carrera de estos artistas y demostrar lo acertados que hemos sido en nuestra misión. De los 12 proyectos, 2 serán curados incorporando este enfoque. En este segundo ciclo le tocó el turno al curador Abdiel Segarra con su proyecto *El país ignorado [Primer intento]*.

Durante el 2015 continuaremos nuestra misión principal de promover y estimular ideas de peso cultural, logrando nexos entre sus exponentes dentro y fuera de Puerto Rico. En esta edición tenemos a Pedro Vélez y a Cristina Tufiño ambos artistas radicados fuera de la Isla.

ÁREA es una plataforma comprometida en servir como espacio de actividades culturales de calidad; esto, gracias a la iniciativa y apoyo incondicional de José Hernández Castrodad, el equipo de artistas colaboradores del espacio y el público que nos visita. Esperamos contar con su apoyo durante este décimo año de trabajo.

Norma Vila Rivero
Directora, 2015
ÁREA: Lugar de Proyectos

ÁREA LUGAR DE PROYECTOS

2do CICLO DE PROYECTOS 2015

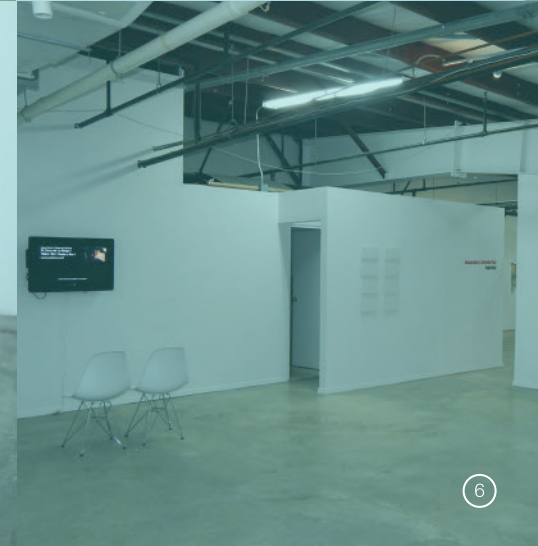
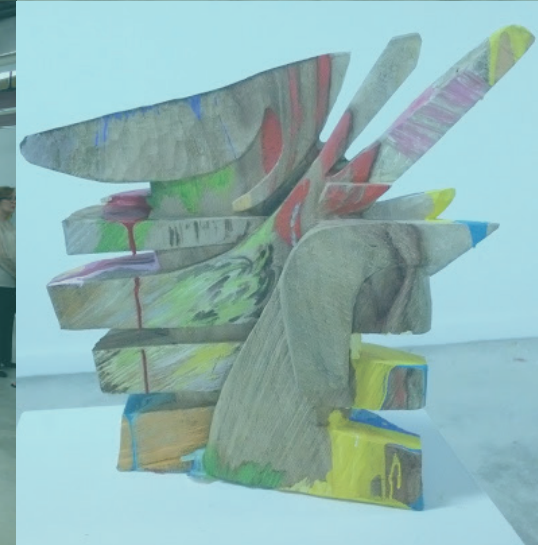
Área: lugar de proyectos, se complace en invitarle al segundo ciclo de proyectos de su programación 2015. Para ello, celebramos la apertura de 3 nuevos proyectos, entre ellos la visita desde Nueva York del artista puertorriqueño Pedro Vélez presentando **Ransom Notes and Surrender Flags**, un proyecto de residencia artística y de colaboración con artistas locales e internacionales, la video-instalación **Since I Must Leave My Home** por Cristina Tufiño & Alex Nguyen y la exhibición colectiva **El país ignorado - primer intento** un ejercicio curatorial de Abdiel D. Segarra Ríos.

Ransom Notes and Surrender Flags por Pedro Vélez consistirá de 2 partes, la primera constará de pinturas y ensamblajes en colaboración con los artistas L.M. Rodríguez, Robert Davis, Vincent Dermody, Maya Mackrandilal y Michael Wynne en los cuales el artista estará hablando de la deuda nacional. Además, presentará una serie de afiches y retratos de varios reporteros jóvenes, entre ellos Yennifer Alvarez Jaimés y Joel Cintrón, los cuales presentan una mirada optimista ante la debacle económica. Como dato de interés, Pedro Vélez fue de los primeros artistas en exhibir un proyecto en AREA en el 2005. Para la segunda parte del proyecto **Ransom Notes and Surrender Flags** el artista presentará pinturas completadas durante su residencia artística de dos meses en AREA.

