

PROVOCACIONES

OBRAS INÉDITAS DE LA COLECCIÓN CHOCOLATE CORTÉS

PROVOCACIONES

OBRAS INÉDITAS DE LA COLECCIÓN CHOCOLATE CORTÉS

Curadora / Mercedes Trelles Hernández, PhD

Sala Colectiva: Ignacio Cortés del Valle y
Sala Enfoque: Pedro Cortés Forteza

Artistas participantes

Carlos Amoraless, México
María Magdalena Campos Pons, Cuba
Jaime Carrero, Puerto Rico
Henri Cartier-Bresson, Francia
Angelita Casals, República Dominicana
Marco A. Castillo, Cuba
Juan Bautista Climént Palmer, EE. UU.
(artista mexicano)
Donna Conlon, Panamá
Rafael Ferrer, Puerto Rico
José García Cordero,
República Dominicana
John Edward Cox, Bahamas
Bobby Cruz, Puerto Rico
Edouard Duval-Carrié, Haití
Michael Eastman, Estados Unidos
Gerard Philippe Ellis Ruiz,
República Dominicana
Charles Fréger, Francia
Scherezade García,
República Dominicana
Ana Elena Garuz, Panamá
Satch Hoyt, Reino Unido
Karlo Andrei Ibarra, Puerto Rico
Mayra Johnson, República Dominicana
Jordanna Kelly, Bahamas
Wifredo Lam, Cuba
José Lerma, España
Hugo Lugo, México
Rafael Macarrón, España
Adál Maldonado, Puerto Rico
Carlos Marcial, Puerto Rico
Antonio Martorell, Puerto Rico
Raymond Médélice, Francia
(artista martiniqués)

Freddie Mercado, Puerto Rico
José Morales, EE. UU.
(artista puertorriqueño)
Kurt Nahar, Suriname
Marta Pérez, Puerto Rico
Carlos Quintana, Cuba
Kivan Quiñones Beltrán, Puerto Rico
Man Ray, Estados Unidos
Patricio Reig, Argentina
Dagoberto Rodríguez, Cuba
Gamaliel Rodríguez, Puerto Rico
Edgard Rodríguez Luiggi, Puerto Rico
Carmelo Sobrino, Puerto Rico
Rufino Tamayo, México
Yves Téliémaque, Haití
Lebo Thoka, Sudáfrica
Iván Tovar, República Dominicana
Paolo Troilo, Italia
Víctor Vázquez, Puerto Rico
Norma Vila, Puerto Rico
José Vivenes, Venezuela
Llewellyn Xavier, Santa Lucía
Cossette Zeno, República Dominicana
(artista puertorriqueña)
Frantz Zephirín, Haití

Una voz, cuyo elocuente silencio nunca ha dejado de intrigarme cuando estoy frente a una obra de arte en una exposición, ha sido la del coleccionista. Portadora de una historia latente, pero desconocida para el espectador, permitir que dicha voz aflore, es añadir una rica capa a favor del entendimiento y disfrute de cada pieza. Muy rara vez, sin embargo, esta se hace presente.

Es por ello que, como coleccionista, me propuse ser interlocutor directo, curando una exhibición de mi propia colección. De ahí nace, *Provocaciones*, una muestra que busca enfocar y compartir lo que de una forma u otra motive el rodearme de este conjunto de obras.

Para mi gran suerte pude cruzar caminos con la Dra. Mercedes Trelles Hernández, quien acogió mi idea con mucho entusiasmo, y supo moldearla con gran rigor curatorial; trabajando, incluso, con la limitante de presentar solo piezas inéditas de la Colección Chocolate Cortés escogidas por mí. Todo mi agradecimiento y admiración a ella, pues supo lograr lo que este servidor difícilmente hubiera podido conseguir solo con una intención.

Confío, pues, que este mano a mano entre los impulsos de un amante del arte y el ojo crítico de una curadora represente para todos un interesante, y con suerte, novedoso recorrido.

A voice whose eloquent silence has never failed to intrigue me when I'm standing in front of an artwork at an exhibition is that of the collector, the bearer of a latent story but a person unknown to the viewer. To allow that voice to emerge is to add a rich layer that contributes to the understanding and enjoyment of every piece. But only very rarely is that voice actually present.

That is why, as a collector, I set out to become a direct interlocutor, curating an exhibition of my own collection. And it was out of that intention that *Provocations* was born, a sampling of works that seeks to focus on and share what in one way or another motivated me to surround myself with precisely this group of works.

To my great good fortune, I crossed paths with Dr. Mercedes Trelles Hernández, who embraced my idea enthusiastically and was able to shape it with great curatorial rigor, even working under the stricture of presenting only pieces from the Colección Chocolate Cortés selected by me and never shown in public before. My great thanks to and admiration of her, for she was able to achieve what I would only with great difficulty have been able to do alone.

I trust, then, that this collaboration between the impulses of an art lover and the critical eye of a curator will be an interesting and, with luck, innovative experience for our visitors.

Ignacio Cortés Gelpí
Presidente Fundación Cortés

Provocaciones: la mirada del coleccionista y el arte de nuestro momento

Dra. Mercedes Trelles Hernández

Introducción

Yo reacciono a lo que me provoca... Eso que me provoca tiene muchas formas de manifestarse: desde lo que es puramente bello, hermoso de por sí, y se disfruta en esencia porque no crea ansiedad, duda o reflexión, hasta el arte que realmente conmueve, que exige. ... Gravito mucho más hacia aquello que conmueve a uno, que pone la imaginación a trabajar, que exige que uno piense y reflexione.
Ignacio Cortés¹

El coleccionismo de arte por parte de un individuo es una práctica indispensable y fascinante. Es indispensable porque los artistas no podrían subsistir sin ella y fascinante porque, contrario a las instituciones, los coleccionistas privados no tienen que ofrecer razones para adquirir una pieza. Así, una colección privada crea un microcosmos que responde a lo personal, pero que refleja también un momento y un lugar. En el caso de Ignacio Cortés e Elaine Shehab, ese microcosmos contiene elementos profundamente personales. Por nombrar solo dos, hablemos del perfil de la colección, enfocada en la cuenca del Caribe, y de su robusta selección fotográfica. Ambas características responden a un compás biográfico. Ignacio Cortés pasó catorce años de su vida en la República Dominicana, donde la empresa Chocolate Cortés tiene varios negocios. Su identidad está marcada por Puerto Rico y la República Dominicana, lo que alimentó

su curiosidad por entender el resto de las islas del Caribe. La extensa muestra de fotografía internacional en su colección, que incluye desde “vintage prints” de Henri Cartier-Bresson hasta fotografía sudafricana, por otra parte, se remite a una pasión personal del Sr. Cortés: la pasión por la fotografía. Desde su juventud, cuando cursaba estudios graduados en economía, ambicionaba dedicarse al trabajo en ese medio.

La muestra *Provocaciones, obras inéditas de la Colección Chocolate Cortés* reúne 55 obras de arte que, aunque forman parte de la colección, no habían sido exhibidas con anterioridad. Las piezas incluyen pinturas, dibujos, fotografías, *collages* y esculturas. Esta selección busca celebrar y entender el ojo del coleccionista, a la vez que busca revelar los substratos temáticos y estilísticos que atraviesan la colección. A lo largo de las dos salas de la Fundación Cortés se perciben “provocaciones” en común. La abstracción y el espacio, el paisaje y la política, la figura que habita el espacio, las miradas del artista, la experiencia colonial y la identidad son algunos temas que se desprenden de la muestra. Estos temas se desarrollan más allá de la geografía, el estilo, la cronología o el medio y suscitan no solo el gusto por la belleza, como bien señala la cita que inicia este ensayo, sino que son invitaciones al pensamiento, a la emoción y a la imaginación.

¹ Irene Esteves Amador, “La necesidad del arte: una entrevista con Ignacio Cortés,” *Plástica, revista de la Liga de Arte de San Juan* No. 2, 2024. Recuperado el 12 de noviembre de 2024 en: www.revistaplasticapr.org/post/la-necesidad-del-arte-una-entrevista-con-ignacio-cortes.

Provocations: The Collector’s Gaze and the Art of Our Time

Mercedes Trelles Hernández, PhD

Introduction

I react to what provokes me. ... And that provocation has many ways of manifesting itself, from that which is purely beautiful, lovely in itself, and is enjoyed essentially because it doesn’t create anxiety, doubt, or reflection, to the art that really moves one, that makes demands. ... I gravitate much more toward the art that moves me, that puts the imagination to work, that demands that I think and reflect.
Ignacio Cortés¹

Art collecting by an individual is a crucial and fascinating practice. It is crucial because artists could not earn a living without it, and fascinating because private collectors, unlike institutions, don’t have to give reasons for purchasing a piece. Thus, a private collection creates a microcosm that responds to personal taste, but that also reflects a moment and a place. In the case of Ignacio Cortés and Elaine Shehab, that microcosm contains profoundly personal elements. To mention just two, there is the collection’s profile, which is focused on the Caribbean basin, and there is its robust photography collection. Both characteristics reflect a biographical orientation. Ignacio Cortés spent fourteen years of his life in the Dominican Republic, where his family enterprise, Chocolate Cortés, has several businesses. His identity is marked by both Puerto Rico and the Dominican Republic, and that has fed his curiosity for understanding the other islands of the Caribbean. The extensive

selection of international photography in the collection, which includes a range of items from vintage prints by Henri Cartier-Bresson to South African photographs, responds to a personal passion of Cortés’s: a passion for photography. As a young man, pursuing graduate studies in Economics, he had a yearning to devote himself to work in that medium.

The exhibition *Provocations: Unseen Works from the Colección Chocolate Cortés* brings together 55 works of art which, though belonging to the collection, have never been shown publicly before. The pieces include paintings, drawings, photographs, collages, and sculptures. This selection seeks to celebrate and understand the eye of the collector, and at the same time to reveal the collection’s thematic and stylistic substrates. Throughout the two galleries of the Fundación Cortés, common “provocations” can be perceived. Abstraction and space, landscape and politics, the figure that inhabits the space, artists’ gazes, the colonial experience, and identity are some of the topics that can be inferred from the exhibition. These topics are developed over and above the usual groupings or emphases of geography, style, chronology, or medium, and they not only respond to a taste for beauty, as the quotation that begins this essay points out, but are also invitations to thought, emotion, and imagination.

¹ Irene Esteves Amador, “La necesidad del arte: una entrevista con Ignacio Cortés,” *Plástica, Revista de la Liga de Arte de San Juan* No. 2, 2024. Accessed November 12, 2024 at: www.revistaplasticapr.org/post/la-necesidad-del-arte-una-entrevista-con-ignacio-cortes.

I. **La abstracción y el espacio**

La abstracción es un reto, porque no narra, no “cuenta”. Y el arte Occidental se organizó durante siglos para privilegiar la transmisión de conocimiento mediante el uso de símbolos e iconografía. Por el contrario, el arte abstracto obliga al espectador a concentrarse en los aspectos formales, aquellos que componen todas las obras de arte pero que a menudo no vemos por concentrarnos en la figura y las historias que consigna. Para el arte del Caribe, fascinado con temas como la identidad, el paisaje y la política, la abstracción ha venido de la mano de ideas sobre la modernidad y la internacionalidad.² De hecho, movimientos internacionales como el surrealismo, fueron uno de los detonantes de la abstracción en la región.³

El conjunto de obras de Cossette Zeno, Iván Tovar, Scherezade García, Llewellyn Xavier, Raymond Médélice, Ana Elena Garuz, Carlos Amoraes y John Edward Cox demuestra que la abstracción es una manifestación vibrante en el Caribe. En manos de surrealistas como Cossette Zeno e Iván Tovar, la abstracción

explora el contraste entre la capacidad de la pintura de representar espacios ilusionistas profundos y su deseo de explorar formas de significar distintas, que evoquen y provoquen. *Visions of Space* (1954), con su aspecto ingravido y la inclusión de un pedazo de mineral sobre la pintura, contrasta lo fantástico y lo material. Es obra de Cossette Zeno, discípula de Eugenio Fernández Granell y pionera del surrealismo en Puerto Rico. *Sin título (C. como Carmen)* (1989) de Tovar, por otro lado, evoca figuras óseas y deformes, con elementos flotantes en espacios comprimidos y altamente teatrales. La adquisición por parte de Ignacio Cortés de ambas piezas da fe de lo bien estudiada que está la colección. Tovar es una figura fundamental en el arte dominicano del siglo XX, considerado un maestro surrealista por su asociación con Wifredo Lam en París, mientras que Cossette Zeno reafirma el rol fundamental de las artistas mujeres en Puerto Rico y nuestra participación en un movimiento internacional.⁴

Piezas más recientes de la colección plantean otros acercamientos a la

I. **Abstraction and Space**

Abstraction is a challenge, because it doesn't tell a story, doesn't "narrate." And for centuries, Western art was focused on privileging the transmission of knowledge by the use of symbols and iconography. Abstract art, on the contrary, forces the viewer to concentrate on the formal aspects of a work, the aspects that comprise all works of art but that we often don't see because we are focusing on the figure(s) and the stories within the image. For the art of the Caribbean, fascinated with themes such as identity, landscape, and politics, abstraction has entered hand-in-hand with ideas about modernity and internationality.² In fact, international movements such as Surrealism were one of the inspirations for abstraction in the region.³

The group of works by Cossette Zeno, Iván Tovar, Scherezade García, Llewellyn Xavier, Raymond Médélice, Ana Elena Garuz, Carlos Amoraes, and John Edward Cox shows that abstraction is a vibrant possibility in the Caribbean. In the hands of Surrealists like Cossette Zeno and Iván

Tovar, abstraction explores the contrast between painting's ability to represent profound illusionist spaces and its desire to explore different ways of signifying, which evoke and provoke. *Visions of Space* (1954), with its gravity-less look and the inclusion of a piece of mineral in the painting, contrasts the fantastic and the material worlds. This is a work by Cossette Zeno, a student of Eugenio Fernández Granell and a pioneer in Surrealism in Puerto Rico. *Untitled (C. as Carmen)* (1989), by Tovar, on the other hand, evokes bony, deformed figures, with elements floating in compressed and highly theatrical spaces. Cortés's purchase of these two works demonstrates how well the collection has been thought out. Tovar is a fundamental figure in twentieth-century Dominican art, considered a Surrealist maestro due to his association with Wifredo Lam in Paris, while Cossette Zeno reaffirms the fundamental role of women artists in Puerto Rico and the island's participation in an international movement.⁴

More recent pieces in the collection show other approaches to abstraction.

² El arte de Puerto Rico es un magnífico ejemplo de esto. En la década del setenta se elaboró el concepto de la resistencia al imperialismo cultural y se desarrolló un discurso en que la abstracción era vista como un arte apolítico e inclusive proimperialista. Las razones históricas son complejas, como lo es el trasfondo político. Algunos textos fundamentales para entender este debate son: Marta Traba, *Propuesta polémica sobre arte puertorriqueño*, Austin, TX: Ediciones Librería Internacional (University of Texas), 1971; Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, *Puerto Rico, Arte e Identidad*, Río Piedras, PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2004; y Nelson Rivera, *Con urgencia: Escritos sobre arte puertorriqueño contemporáneo*, Río Piedras, PR: Editorial de la UPR, 2009. En Cuba la relación entre abstracción y modernidad ha sido estudiada por Abigail McEwen and Susanna Temkin en *Concrete Cuba: Cuban Geometric Abstraction from the 1950s*, New York: David Zwirner Books, 2016.

³ Por su énfasis en lo onírico y en prácticas como el *collage* y el *frottage*, existen vertientes del surrealismo que colindan con la abstracción. Ejemplos de esto son los *frottages* de Max Ernst y las destilaciones norteamericanas del surrealismo como lo es el arte de Arshile Gorky y la temprana obra de Jackson Pollock. Wifredo Lam, amigo de Breton y de Picasso y proponente de una visión afrocubana, destila una práctica abstracta hacia los años cincuenta cuando utiliza el lenguaje secreto abakuá como la base de sus obras de arte.

⁴ La creación de iniciativas del estado como el Taller de Gráfica y Cinema, luego la DIVEDCO y los talleres del Instituto de Cultura Puertorriqueña y luego de la Escuela de Artes Plásticas fueron esenciales en formar un panorama profesional de las artes en Puerto Rico. Las mujeres siempre habían sido parte de ese panorama, pero de forma minoritaria y con muchos esfuerzos. En una conversación hace muchos años, la artista Myrna Báez relató cómo al final del día en el taller los artistas acudían a una barra cercana a esparcirse. En ese espacio no había ninguna mujer, lo que lo hacía profundamente incómodo para ella. Yamila Azize se ha dado a la tarea de rescatar y reformular la carrera de varias mujeres artistas en su volumen editado *Pioneras y transgresoras: Mujeres en las Artes en Puerto Rico*, San Juan: Liga de Arte de San Juan, 2021.

² The art of Puerto Rico is a magnificent example of this. On the island in the seventies, the concept of resistance to cultural imperialism grew quite strong, and a discourse emerged in which abstraction was seen as an apolitical and even pro-imperialist art. The historical reasons are complex, as is the political background. Some of the fundamental texts for understanding this debate are Marta Traba, *Propuesta polémica sobre arte puertorriqueño*, Austin, TX: Ediciones Librería Internacional (University of Texas), 1971; Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, *Puerto Rico, Arte e Identidad*, Río Piedras, PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2004; and Nelson Rivera, *Con urgencia: escritos sobre arte puertorriqueño contemporáneo*, Río Piedras, PR: Editorial de la UPR, 2009. In Cuba, the relationship between abstraction and modernity has been studied by Abigail McEwen and Susanna Temkin in *Concrete Cuba: Cuban Geometric Abstraction from the 1950s*, New York: David Zwirner Books, 2016.

³ With its emphasis on the oneiric and in practices like collage and frottage, there are elements of Surrealism that are shared by abstraction. Examples of this are the frottages of Max Ernst and the American distillations of Surrealism like the art of Arshile Gorky and the early work of Jackson Pollock. Wifredo Lam, a friend of Breton's and Picasso's and proponent of an Afro-Cuban worldview, distilled an abstract practice in the fifties when he used the secret language Abakuá as the basis of his artworks.

⁴ The creation of government initiatives like the Graphics and Cinema Workshop, then the Division of Community Education (DIVEDCO) and the workshops of the Institute of Puerto Rican Culture, and later the School of Plastic Arts were essential in the education and training of a professional art world in Puerto Rico. Women have always been part of that world, albeit in a minoritarian way and through great effort. In a conversation many years ago, artist Myrna Báez told the story that at the end of the day in the studio, artists would go off to a nearby bar to relax. In that space there were no women, which made it profoundly uncomfortable for her. Yamila Azize has undertaken the task of rescuing and reformulating the careers of several women artists in her edited volume *Pioneras y transgresoras: mujeres en las artes en Puerto Rico*, San Juan: Liga de Arte de San Juan, 2021.

abstracción. Algunas suscitan asociaciones con la realidad mediante la alusión a ciertos colores o formas, mientras otras incitan al espectador a indagar sobre el rol de sentidos como el tacto en nuestra apreciación de la pintura. Los dos paisajes sobre papel titulados *From the Series Memories Afloat 1 y 2* (2016) de la artista dominicana Sherezade García, son un buen ejemplo del poder evocador de la abstracción. En ellos la línea ocupa un rol predominante, sensual y arabesco, y abundan referencias a una ornamentación lujosa a través de la inclusión de pintura dorada. Esta les confiere a estas obras un carácter celebratorio, también sacramental. Algo similar sucede con la extraordinaria pieza *Tuscan Love Song* (2017) del artista de Santa Lucía Llewellyn Xavier. Pionero de una modalidad del arte llamada “mail art”, Xavier utiliza el título como un detonante de significado. Sin embargo, en esta pieza se establece un contraste entre el título que nombra el paisaje europeo, y una superficie densísima, casi al relieve, de empaste en tonos azules, violetas y verdes que, como en la obra de Sherezade García, recuerdan el mar. La combinación de alusión y abstracción en estas piezas insiste en la cultura como una inflexión de la mirada tanto de los espectadores como de los creadores caribeños.

La tactilidad es una de las cualidades más hermosas de la pintura y una que rara vez se percibe a menos que el espectador pueda apreciar la obra en persona. El rastro del pincel, la materialidad de la pintura, el uso de instrumentos como un cuchillo de paleta para aplicar pintura en bloques densos que recuerdan téseras de mosaicos activan no solo una sensación de movimiento visual que se libera de la línea, sino el sentido del tacto del espectador que imagina la sensación de

esa superficie. Xavier es un artista que la cultiva mediante novedosas técnicas para crear empastes de gran volumen. Raymond Médélice, artista martiniqués, también. Una de las características principales de su obra, aparte del formato de gran escala, es la aplicación de una capa densa de pintura de acrílico que luego marca con una peinilla creada especialmente por él para la aplicación del pigmento. El resultado es una intensa sensación de movimiento en sus obras que proviene de líneas no dibujadas, sino creadas con el empaste. *Sans Titre M9* (2017) es un excelente ejemplo de este juego entre el empaste y la línea.

La linearidad también caracteriza las abstracciones de Carlos Amoraes y Ana Elena Garuz. En las obras de ambos, la línea ayuda a generar patrones. En el caso de Garuz, artista panameña, esas líneas crean áreas de alto contraste cuya regularidad contrasta con los grandes segmentos de color plano que dominan pinturas como *Sin título* (c. 2022). Ronda a estas obras un espectro estilístico que recuerda al *pop art*, pero la obra al final se resiste a la figuración y adopta en vez un lenguaje gráfico. Amoraes, por su parte, es un apasionado del lenguaje y de los patrones visuales. En las obras de este artista del norte de México vemos la repetición como una forma de crear sentido. En el hermoso *collage Fragmented Jungle Star (Typographical) 04* (2023) recuerda a las cuadrículas en las que se encajonan las letras tipográficas, al espacio plano de los dibujos animados y a la planaridad de los impresos.