Cristina Tufiño presenta la video-instalación titulada **Since I Must Leave My Home** (2015). El guión fue escrito por Tufiño y el video fue co-dirigido con Alex Nguyen y cuenta con la participación actuarial de Kiani del Valle como su protagonista. En el video existe la historia como un artefacto de un mundo olvidado y perdido. El video va desenterrando detalles a través de imágenes y objetos de archivo, a su vez que va desentrañando una historia de amor y enfermedad. El paciente se presenta como una escultura, inamovible e inerte, el objeto

perfecto del deseo. Mientras que la encargada está en el presente trabajando como cuidadora de un cementerio ella vive en la memoria del paciente y cae por un agujero en la memoria de él. Las fuentes son extraídas de la literatura, teoría feminista, y películas de los 90's, además de una serie de ansiedades personales con las cuales Tufiño va creando "tableaux" de fantasías e investigación. Documentadas en video y fotografía **Since I Must Leave My Home** se traduce mejor a través de una instalación elaborada.

El país ignorado - primer intento es un ejercicio curatorial de Abdiel D. Segarra Ríos en el cual participan los siguientes artistas: Chemi Rosado Seijo, Osvaldo Budet Meléndez, Rafael Miranda Mattei, Migdalia Barenz-Vera y Omar Obdulio Peña Forty. Se dice de los colonizados que cristalizan en sus discursos las historias que sus colonizadores inventaron sobre ellos, son incapaces de pensarse fuera de ese espacio ideológico. Se dice que no tienen voz propia, que han sido adecuados por generaciones y que su panorama carece de referencias propias para pensar fuera de las condiciones que los colonizan. Estos artistas se han ocupado de alimentar un cuerpo de trabajo que consistentemente ponen en duda las fuentes, que cuestiona el inmovilismo de lo paradigmas nacionales. Ya sea a través de propuesta cargadas de humor como de ejercicios de investigación y entrevista. El arte se ha probado como un espacio de perfecto para la transgresión de los oficialismo. En esta ocasión los artistas participantes coinciden con el fin de estimular un diálogo que invita a formular preguntas, una conversación que ayuda a entender nuestra realidad más allá de las posibilidades que nos ofrecen los periódicos, los noticieros y los currículos escolares. Esta selección de obras permiten e invitan a dudar sobre la cifras, a no creer en las narrativas oficiales y sobre todo, a cuestionar insistentemente las fuentes que se encargan de la producción y el manejo de la información que pretende definirnos.

MIGDALIA LUZ BARÉNS OSVALDO BUDET RAFAEL J. MIRANDA OMAR O. PEÑA FORTY CHEMI ROSADO SEIJO

El País Ignorado / Primer Intento
Curaduría – Abdiel Segarra

Se dice de los colonizados que cristalizan en sus discursos las historias que los colonizadores inventaron sobre ellos, que convierten en hegemonía el lugar desde que el fueron vistos y que son incapaces de pensarse fuera de ese espacio ideológico. Se dice que no tienen voz propia, que han sido adecuados por generaciones y que su panorama carece de referencias propias para pensarse fuera de las condiciones que los colonizan. La violencia histórica que ha dado forma a sus entornos define, entre otras cosas, sus relaciones.

Adentro de la isla/colonia, existe un mito que sobre-simplifica lo que sucede más allá de las fronteras costeras, lo que sucede del otro lado de ese mar, está romantizado, y siempre se suele visualizar como mejor, mayor y más grande. Aquello que se produce en la metrópoli suele causar revuelo y fácilmente se convierte en favorito. Es igualmente cierto, que adentro, casi todo se discute desde la dicotomía, los bandos desde los cuales se articulan los argumentos monopolizan las discusiones desde los extremos y convierten en cultura común sus opiniones. Así mismo, muchos medios de comunicación, que lejos de tener una agenda de informar desde la polarización, si bien esto no es más que otra mera opinión

generalizada, es simultáneamente una manera de describir el panorama de producción que afecta a estos artistas.