El juego entre superficie pictórica y espacio profundo es un tema que le interesa al artista John Edward Cox, de las Bahamas. Gestor del espacio cultural en el hotel Bahamar, Cox tiene una estética en la que a menudo aparece el concepto de

Some suggest associations with reality through the allusion to certain colors or shapes, while others inspire the viewer to explore the role of senses such as touch in our appreciation of painting. The two landscapes on paper titled *From the Series Memories Afloat 1 and 2* (2016), by Dominican artist Sherezade García, are a good example of the evocative power of abstraction. In them, the line, sensual and arabesque, plays a predominant role, and there is an abundance of references to luxury ornamentation through the inclusion of gold paint. This confers on these works a celebratory, but also sacramental, character. Something similar occurs with the extraordinary piece *Tuscan Love Song* (2017) by St. Lucian artist Llewellyn Xavier. A pioneer of the modality known as “mail art,” Xavier uses the title as a detonator of meaning. Yet in this piece, a contrast is established between the title, which suggests a European landscape, and a very dense, almost relief, surface of impasto in tones of blue, violet, and green which, as in Sherezade García’s work, remind one of the seas. The combination of allusion and abstraction in these pieces insists on culture as an inflection of the gaze of both Caribbean viewers and Caribbean creators.

Tactility can be one of the loveliest qualities of a painting, yet one that is rarely perceived unless the viewer can see the work in person. The path of the brush, the materiality of the paint, the use of instruments like a palette knife to apply the paint in dense blocks that remind one of mosaic tesserae, all these elements of the painting activate not just a sense of visual movement that frees itself from the line, but also the sense of touch in the viewer, who imagines what it would be like to run their fingers over the surface. Xavier is an artist who cultivates this sensation

through innovative techniques that create impastos of great volume. Raymond Médélice, a Martinique artist, does this as well. One of the main characteristics of his work, apart from the large-scale format, is the application of a dense layer of acrylic paint that he later marks with a comb created especially for him for applying pigment. The result is an intense sense of movement in his works, which comes from lines not drawn, but created by the impasto. *San Titre M9* (Untitled M9, 2017) is an excellent example of this play between impasto and line.

Linearity also characterizes the abstractions of Carlos Amoraes and Ana Elena Garuz. In the work of both these artists, the line helps generate patterns. In the case of Garuz, a Panamanian artist, those lines create areas of high contrast whose regularity contrasts with the large segments of flat color that dominate paintings like *Untitled* (c.2022). These works are haunted by the stylistic ghost of Pop Art, but in the end, the work resists figuration and adopts instead a graphic language. Amoraes, for his part, is passionate about language and visual patterns. In the works of this artist from northern Mexico, we see repetition as a form of creating meaning. The lovely collage *Fragmented Jungle Star (Typographical) 04* (2023) reminds one of the grids into which typographical letters are set, the flat space of animated drawings, and the flatness of prints.

The play between pictorial surface and deep space is one that interests Bahamian artist John Edward Cox. The curator of a cultural space in the Hotel Bahamar, Cox has an aesthetic in which the concept of struggle often appears. In *From the Fighting Series, Vienna II* (2015), abstraction and figuration wrestle for dominance. The viewer can distinguish two

lucha. En *From the Fighting Series, Vienna II* (2015), la abstracción y la figuración pugnan por dominio. El espectador puede distinguir dos figuras en silueta negra que compiten por la atención con una serie de letras y líneas que enfatizan la planaridad de la obra. La composición caótica y el solape entre superficie plana y figuración hacen de esta una obra enigmática en la que lo que domina es un espíritu de caos y confrontación que sugieren, a su vez, un espacio muy distinto al espacio surrealista de Cossette Zeno e Iván Tovar, el espacio natural evocado por Sherezade García y Llewellyn Xavier o el espacio intelectual de patrones, lenguajes y líneas de Raymond Médélice, Ana Elena Garuz y Carlos Amoraes.

II. El paisaje y la política

El Caribe está lleno de historias políticas terribles, intervenciones coloniales, triunfos y derrumbes. Descrito por el poeta Derek Walcott como un cántaro roto, la fragmentación del Caribe no es sólo geográfica, sino también histórica, política y social.⁵ Muchas de las obras de la Colección Chocolates Cortés interpelan esta historia fragmentada a través del paisaje.

Es común pensar en el paisaje como algo idílico, diseñado para el placer, pero para los habitantes de la región, el paisaje es el cuerpo de la nación, el espacio donde se almacenan los golpes y discontinuidades de nuestras historias coloniales, racializadas y políticas. Varias piezas de la colección sugieren el tema político de forma sutil o velada a través

del paisaje: las pinturas de José García Cordero, Carlos Marcial, Carmelo Sobrino, Bobby Cruz necesitan que el espectador posea conocimientos biográficos sobre el artista o conozcan el contexto político del lugar. Otras, como las fotografías de Michael Eastman, Norma Vila y Dagoberto Rodríguez, así como la monumental pintura de Gamaliel Rodríguez y la pieza escultórica de Marco Castillo, interpelan el tema de forma directa y contestataria.

La obra de José García Cordero transforma el paisaje en metáfora política. Artista dominicano, se autoexilió a París en 1977 por su oposición al gobierno de Joaquín Balaguer. Su obra utiliza la figura del perro como un sustituto del autorretrato. En un artículo publicado en *ArtNexus*, Shiffra Goldman explica sobre su iconografía perruna: “Humildes, eróticos, sentimentales, tristes, con grandes ojos y narices puntiagudas, los perros aparecen constantemente. Él los considera víctimas: una parodia de la gente que no opone resistencia a la opresión y asume las características de los perros (mansos o feroces)”.⁶ En *Un chien du paradis* (1991), García Cordero presenta un paisaje idílico que seduce por su colorido. Sin embargo, aún antes de identificar la figura de un perro agazapado en la vegetación en el primer plano a la derecha, el espectador siente desazón, pues no están visibles las copas de los árboles y los troncos ondulantes sugieren una barrera, un encierro.

Carlos Marcial también rompe con los lugares comunes en torno al género del paisaje. Este artista desarrolla en la década

figures in black silhouette that compete for attention with a series of letters and lines that emphasize the flatness of the work. The chaotic composition and overlap between flat surface and figuration make this an enigmatic work in which what finally dominates is a spirit of chaos and confrontation that suggests, in turn, a space very different from the Surrealist space of Cossette Zeno and Iván Tovar, the natural space evoked by Sherezade García and Llewellyn Xavier, and the intellectual space of patterns, languages, and lines of Raymond Médélice, Ana Elena Garuz, and Carlos Amoraes.

II. Landscape and Politics

The Caribbean is full of terrible political stories, colonial interventions, triumphs and collapses. Described by poet Derek Walcott as a broken water-vessel, the Caribbean’s fragmentation is not just geographical, but also historical, political, and social.⁵ Many of the works in the Cortés Collection interrogate this fragmented history through landscape.

It is common to think of landscape as an idyllic thing, designed for pleasure. But for the inhabitants of the region, landscape is the body of the nation, the space in which the slings and arrows and discontinuities of our colonial, racialized, and political histories are stored. Several pieces in the collection suggest the political aspect subtly or in a veiled way through landscape: the paintings of José García Cordero, Carlos Marcial, Carmelo Sobrino, Bobby Cruz require that the viewer possess biographical

knowledge of the artist or are aware of the place’s political context. Others, like the photographs of Michael Eastman, Norma Vila, and Dagoberto Rodríguez, as well as the monumental painting by Gamaliel Rodríguez and Marco Castillo’s sculptural piece, interrogate the issue directly and confrontationally.

José García Cordero’s work transforms the landscape into a political metaphor. A Dominican artist, García Cordero self-exiled to Paris in 1977 because of his opposition to the government of Joaquín Balaguer. His work uses the figure of the dog as a substitute for self-portrait. In an article published in *ArtNexus*, Shiffra Goldman explains the canine iconography: “Meek, erotic, soulful, sad, with large eyes and pointed noses, the dogs appear constantly. He considers them victims: a parody of people who don’t resist oppression and assume the characteristics of dogs –either meek or ferocious.”⁶ In *Un Chien au Paradis* (1991), García Cordero presents an idyllic landscape whose colors are seductive. But even before we identify the figure of a dog crouching in the vegetation in the right foreground, we feel uneasy, because the tops of the trees are not visible and the trunks suggest a barrier, an enclosure.

Carlos Marcial also breaks with commonplaces about landscape. In the 1980s, this artist developed a body of work with a *leitmotif*, the abandoned automobile turned to junk. Presented in undergrowth or on the edges of the urban space, autos became a sign of the deterioration that gives the lie to the

⁵ Yarimar Bonilla y Max Hantel, “Visualizing Sovereignty: Cartographic Queries for the Digital Age” *Semantic Scholar*, 2016. Recuperado el 12 de noviembre de 2024 en: www.semanticscholar.org/paper/Visualizing-Sovereignty%3A-Cartographic-Queries-for-Bonilla-Hantel/2813bb95978073127e8e9a1915b40d82bd2d420f

⁶ Shiffra Goldman, “Journey through a Fabulous Labyrinth,” *ArtNexus*, 73 (Jan-March 1998). Recuperado el 12 de noviembre de 2024: www.artnexus.com/en/magazines/article-magazine-artnexus/6266b6d250d85fdb65d79d23/27/jose-garcia-cordero. Traducción nuestra.

⁵ Yarimar Bonilla and Max Hantel, “Visualizing Sovereignty: Cartographic Queries for the Digital Age” *Semantic Scholar*, 2016. Accessed on November 12, 2024 at: www.semanticscholar.org/paper/Visualizing-Sovereignty%3A-Cartographic-Queries-for-Bonilla-Hantel/2813bb95978073127e8e9a1915b40d82bd2d420f

⁶ Shiffra Goldman, “Journey through a Fabulous Labyrinth,” *ArtNexus*, 73 (Jan-March 1998). Accessed on November 12, 2024 at: www.artnexus.com/en/magazines/article-magazine-artnexus/6266b6d250d85fdb65d79d23/27/jose-garcia-cordero

de 1980 una producción artística marcada por un “leitmotif”, el del automóvil abandonado, convertido en chatarra. Presentado entre malezas o en los bordes del espacio urbano, el auto se convierte en una señal de deterioro que da al traste con la idealización recurrente del cuerpo de la nación. En *Chatarra* (1986) presenta una especie de “contrapaisaje” en el que representa el deterioro ambiental. Por su parte el lienzo *Sin título* (2008) de Carmelo Sobrino presenta un tema y la paleta oscuros con el acostumbrado ritmo de sus composiciones. Automóviles, delineados en blanco y con elementos en brochazos rojos, aparecen sobre un fondo negro que es simultáneamente la carretera, la noche y la superficie de la pintura. La congestión vehicular frente al peaje implica crítica en su omisión de elementos naturales y su énfasis en el cobro.

Las obras de Michael Eastman, Dagoberto Rodríguez, Marco Castillo, Norma Vila y Gamaliel Rodríguez interpelan de forma abierta la política en Cuba y Puerto Rico mediante el uso nuevamente del paisaje —esta vez el edificado—, así como del lenguaje. El norteamericano Michael Eastman produce hermosas fotografías de gran tamaño de espacios urbanos vacíos. Sean interiores o exteriores, estos espacios crean una visión muy clara de clase social, de las aspiraciones regionales y, en casos como *Stairway #3* (2010), del deterioro no solo del espacio físico, sino de ideas políticas que se ven reflejadas en un discurso trunco de Fidel Castro y una visión fragmentaria de la bandera cubana. Por su parte, Dagoberto Rodríguez también trabaja la fotografía y la arquitectura en su monumental *Pendejos* (2021). Producto del uso de programas de computadora que alteran la fotografía digital, la imagen contrasta un cine real y la tipografía que

normalmente caracteriza sus marquesinas con un mensaje político superimpuesto por él a esa estructura. Utiliza la tipografía que alguna vez habló de la modernidad en Cuba y el cine, espacio de consumo de ilusiones, para su crítica.

Marco Castillo fue compañero de Dagoberto Rodríguez en el grupo de Los Carpinteros, un colectivo artístico que cultivó el objeto y el diseño como el área de inflexión. En su pieza *Dictadura con frente de 9 fractales* (2022), Castillo utiliza el lenguaje y el material de la pieza como elementos críticos. La pieza consiste de una base de madera rubia sobre la cual vemos un libro de tapa rosada colocado de forma vertical. En la portada 9 formas geométricas irregulares —los fractales del título— recortan sus páginas. De frente, la obra es abstracta y aparentemente apolítica. Sin embargo, al rodear la pieza se revela que los 9 fractales corresponden a las nueve letras de la palabra dictadura.

Dentro del grupo de obras abiertamente políticas destaca la pieza de Norma Vila, *Dead End* (2017), así como la pintura *Figure 1781* (2017) de Gamaliel Rodríguez. Vila realizó esta foto por invitación del grupo Occupy Museums y formó parte de la Bienal del Whitney en 2017. En ella retrata el portón de su propio apartamento y podemos ver, pinchados en la reja, cartas de cobro, cuentas y un pasaporte estadounidense. Realizada al comienzo de la crisis de la deuda de Puerto Rico, la obra llama la atención por su parquedad. Utiliza elementos altamente reconocibles —la correspondencia, las rejas, un pasillo oscuro y anodino de un edificio de apartamentos— para hablar del impacto cotidiano de nuestras decisiones (y las imposiciones) políticas. La foto comunica una sensación de encierro. Dentro del contexto de obras abiertamente críticas, el

recurrent idealization of the body of the nation. For its part, the canvas *Untitled* (2008), by Carmelo Sobrino, presents a dark subject, and palette, although with the usual rhythmic composition of his works. Automobiles, outlined in white and with elements of red brushstrokes, appear on a black background that is simultaneously the highway, night, and the painting’s surface. The traffic jam at the toll station implies criticism in its omission of natural elements and the emphasis on collecting a fee for travel on “the open road.”

The works of Michael Eastman, Dagoberto Rodríguez, Marco Castillo, Norma Vila, and Gamaliel Rodríguez openly interrogate politics in Cuba and Puerto Rico. They do so through the use, again, of landscape, this time the built environment, and of language. American artist Michael Eastman produces beautiful large-format photographs of empty urban spaces. Whether interior or exterior, these spaces create a very clear vision of social class, regional aspirations, and, in cases such as *Stairway #3* (2010), the deterioration not just of the physical space, but also of the political ideas reflected in an abbreviated speech by Fidel Castro and a fragmentary view of the Cuban flag. For his part, Dagoberto Rodríguez also employs photography and architecture in his monumental *Pendejos* (Assholes, 2021). A product of the use of computer programs to alter the digital photograph, the image contrasts a real movie theater and the typography that characterizes its marquee with a political message superimposed on the structure. He uses a font that once spoke of modernity in Cuba and the film industry, the space of dreams and hopes, for his critique.

Marco Castillo was, with Dagoberto Rodríguez, a member of the group Los

Carpinteros (The Carpenters), a collective that cultivated the object and design as the area of inflection. In his piece *Dictator with 9-Fractal Front* (2022), Castillo uses the language and material of the piece as critical elements. The work consists of a base of blond wood on which we see a book with a pink cover set vertically. On the cover are nine irregular geometric forms — the “fractals” of the title. From the front, the work is abstract and apparently with no great political significance. However, as we walk around the piece, it is revealed that the nine fractals correspond to the nine letters of the word *dictadura*, “dictator.”

Within the group of political works we find Norma Vila’s piece *Dead End* (2017) and Gamaliel Rodríguez’ painting *Figure 1781* (2017). Vila did this photograph at the behest of the group Occupy Museums, and it was part of the 2017 Whitney Biennial in New York. She photographed the gate to her own apartment, and we can see, pinned to the grating, collection letters, bills, and an American passport. Done at the beginning of the debt crisis in Puerto Rico, the work’s impact is due largely to its frugal use of resources. It employs highly recognizable elements —mail, a gate at the door, a dark and unremarkable hallway in an apartment building— to talk about the everyday impact of our political decisions, and political impositions. The photo conveys a sense of enclosure. Within the context of openly critical works, the power of this small photograph lies in its unassuming nature. Something similar can be said about Gamaliel Rodríguez’ work. The painting, a large-format acrylic on canvas, raises more questions than it provides answers to. Done in monochrome, the work presents an aerial view of an industrial building, and it is part of a

poder de esta pequeña fotografía radica en su discreción. Algo similar se podría decir de la obra de Gamaliel Rodríguez. La pintura, un acrílico sobre lienzo de gran tamaño, plantea más preguntas que respuestas. Realizado con una técnica monocromática, la obra presenta una vista aérea de una nave industrial y forma parte de una serie titulada *Figures*. Un texto sobre ella publicada en el Chicago Cultural Center explica que es:

Figures, una serie desarrollada a lo largo de la última década, interroga espacios utilizados por el Estado, las instituciones y las corporaciones para afianzar creencias en torno a modelos occidentales de desarrollo. Aludiendo a planos arquitectónicos y explorando la relación entre el dibujo y el boceto, Figures pone en evidencia el legado de Puerto Rico como territorio de experimentación económica, política y científica por parte de Estados Unidos. Las distintas iteraciones de la serie enfrentan la herencia del fracaso infraestructural.⁷

El Sr. Ignacio Cortés, en sendas entrevistas que formaron parte del proceso de investigación para esta exhibición, meditó sobre qué lo atrae a las distintas obras que forman su colección. Una de sus preocupaciones es el arte contestatario y otro el rol de la arquitectura en relación con el poder. En palabras del coleccionista: “La arquitectura es la expresión más contundente de una sociedad. A través de ella se manifiesta y se perpetúa una realidad política. Me interesa el arte que busca derrumbarla”.⁸

Dentro de la colección hay una variedad de obras que dialogan con la arquitectura y el poder, planteando visiones críticas. Ese es el caso de la pintura de Bobby Cruz, *Santurce* (2017). Lo que vemos en el lienzo es una referencia a un paisaje tan cotidiano que a menudo se vuelve invisible: una cancha de baloncesto en la ciudad. Sin embargo, Cruz lo enaltece mediante su lienzo de gran formato y le añade luces de neón para comunicar no solo la relación con la ciudad, sino también un sentido de celebración. Cruz, a quien le interesa la cultura popular y cuya pintura tiende puentes con el arte ingenuo o naïf, visibiliza el espacio humilde que está en el corazón de la urbe y le plantea un reto al espectador: ¿Qué espacios se consideran arquitectónicos y por qué? ¿qué rol juega la clase social en nuestra percepción de la arquitectura?

III. **Abrazos rotos y solidaridad: la figura que habita el espacio**

En la Colección Chocolate Cortés hay incontables ejemplos de obras que buscan entender mejor nuestro lugar en el mundo. Parte del reto de exhibir obras inéditas es ser fiel a los haberes de la colección a la misma vez que se le presenta al espectador un hilo conductor, una forma de crear una historia mediante las imágenes. Las obras de Satch Hoyt, Hugo Lugo, Patricio Reig, José Morales, Mayra Johnson y Jaime Carrero completan esa parte de la muestra e introducen la figura. Plantean, además, preguntas en torno a la racialización, la emigración y la solidaridad.

Blow by Blow (Tracing the Punch Route) (2007), es un lienzo de Satch

series titled *Figures*. A text about this work published by the Chicago Cultural Center explains that:

A series developed over the last ten years, Rodriguez’s “Figures” interrogate sites used by the state, institutions, and corporations to reinforce beliefs in Western models of development. Alluding to architectural blueprints and referencing drawing’s relationship to sketching, “Figures” underscores Puerto Rico’s legacy as a site of United States economic, political, and scientific experimentation. The various iterations of the series wrestle with a legacy of infrastructural failure.⁷

Ignacio Cortés, in interviews with me that were part of my process of research for this exhibition, meditated over what attracts him to the various works in his collection. One of the qualities he finds himself drawn to is anti-establishmentarianism – art that is confrontational, rebellious against the status quo, critical of received practice or wisdom, what is called “*contestatario*” in Spanish. In his words: “Architecture is the most compelling expression of a society. Through architecture, a political reality is manifested and perpetuated. I am interested in art that seeks to pull that architecture down.”⁸ Within the collection, a variety of works reflect this interest in architecture and power, from a critical standpoint. This is the case of a painting by Bobby Cruz, *Santurce* (2017). What we see on the canvas is a reference to a landscape so unremarkable that often it becomes

invisible: a basketball court in the city. But Cruz elevates it by means of his large-format canvas, and he adds neon lights to convey not only its relationship to the city but also a sense of celebration. Cruz, who is interested in popular culture and whose painting has a certain kinship to *art naïf*, renders the humble space at the heart of the city visible and issues a challenge to the viewer: What spaces are considered “architectural” and why? What role is played by social class in our perception of architecture?

III. **Broken Embraces and Solidarity: The Figure that Inhabits the Space**

In the Colección Chocolate Cortés there are countless examples of works that seek to help us better understand our place in the world. Part of the challenge of exhibiting works never publicly shown before is being faithful to the collection’s pieces while presenting viewers with a common thread, a way of creating a story through images. The works of Satch Hoyt, Hugo Lugo, Patricio Reig, José Morales, Mayra Johnson, and Jaime Carrero complete that part of the exhibit and introduce figuration. They also raise questions about racialization, emigration, and solidarity.