La realidad que se vive y las posibilidades de discurso que derivan de ella, permiten e invitan a dudar sobre la cifras, a no creer en las narrativas oficiales y sobre todo, a cuestionar insistentemente las fuentes que se encargan de la producción y el manejo de la información que pretende definirnos. Estos artistas se han ocupado de alimentar un cuerpo de trabajo que consistentemente pone en duda las fuentes de información, a la vez que cuestionan el inmovilismo de los paradigmas nacionales. Sus propuesta, se valen del humor, la investigación, la apropiación y la participación como estrategias para revelar algunas posturas y fronteras que en lo personal me gusta pensar dibujan un paisaje que ignoramos.

El arte se ha probado como un espacio perfecto para la transgresión de los oficialismo. En esta ocasión los trabajos de **Oswaldo Budet**, **Migdalia Luz Baréns Vera**, **Rafael J. Miranda**, **Chemi Rosado Seijo** y **Omar Obdulio Peña Forty**, coinciden como fichas para estimular un diálogo que provoque la formulación preguntas, y conversaciones que a la vez nos ayuden a entender nuestra realidad más allá de las posibilidades que nos

ofrecen los periódicos, los noticieros y los currículos escolares.

Por ejemplo **Budet**, en el vídeo “Creative Wakes/Entierros creativos”, investiga el fenómeno conocido localmente como el “muerto parao”, que luego deriva en los también conocidos “muerto en motora” y “muerto en ambulancia”, qué con el paso del tiempo se han multiplicado en ejemplos similares de formas singulares de despedida para personas fallecidas. Conocidos en Puerto Rico también como velatorios, funerales y velorios, ya en 1893 el pintor Francisco Oller en su afán por retratar las condiciones sociológicas de esa época, pudo reconocer el poder detrás de esos ritos para nuestras comunidades. Si bien, el Velorio que recrea Oller en su pintura esta muy lejos de ser el muerto parao, **Budet** en sus entrevista revela también algunas de las contradicciones que le dan forma y sentido al aclamado debate por la identidad nacional. En mi opinión, el rito de despedida transformado en evento en mediático, habla sobre como el capitalismo tardía ha convertido en fetiche el dolor y la intimidad, a la vez que deja claro como el apego por lo material define una importante parte de nuestra idiosincracia.

Por su parte, **Migdalia**, con el proyecto “Lucunar Interpolations”, presenta a través de una selección de 3 máscaras, lo que para mi es una provocación a pensar las relaciones interpersonales dentro y a través de la materialidad del objeto. Estas máscaras, realizadas con cinta adhesiva, llegan hasta el cuello y no tienen aberturas para los ojos, la nariz ni la boca. En ese sentido son máscaras ciegas que se adhieren al rostro del usuario para mediar su interacción con el entorno, sirviendo como metáfora del automatismo y la alienación del individuo en la sociedad

contemporánea. El anonimato detrás de estas máscaras de plástico, puede ser simultáneamente poético y terrible; desde la seguridad que da la posibilidad de ser cualquiera hasta los efectos y los costos de esa ambigüedad donde la identidad es una abstracción. Vale la pena aclarar, que en esta ocasión se presentaron independiente de las fotografías para las que originalmente fueron construidas.

En el caso de **Rafael Miranda**, ambas imágenes impresas serigráficamente y tituladas “memes” satirizan dos de los gobernadores electos que ha tenido Puerto Rico, Luis Muñoz Marín y Carlos Romero Barceló. En este caso, el meme conocido popularmente dentro de las redes sociales y la internet como una combinación de texto con una imagen de dominio público muchas veces popularizada a través de la televisión, el cine o las mismas redes sociales, adquiere un nuevo contenido al combinarse con el texto. Estos memes, muchas veces son mofas que desde el humor y el sarcasmo revelan la ironía detrás de sucesos de actualidad. En el caso de Miranda y el meme de Muñoz Marín, el ideólogo detrás del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (identidad fiscal del territorio estadounidense no incorporado que es esta Isla) dice asomado desde un podio, mirando fijamente a la cámara y con una sonrisa insinuada, “si no te gusta mi perfume, deja que pruebes mi colonia”. Claro que a Muñoz y al Partido Popular Democrático se les responsabiliza por haber transformado el status colonial de Puerto Rico con Estados Unidos en una codependencia perpetua de una sistema insostenible que cristaliza la situación colonial llamándola con otro nombre.

Chemi Rosado Seijo, conocido por sus proyectos de intervención en espacios públicos, como lo es el “Bowl” en la comunidad La Perla en Viejo San Juan, y “El Cerro” en la comunidad de

IZQUIERDA —> DERECHA

Rafael J. Miranda
Memes, 2015
 Serigrafía sobre papel

Chemi Rosado Seijo
Tapando para ver, 2009
 Instalación - Collage
 Medidas Variables

El Cerro en Naranjito, presenta en esta ocasión parte de un proyecto en marcha titulado “Tapando para ver”. El gesto que da sentido a este ejercicio es en sí mismo un acto de subversión en contra de la industria de la información, específicamente la publicidad y los medios de comunicación impresa. “Tapando para ver” es literalmente un colección de periódicos (portadas, anuncios, etc) sobre los que el artista ha cancelado parte de la información dispuesta en al hoja, pintándole con tinta negra o pegando pedazos de papel negro encima. Lo que queda es muchas veces una colección de palabras que frasean mensajes derrotistas, a través de los cuales el artista se posiciona frente las agendas de una industria que miente a través del lenguaje y la parafernalia de una imaginería creada para asegurarle poder a unos pocos. En la composición de pared que se muestra, hay periódicos de Puerto Rico y Estados Unidos de distintas fechas que Rosada ha ido acumulando durante años trabajando la pieza desde distintos lugares. Este sencillo gesto del artista, acalla por un momento algunos de los elementos que nos entretienen y distraen de las verdaderas intenciones de muchos de los poderes que se ejercen en nombre del progreso. Un progreso claramente diseñado de acuerdo las necesidades que tiene otro para con nosotros.

Desde su oficio como barbero, **Omar O. Peña Forty**, ha observado su país a través de una detenida reflexión sobre el trabajo del artista. Las lecturas que derivan de su obra, invitan a pensar en la maestría artesanal detrás del oficio, tanto el de la barbería como el del dibujo artístico. Omar entiende que existe un paralelismo técnico entre ambas tareas. “Shape up” es una serie de dibujos-diagramas, realizados digitalmente de los que el artista se sirve para proponer una tipología de

clases (económicas) de acuerdo al tipo de recorte que se hace la persona, ilustrando la línea del cerquillo en un perfil. Esta marca que rodea la cabeza, es para algunos un acto que se pierde en la cotidianidad y la moda, para otros una señal que da indicios de procedencias. Para aquellos a los que es importante saber de que material era al cuna dentro de la que se nació, tal vez la líneas y los cerquillos sea un delator. En el caso del artista, esto es más una antropología del estilo, un documento de época que revela intenciones de identificación y necesidades de pertenencia y regionalismos.

El reto esta en observar el panorama con honestidad y ver el trabajo de los artistas más allá del monolítico y ya erosionado discurso de identidad que tantas exclusiones ha dejado pasar. Si bien la selección que se presenta en éste primer ejercicio curatorial no es pareja es sus intereses formales. Los proyectos que la componen se resisten a ser encajonados, y no pretender definir ni cristalizar una sola visión de país. Entonces, si pensamos que la apertura de estas propuestas admite la duda, la pluralidad de lecturas y acercamientos sobre el contexto desde el que se producen, podemos hacernos conscientes de lo que se gesta en contraposición. Todos los posibles países que se ignoran cuando se piensa en una sola forma de nación, todas las necesidades que se obvian, las omisiones que se permiten. Si algo promete el arte, es ese boleto abierto hacia el cuestionamiento, y esa posibilidad de no dar por sentado los eufemismos. La invitación es a preguntar.