Blow by Blow (Tracing the Punch Route) (2007) is a canvas by Satch Hoyt, a Jamaican artist. His work presents two black boxers, emphasizing line and color through their red gloves. The two figures engaged in combat provoke discussions about our racialized image while emphasizing the importance of the line in the composition. This connects this piece to *Sketch to Return To* (2008), by

⁷ Gamaliel Rodríguez @gamaliel_artist, “Chicago Cultural Center,” Instagram, 2024, January 26. Recuperado el 12 de noviembre de 2024. Traducción nuestra.
⁸ Como parte del proceso de investigación para esta exhibición realicé sendas entrevistas con Ignacio Cortés, el 14 y el 21 de septiembre de 2024. Ambas son inéditas.

⁷ Gamaliel Rodríguez @gamaliel_artist. “Chicago Cultural Center.” Instagram. January 26, 2014. Accessed on November 12, 2024.
⁸ Interviews conducted on September 14 and 21, 2024, both unpublished.

Hoyt, artista de origen jamaicano. Su obra presenta a dos boxeadores negros, y enfatiza los trazos lineales y el color a través de los guantes rojos. Las dos figuras enfrascadas en combate provocan discusiones sobre nuestra imagen racializada mientras resalta la importancia de la línea en la composición. Esto enlaza la pieza con *Boceto para volver* (2008), del artista mejicano Hugo Lugo. En ella domina la línea en una obra figurativa que asemeja un dibujo sobre papel de argolla. En la pieza, Lugo juega con la escala de los objetos, así como con qué elementos aparecen en blanco y negro y cuáles aparecen a colores. La representación de una avioneta estrellada y una figura sentada sobre una maleta alude a un viaje frustrado y entronca con el tema político que desarrollan algunas de las piezas de la colección al hacer referencia a la emigración. La obra del artista argentino Patricio Reig, *Cuaderno #19* (2011), continúa esta temática. Especialista en técnicas fotográficas antiguas, superpone una foto sobre un cuaderno de mapas antiguo, y crea una lectura que alude al desplazamiento. El mapa en cuestión es nada más y nada menos que un mapa de las Antillas.

Equipaje (2014) de Karlo Andrei Ibarra es un objeto pequeño realizado con un adoquín del Viejo San Juan. El adoquín, que fue desechado durante obras en la capital, se convierte mediante la añadidura por parte del artista de un tirador comercial, en una maleta improvisada. Relacionado con el tema de la emigración que también invocan las obras de Hugo Lugo y Patricio Reig, esta es también una obra política. Después de todo, gran parte de la emigración puertorriqueña desde el 2009 se debe a las consecuencias económicas de decisiones políticas en la isla.

En la obra *Tu que sí puedes* (2001) de José Morales, artista puertorriqueño nacido en Nueva York, nos encontramos con la pugna entre la figura y la abstracción, pugna que también recogía la obra del bahameño Edward Cox. El díptico presenta un área monocromática negra, con gran énfasis en la textura, al lado de un lienzo de listas pálidas en el que percibimos dos figuras diminutas, pero que arrojan grandes sombras. Las figuras plantean un reto interpretativo. ¿Qué hacen? Una parece ser una mujer cargando a otra figura doblada por la cintura, una escena que enfatiza el apoyo y la solidaridad. Ese tema aparece nuevamente en *Solidaridad - Libro de los caminos del silencio* (2003), pieza de la decana de la fotografía dominicana, Mayra Johnson. La foto, tomada en un cementerio (Sta. María Magdalena de Pazzis en el Viejo San Juan), representa a una pareja de esculturas de mármol vistas de espalda. La figura más cercana a nosotros tiende el brazo de piedra a otra. El brazo, sin embargo, se ha roto y la conexión que buscaba representar el conjunto escultórico, también.

Concluye la selección del primer piso de la Fundación Cortés con la obra de Jaime Carrero, extraordinario pintor, dibujante, diseñador gráfico, ensayista y poeta, que dedicó una gran parte de su carrera a la enseñanza en San Germán. La pintura *Ladrándole a los fantasmas* (1996) es un gran ejemplo de su interés en temas puertorriqueños trabajados con intenso colorido y un lenguaje pictórico que enfatiza elementos abstractos. Gracias a su gestualidad al aplicar los brochazos, la obra tiende puentes con las obras abstractas que la rodean.

Mexican artist Hugo Lugo, in which the line is dominant in a figurative work that resembles a drawing on lined paper. In this piece, Lugo plays with the scale of objects as well as which elements are in black and white and which in colors. The portrayal of a small plane that has crashed and a figure sitting on a suitcase alludes to a frustrated trip and merges with the political theme developed by some of the pieces in the collection that refer to emigration. The piece by Argentine artist Patricio Reig, *Notebook #19* (2011), continues this theme. A specialist in early photographic techniques, Reig superimposes a photograph on an old map notebook, creating a reading that alludes to displacement. The map in question is none other than a map of the Antilles.

Luggage (2014), by Karlo Andrei Ibarra, is a small object made with a paving stone from Old San Juan. The paving stone, which was discarded during repair work in San Juan, is turned, by the artist's addition of a commercial handle, into an improvised suitcase. Related to the theme of emigration also invoked by the works of Hugo Lugo and Patricio Reig, this is also a political work: After all, a large percentage of Puerto Rican emigration since 2009 has been due to the economic consequences of political decisions on the island.

In the work *Yes You Can* (2001) by José Morales, a Puerto Rican artist born in New York, we find ourselves before a tug of war between figuration and abstraction, a struggle that is also portrayed in the work by Bahamian artist Edward Cox. The diptych presents a monochromatic black area, with heavy emphasis on texture, beside a canvas of pale lines in which we perceive two tiny figures but throwing large shadows. The

figures pose an interpretive challenge: What are they doing? One appears to be a woman carrying another figure bent at the waist, a scene that emphasizes support and solidarity. This theme appears once again in *Solidarity – Book of the Paths of Silence* (2003) by the doyenne of Dominican photography, Mayra Johnson. The photograph, taken in a cemetery (St. María Magdalena de Pazzis in Old San Juan), portrays a pair of marble sculptures seen from behind. The figure closest to us extends its stone arm out to the other. The arm, however, has broken off, as has the connection that the pair of sculptures sought to represent.

The selection on the first floor of the Fundación Cortés concludes with a work by Jaime Carrero, painter, draftsman, graphic designer, essayist, and poet *extraordinaire* who devoted a large part of his career to teaching, in the Puerto Rican city of San Germán. The painting *Barking at Ghosts* (1996) is a wonderful example of his interest in Puerto Rican subject-matter worked out with intense color and a pictorial language that emphasizes abstract elements. Thanks to Carrero's gesturalism in the application of brushstrokes, the work becomes related to the abstract works that surround it.

Focus: The Artist's Gaze, the Colonial Experience, and Identity

I. The Artist's Gaze

Over the years, the Enfoque Pedro Cortés Forteza Gallery, on the second floor of the Cortés Foundation, has been devoted to exhibitions that explore subjects in depth. On this occasion, it is a continuation of *Provocations*, honoring that legacy by presenting three subjects: the artist's gaze, the colonial heritage, and identity. The first section concentrates on

Enfoque: la mirada del artista, la experiencia colonial y la identidad

I. La mirada del artista

La Sala Enfoque Pedro Cortés Forteza, en el segundo piso de la Fundación Cortés, ha sido dedicada a lo largo de los años a exhibiciones que exploran temas a profundidad. En esta ocasión la sala sirve de continuación a la muestra *Provocaciones*, y honra ese legado al plantear tres temas: la mirada del artista, la herencia colonial y la identidad. La primera sección se concentra en la mirada del artista y contiene obras que demuestran los intereses del coleccionista. Entre ellas se encuentra el surrealismo, estilo que está representado a través de varias obras, incluido un retrato-homenaje de Rafael Ferrer a Wifredo Lam, un dibujo de Lam, una icónica fotografía de Man Ray y una obra del pintor haitiano Edouard Duval Carrié que, si bien no es técnicamente surrealista, conversa con los valores de fantasía y el mundo de los sueños de ese movimiento. Por otro lado, este primer ambiente de la Sala Enfoque Pedro Cortés Forteza privilegia la fotografía. Este es el medio más afín al coleccionista, pues su abuelo fue fotógrafo e Ignacio Cortés se describe a sí como un “fotógrafo frustrado”. En su colección se encuentran extraordinarios ejemplos de la fotografía global, entre ellos piezas de su héroe, Henri Cartier-Bresson y también del fotógrafo conceptual puertorriqueño Adál Maldonado.

Euforia partida (1994) es un óleo de Rafael Ferrer, quien comenzó su carrera artística haciendo obras objetuales que retaban expectativas materiales y luego obras efímeras e instalaciones. En la década del 1980 comenzó a pintar, utilizando la figuración y un estilo con

características de arte ingenuo, para contar historias del Caribe. En *Euforia partida*, retrata al artista cubano Wifredo Lam, claramente reconocible por su gran estatura, su figura delgada y sus facciones (tenía herencia china y afrocubana). Ferrer lo representa de frente, con un pincel en la mano y rodeado de elementos derivados de su obra. Eso lo podemos constatar mirando el dibujo *Sin título*, obra de Wifredo Lam, que se encuentra justo al lado. Las palmeras, las cañas y las papayas-pechos, se mezclan en esta pintura con los símbolos y dibujos de sus obras posteriores, alusivas a prácticas sincréticas como la santería. Con el colorido distintivo de las obras de Ferrer, que enfatizan el negro, el marrón y el verde, se establece un diálogo entre Cuba y Puerto Rico, entre la pintura vanguardista de Lam y la necesidad de reconocer y fortalecer una tradición artística caribeña.

En gran proximidad a este diálogo entre dos maestros se encuentra la obra de Edouard Duval Carrié. Duval Carrié pertenece a una segunda generación de arte haitiano en la que muchos artistas poseen formación académica, contrario a sus predecesores. A pesar de esto, mantienen contacto con una forma de pintar intensamente figurativa, se interesan en temas tradicionales de la espiritualidad y la historia de Haití y utilizan patrones decorativos. Su pintura *Sin título (Homenaje a las víctimas del 9-11)* (ca. 2001) crea una sensación de irrealidad por su superficie brillante, laqueada, y su continuación del espacio pictórico hasta el borde mismo de la obra, es decir, hasta el marco. En un fondo negro divisamos dos ojos y una boca flotantes. Los ojos están rodeados de un área de piel que contrasta con el fondo, mientras la boca aparece con un rictus de tristeza. Esa sensación se confirma al ver

the artist’s gaze, and it contains works that demonstrate Ignacio Cortés’s interest in that subject. Among them are Surrealist works, a style that is represented in several pieces, including a portrait-*hommage* of Wifredo Lam by Rafi Ferrer, a drawing by Lam, an iconic Man Ray photograph, and a work by Haitian painter Edouard Duval Carrié which, though not technically Surrealist, echoes the values of fantasy and the world of dreams embodied in that movement. Another unifying element in this gallery is photography. This is the collector’s most deeply felt passion, as his grandfather was a photographer and this latter-day Cortés describes himself as a “frustrated photographer.” In his collection are extraordinary examples of global photography, among them pieces by his hero, Henri Cartier-Bresson, and by the conceptual photographer Adál, from Puerto Rico.

Broken (or “Split”) *Euphoria* (1994) is an oil by Rafael Ferrer, who began his artistic career by making object-works that challenged expectations as to the materials of art, and then ephemeral works and installations. In the 1980s, he began to paint, using figuration and a style with characteristics of *art naïf* to tell stories about the Caribbean. In *Broken Euphoria*, he paints a portrait of Cuban artist Wifredo Lam, clearly recognizable by his great height, his slender figure, and his facial features (his parents were Chinese and Afro-Cuban). Ferrer paints him face-on, with a brush in his hand and surrounded by elements derived from his works. We can confirm that these elements are indeed Lam-esque by looking at the drawing *Untitled*, a work by Lam, hung just beside the other. The palm trees, the stalks of sugar cane, and the papaya-breasts are mixed in this painting with the symbols and drawings of his

later works, allusive to syncretic practices such as *santería*. With the distinctive colors of Ferrer’s works, which emphasize black, brown, and green, a dialogue is established between Cuba and Puerto Rico, between Lam’s avant-garde painting and the need to recognize and strengthen a Caribbean artistic tradition.

In proximity to this dialogue between two great *maestros*, we find the work of Edouard Duval Carrié. Duval Carrié belongs to a second generation of Haitian art in which many artists have had formal education or training, unlike their predecessors. Despite this, they maintain contact with an intensely figurative form of painting, are interested in traditional themes of spirituality and the history of Haiti and employ decorative patterns in their compositions. Duval Carrié’s painting *Untitled (Homage to the Victims of 91-1)* (ca. 2001) creates a sense of unreality with its shiny, lacquered surface and its continuation of the pictorial space to the very edge of the work; that is, to the frame. On a black background we make out two eyes and a mouth, floating. The eyes are surrounded with an area of skin that contrasts with the background, while the mouth has a rictus of sadness. That sense is confirmed when we see the gold tears dropping from the tear glands.

Tears are also the subject of an iconic photograph by the American Dadaist and Surrealist Man Ray. *Larmes de verre* (Glass Tears) is perhaps one of his most famous photographs, in which he takes an extreme close-up of a woman’s face whose eyes are looking upward. On her cheeks we can see small crystal spheres. There are two versions of this image, one in which both eyes can be seen, with several glass incrustations, and this version, an even closer close-up that derives from a 1934 book of photographs

las lágrimas doradas que brotan del lagrimal.

Las lágrimas también son el tema de una icónica fotografía del dadaísta y surrealista americano Man Ray. *Larmes de verre* es quizás una de sus fotografías más icónicas. En ella las que toma un plano extremadamente cercano de la cara de una mujer cuyos ojos elevan la mirada. En sus mejillas podemos ver pequeñas esferas de cristal. Existen dos versiones de esta imagen, una en que se pueden ver ambos ojos y varias incrustaciones de vidrio, y esta versión de un plano aún más cercano que deriva de un libro fotográfico de 1934 y que fue reeditada en el 2018. El éxito de la fotografía probablemente se debe a que incorpora elementos del melodrama y la religiosidad. La mirada elevada y el rímel de la modelo recuerdan al cine y sus pantomimas de dolor, mientras las lágrimas de vidrio son accesorios que se utilizan para vírgenes e imágenes sagradas.

La fotografía, como señaláramos al principio, es una de las áreas de interés particular de Ignacio Cortés. Como estudiante graduado de Economía tomó varias clases e inclusive realizó un documental sobre las peleas de gallo que se vió en la televisión local. Uno de sus grandes héroes es Henri Cartier-Bresson. Para honrar ese interés en la fotografía y porque Henri Cartier-Bresson, como tantos otros artistas, sintió el llamado del surrealismo, incluimos un “vintage print” de otra imagen icónica, en este caso *Callejón of the Valencia Arena* (1933). En esta composición, Cartier-Bresson demuestra cómo la fotografía se relaciona con la abstracción mediante de una composición cuidadosa que enfatiza líneas diagonales, verticales y horizontales.

¿Cómo mira un artista? ¿Qué lleva a la creatividad? Estas son preguntas

que mueven el coleccionismo de Ignacio Cortés. Y son preguntas que animaron gran parte de la carrera de Adál Maldonado. Fotógrafo *niuyorican*, exploró la fotografía manipulada, la teatral *staged photography*, y el arte conceptual. Algunas de sus preguntas formativas son: ¿cómo nos ven los otros?, pregunta que genera los veinte retratos de la serie “Out of Focus Puertorricans” (1996) y ¿cómo nos vemos nosotros mismos? Su *Auto Portrait: Nuyorican Poet Collecting Black Tears* (1988) es un gran ejemplo de esta segunda búsqueda.

Completa este primer ambiente de la Sala Enfoque Pedro Cortés Forteza un dibujo de Edgard Rodríguez Luiggi. El puertorriqueño Rodríguez Luiggi ha desarrollado de manera constante en su obra el rol de la línea y el dibujo, explorando su capacidad expresiva. En la obra *Cuando el pitirre entonaba su canto* (2001) nos encontramos con un lenguaje formal que enfatiza el accidente, la tinta chorreada y la gestualidad. En la obra distinguimos palabras, un perro y dos elementos que sugieren cruces. Estas cruces nos llevan a la próxima sección, que lanza una mirada crítica sobre la religión y la herencia colonial.

II. Herencia colonial

La herencia colonial es común a grandes partes del mundo. Nos une al continente africano el tráfico de personas esclavizadas, una relación compleja con una espiritualidad transculturada y una historia colonial. Un grupo de obras inéditas aluden a esos temas, que pueden ser muy dolorosos y controvertidos. Las obras de Kiván Quiñones, Lebo Thoka, Yves Télémaque, Frantz Zephirin y José Lerma evocan nuestra compleja relación que oscila entre una espiritualidad

and that was reissued in 2018. The success of the photograph is probably due to the fact that it incorporates elements of melodrama and religiosity. The upturned eyes and the model's mascara remind us of silent movies and their pantomimes of grief, while the glass tears are accessories that are used for statues of the Virgin and other sacred images.

Photography, as we noted at the beginning, is one of Ignacio Cortés's areas of particular interest. As a graduate student in Economics, he took several classes in photography, and even did a documentary about the cockfights he saw on local TV. One of his great heroes is Henri Cartier-Bresson. To honor this interest in photography, and because Cartier-Bresson, like so many other artists, felt the pull of Surrealism, we include a vintage print of another iconic photograph, in this case *Callejón of the Valencia Arena* (1933). In this work, Cartier-Bresson demonstrates how photography can verge on abstraction in a careful composition that emphasizes diagonal, vertical, and horizontal lines.

How does an artist see? How does an artist look? What leads to creativity? These are questions that move Ignacio Cortés's art collecting. And they are questions that animate much of the career of Adál Maldonado. A Nuyorican photographer, Adál, as he is known professionally, explored manipulated photography, staged photography, and Conceptual Art. Some of his formative questions are How do others see us?, which generated the twenty portraits of the series “Out of Focus Puerto Ricans” (1996) and How do we see ourselves? His *Auto Portrait: Nuyorican Poet Collecting Black Tears* (1988) is a fine example of this second query.

This first section of the Enfoque Pedro Cortés Forteza Gallery concludes with a

drawing by Edgard Rodríguez Luiggi. In his work, Puerto Rican Rodríguez Luiggi has consistently explored the role of the line and drawing, their expressive ability. In the work *When the Kingbird Intoned Its Song* (2001), we find a formal language that emphasizes accident, dripping ink, and gesturalism. We see words, a dog, and two elements suggestive of crosses. These crosses lead us into the next section, which casts a critical gaze on religion and the colonial heritage.

II. The Colonial Heritage

Much of the world shares a colonial heritage. Many, many countries are linked, for example, to the African continent by the traffic in enslaved persons, a complex relationship with a transculturated spirituality and a colonial history. A group of hitherto unexhibited works in the collection allude to these subjects, which may be very painful and controversial. The works of Kiván Quiñones, Lebo Thoka, Yves Télémaque, Frantz Zephirin, and José Lerma evoke that complex relationship that oscillates between an imposed spirituality and the religious syncretism that fuses yet hides other values and traditions. These subjects find a complement in pieces that interrogate racialization in the Americas, done by Antonio Martorell, María Magdalena Campos Pons, and Víctor Vázquez.

In the work by Kiván Quiñones, titled *Celebrate Yourself and Be Celebrated* (2023), we see a yellow figure sitting on a blue horse on a white background. Painted imprecisely, though highly colored, the work has a strange texture, the result of its surface, which is nylon. Over it, large red nails float, interrupting the figures. The figure on horseback has multiple religious connotations, ranging from the Roman soldier who pierced Jesus's side at the

impuesta y el sincretismo que oculta y fusiona otros valores y tradiciones. Estos temas encuentran un complemento en piezas que interpelan la racialización en América, realizadas por Antonio Martorell, María Magdalena Campos Pons y Víctor Vázquez.

En la obra de Kiván Quiñones, titulada *Celébrate y sé celebrado* (2023), vemos una figura amarilla montada sobre un caballo azul en un fondo blanco. Pintada de forma imprecisa y altamente colorida, la obra tiene una textura extraña, producto de su superficie, el nilón. A lo largo, grandes clavos rojos flotan e interrumpen las figuras. La figura a caballo tiene connotaciones religiosas múltiples, que incluyen desde el soldado romano que atraviesa el cuerpo de Cristo con su lanza en la crucifixión, hasta la figura de Santiago Apóstol, figura asociada primero con la persecución de musulmanes en España y luego de los indios en América. Irónicamente, Santiago Apóstol es el santo patrón de numerosas comunidades afrodescendientes y originarias y aquí el artista parece tender un puente entre la religiosidad católica y la transculturada a través de los clavos y el hierro, símbolos de Ogún, uno de los Orishas.

Lebo Thoka, por otro lado, es una artista que trae una perspectiva distinta a la muestra. Fotógrafa sudafricana, su trabajo se centra en la racialidad y el feminismo. Su figura de una mujer africana encinta vestida con los tradicionales patrones *dashiki* y con una aureola en su cabeza suscita preguntas sobre la iconografía cristiana y sus exclusiones raciales. La monumental pieza de José Lerma titulada *Deformes y degenerados* (2020) continúa el diálogo en torno a la religión. Su representación caricaturesca y a veces erótica de las figuras de un

descendimiento nos hace pensar de forma crítica en la iconografía cristiana.

El arte haitiano es una de las grandes fortalezas de la Colección Chocolate Cortés. Estas obras a menudo exploran una religiosidad sincrética o transculturada. Tres piezas haitianas conjugan el tema religioso con el interés en entramados formales que recuerdan la apariencia de la tela. *Grand Bois d'île* es un banderín vudú del artista haitiano Yves Télémaque donde la tela es literalmente el material artístico. Bordada con canutillos, perlas y lentejuelas, forma parte de una tradición de *drapo* o banderas utilizadas para las ceremonias vudú. Las piezas de Frantz Zephirin, por contraste, aluden al patrón y la tela en su uso de finas líneas blancas que recuerdan al encaje.