IZQUIERDA —> DERECHA

Migdalia Luz Bárens
Lucunar Interpolations, 2012
 Máscaras de papel maché y cinta adhesiva
 Dimensiones Variables

Oswaldo Budet
Creative Wakes, 2011
 Vídeo, 10 minutos

Omar O. Peña Forty
Shape Up, 2009
 Impresión digital sobre papel fotográfico
 Dimensiones Variables

IZQUIERDA —> DERECHA

Oswaldo Budet
Creative Wakes/Entierros creativos, 2015

Omar O. Peña Forty
Shape Up, 2015
 Dibujos
 Medidas Variables

Migdalena Luz Barens Vera
Osvaldo Budet Meléndez
Rafael J. Miranda Mattei
Chemi Rosado Seijo
Omar Abdulio Peña Forty

El país ignorado: primera parte

EXIT

CRISTINA TUFIÑO

Since I Must Leave My Home

En el vídeo *Since I Must Leave My Home*, existe la historia como un artefacto de un mundo olvidado y perdido. Una vez fui la creadora, pero ahora soy una cronista, desenterrando detalles a través de imágenes y objetos de archivo, desentrañando una historia de amor y enfermedad.

Las fuentes son variadas: Hollywood de los años 90 con *The English Patient*, Literatura: *Alicia en el País de las Maravillas*, *La casa de Asterión* de Borges, y la canción de *Gangsters Paradise* de Koolhaas. Los Cheerios representan la enfermedad pero al estilo "Camp" un género del cine que trata con sentimentalismo y respeto.

Estas fuentes se derrumbaron en una narración precaria de dos amantes representados como la encargada y su paciente que sufre de la enfermedad imaginaria de Cheerios. El paciente se presenta como una escultura, inmóvil e inerte, el objeto perfecto del deseo. Mientras que la encargada está en el presente trabajando como cuidadora de un cementerio ella vive en la memoria del paciente y cae por un agujero en la memoria de él.

PEDRO VÉLEZ

Ransom Notes and Surrender Flags

Mi exposición *Ransom Notes and Surrender Flags* siempre la consideré como la primera fase de mi residencia en **ÁREA**. Las piezas presentadas fueron el producto de nuevas colaboraciones con artistas con los que he trabajado en el pasado y que están radicados en Dallas, Nueva York, Chicago y en la isla. La expo estuvo diseñada específicamente para la isla, como una obra "Site- Specific," y trabaja la idea de la debacle económica desde una perspectiva optimista y pesimista a la vez. Con *Ransom Notes and Surrender Flags* presenté a las casas acreedoras como embajadas para saqueadores e inventé metáforas sobre los fondos buitres y la bandera de rendición como símbolo de entrega nacional. El tema de la fuga de cerebros fue sumamente importante también y es por eso que hice retratos de gentes

que se han quedado y que aporta sin condiciones.