La pintura *Don Miguel Enríquez (corsario del rey)* (2021) de Antonio Martorell reúne vario de los asuntos que se destacan en esta sala. Por un lado representa al corsario del rey, don Miguel Enríquez, uno de los hombres más ricos y destacados de la colonia y un afropuertorriqueño. La obra también recoge la preocupación por la tactilidad y la tela al representarlo sobre un soporte de tela de tapizar. En su monumental obra, Martorell establece un juego entre el retrato ficticio de este personaje y el retrato del *Gobernador don Ramón de Castro* (1801) pintado por José Campeche. Como en el retrato de Campeche, el corsario Miguel Enríquez empuña un bastón y un sombrero en la mano derecha y señala una vista de la Bahía de San Juan con su izquierda. Al igual que en el caso de don Ramón de Castro, la ropa señala el estatus social del retratado, pero la identidad afrodescendiente trastoca ideas recibidas sobre la sociedad colonial.

crucifixion to the figure of Saint James the Apostle (in Spanish, Santiago Apóstol), a figure associated with the extermination of, first, the Moors in Spain and later, the native peoples of the Americas. Ironically, Santiago Apóstol is the patron saint of many Afro-descendant and native people's communities, and here, the artist seems to be building a bridge between Catholicism and the transculturated religion through nails and iron, symbols of Ogún, one of *santería's orishas*.

Lebo Thoka brings another perspective to the exhibition. A South African photographer, her work centers on race and feminism. Her figure of a pregnant African woman dressed in traditional dashiki patterns and with a halo above her head, raises questions about Christian and European iconography and its racial exclusions. José Lerma's monumental piece titled *Deformed and Degenerate* (2020) continues the dialogue about religion. His caricature-like and sometimes erotic depiction of the figures of a Descent from the Cross makes us think critically about Christian iconography.

Haitian art is one of the great strengths of the Colección Chocolate Cortés. These works often explore a syncretic or transculturated religion. Three Haitian pieces combine the religious theme with an interest in formal weavings that have the appearance of fabric. *Grand Bois d'île* is a vodou banner by Haitian artist Yves Telemaque in which the fabric is literally the artistic material. Embroidered with glass tube beads and sequins, it is part of a tradition of *drapeaux* (in Creole, *drapo*), or flags, used for vodou ceremonies. The pieces by Frantz Zephirin, in contrast, allude to pattern and fabric in their use of fine white lines like lace.

The painting *Don Miguel Enríquez (The King's Privateer)* (2021), by Antonio Martorell, combines several of the issues seen in this gallery. On the one hand, it portrays the King's Privateer, Miguel Enríquez, one of the wealthiest and most famous men of the colony of Puerto Rico and an Afro-Puerto Rican. The work also demonstrates a concern for tactility and fabric, as the portrait is done on tapestry. In this monumental work, Martorell establishes a play between the fictitious portrait of this figure and the portrait done by José Campeche of Governor Ramón de Castro (1801). As in Campeche's portrait, Martorell's Miguel Enríquez holds a walking stick and a hat in his right hand and with his left, points toward a view of San Juan Bay. And as in the case of Governor de Castro, Enríquez' clothing indicates the sitter's social status. But the pirate's Afro-descendant identity subverts received ideas about the colonial society.

Two other pieces in this gallery interrogate the complex issue of slavery and race. The first is a self-portrait by Cuban artist María Magdalena Campos Pons. Done with a Polaroid Polacolor Pro, the portrait shows her dressed in white (a distinctive characteristic of this artist) and with her face painted white. Her facial features are obscured by a muzzle of blue thread. Titled *Freedom Trap* (2013), this photograph is a reflection, in the present, of the violence and dehumanization to which enslaved Afro-descendants were subjected. Across from this work, an installation by Puerto Rican artist Víctor Vázquez titled *Clay Boat* (2000), which alludes to a shipwreck, has dark connotations strengthened by the inclusion of a self-portrait, bones, and a copy of José Lezama Lima's monumental novel, *Paradiso*. Jordanna Kelly's piece, *From the Caged Series* (2014) appears to

Dos otras piezas dentro de la sala interpelan el complejo asunto de la esclavización y la racialidad. La primera es el autorretrato de la artista cubana María Magdalena Campos Pons. Realizado con una Polaroid Polacolor Pro, el retrato la muestra vestida de blanco (una característica distintiva de esta artista) y con la cara pintada de blanco. Sobre su cara, un bozal de hilos azules interrumpe sus facciones. Titulada *Freedom Trap* (2013), esta fotografía es una reflexión, desde el presente, de la violencia y deshumanización a la que fueron sometidas las afrodescendientes esclavizadas. Frente a esta obra, la instalación del artista puertorriqueño Víctor Vázquez titulada *Barca de barro* (2000), que alude a un naufragio, trae consigo connotaciones oscuras mediante la inclusión de un autorretrato del artista, huesos y una copia de la monumental obra de José Lezama Lima, *Paradiso*. La obra de Jordanna Kelly *From the Caged Series* (2014) parece ampliar la sensación de desasosiego ante el tráfico atlántico de personas esclavizadas al presentar otro autorretrato, esta vez de una artista blanca y de ojos azules, representada en un claro gesto de horror, con una mano tapándose la boca abierta.

Muchas de las piezas de esta colección aluden a temas terribles de una historia colectiva. Una pieza llama la atención por romper con ese patrón, el tríptico *From the Ashes* (2019) de la artista panameña Donna Conlon. A la pregunta de qué le atrajo de esta obra, por qué está en la colección, Ignacio Cortés respondió:

Cuando yo vi esa imagen, la asocié con la civilización azteca. Para ellos el colibrí representaba el alma de un guerrero muerto en batalla. También representaba el amor y la buena suerte. Tiene esa dualidad. Yo vi eso y lo asocié enseguida con la representación del arte de la guerra y el tema de la resurrección.⁹

III. Identidad

Las identidades del Caribe están marcadas por la diversidad. Nuestra región no tiene un solo idioma, ni un solo modelo nacional o soberano. En años recientes ha surgido un acercamiento al Caribe que utiliza el concepto “archipelágico” refiriéndose al constante movimiento, a la noción de que las islas de un archipiélago solo existen como unidad si tomamos en cuenta el mar, que se mueve y que conecta a esos espacios fragmentados.¹⁰ Bajo ese concepto archipelágico un grupo de obras en la Colección Chocolate Cortés hace referencia a identidades que fluyen más allá de binarismos de género o de nociones eurocéntricas. Las obras de Angelita Casals, Freddie Mercado, Rufino Tamayo y Juan Bautista Climént todas suscitan meditaciones sobre la identidad y muchas aluden directamente a la identidad de género.

Con garbo (2013) es una pieza de la fotógrafa dominicana Angelita Casals. Un encuadre excluyente representa las pantorrillas de una figura a la que no podemos verle el resto del cuerpo. Vestida con medias de encaje y grandes zapatos de tacón, esas piernas que dominan el lado derecho de la composición

amplify the unease with the transatlantic trade of enslaved persons with her presentation of another self-portrait, this time of a white artist with blue eyes, portrayed in a clear gesture of horror, one hand covering her open mouth.

Many of the pieces in this collection allude to terrible issues in our collective history. One piece calls our attention by breaking with this pattern: the triptych *From the Ashes* (2019) by Panamanian artist Donna Conlon. To the question of what attracted him to this work, Ignacio Cortés answered:

When I saw that image, I associated it with the Aztec civilization. For them, the hummingbird represented the soul of a warrior killed in battle. It also represented love and good luck. It has that duality. I saw it and I immediately associated it with the representation of the art of war and the theme of resurrection.⁹

III. Identity

In the Caribbean, identities are marked by diversity. Our region does not have just one single language or one single national or sovereign model. In recent years, an approach to the Caribbean has emerged that uses the concept of “archipelagic,” referring to constant movement, to the notion that the islands of an archipelago only exist as a unit if we take into account the ocean, which moves and connects those fragmented spaces.¹⁰ Under this concept “archipelagic,” a group of works in the Colección Chocolate Cortés make

reference to identities more fluid than the usual gender binaries or Eurocentric notions. The works of Angelita Casals, Freddie Mercado, Rufino Tamayo, and Juan Batista Climént inspire meditations on identity, and several allude directly to gender identity.

With garbo (2013) is a piece by Dominican photographer Angelita Casals. An exclusionary frame presents the lower legs of a figure the rest of whose body we cannot see. Dressed in lace stockings and big high-heeled shoes, those legs that dominate the right side of the composition contrast with the legs of several seated women in sandals. The emphasis on glamour, the position of the figures, one standing and the others seated, the kitsch aesthetic, all suggest a performance. The work, faithful to the aesthetic of “the right moment,” captures the spectacle of a trans woman on the streets of Havana. *Mirta Pitas* and *Madam Caribana* (2017), works by Freddie Mercado, sustain a dialogue with that photograph in many ways. Freddie is a performance artist who turned his own body –especially his appearance– into an artistic creation. In these small canvases embroidered with glass tube beads and sequins, we see self-portraits of Freddie-turned-into-a-work-of-art. Reminiscent of fans or pieces of bodily adornment, the works enter into dialogue with Angelita Casals’ photograph on the basis not simply of gender as spectacle or performance, but also of adornment as a form of self-expression.

Rufino Tamayo is one of the great names in Mexican art. The mixografía¹¹ *Two Brothers* (1987), in tones of gray, is

⁹ Ibid.

¹⁰ Tatiana Flores and Michelle A. Stephens, *Relational Undercurrents: Contemporary Art of the Caribbean Archipelago*, Durham, NC: Duke University Press, 2017, a catalog of the exhibition at the Museum of Latin American Art in Long Beach, CA.

¹¹ “Mixografía” is the name invented for a technique created by the Taller de Gráfica Mexicana (TGM), a

contrastan con las piernas de varias mujeres sentadas y en chancletas. El énfasis en el glamur, la posición de las figuras, una de pie y otras sentadas, la estética *kitsch*, sugiere un espectáculo. La obra, fiel a la estética del “momento justo” captura el espectáculo de una mujer trans en las calles de La Habana. Las obras de Freddie Mercado *Mirta Pitas* y *Madam Caribana* (2017) conversan con esta fotografía de múltiples maneras. Freddie es un artista del *performance* que convirtió su propio cuerpo –y en especial su apariencia– en su creación artística. En estos pequeños lienzos bordados con canutillos y lentejuelas vemos autorretratos de Freddie convertido en obra de arte. Reminiscentes de abanicos de mano o piezas de adorno corporal, las obras entablan un diálogo con la foto de Angelita Casals no solo desde la premisa del género como espectáculo, sino también en torno al adorno como forma de autoexpresión.

Rufino Tamayo es uno de los grandes del arte mexicano. La mixografía *Dos hermanos* (1987), realizada en tonos de gris, sorprende por su paleta sombría, dado que el artista se asocia con una vibrante.¹¹ Pero la obra contiene dentro de sí una monumentalidad y un énfasis en la tactilidad que la hacen inolvidable. La representación de dos figuras de frente, en actitudes hieráticas y con máscaras, le confiere un aire universal. El binarismo contenido en *Dos hermanos* contrasta con la visión fluida y erótica de lo binario a manos de su compatriota, Juan Bautista Climent. Climent, un apasionado del

desnudo y el dibujo presenta en esta pintura altamente colorida, una visión monumental de una mujer pariendo a un hombre.

Las pinturas de Carlos Quintana, pintor cubano, y Rafael Macarrón, pintor español, parecen cuestionar identidades que descartan la diversidad funcional, en el caso de Macarrón, y la falta de diversidad cultural, en el caso de Quintana. Utilizando tonos brillantes de amarillo, rojo y azul, la obra de Quintana sugiere el paisaje del trópico y el paisaje español de forma simultánea en su pintura *Flor de pascua* (2008), mientras *Conquista del espacio* (2013) de Macarrón, de tonalidades magenta, establece un espacio incierto de figuras enigmáticas, algunas de ellas con prótesis o en sillas de ruedas.

Las obras de José Vivenes, Kurt Nahar, Charles Fréger y Marta Pérez cuestionan ideas generalizadas sobre la racialidad y la tradición, así como sobre el rol de las mujeres en nuestros espacios. Vivenes es un pintor venezolano que obtuvo su licenciatura del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. Su obra explora el tema de la identidad a través de las máscaras. En *De los temibles* (2022), representa el tipo de vestido y sombreros que encontramos en el arte barroco holandés, pero le imprime un carácter único al incluir un modelo afrodescendiente con la cara cubierta de caolín. Por su parte, Kurt Nahar, un artista de Suriname, representa un cuerno sobre fondo ocre en *Going Home* (2018). Utilizando colores terrosos y una figuración escueta que sugiere objetos como cuernos, lanzas y máscaras, crea una lectura ancestral

surprising for its somber palette, given that the artist is generally associated with a more vibrant one. But the work contains within itself a monumentality and an emphasis on tactility that makes it unforgettable. The portrayal of two front-facing figures in hieratic poses and wearing masks gives the piece an air of universality. The binarism contained in *Two Brothers* contrasts with the fluid and erotic nature of the two figures in the hands of Tufino’s compatriot, Juan Bautista Climent. Climent, passionate about the nude and drawing, presents in this highly colored painting a monumental vision of a woman giving birth to a man.

The paintings of Cuban Carlos Quintana and Spaniard Rafael Macarrón seem to question identities that ignore functional diversity, in the case of Macarrón, and the lack of cultural diversity in the case of Quintana. Using bright yellows, reds, and blues, Quintana’s work suggests the landscapes of the tropics and of Spain simultaneously in his *Poinsettia Flower* (2008), while Macarrón’s *Conquest of Space* (2013), in tones of magenta, creates an uncertain space with enigmatic figures, some with prostheses or in wheelchairs.

The works of José Vivenes, Kurt Nahar, Charles Fréger, and Marta Pérez question widespread ideas about race and tradition, as well as the role of women in our spaces. Vivenes is a Venezuelan painter who graduated from the Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. His work explores the theme of identity through the use of masks. In *About the Fearsome Ones* (2022), he portrays the type of

clothing and hats that we find in Dutch baroque art but gives it a unique character by including an Afro-descendant model whose face is covered with kaolin. Kurt Nahar, in turn, a Surinam artist, portrays a horn against an ochre background in *Going Home* (2018). Using earth colors and a stark, terse figuration that suggests objects like horns, spears, and masks, he creates an ancestral reading of what is in essence an evocative but abstract work.

The photography of Charles Fréger, a French artist, has been highly praised for its exploration of uniforms as a mark of identity. His ambitious project to document clothing and uniforms ranges between exoticizing views and modern positions that assert that identity is sustained through external accessories like possessions and clothing. In *Pintaos de Barahona #2* (2015), we see a figure on the Dominican coastline. The young man is painted half red, half blue and is carrying collars and amulets that transform him into a timeless figure (despite his underwear, which is also painted red and blue). This piece, like others in the gallery, explores duality, disguise, and ambivalence. The collage by San Juan artist Marta Pérez, which accompanies Fréger’s, makes clear, again, that clothing can be a disguise or an element of identity. Her small work, in which greens are dominant, portrays women dressed as queens in a fertile, absurd landscape.

The pieces which allude best, perhaps, to the difficulties raised by identities such as gender and culture are *Haunted Boy* (2007), by Mexican Gerard Philippe Ellis Ruiz and *Untitled* (2010), by Italian artist Paolo Troilo.

¹¹ “Mixografía” es el nombre de una técnica creada por el Taller de Gráfica Mexicana (TGM) en Los Ángeles, California. La técnica produce efectos de tridimensionalidad y textura al utilizar la piedra como matriz y la pulpa del papel como soporte. Esta técnica se desarrolló en colaboración con Rufino Tamayo para una serie gráfica en 1973. La técnica se ha refinado desde entonces y se continúa ofreciendo desde el taller que la creó, que ahora ostenta el nombre mixografía.

fine-art print studio in Los Angeles, California. It produces prints with texture and dimensionality by using a three-dimensional stone and paper pulp, rather than paper. This technique was developed in collaboration with Rufino Tamayo for a series of prints in 1973 and has been refined over the years, during which TGM officially changed its name to Mixografía.

de lo que es en esencia una obra evocativa, pero abstracta.

La fotografía de Charles Fréger, artista francés, ha sido muy elogiada por su investigación de los uniformes como una marca de identidad. Su ambicioso proyecto de documentar vestimenta y uniformes oscila entre visiones de exotismo y posturas modernas que afirman que la identidad se sostiene mediante accesorios externos como las posesiones, o la ropa. En *Pintaos de Barahona #2* (2015) apreciamos a una figura en el litoral dominicano. El joven está pintado mitad de rojo, mitad de azul y lleva consigo collares y amuletos que lo transforman en una figura atemporal (a pesar de sus calzoncillos, pintados ellos también de azul y rojo). Esta pieza, como otras en la sala, explora la dualidad, el disfraz y la ambivalencia. En el *collage* de la artista sanjuanera Marta Pérez, que la acompaña, queda claro nuevamente el énfasis en la ropa como disfraz o elemento identitario. Su pequeña obra, en la que dominan los tonos verdes, representa a mujeres vestidas de reinas en un paisaje feraz y absurdo.

Quizás las piezas que mejor aluden a las dificultades que plantean identidades como las de género y las culturales sean *Haunted Boy* (2007) del mexicano Gerard Philippe Ellis Ruiz y *Sin título* (2010) del italiano Paolo Troilo. Ambas son piezas figurativas en las que domina el uso del blanco y negro. En la obra de Ellis Ruiz percibimos la imagen fantasmagórica de un niño y su mascota sobre un fondo que asemeja papel a rayas. Alrededor de la figura aparecen palabras que leen *Haunted boy* y *Don't Worry, I'll help you*. Estas palabras aluden a traumas y dificultades que no quedan explícitos en la imagen, aunque sí el momento en que suceden: la infancia. La obra de Troilo representa a un hombre adulto, con las

manos alzadas y la boca abierta, en un gesto de desesperación. Pintada enteramente con los dedos, técnica que caracteriza la obra de Troilo, la imagen nos lega la sensación de que la identidad no solo es un tema múltiple, sino también es un tema de cambio y movimiento, tan amplio y fundamental como el mar que nos conecta y nos separa.

Conclusión

En una entrevista reciente publicada en *Plástica, revista de la Liga de Arte* por la Dra. Irene Esteves Amador, esta le preguntaba a don Ignacio Cortés: “¿Acaso el arte le ha dado más de lo que usted jamás imaginó?” La respuesta del coleccionista fue: “Fui recorriendo nuevos caminos, me abrió nuevas ventanas, puertas hacia otras experiencias. Y sí, definitivamente que a través del arte descubrí, he descubierto y sigo descubriendo múltiples nuevas experiencias; nuevos encuentros en todos los sentidos.”¹²

Las obras de la muestra *Provocaciones* buscan promover esos descubrimientos, personales y colectivos. Buscan, además, realzar la práctica de coleccionar obras de arte que permite crear microcosmos como los contenidos en estas dos salas de la Fundación Cortés.

Both are figurative pieces in which the colors black and white are dominant. In the work by Gerard Ellis we see the phantasmagoric image of a boy and his pet on a background that resembles ruled paper. Around the figure are words: “Haunted boy” and “Don’t worry, I’ll help you.” These words allude to traumas and difficulties that are not made explicit in the image, although the moment when they are occurring is explicit: childhood. Troilo’s work portrays an adult man, his hands raised and mouth open in a gesture of despair. Painted entirely with his fingers, a technique that characterizes the artist’s work, the image gives us the sense that identity is not just multiple, but also a theme of change and movement, as broad and fundamental as the ocean that connects and separates us.

Conclusion

In a recent interview published in *Plástica: Revista de artes visuales* by Irene Esteves Amador, Esteves asks Ignacio Cortés: “Has art, then, given you more than you’d ever imagined?” To which Cortés replies, “I was going down new paths, it opened new windows for me, doors toward other experiences. And yes, definitely, through art I discovered, and continue to discover, many new experiences, new encounters in every sense.”¹²

The works presented in *Provocations* seek to promote those discoveries, both personal and collective. They also seek to underscore the practice of art collecting, which allows the creation of a microcosmos like the one in these two galleries of the Fundación Cortés.

¹² Esteves Amador, *op.cit.*

¹² Esteves Amador, *op.cit.*

“

En mi caso, antes del arte, antes de ser coleccionista, la relación con el arte es algo visceral. Después las obras uno las piensa, las analiza. Pero de primera intención es como el amor a primera vista, un flechazo.

In my case, before art, before becoming a collector, the relationship with art was visceral. Afterward, one thinks about the works, one analyzes them. But it's like love at first sight, an arrow through the heart.

”

COSSETTE ZENO
Puerto Rico / 1930

Visions of Space, 1954
Óleo sobre lienzo con aplicación
de roca natural

“

El desafío que le representa el surrealismo a lo inteligible ha sido para mí una provocación. Mientras más pretendo descifrarlo, más rápido se desvanece.

For me, the challenge that Surrealism presents to comprehensibility, to intelligibility, has been a provocation. The more I try to decipher it, the quicker it fades away.

”

IVÁN TOVAR
República Dominicana / 1942

Sin título (C. como Carmen), 1989
Óleo sobre lienzo

“

Yo lo que veo en estas piezas es alegría,
festejo del tropicalismo caribeño.
Las piezas son una inmersión en el colorido
y el disfrute.

In these pieces I see happiness, joy, a
celebration of Caribbean Tropicalism. They're
an immersion in color and enjoyment.