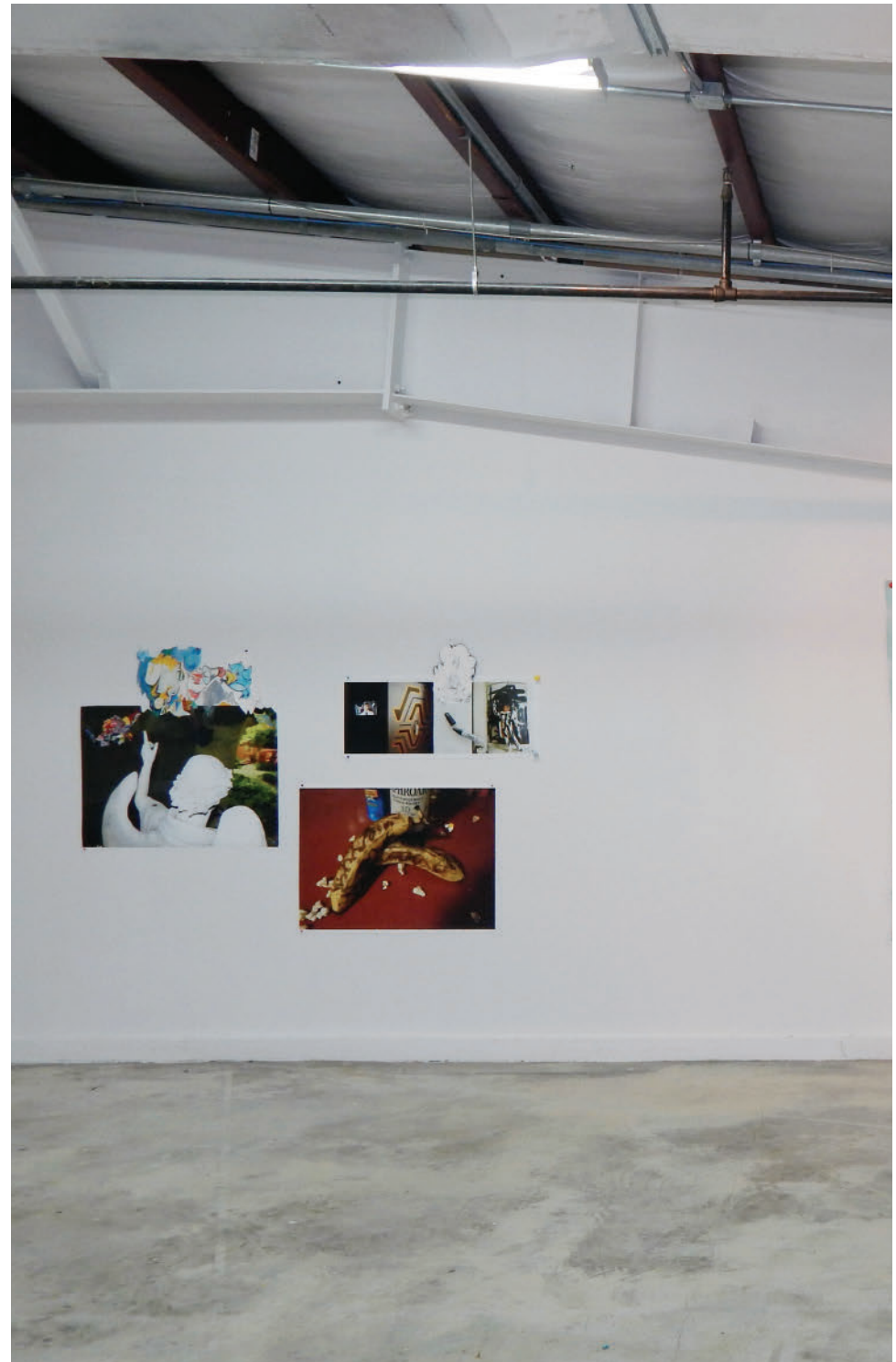
La pieza ancla de la expo fue *Surrender Flag to the Paulson Ricans*, una colaboración con el escultor y profesor Luis Manuel Rodríguez, y está basada en las esperanzas albergadas por las administraciones PNP y PPD con respecto a la anunciada debacle económica y la entrada de la figura estelar del reconocido Hedge Fund Manager John Paulson a la isla con su grupo de inversionistas. Este grupo ha sido denominado por prensa financiera como los "Paulson Ricans" luego de la creación de la Ley Núm. 22-2012 para incentivar el traslado de inversionistas a Puerto Rico. Firmada en el 2012, la ley concede exención contributiva al ingreso y producto de inversiones devengado por individuos que se