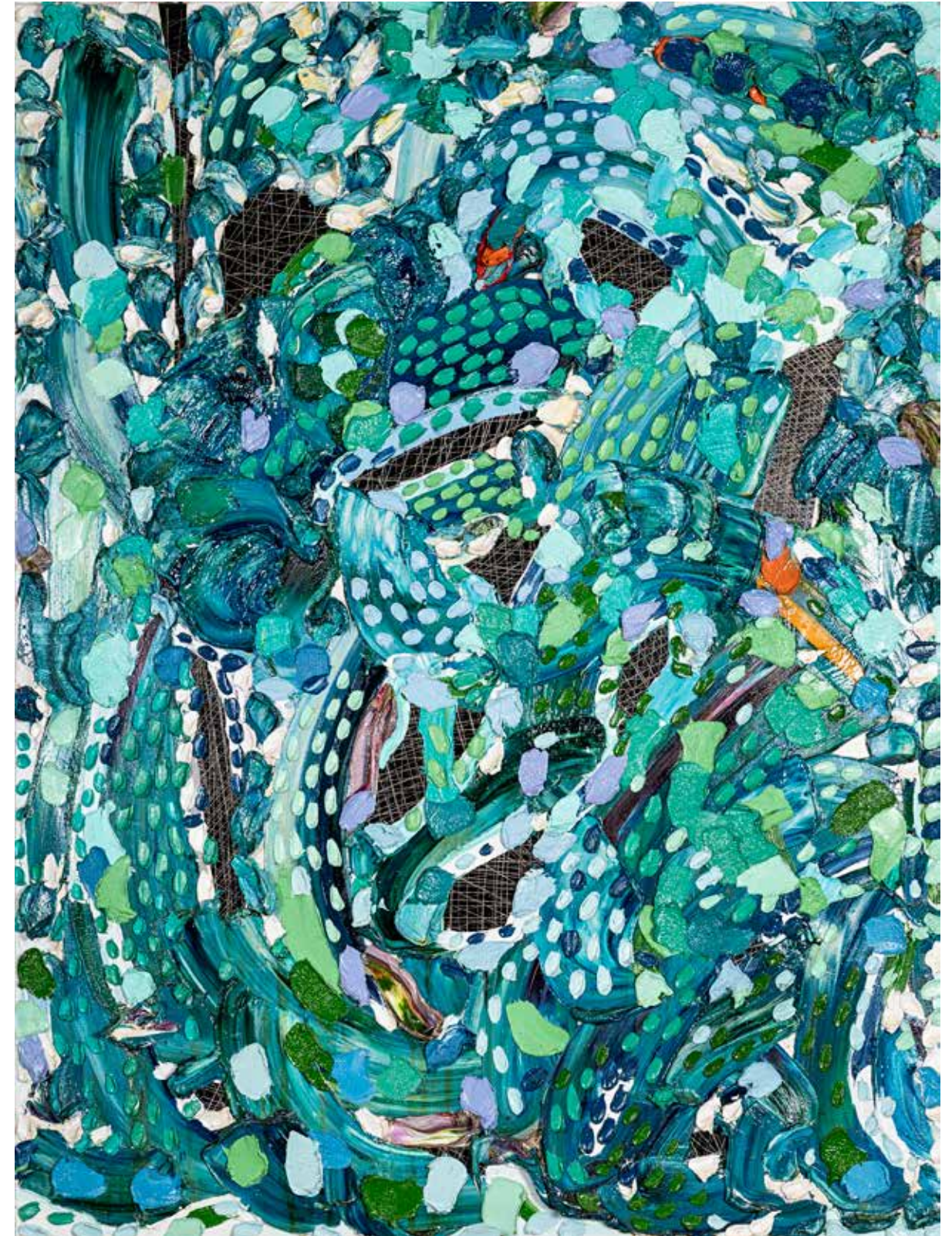
”

SCHEREZADE GARCÍA
República Dominicana / 1966

From the series
Memories Afloat (1), 2016
Acrílico, tinta y carbón sobre papel

From the series
Memories Afloat (2), 2016
Acrílico, tinta y carbón sobre papel

LLEWELLYN XAVIER
Santa Lucía / 1945

Tuscan Lovesong, 2017
Óleo sobre lienzo

“

Nosotros (Elaine y yo) hacemos investigación sobre qué región o isla no está representada en la colección. Y de una forma u otra -visitándola o estudiando- llegamos a ellas. Así fue como llegué a este artista de Barbados.

We (Elaine and I) do research on what region or island is not represented in the collection. And one way or another -by visiting the place, or by studying it- we arrive there. And that's how we discovered this artist from Barbados.

”

JOHN EDWARD COX
Bahamas / 1973

From the fighting series, Vienna II,
2015
Acrílico sobre lienzo

RAYMOND MÉDÉLICE
Francia (Martinica) / 1956

Sans Titre M9, 2017
Acrílico sobre lienzo

ANA ELENA GARUZ
Panamá / 1971

Sin título
Acrílico sobre canvas

“

Los patrones muestran que no todo está desarmado, que hay una lógica: una forma te lleva a otra. Tengo una manera muy orgánica y a la vez muy estructurada de ver la realidad.

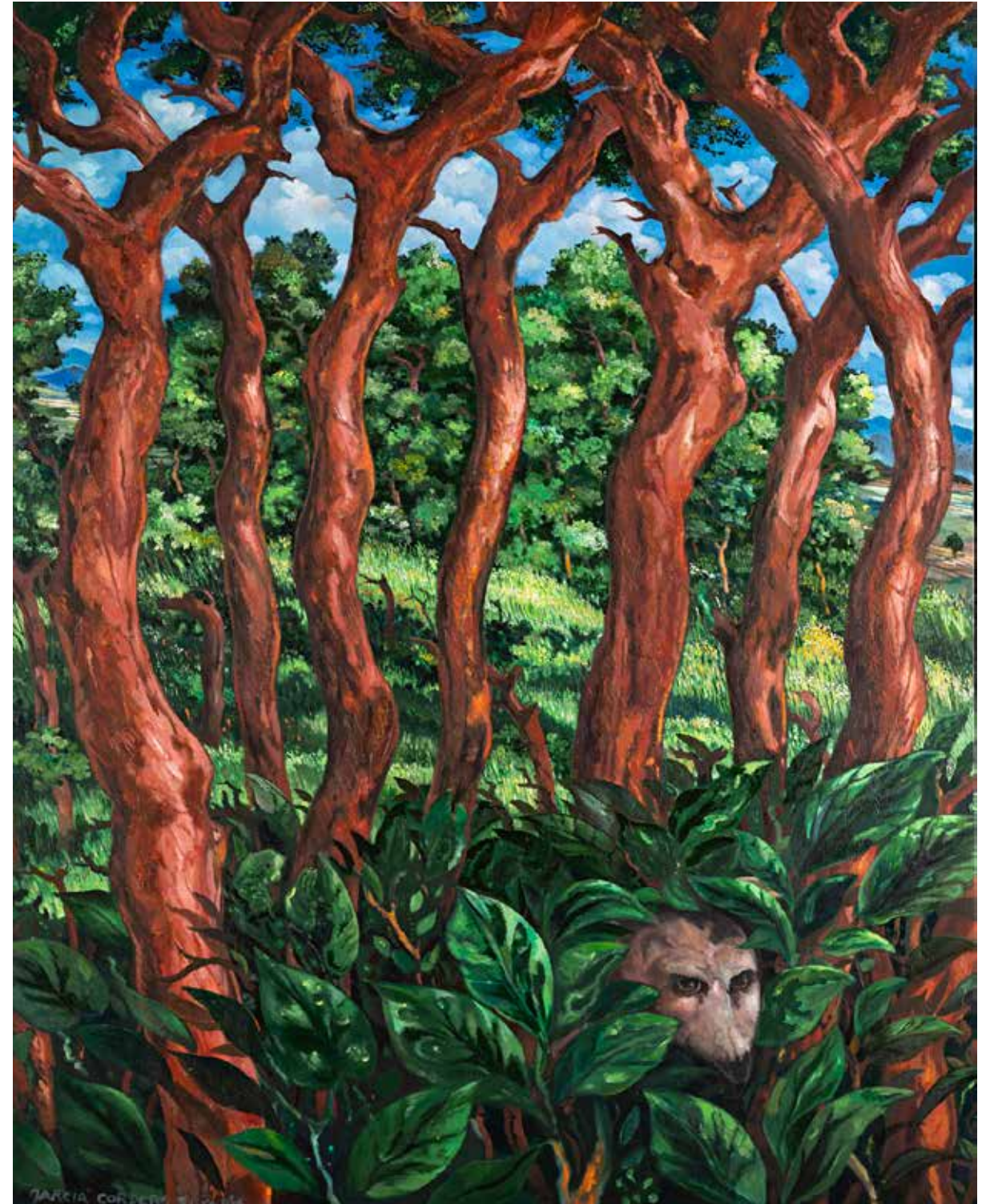
The patterns show that everything is not taken apart, disassembled, that there's a logic: one shape or form leads you to another. I have a very organic yet very structured way of seeing reality.

”

CARLOS AMORALES
México / 1970

**Fragmented Jungle Star
(Typographical) 04, 2023**
Collage, recortes de papel pintado
adherido a lino

JOSÉ GARCÍA CORDERO
República Dominicana / 1951

Un chien du paradis, 1991
Óleo sobre lienzo

“

Esta obra es una locura: un reflejo de nuestra sociedad. Mezcla lo que reconocemos de nuestra realidad con una fantasía pictórica, que es el cine. Aquí hay utopía y distopía.

This work is crazy: a reflection of our society. It mixes what we recognize of our reality with a pictorial fantasy, which is film. Here, there's utopia and dystopia.

”

CARLOS MARCIAL
Puerto Rico / 1954

Chatarra, 1986
Acrílico sobre lienzo

CARMELO SOBRINO
Puerto Rico / 1948

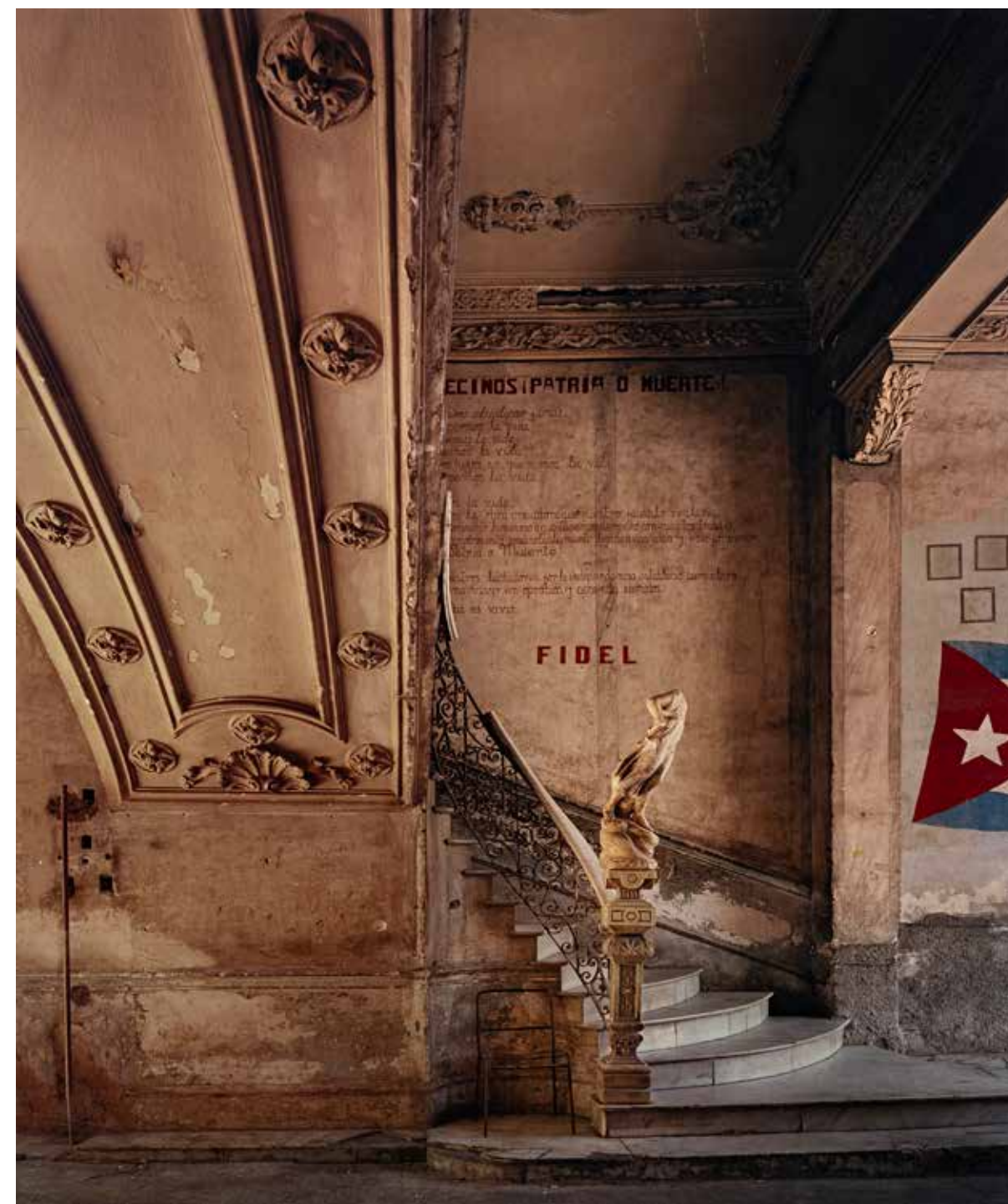
Sin título, 2008
Óleo sobre lienzo

“

Visité este edificio en La Habana, el cuál parece una escenografía. Es un comentario irónico sobre una utopía fallida.

I visited this building in Havana. Its lobby is worthy of a stage setting. It's an ironic commentary on a failed utopia.

”

MICHAEL EASTMAN
EE.UU. / 1947

Fidel's Stairway #3, 2010
Fotografía digital C-Print, 1/7

“

El arte puede ser elocuentemente
contestatario. Siempre me ha interesado
escucharlo.

Art can be eloquently anti-establishment. I've
always been interested in listening to it.

”

NORMA VILA
Puerto Rico / 1982

Dead End, 2017
Fotografía digital ed. 3 P/A

GAMALIEL RODRÍGUEZ
Puerto Rico / 1977

Figure 1781, 2017
Acrílico sobre lienzo

“

La arquitectura es la expresión más contundente de una sociedad. A través de ella se manifiesta y se perpetúa una realidad política. Me interesa el arte que busca derrumbarla.

Architecture is the most compelling expression of a society. Through architecture, a political reality is manifested and perpetuated. I'm interested in art that seeks to pull it down, demolish it.

”

DAGOBERTO RODRÍGUEZ
Cuba /1969

Pendejos, 2021
Fotografía: Diasec y Baryta en armazón
de aluminio ed. 1/3

MARCO A. CASTILLO
Cuba / 1971

**Dictadura con frente de
9 fractales, 2022**
Construcción: papel y tela
(tejido rojo escarlata)

BOBBY CRUZ
Puerto Rico / 1984

Santurce, 2017
Acrílico y óleo sobre lienzo
y tubo de neón

“

En cierta manera, me interesó esta representación del papel de argolla, de libreta. Pero el papel y el dibujo transmiten una esencia; pueden ser más espontáneos que la pintura que es mucho más laboriosa.

In a certain way, I was interested in the idea of three-ring binder paper, notebook paper. Paper is often disparaged. But paper, and drawing, convey an essence; they can be more spontaneous than painting, which is more laborious.

”

HUGO LUGO
México / 1974

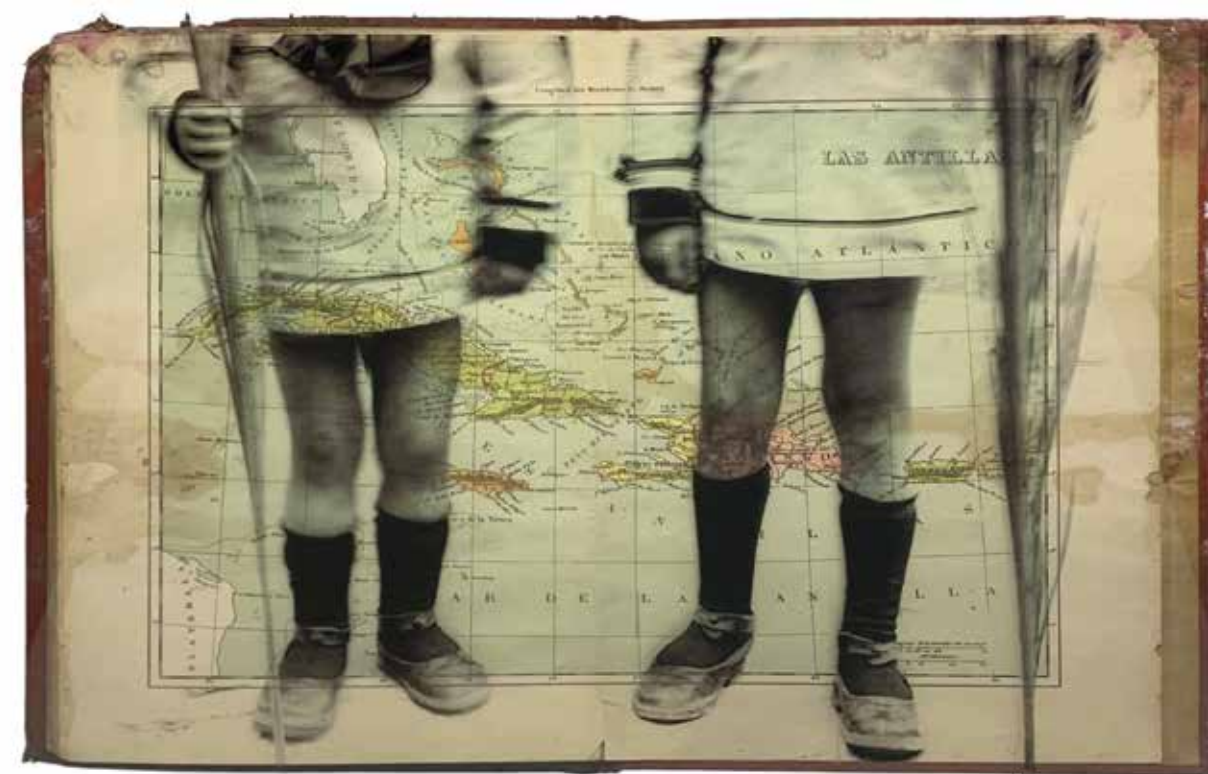
Boceto para volver, 2008
Óleo y acrílico sobre lienzo

“

Representa al Caribe como un punto de tránsito. Tiene elementos alusivos a la emigración, tema político sumamente importante.

He portrays the Caribbean as a transit point, a kind of crossroads. This has elements allusive to emigration, a political issue that occupies an important space in the collection.

”

PATRICIO REIG
Chile / 1959

Serie cuadernos:
Cuaderno #19, 2011
Impresión RHO sobre materiales
diversos, ed. 1/3

KARLO IBARRA
Puerto Rico/1982

Equipaje, 2014
Adoquín colonial y tirador

JOSÉ MORALES
EE.UU. (artista puertorriqueño)
1947

Tú que sí puedes, 2001
Óleo sobre lino, díptico

“

El tema de los cementerios me llama la atención... esa cuestión de perpetuar la memoria, tratar de burlar la muerte.

I'm drawn to the subject of cemeteries...
That question of perpetuating memory,
trying to cheat death.

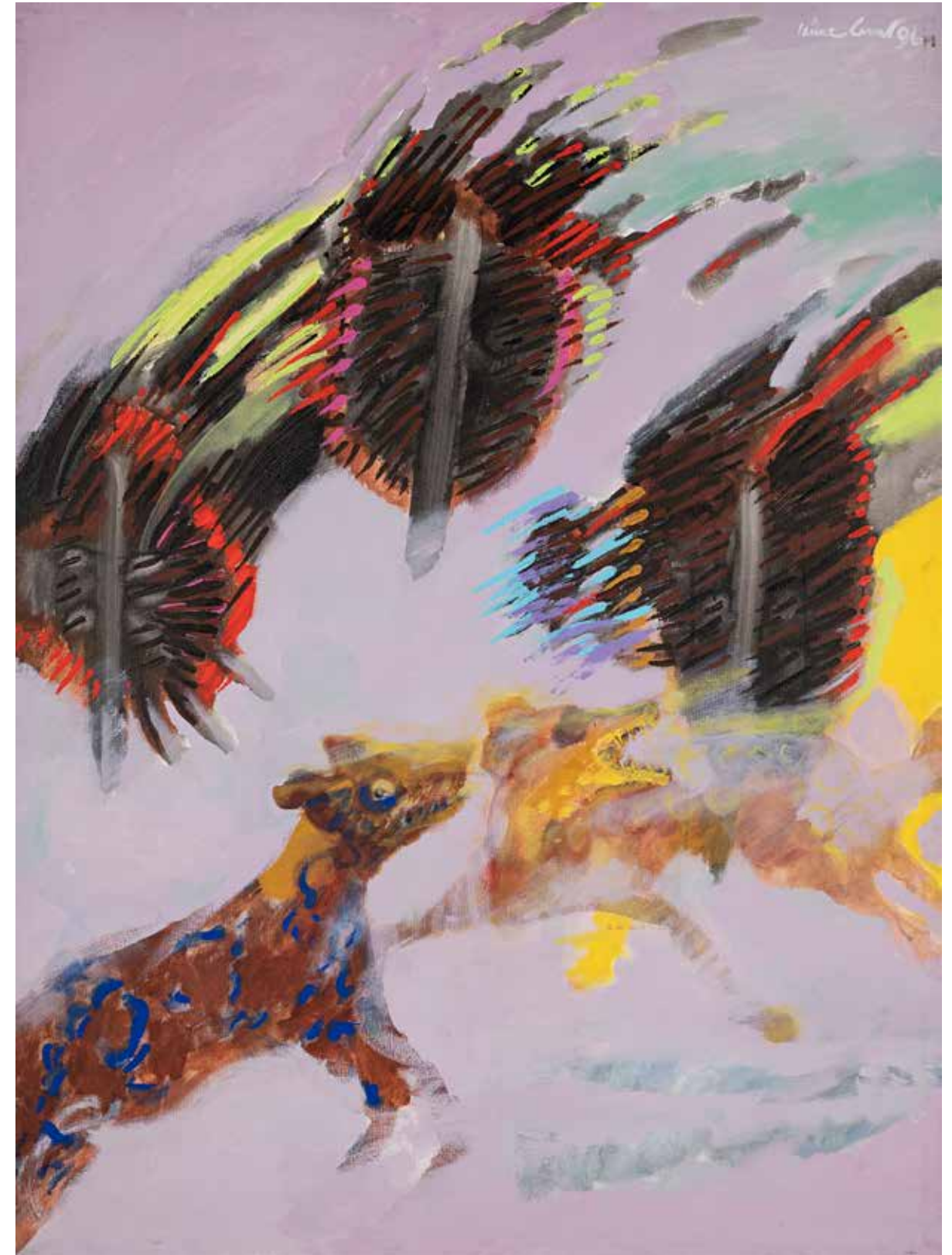
”

MAYRA JOHNSON
República Dominicana / 1951

**Solidaridad - Libro los caminos
del silencio, 2003**

Fotografía digital, ed. 5/5

JAIME CARRERO
Puerto Rico / 1931-2013

Ladrándole a los fantasmas, s.f.
Óleo sobre lienzo

RAFAEL FERRER
Puerto Rico / 1933

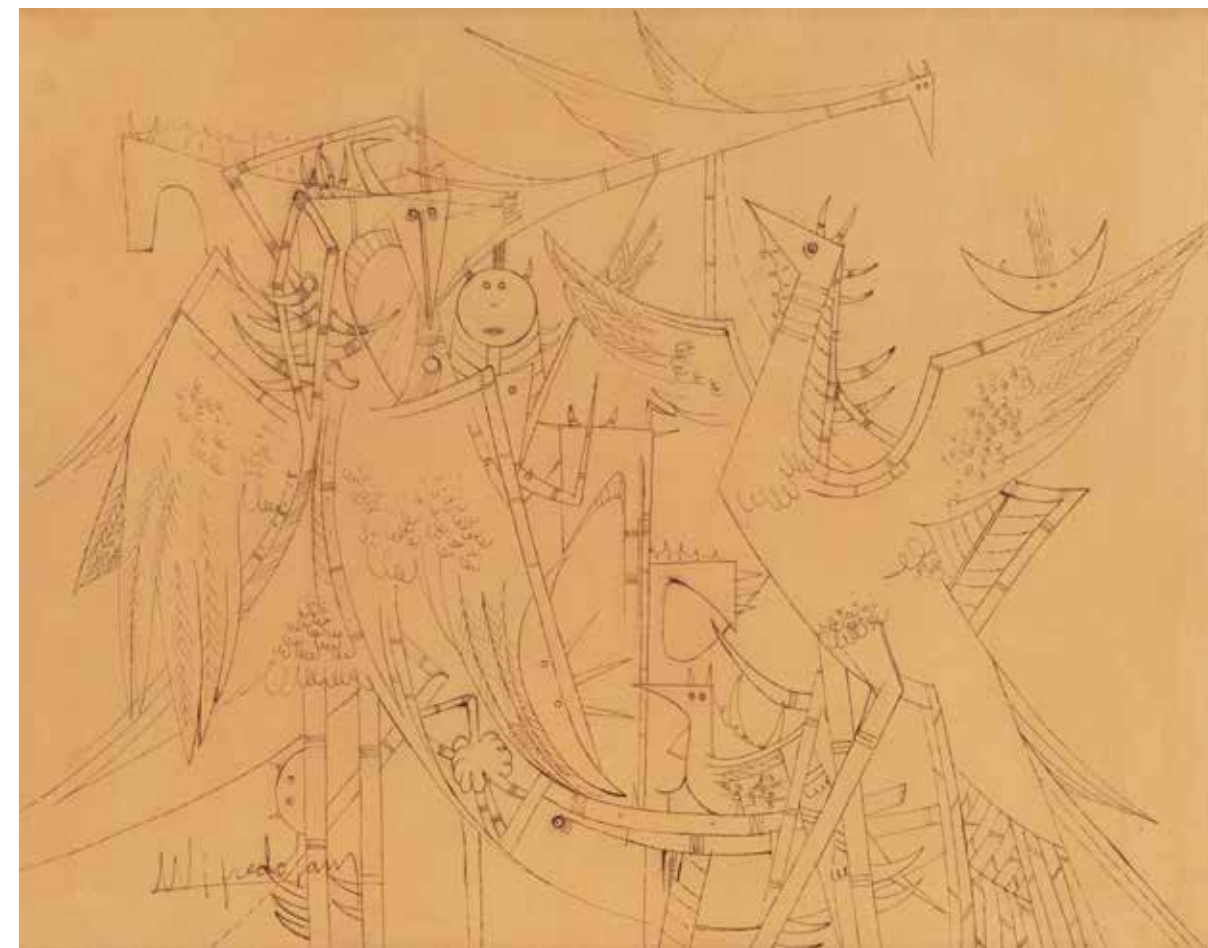
Euforia: Partida, 1994
Óleo sobre lienzo

“

¿Quién puede rehuir del magnetismo de ese mundo tan caribeño como fantástico que Lam nos reveló?

Who can resist the magnetism of that world that Lam revealed to us - a world so Caribbean, so fantastic?

”

WIFREDO LAM
Cuba / 1902-1982

Sin título, s.f.
Grafito sobre papel

EDOUARD DUVAL CARRIÉ
Haití / 1954

**Sin título (Homenaje a las víctimas
del 9-11)**, circa 2001
Medios mixtos sobre lienzo y marco
artesanal integrado

MAN RAY
EE.UU. / 1890-1976

Larmes de verre, s.f.
Fotografía impresa en 2018
para conmemorar Venezia '79

“

Henri Cartier-Bresson es uno de mis grandes ídolos. Me interesa su concepto del momento decisivo y la fotografía de la vida callejera. Todavía camino con la cámara al hombro buscando descubrir ese instante único.

Henri Cartier-Bresson is one of my great idols. I'm interested in his concept of the "decisive moment," and street photography. I still walk around with a camera over my shoulder, hoping to discover that unique instant.

”

HENRI CARTIER-BRESSON
Francia / 1908-2004

Callejón of the Valencia Arena, 1933
Fotografía

ADÁL (ADÁL MALDONADO)
Puerto Rico / 1948-2020

**Auto Portrait: Nuyorican Poet
Collecting Black Tears, 1988**
Archival inkjet, ed. 1/ 5

EDGARD RODRÍGUEZ LUIGGI
Puerto Rico / 1968

Quando el pitirre entonaba su canto, 2001
Medios mixtos sobre papel

KIVÁN QUIÑONES BELTRÁN
Puerto Rico / 1997

Celébrate y sé celebrado, 2023
Acrílico sobre nilón

“

El incesante tráfico a través de nuestro Mar de Lentejas (Benítez Rojo) ha sido una asombrosa historia. No ceso de recorrerlo a través del arte.

The incessant coming and going on our Sea of Lentils (as Antonio Benítez Rojo called it) has an astonishing story. I never cease to travel over it through art.

”

ANTONIO MARTORELL
Puerto Rico / 1939

**Don Miguel Enríquez
(corsario del rey), 2021**
Acrílico sobre tela de tapizar

LEBO THOKA
Sudáfrica / 1996

Mother Inviolate Series:
Seeds of the Dirt, 2019
Archival Digital Print

YVES TÉLÉMAQUE
Haití / 1955

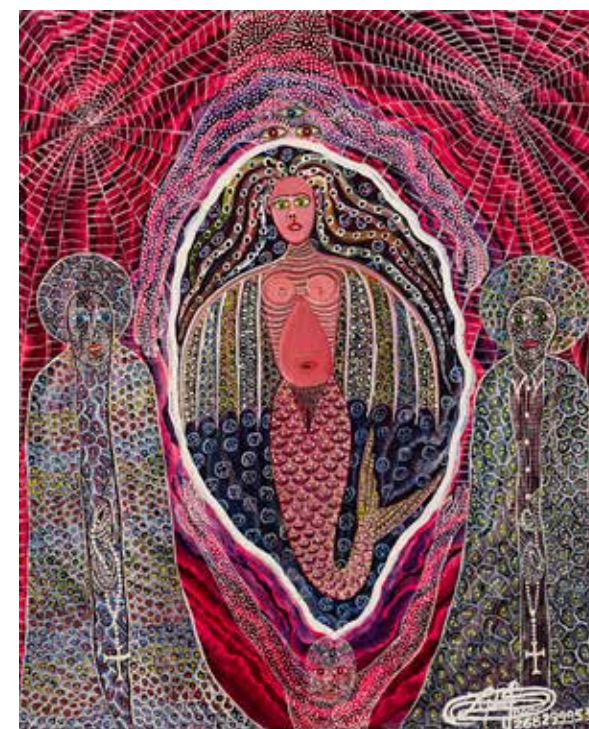
Grand Bois d'Île, s.f.
Banderín vudú / Bordado en tela
con canutillo y lentejuelas

“

El arte haitiano, el naíf, que irrumpió en el mundo artístico internacional con un vigor poderoso y refrescante, hechizó a los surrealistas y a mí cuando me crucé con él.

Haitian art, that naif or "primitive" art that burst forth in the international art world with tremendous, refreshing vivacity, enchanted the Surrealists, and it enchanted me, too, when I came across it.

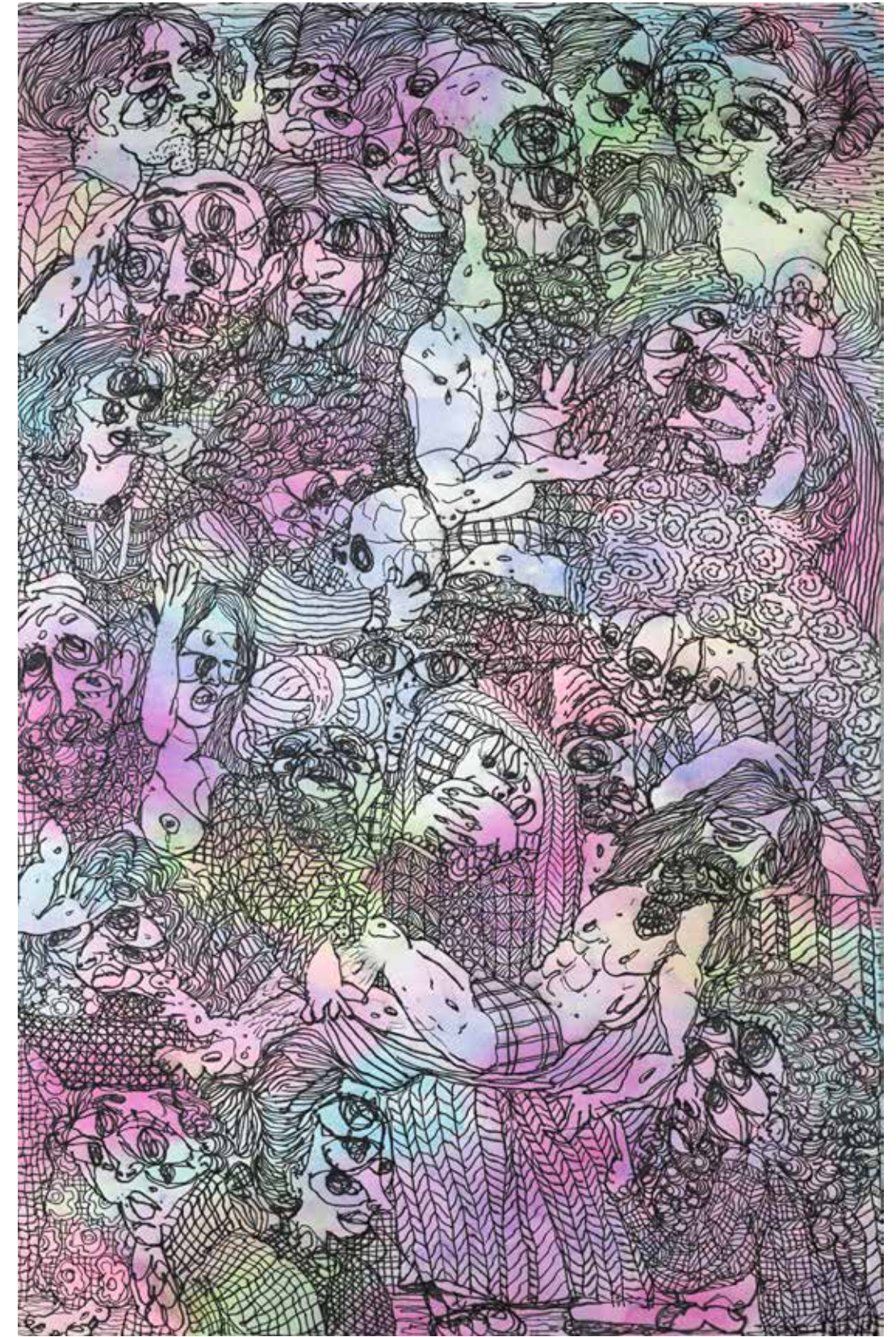
”

FRANTZ ZEPHIRIN
Haití / 1968

**L'épuration des âmes errantes par
Baron et Grande Brigitte, 2023**
Óleo sobre lienzo

**Le passage d'Erzuile la Flambeau,
2023**
Óleo sobre lienzo

JOSÉ LERMA
España / 1971

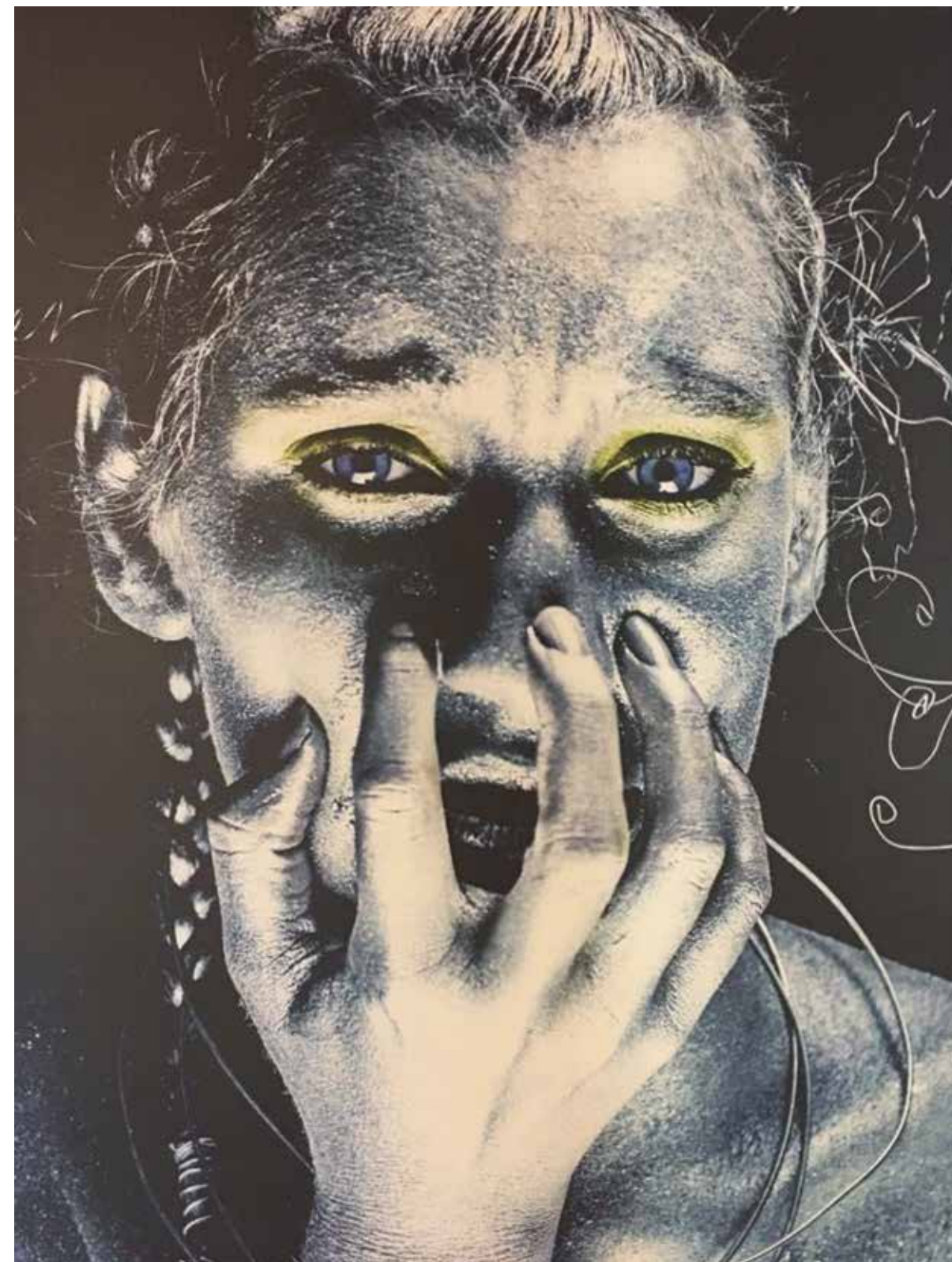
Deformes y degenerados, 1971
Óleo sobre lienzo

“

Lo que sentí ante esta obra fue dolor y desesperación. Era algo que no podía ignorar. Así de sencillo.

What I felt as I stood in front of this work was pain and despair. It was something I could not ignore. Just that simple.

”

JORDANNA KELLY
Bahamas / 1992

From the Caged Series, 2014
Fotografía digital sobre lienzo,
ed.1/10

VICTOR VÁZQUEZ
Puerto Rico / 1950

Barca de barro, 2000
Instalación: madera cubierta con
mezcla de tierra, polvo mineral y
polímero (barro), cordón de algodón,
hueso, papel, libro (Lezama Lima),
fotografía (autorretrato)

MARÍA MAGDALENA CAMPOS-PONS
Cuba / 1959

Freedom Trap, 2013
Fotografía: Polaroid Polacolor Pro

“

Cuando ví estas imágenes, las asocié con la civilización azteca. Para ellos el colibrí representaba el alma de un guerrero muerto en batalla. También representaba el amor y la buena suerte.

When I saw these image, I associated them with Aztec civilization. Archaeology fascinates me, especially mesoamerican archaeology.

For the Aztecs, the hummingbird represented the soul of a warrior killed in battle. It also represented love and good luck.

”

DONNA CONLON
Panamá / 1966

From the Ashes, 2019
Fotografía / Digital C-print (tríptico)
ed. 2/3

ÁNGELITA CASALS
República Dominicana

Con garbo, 2013
Fotografía, ed. 1/1

FREDDIE MERCADO
Puerto Rico / 1967

Mirta Pitas, 2017
Medios mixtos sobre lienzo

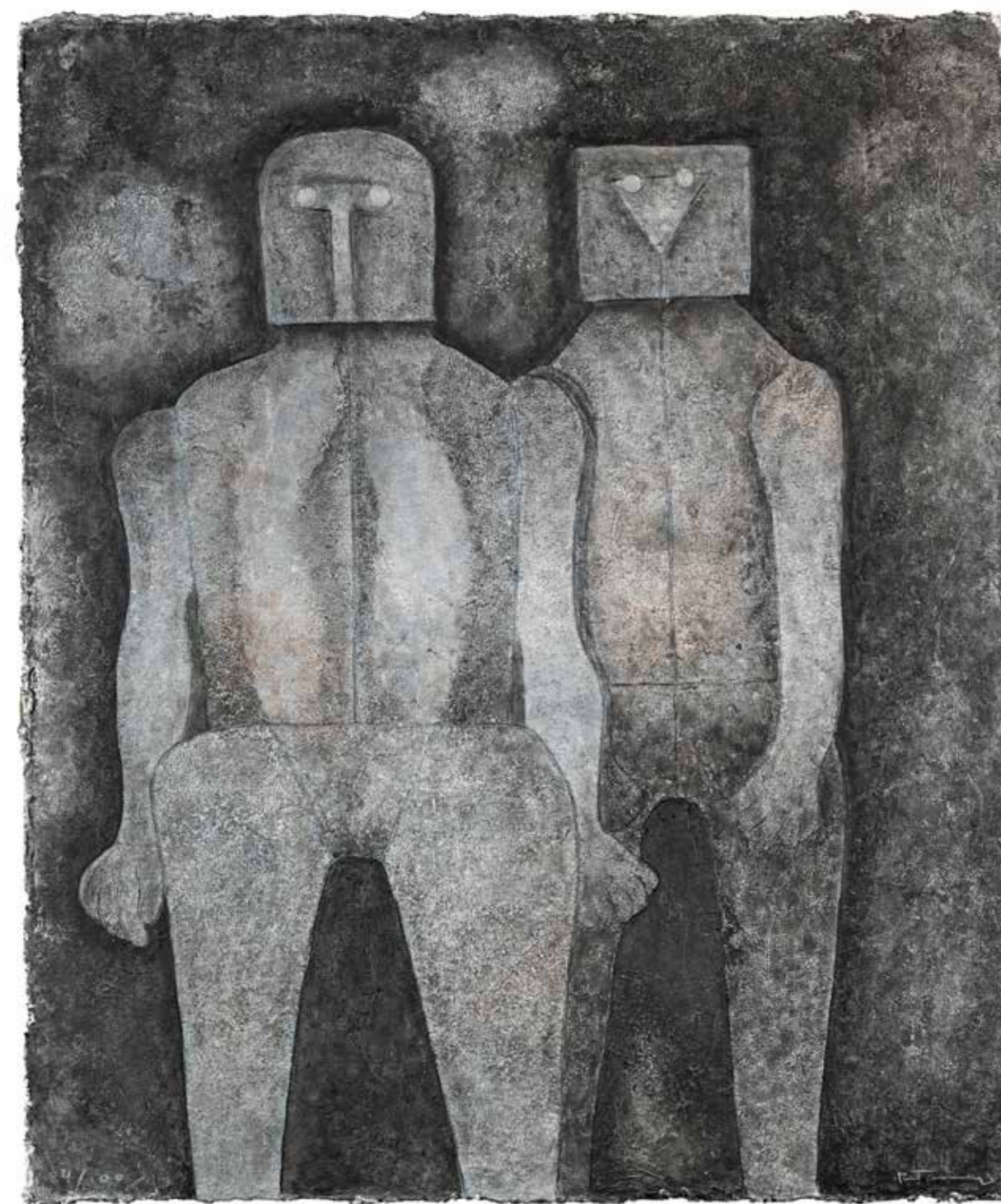
Freddilicia, Madam Caribana, 2017
Medios mixtos sobre lienzo

“

Esos rostros como máscaras me sedujeron.
Yo lo encontré un trabajo fascinante:
místico y mítico. Tamayo llevó la técnica
de la mixografía a niveles sorprendentes y
exquisitos.