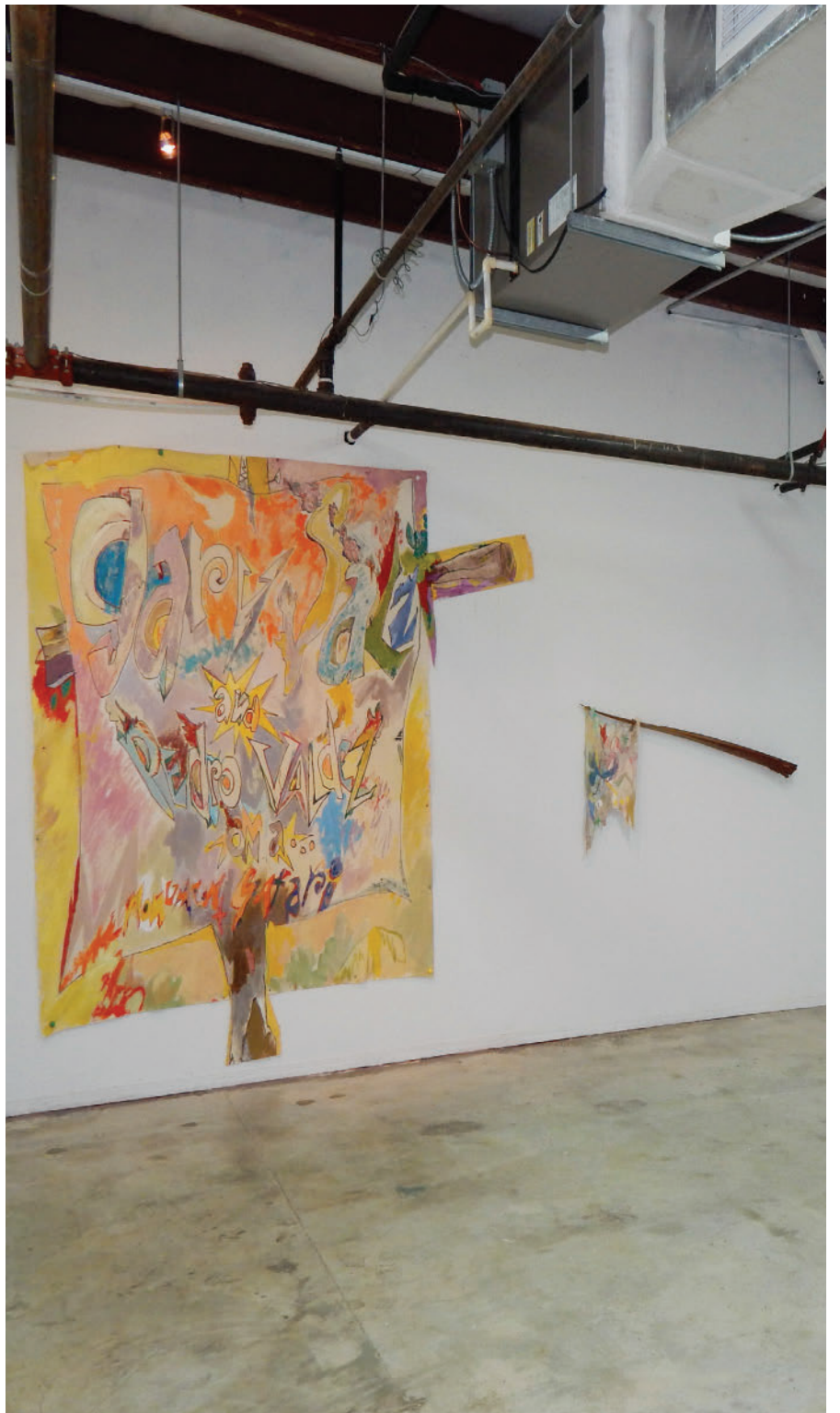

conviertan en residentes de Puerto Rico no más tarde del 2035.

En la pintura escultórica se muestra un paisaje acuático y tormentoso que hace referencia las vistas marinas de Turner, Monet y la obra maestra de José Campeche, El Rescate de Ramón Power y Giralt (1790). Dentro de la tormenta, se puede observar el apellido de PAULSON en el vaivén de la olas. Las letras no se hunden, pero tampoco flotan en la superficie completamente, lo que presenta una mirada en suspensión que no es ni pesimista ni optimista, de lo que será un evento financiero que todavía no se ha solucionado. La pintura cuelga de un asta como una especie de bandera de rendición y hace alusión a la entrega del producto nacional a las casas acreditadoras y al pago de la deuda nacional. El palo del cual se agarra la bandera está tallado de forma casi "naive" y folklórica y presenta en ambos polos opuestos la imagen idealizada del pájaro de Twitter, el cual en esencia, distribuye información y señales de SOS hacia la comunidad internacional.

Para la segunda fase decidí producir trabajo más cercano a la abstracción y alejado de toda esa ansiedad social. La residencia en **ÁREA** viene con una selección ilimitada de pinturas Benjamin Moore así que la experiencia de poder pintar sin pensar en costos fue liberadora.