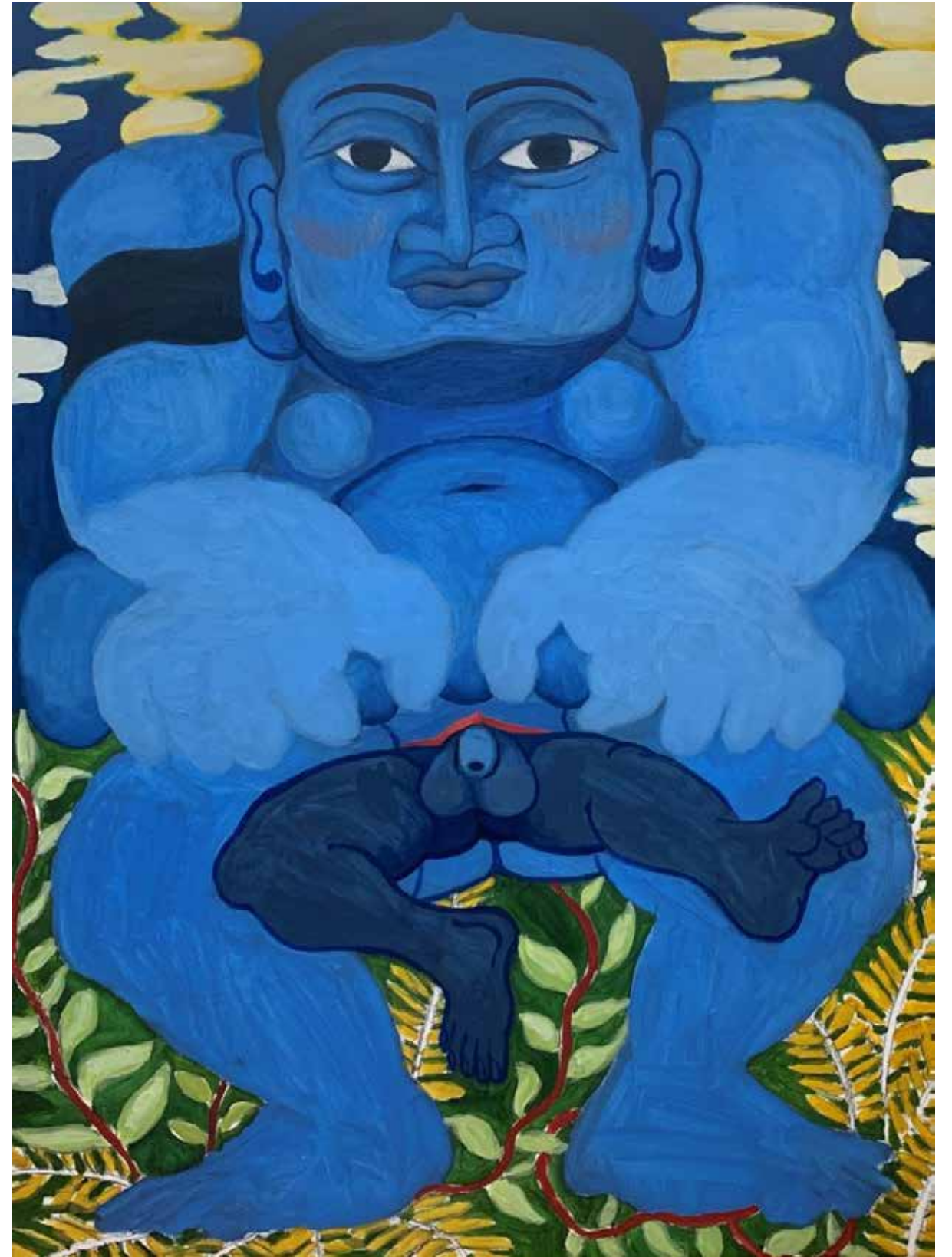
I was seduced by those mask-like faces. I
found this to be a fascinating work: mystical
and mythical. Tamayo took the technique
of mixography to surprising, wonderful,
beautiful heights.

”

RUFINO TAMAYO
México / 1899-1991

Dos hermanos, 1987
Mixografía ed. 84/100

JUAN BAUTISTA CLIMÉNT PALMER
EE.UU. / 1989

El nacido al revés, 2021
Acrílico sobre lienzo

CARLOS QUINTANA
Cuba / 1966

Flor de Pascua, 2008
Medios mixtos sobre lienzo

RAFAEL MACARRÓN
España / 1981

Conquista espacio, 2013
Medios mixtos sobre lienzo

“

Esta pintura es enigmática. El personaje parece estar utilizando una máscara. A saber que quiere esconder. ¿Será maldad?

This painting is enigmatic. The figure seems to be using a mask. I wonder what it wants to hide. Evil?

”

JOSÉ VIVENES
Venezuela / 1977

De los temibles, 2022
Óleo sobre lienzo

KURT NAHAR
Suriname / 1972

Going Home, 2018
Medios mixtos sobre lienzo

CHARLES FRÉGER
Francia / 1975

Pintaos de Barahona #2, 2015
Inkjet print, lustre

MARTA PÉREZ
Puerto Rico / 1934-2004

Sin título, s.f.
Óleo y collage laminado
sobre papel

“

Me intriga el arte que surge de la búsqueda del artista dentro de los rincones más oscuros de su alma. Admiro su valentía.

I'm intrigued by art that arises out of artists' searches into the darkest corners of their soul. I admire their courage.

”

GERARD PHILIPPE ELLIS RUIZ
República Dominicana / 1976

Haunted boy, 2007
Óleo sobre lienzo

PAOLO TROILO
Italia / 1972

Sin título, 2010
Acrílico sobre lienzo

Biografía de los artistas

Carlos Amoraless (México 1970) Artista que practica la performance, el videoarte, la animación, la pintura, el dibujo y la escultura, estudió arte en el Gerrit Rietveld Academy y el Rijksakademie en Amsterdam. En sus obras explora los límites entre la imagen y el signo, preocupación que nace de su experiencia con **Archivo Líquido**, una exploración plástica que se extendió entre 1998 y 2008. Los patrones y la traducción entre lenguajes y abstracción son algunos de los temas y formas que dominan en su obra.

María Magdalena Campos Pons (Cuba, 1959) Fotógrafa, artista de la performance, el videoarte y la instalación, realizó una maestría en Bellas Artes en Montréal. Fue profesora de Pintura y Estética en el Instituto Superior de Arte de La Habana. En 1991 emigró a Boston, donde realizó proyectos curatoriales. Su trabajo explora la identidad afro-antillana y femenina. En el 2023 el Museo de Brooklyn le dedicó una retrospectiva titulada **María Magdalena Campos-Pons: Behold**.

Jaime Carrero (Puerto Rico, 1931-2013) Pintor, dibujante, diseñador gráfico, ensayista y poeta, obtuvo una maestría en arte en el Pratt Institute de Nueva York. Fue profesor del Departamento de Arte de la Universidad Interamericana de San Germán de 1957 a 1995. Su obra se caracteriza por conjugar la figuración de temas puertorriqueños, muchos de ellos políticos, con un intenso colorido y un lenguaje pictórico que realza elementos abstractos.

Henri Cartier-Bresson (Francia, 1908-2004) Fotógrafo y fundador de la agencia de fotoperiodismo Magnum, estudió pintura en la academia cubista de André Lhote. Amante del surrealismo, descubrió la fotografía en 1929 cuando le regalaron su primera cámara. Visitó Estados Unidos en 1935 y exhibió su obra junto a la de Walker Evans y Manuel Álvarez Bravo. En 1937 inició su carrera como fotoperiodista. Fue prisionero durante la ocupación alemana de Francia y formó parte en la Resistencia. La

agencia Magnum, de la que fue co-fundador en 1947, fue una de las agencias fotográficas más prestigiosas e influyentes del siglo XX. Es el autor de una teoría fotográfica que se conoce como “el momento decisivo”. Su especialidad fue la fotografía callejera.

Angelita Casals (República Dominicana, 1971) Fotógrafa, estudió Historia del Arte y francés en París. Comenzó a tomar fotografías en el 2005 experimentando gran éxito. En el 2015 obtuvo el Premio de Fotografía de la XXVII Bienal de Artes Visuales del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. En el 2021 recibió el Premio Especial de la Segunda Edición del salón Bienal del Centro de la Imagen en la República Dominicana. Su trabajo se caracteriza por su interés en el viaje, por los temas sociales y por una ética fotográfica del “momento decisivo”.

Marco A. Castillo (Cuba, 1971) Miembro fundador del grupo “Los Carpinteros”, junto a Dagoberto Rodríguez y Alexandre Arrechea. El colectivo utilizó ideas provenientes del constructivismo para crear objetos, dibujos, instalaciones y esculturas que revelen aspectos sociales y políticos cubanos, el poder del diseño, así como del absurdo. Desde el 2018 crea obras de forma individual, muchas de ellas utilizando formas y materiales con fuertes connotaciones caribeñas, como los muebles de rejilla, o la creación de libros artesanales.

Juan Bautista Climént Palmer (Estados Unidos/ artista mejicano, 1989) Dibujante y pintor, comenzó sus estudios de arte en Ciudad de México, concentrándose en animación y arte digital. Terminó sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. En el 2012 fundó la Escuela Pública, Libre y Gratuita del Dibujo. Su trabajo se caracteriza por el interés en la figura humana, específicamente el desnudo y por un gran sentido del humor. Su trazo seguro y su sentido de monumentalidad, así como los elementos decorativos, a menudo esconden escenas eróticas o irreverentes.

Artist Biographies

Carlos Amoraless (Mexico, b. 1970) Painter, draftsman, sculptor, animator, performance artist, and video artist, Amoraless studied art at the Gerrit Rietveld Académie and the Rijksakademie in Amsterdam. His works explore the boundaries between image and sign, a concern born out of his experience with **Archivo Líquido**, an artistic exploration that ran from 1998 to 2008. Patterns and the translation between languages and abstraction are some of the themes and forms that predominate in his work.

María Magdalena Campos Pons (Cuba, b. 1959) Campos Pons is a photographer, performance artist, and practitioner of video art and installations. She did her master’s degree in fine arts in Montreal. She was professor of Painting and Aesthetics at the Instituto Superior de Arte in Havana. In 1991 she emigrated to Boston, where she did curatorial projects. Her work explores the Afro-Antillean and female identities. In 2023, the Brooklyn Museum devoted a retrospective to her titled **María Magdalena Campos-Pons: Behold**.

Jaime Carrero (Puerto Rico, 1931-2013) Painter, draftsman, graphic designer, essayist, and poet, Carrero obtained his master’s degree in art from the Pratt Institute in New York. He was a professor in the Art Department of the Universidad Interamericana in San Germán from 1957 to 1995. His work is characterized by its combination of figurative portrayals of Puerto Rican subjects, many of them political, with intense colors and a pictorial language that stresses abstract elements.

Henri Cartier-Bresson (France, 1908-2004) Photographer and co-founder of the Magnum Photos agency, Cartier-Bresson studied painting at the academy of André Lhote, a painter of Cubist tendencies. A lover of Surrealism, Cartier-Bresson discovered photography in 1929, when he received his first camera as a gift. He visited the United States in 1935 and exhibited his work alongside that of Walker Evans and Manuel Álvarez Bravo. In 1937, he began his career as a photojournalist. He was a prisoner during the German occupation of France and was a member

of the French Resistance. The Magnum agency, which he co-founded in 1947, was one of the most prestigious and influential photographic agencies of the twentieth century. Cartier-Bresson is the author of a theory of photography known as “the decisive moment.” His specialty was street photography.

Angelita Casals (Dominican Republic, b. 1971) A photographer, Casals studied History of Art and French in Paris. She began taking photographs in 2005, to great success. In 2015, she won the Photography Prize at the Museo de Arte Moderno’s 23rd Biennial of Visual Arts in Santo Domingo and in 2021, the Special Prize at the 2nd Edition of the Centro de Imagen’s Biennial in the Dominican Republic. Her work is characterized by her interest in travel, social themes, and by a photographic aesthetic of the “decisive moment.”

Marco A. Castillo (Cuba, b. 1971) Founding member of the group “Los Carpinteros” (The Carpenters), with Dagoberto Rodríguez and Alexandre Arrechea. The collective used ideas derived from Constructivism to create objects, drawings, installations, and sculptures that portray Cuban social and political issues, the power of design, and the absurd. Since 2018, Castillo has been creating works as an individual, many of them employing forms and materials with strong Caribbean connotations, such as furniture pieces made of open-cane weaving, and artist books.

Juan Batista Climént Palmer (United States, b. 1989; Mexican artist) Draftsman and painter, Climént Palmer began his studies in Mexico City, concentrating on animation and digital art. He completed his studies in San Juan, Puerto Rico, at the Escuela de Artes Plásticas y Diseño. In 2012 he founded the Escuela Pública, Libre y Gratuita del Dibujo. His work is characterized by its interest in the human figure, specifically the nude, and by its fine sense of humor. Its confident line and sense of monumentality, as well as its decorative elements, conceal erotic or irreverent scenes.

Donna Conlon (Panamá, 1966) Creadora de videoarte, dibujos, objetos, fotografías, gráfica e instalaciones, estudió una maestría en biología en la Universidad de Kansas y en el 2002 obtuvo una maestría en Bellas Artes del Maryland Institute College of Art. Su trabajo fotográfico se caracteriza por combinar el sentido del humor, la alteración de la fotografía digital y preocupaciones ecológicas y políticas.

Rafael Ferrer (Puerto Rico, 1933) Pintor, escultor, grabador, artista de la performance y músico, estudió música en Syracuse University y arte en la Universidad de Puerto Rico con el Profesor Eugenio Fernández Granell. Pionero del ensamblaje puertorriqueño, se mudó a Estados Unidos a finales de los años sesenta, donde participó en las primeras exhibiciones de arte efímero e instalaciones. Su estética desafía valores establecidos del arte de su momento, como la permanencia o el valor de los materiales tradicionales. En la década de 1980 regresa a la pintura cultivando un estilo figurativo con puntos de contacto con el arte ingenuo y centrado en la realidad caribeña.

José García Cordero (República Dominicana, 1951) Estudió pintura con Gilberto Hernández Ortega e historia en la Universidad de París VIII. Desde 1977 se exilió a París por sus diferencias con el gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1996). A partir de 1996 divide su tiempo entre Francia y la República Dominicana. Su trabajo es figurativo y rico en empaste. En sus pinturas alude, a través de un lenguaje simbólico que a menudo incluye a los perros, a la situación política y la historia de la República Dominicana, cultivando una atmósfera amenazante en sus creaciones.

John Edward Cox (Bahamas, 1973) Pintor, artista gráfico, creador de ensamblajes, diseñador industrial, profesor y gestor cultural, estudió su bachillerato y maestría en el Rhode Island School of Design. Fue profesor en el Departamento de Arte del College of the Bahamas. Fundador del Popopstudios International Center for the Visual Arts, ha fungido como curador de la Galería de Arte Nacional. Su obra se caracteriza por el uso de la fotografía, su interés en el lenguaje y la superposición de elementos para crear una

imagen compleja. Un tema que desarrolla a menudo es el de dos guerreros u opositores en plena pelea.

Bobby Cruz López (Puerto Rico, 1984) Pintor, escultor, dibujante y creador de instalaciones, estudió su bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Su obra se caracteriza por un espíritu irreverente que absorbe dentro del arte materiales de la cultura popular. Muchas de sus piezas utilizan luces fluorescentes, creando puentes entre su trabajo y el de los artistas minimalistas y conceptuales de los años sesenta, así como con el arte de la rotulación comercial. Su obra cultiva un costumbrismo contemporáneo que mira simultáneamente con apego y con ironía el entorno puertorriqueño.

Edouard Duval-Carrié (Haití, 1954) Nacido en Port-au-Prince, su familia emigró a Puerto Rico durante el régimen de Francois Duvalier. Estudió en la Universidad de Montreal y en la Universidad McGill en Canadá, así como en la École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris. Heredero del arte ingenuo haitiano, ha cultivado el conocimiento sobre la historia y la espiritualidad de su país de origen. Su pintura figurativa se caracteriza por un tratamiento de la obra como un objeto integral, en el que el marco forma parte de la imagen. Sus superficies, creadas con medios mixtos, crean la impresión de ser laqueadas.

Michael Eastman (Estados Unidos, 1947) Fotógrafo autodidacta, le interesa captar los interiores y exteriores de espacios urbanos en fotografías a gran escala. A ese fin ha viajado a destinos tan dispares como Buenos Aires, Nueva Orleans, Puerto Vallarta o La Habana, capturando la arquitectura distintiva y la historia que habita en las estructuras de esas ciudades. En su trabajo, el tamaño monumental de la fotografía contribuye al poder de las imágenes, monumentalizando espacios.

Gerard Philippe Ellis Ruiz (República Dominicana, 1976) Creador de pinturas en acrílico, collages y obras en medios mixtos, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En

Donna Conlon (Panama, b. 1966) Creator of video art, drawings, objects, photographs, prints, and installations, Conlon obtained a master’s degree in biology at the University of Kansas, and a master’s degree in Fine Arts at the Maryland Institute College of Art in 2002. Her photography is characterized by its combination of a sense of humor, the alteration of digital images, and its environmental and political concerns.

John Edward Cox (Bahamas, b. 1973) Painter, graphic artist, creator of assemblages, industrial designer, teacher, and cultural impresario, Cox did his undergraduate and master’s studies at the Rhode Island School of Design. He was a professor in the Art Department of the College of the Bahamas. Founder of Popopstudios International Center for the Visual Arts, he has served as curator of the National Art Gallery of the Bahamas. His work is characterized by the use of photography, its interest in language, and the superimposition of elements to create a complex image. A subject he often incorporates into his work is two warriors or adversaries in battle.

Bobby Cruz López (Puerto Rico, b. 1984) Painter, sculptor, draftsman, and creator of installations, Cruz did his BFA at the Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. His work is characterized by its irreverence and its incorporation of material from the popular culture. Many of his pieces use fluorescent lights, creating bridges between his work and the work of the Minimalist and Conceptual artists of the seventies, as well as to the art of commercial signage. His work presents a contemporary sort of “local color” whose gaze, both affectionate and ironic, is turned on his Puerto Rican surroundings.

Edouard Duval-Carrié (Haiti, b. 1954) Born in Port-au-Prince, his family emigrated to Puerto Rico during the François Duvalier regime. He studied at the University of Montreal and McGill University in Canada and at the École Nationale Supérieure des Beaux Arts in Paris. Heir to the Haitian *naïf* tradition, he has cultivated a knowledge of the history and spirituality of his country. His figurative painting is characterized by a treatment of the work as an integral object in which the frame is part of the image. His surfaces, created in mixed media, create the impression of being lacquered.

Michael Eastman (United States, b. 1947) A self-taught photographer, Eastman is interested in capturing the interiors and exteriors of urban spaces in large-scale photographs. To that end, he has traveled to destinations such as Buenos Aires, New Orleans, Puerto Vallarta, and Havana, capturing the cities’ distinctive architecture and history as embodied in their structures. In his work, the monumental size of the photographs contributes to the power of the images.

Gerard Phillipe Ellis Ruiz (Dominican Republic, b. 1976) Creator of acrylic paintings, collages, and mixed-media works, Ellis studied at the Escuela Nacional de Bellas Arts and the Universidad Autónoma in Santo Domingo. In his works, he emphasizes the line and the underlying drawings. In 2011, he was selected for **The S Files**, the Museo del Barrio’s biennial in New York City. He employs a symbolic language in which the dog represents both faithfulness and threat. His most recent works are hyperrealistic in style, with intense and artificial colors that point toward the worlds of digital illustration and photography.