BIO

ABDIEL SEGARRA
[Santurce, 1984]

Abdiel D. Segarra Ríos nació en Santurce, 1984. Posee un Bachillerato en Bellas Artes del Departamento de Pintura de la Escuela de Artes Plásticas de San Juan (2009), y una Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico (2013). Es artista visual, gestor cultural y curador. Co-fundador de la plataforma de gestión Conboca. Ofreció cursos en el Departamento de Pintura en el programa de Bachillerato de la Escuela de Artes Plásticas. Por tres años estuvo a cargo de la dirección de Área: Lugar de Proyectos en Caguas. Ha sido miembro de la Junta de Directores de Agitarte, Inc. y es socio del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Actualmente dirige el Programa de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, teniendo bajo su cargo el cuidado de la Colección Nacional de Puerto Rico, la programación de la salas de exhibición del Antiguo Arsenal de la Marina Española y la dirección de la Trienal Poli/gráfica de San Juan, América Latina y el Caribe.

PEDRO VÉLEZ
[Bayamón, 1971]

El trabajo de Pedro Vélez combina su interés por la crítica de arte (incluyendo a su propia escritura) y el periodismo en lo que él llama "ensayos visuales" que toman la forma de pinturas escultóricas, collages fotográficos, y ediciones limitadas de carteles y tarjetas postales que asemejan carteles de películas. Vélez también incorpora texto basado en "hashtags" encontrados en la red social Twitter los cuales pueden ser mordazmente críticos y crípticos. En conjunto, el enfoque multidisciplinar de Vélez crea un vibrante comentario interior típico de la técnica de flujo de conciencia que abarcan una gran variedad de temas como el racismo en el mundo del arte, la política, las noticias y otras preocupaciones puramente formales.

Exposiciones recientes incluyen: Whitney Biennial 2014 en New York; #RevealingNature en el Portrait Society de Milwaukee; Morally Reprehensible en 101 / Exhibit, LA; #DrunkDictators, instalación de la serie "On The Wall" para Monique Meloche, Chicago; No Regrets en Oliver Francis, Dallas.

Su trabajo como artista y escritor ha sido discutido en el LATimes, Chicago Tribune, Al Jazeera America, Huffington Post, New York Times, Artforum, Mutual Art, Frieze, Artspace y The Miami Herald entre muchas otras. Por 10 años Pedro Vélez mantuvo una columna sobre las escenas de arte en San Juan y Chicago para la revista Artnet. Además, su trabajo como crítico ha sido publicado en Newcity, New Art Examiner y Arte al Día. También fue el editor del controversial blog de crítica dura El Box Score con base en Puerto Rico.

CRISTINA TUFIÑO
[San Juan, 1982]

Cristina Tufiño nació en Capetillo, Puerto Rico. Frecuentó la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras entre los años 2001 al 2003 y el Rhode Island School of Design desde 2003 al 2007. En 2012 se graduó con una maestría de la Universidad de Pensilvania y asistió Skowhegan School of Painting and Sculpture. Vive entre Filadelfia, San Juan y Nueva York creando fotografía original, dibujo, esculturas, cine e instalaciones. A exhibido en Green Gallery, Milwaukee, Área: Lugar de Proyectos, Caguas, Museo de Arte de Caguas, PR, Photo Miami, Art Basel, Miami, FL, Embajada Gallery, PR, World Trade Center, NY, Beverly's, NYC y en Berlin, Alemania.

CRÉDITOS

José Hernández Castrodad
[FUNDADOR]

Area-Lugar-De-Proyectos

Quintín Rivera Toro
[CO-FUNDADOR]

AreaLugarDeProyectos

Norma Vila Rivero
[DIRECTORA]

Javier Orfón
[COORDINADOR DE ÁREA]

David del Valle
[INSTALADOR]

Omelette Social Creativo
[DISEÑO GRÁFICO]

www.proyectosarea.com

ÁREA

LUGAR DE PROYECTOS

Área: Lugar de Proyectos es un espacio de exhibiciones no institucional ubicado en la ciudad de Caguas desde 2005 y apoyado desde su concepción por la Fundación Hernández Castrodad y el artista Quintín Rivera Toro.

Durante el 2015 la Directora es la artista Norma Vila Rivero. El espacio está ubicado en los altos de los almacenes de la mueblería Room's To Go junto al centro comercial Las Catalinas.