Rafael Ferrer (Puerto Rico, b. 1933) Painter, sculptor, printmaker, performance artist, and musician, Ferrer studied music at Syracuse University and art at the University of Puerto Rico with Eugenio Fernández Granell. A pioneer of Puerto Rican assemblage, Ferrer moved to the United States in the late sixties, where he took part in the first ephemeral art and installation exhibitions. His aesthetic defied the established values of the art of his time, such as permanence and the value of traditional materials. In the 1980s, he returned to painting, cultivating a figurative style with points of contact with *art naïf* and centered on the Caribbean.

Charles Fréger (France, b. 1975) After a career as a portraitist, Fréger began an exploration of the body and clothing, specifically uniforms, as a way of creating identities. His work has led him to photograph populations in the Americas, Europe, and Asia. His work has been gathered in volumes titled *Wilder Mann* (2010) on Europe, *Yokainoshima* (2013-15) on Japan, *Cimarrón* (2014-18) based on the Americas,

sus obras enfatiza la línea y el dibujo subyacente. En el 2011 fue seleccionado para formar parte de **The S Files**, la Bienal del Museo del Barrio en Nueva York. Utiliza un lenguaje simbólico en el que el perro es tanto signo de fidelidad como de amenaza. Sus obras más recientes se acercan al estilo hiperrealista, desarrollando un colorido intenso y artificial que apunta al mundo de la ilustración digital tanto como al de la fotografía.

Charles Fréger (Francia, 1975) Tras una carrera como retratista, Fréger comenzó una exploración del cuerpo y la ropa, específicamente los uniformes, como una forma de crear identidades. Su trabajo lo ha llevado a fotografiar poblaciones en América, Europa y Asia. Ha reunido sus trabajos en volúmenes titulados **Wilder Mann** (2010) sobre Europa, **Yokainoshima** (2013-2015) sobre Japón, **Cimarrón** (2014-2018) basado en las Américas y **Aam Aastha** (2019-2022) basado en la India. Su fotografía es posada y contiene dentro de sí la mirada exotizante europea, a la vez que explora la idea de la identidad como una especie de mascarada.

Scherezade García (República Dominicana, 1966) Pintora, grabadora e instaladora, obtuvo un grado asociado en arte de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón y su bachillerato del Parsons School of Design. Posee una maestría del City College de Nueva York. Es profesora en la Universidad de Texas en Austin y describe su estilo como uno barroco y enamorado de la línea. Su obra se caracteriza por un colorido vibrante y la utilización de líneas fluídas que apuntan a patrones arabescos. La belleza de sus piezas a veces distrae de los significados políticos sobre la inmigración, la racialización o la herencia colonial americana implícita en sus obras.

Ana Elena Garuz (Panamá, 1971) Estudió Bellas Artes en el Savannah College of Art and Design y detenta una maestría en arte de la City University of New York. Su pintura explora una abstracción vibrante, que ella asemeja al trabajo de “cut-outs” de Henri Matisse. Su colorido, el interés en crear sensaciones de profundidad y de explorar patrones y superficies crean en sus piezas ecos de la estética del arte pop cultivada por David Hockney. En sus obras la línea y el color

predominan como vehículos de expresión plástica.

Satch Hoyt (Inglaterra, 1957) De ascendencia jamaquina, Satch Hoyt vive hoy en día en Berlín. En su trabajo investiga los componentes identitarios que se han preservado en la cultura diaspórica africana. Para este artista, el sonido es el componente principal de la identidad colectiva, un sonido que se produce con variedad de materiales y que lleva al pasado y también al futuro. Su trabajo se denomina “sound-scape” y se construye con materiales como guantes de boxeo, látigos o guitarras eléctricas.

Karlo Andrei Ibarra (Puerto Rico, 1982) Artista y gestor cultural, posee un bachillerato en Artes Plásticas de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Socio fundador de Km 0.2, su trabajo incluye la fotografía, el objeto escultórico, el ensamblaje, la instalación y el arte de medios y conceptual. El lenguaje formal de su obra crea vínculos entre las experiencias isleñas y el arte político latinoamericano del siglo XX y a menudo contiene fuertes críticas a la política en Puerto Rico.

Mayra Johnson (República Dominicana, 1951) Estudió arte y comunicación en la Universidad APEC. Un año antes de graduarse, fundó el primer grupo de mujeres fotógrafas en la República Dominicana (1983). Su fotografía documenta la realidad caribeña e incluye temas que van de lo religioso a lo social. Ha tenido un rol importante como gestora, pues creó y dirige el Centro de la Imagen de Santo Domingo. Desde allí organiza Photoimagen, el Festival Internacional de Fotografía de la República Dominicana.

Jordanna Kelly (Bahamas, 1992) Artista multimediática y gestora cultural, posee un grado asociado en artes del College of the Bahamas. Su trabajo oscila entre la abstracción y la figuración y se sirve de colores intensos que llaman la atención del espectador.

Wifredo Lam (Cuba, 1902-1982) Una de las figuras cimeras del arte latinaamericano, Lam estudió en la Academia de San Alejandro en

and *Aam Aastha* (2019-22) based on India. His photographs are posed and contain within themselves the exoticizing European gaze while at the same time exploring the idea of identity as a kind of mask.

Sherezade García (Dominican Republic, b. 1966) Painter, printmaker, and installation artist, García obtained an associate degree in art from the Escuela de Diseño at Altos de Chavón, D.R., and her BFA from the Parsons School of Design. She also has a master’s degree from the City College of New York. She teaches at the University of Texas in Austin. Her style is baroque and in love with the elastic qualities of the line. Her work is characterized by vibrant color and the use of fluid lines that suggest arabesque patterns. The beauty of her pieces sometimes distracts from their political statements on immigration, race, and the American colonial heritage implicit in her works.

Ana Elena Garuz (Panama, b. 1971) Garuz studied Fine Arts at the Savannah College of Art and Design and earned a master’s degree in art from the City University of New York. Her painting explores a vibrant abstraction, which can be compared to the cut-out work of Henri Matisse. Her colors, the sense of depth in her work, and her exploration of patterns and surfaces create echoes of the aesthetics of Pop Art cultivated by, for example, David Hockney. In her works, line and color predominate as vehicles of artistic expression.

José García Cordero (Dominican Republic, b. 1951) García Cordero studied painting with Gilberto Hernández Ortega and History at the University of Paris VIII. In 1977 he self-exiled to Paris because of differences with the Joaquín Balaguer government (1966-1996). Since 1996 he has divided his time between Paris and the Dominican Republic. His work is figurative, and rich in impasto. Through a symbolic language that often includes dogs, his paintings allude to the history and politics of the Dominican Republic, often with an atmosphere of menace.

Satch Hoyt (England, b. 1957) Of Jamaican descent, today Hoyt lives in Berlin. In his work he investigates the identitarian components

that have been preserved in the African diasporic culture. For Hoyt, sound is the main component of the collective identity, a sound that is produced with a variety of materials and that takes viewers into both the past and the future. His works are called “soundscapes” and are constructed from materials such as boxing gloves, whips, and electric guitars.

Karlo Andrei Ibarra (Puerto Rico, b. 1982) Artist and cultural impresario, Ibarra has a BFA from the Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. A founding member of the gallery Km 0.2, his work includes photography, sculptural objects, assemblages, installations, and media and conceptual art. His formal language creates links between island experiences and twentieth-century Latin American political art and his pieces often contain strong criticism of politics in Puerto Rico.

Mayra Johnson (Dominican Republic, b. 1951) Johnson studied Art and Communication at the Universidad APEC in the Dominican Republic. In 1983, a year before graduating, she founded the first group of women photographers in the D.R. Her photography documents the social, political, and religious situation in the Caribbean. She has played an important role as an impresario, creating and directing the Centro de la Imagen de Santo Domingo. In this space, she organizes Photoimagen, the International Festival of Photography of the Dominican Republic.

Jordanna Kelly (Bahamas, b. 1992) Multimedia artist and cultural impresario, Kelly has an associate degree in art from the College of the Bahamas. Her work ranges from abstraction to figuration and employs intense colors that draw the viewer’s attention.

Wifredo Lam (Cuba, 1902-1982) One of the most important figures in Latin American art of the twentieth century, Lam studied at the Academia de San Alejandro in Cuba before receiving a fellowship in 1923 to study at the Prado Museum in Madrid. He remained in Spain until 1938, when he moved to Paris and met Pablo Picasso. He returned to Cuba after the occupation of France in 1941, accompanied by anthropologist Claude Lévi-Strauss and poet and Surrealist-in-

Cuba antes de obtener una beca en 1923 para estudiar en el Museo del Prado en Madrid. Permaneció en España hasta 1938, cuando se trasladó a París y conoció a Pablo Picasso. Regresó a América tras la ocupación de Francia en 1941 acompañado del antropólogo Claude Lévi Strauss y el surrealista en jefe, el poeta André Bréton. De regreso en Cuba, Lam pintó **La jungla** en 1944. Tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959, apoyó a la Revolución participando del mural colectivo de La Habana en 1969. Apreciado como pintor y dibujante, sus obras incorporan elementos del cubismo o el surrealismo con el sincretismo religioso de Cuba, derivando iconografía tanto de la Santería, como de las sociedades secretas Abakuá.

José Lerma (España, 1971) Pintor, dibujante y creador de instalaciones, detenta una maestría en arte de la Universidad de Wisconsin en Madison, Wisconsin. De ascendencia puertorriqueña, su obra se caracteriza por su interés en un dibujo de elementos caricaturescos y un sentido del humor mordaz. Sus trabajos exploran materiales inusuales, como lo son remanentes de alfombras, lentejuelas, cartón, o grandes acumulaciones de acrílico que le dan a sus pinturas un carácter escultórico. Muchas de sus obras entablan diálogos irónicos con la historia del arte tanto europea como puertorriqueña.

Hugo Lugo (México, 1974) Pintor, dibujante, fotógrafo y artista de la instalación, estudió artes visuales en la Universidad de Montemorelos en Nueva León. Su obra es figurativa y explora ideas sobre la soledad, la tradición artística y los instrumentos del arte. En su trabajo las dimensiones y la escala son importantes, agrandando elementos pequeños como la libreta o el lápiz, y minimizando la escala del ser humano en algunas de sus creaciones. Sus obras forman parte de importantes colecciones como el Pérez Art Museum en Miami, el Museum of Fine Arts de Boston y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM.

Rafael Macarrón (España, 1981) Exciclista y fisioterapeuta, Rafael Macarrón es un artista autodidacta. Creció en una familia de arquitectos poseedores de una colección de arte, de manera

que obtuvo desde temprano una educación informal en arte. Interesado en los maestros de la abstracción española como Manuel Hernández Mompó, Juan Ruiz Miralles o Eduardo Chillida, en el 2005 decidió dedicarse al arte como profesión. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio al Mejor Artista de la feria ARCO en Madrid en el 2013. Su obra figurativa contiene una sensación espacial no-ilusionista y representa figuras deformes, cuyas acciones no son claras de descifrar. Por estas características, su obra crea paralelos con la de artistas como Jerónimo el Bosco, Arshile Gorky, o Roberto Matta Echaurren.

Adál Maldonado (Puerto Rico, 1948-2020) Fotógrafo, artista de instalaciones, gráfica y performance, estudió arte y diseño en California. En la década del '70 se mudó a Nueva York, donde formó parte de un vibrante grupo de artistas y escritores. Su trabajo fotográfico se caracteriza por la experimentación, marcando diferencias con el mundo de la fotografía documental. Entre otros géneros exploró la fotografía manipulada, la teatral (staged photography), y el arte conceptual. Algunas de las series más destacadas de su trabajo incluyen los veinte retratos “Out of Focus Puertorricans” (1996) que destacan la dificultad de definir la identidad y las dificultades con la mirada del otro, “El passport” una iniciativa que forma parte de su colaboración con el poeta y activista Pedro Pietri para crear El Puerto Rican Embassy Project (1995 en adelante) que interpela la identidad política puertorriqueña y “Los ahogados” (2016-2019), una de sus últimas series en la que convocó modelos mediante las redes sociales para retratarlos sumergidos en su bañera, en alusión a la crisis económica y política de Puerto Rico.

Carlos Marcial (Puerto Rico, 1954) Pintor y profesor, estudió su maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue profesor de pintura, dibujo experimental, diseño y dibujo básico de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Inauguró una nueva forma de mirar el género del paisaje en la Isla, enfatizando el rol que los desechos y la chatarra juegan en nuestro ambiente.

chief André Breton. In Cuba, Lam painted **The Jungle** in 1944. After the triumph of the Cuban Revolution in 1959, he supported the Revolution by taking part in a collective mural in Havana in 1969. Valued as a painter and draftsman, his works incorporate elements of Cubism and Surrealism with the religious syncretism of Cuba, deriving iconography from both *santería* and the secret societies of Abakuá.

José Lerma (Spain, b. 1971) Painter, draftsman, and installation artist, Lerma holds a master’s degree in art from the University of Wisconsin-Madison. Of Puerto Rican descent, his work is characterized by its interest in drawings of caricature-like elements and a biting sense of humor. His works explore unusual materials such as carpet remnants, sequins, cardboard, and large accumulations of acrylic, which give his paintings a sculptural character. Many of his works engage in ironic dialogues with the history of both European and Puerto Rican art.

Hugo Lugo (Mexico, b. 1974) Painter, draftsman, photographer, and installation artist, Lugo studied visual arts at the Universidad de Montemorelos in the Mexican state of Nuevo León. His work is figurative, and it explores ideas of solitude, the artistic tradition, and the instruments of art. In his work, dimension and scale are important: he enlarges small elements such as notebooks and pencils and reduces the scale of human beings in some of his creations. His works are held in such important collections as the Pérez Art Museum in Miami, the Museum of Fine Arts Boston, and the Museo Universitario de Arte Contemporáneo at the Universidad Nacional Autónoma de México.

Rafael Macarrón (Spain, b. 1981) Former cyclist and bodybuilder, Macarrón is a self-taught artist. He grew up in a family of architects who owned an art collection, so from an early age he received an informal education in art. Interested in the masters of Spanish abstraction such as Manuel Hernández Mompó, Juan Ruiz Miralles, and Eduardo Chillida, in 2005 he decided to devote himself to art as a profession. He has won numerous prizes, among them the Best Artist prize at ARCO in Madrid in 2013. His figurative work contains a non-illusionist spatial sense and

portrays deformed figures whose actions are not clear. Due to these characteristics, his work has parallels with that of artists such as Hieronymus Bosch, Arshile Gorky, and Roberto Matta.

Adál Maldonado (Puerto Rico, 1948-2020) Photographer, installation artist, graphic artist, and performance artist, ADÁL (as he was known professionally) studied art and design in California. In the 1970s he moved to New York, where he was part of a vibrant group of artists and writers. His photographic work is characterized by experimentation, quite different from the world of documentary photography. Among other genres, he explored manipulated photography, staged photography, and Conceptual Art. Some of his most prominent series include the twenty portraits in “**Out of Focus Puerto Ricans**” (1996), which emphasize the difficulty of defining identity and difficulties with the gaze of the other; “**El Passport**,” an initiative that was part of his collaboration with the poet and activist Pedro Pietri to create the Puerto Rican Embassy Project (1995 and after), which interrogates the Puerto Rican political identity; and “**Puerto Ricans Underwater**” (“**Los ahogados**”) (2016-19), one of his last series, in which he recruited models via social media to photograph them “drowning” in a bathtub, in allusion to Puerto Rico’s financial and political crisis.

Carlos Marcial (Puerto Rico, b. 1954) Painter and teacher Carlos Marcial obtained his master’s degree in visual arts at the Universidad Nacional Autónoma de México. He was professor of painting, experimental drawing, design, and basic drawing at the Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico in San Juan. He introduced a new approach to the landscape genre on the island, emphasizing the role that trash and debris play in our environment.

Antonio Martorell (Puerto Rico, b. 1939) Artist, writer, stage and costume designer, and teacher, Martorell obtained a bachelor’s degree in diplomacy at Georgetown University. Thanks to a fellowship from the Ferré Foundation, he went to Madrid to study painting and drawing with Julio Martín Caro. On his return to the island, he joined

Antonio Martorell (Puerto Rico, 1939) Artista, escritor, diseñador de escenografía y vestuario y profesor, Martorell estudió un bachillerato en diplomacia en Georgetown University. Gracias a una beca de la Fundación Ferré estudió pintura y dibujo en Madrid con Julio Martín Caro. A su regreso a la Isla se unió al taller de Gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo la tutela de Lorenzo Homar y Rafael Tufiño. En 1968 fue uno de los pioneros en la creación de talleres independientes al fundar el Taller Alacrán. Martorell es un artista colaborativo que disfruta de los juegos de palabras y de explorar las posibilidades creativas de materiales diversos. Ha escrito varios libros y colaborado en varias películas. Fue pionero en la creación de gráfica objetual (juegos de cartas, juegos de mesa), así como en la creación de instalaciones en Puerto Rico. El 21 de marzo de 2023 obtuvo la Medalla Nacional de las Artes de manos del Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden.

Raymond Médélice (Francia, 1956/ artista martiniqués) Nacido en París, se radica en Martinica a los 22 años. Pintor, dibujante, fotógrafo videoartista, adscribe su interés en el arte a las obras que de pequeño veía en las iglesias. En su trabajo utiliza el lenguaje como punto de partida. Sus pinturas se caracterizan por su gran tamaño y una técnica distintiva en la que aplica la pintura acrílica en densas capas y, mientras aún está húmeda, utiliza una peinilla para crear surcos o dobleces en la superficie. Gráficas y pictóricas de forma simultánea, sus pinturas sugieren enigmas. En el 2023 se celebró una retrospectiva de 30 años de su carrera artística en la Fundación Clément, en Martinica.

Freddie Mercado (Puerto Rico, 1967) Artista de la performance, creador de objetos y pintor, Mercado estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Desde 1987 realiza performances, utilizando su propia persona como la base de su práctica e incorporando la fluidez de género como tema central. Freddie utiliza su apariencia como lienzo, creando paralelos con el arte del cuerpo de los años setenta, tanto como los performances de transformistas (“drag”). Su performance, efímero e integrado a los espacios del mundo del arte,

queda consignado en objetos como muñecas, o espejos. Su presentación barroca invoca conceptos como lo femenino, lo cursi, lo puertorriqueño y lo político. Simultáneamente, genera la posibilidad de discusiones sobre la vanidad, la auto-curaduría del ser, y el rol de medios como la fotografía y el vídeo en consignar la identidad en la sociedad del espectáculo.

José Morales (Estados Unidos, 1947/ artista puertorriqueño) Pintor, dibujante, artista de instalaciones y profesor, Morales estudió en el Art Students League de Nueva York, en la Academia Peña y el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el American College Abroad y la Ecole de Beaux Arts de París. Morales se caracteriza por su amor a la línea, que aparece de forma insistente en su pintura y también en sus instalaciones. Su trabajo pictórico es figurativo, pero rehuye la narración. En sus instalaciones explora las connotaciones de sus materiales, tanto como la precariedad y la inestabilidad espacial. En algunas de sus obra se percibe una sensación de lo grotesco que emparenta su trabajo con el de figuras como Francisco de Goya y Lucientes.

Kurt Nahar (Suriname, 1972) Pintor, creador de objetos e instalaciones y profesor, estudió arte en el Nola Hatterman Art Academy en Suriname, donde actualmente enseña, así como en el Edna Manley College of the Visual and the Performing Arts de Jamaica. Su trabajo se relaciona con el Dadá y las técnicas del collage. En su obra más reciente utiliza palabras escritas para crear un mensaje político de activismo.

Marta Pérez Morales (Puerto Rico 1934-2004) Pintora y profesora, obtuvo un bachillerato en arte y filosofía del Notre Dame College de Maryland. Estudió arte con Lonny Gluck en Hollywood, California, y colaboró con Hal Lasky en el taller de cerámica Puerto Rican Pottery. En su pintura enfatizó lo femenino, distinguiéndose por su vibrante colorido, así como el uso de líneas arabescas en patrones decorativos que le aportaron a sus trabajos connotaciones tanto de delicadeza como de ingenuidad. En algunas de sus pinturas, así como en sus collages, explora temas irracionales que emparentan su trabajo con el surrealismo.

the Graphics Workshop at the Institute of Puerto Rican Culture, which was under the direction of Lorenzo Homar and Rafael Tufiño. In 1968, he became one of the pioneers in the creation of independent art studios on the island when he founded Taller Alacrán (Scorpion Studio). He is a collaborative artist who enjoys plays on words and exploring the creative possibilities of diverse materials. He has written several books and collaborated on several films. He was a pioneer in the creation of object-graphics (decks of cards, table games) and in the creation of installations in Puerto Rico. On March 21, 2023, he was awarded the National Medal of the Arts for the year 2021 (ceremony postponed due to the COVID epidemic) by President Joseph Biden.

Raymond Médélice (France, b. 1956; Martinique artist) Born in Paris, Médélice moved to Martinique at the age of 22. Painter, draftsman, photographer, and video artist, he ascribes his interest in art to the works he saw as a child in churches. In his work, he uses language as a point of departure. His paintings are characterized by their large size and a distinctive technique in which he applies acrylic paint in dense layers and then, while it is still wet, uses a comb to create grooves or folds on the surface. Both graphic and pictorial, his paintings suggest enigmas. In 2023, a retrospective of his 30-year career was held at the Clément Foundation in Martinique.

Freddie Mercado (Puerto Rico, b. 1967) Performance artist, creator of objects, and painter, Mercado studied at the Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Since 1987 he has been creating performances, using his own persona as the basis of his practice and incorporating gender fluidity as their central subject. Freddie uses his appearance as a canvas, creating parallels with the Body Art of the seventies and with drag performances. A record of his performances, ephemeral and integrated into art world spaces, is left in objects such as dolls and mirrors. His baroque presentation suggests concepts such as femininity, kitsch, Puerto Rican-ness, and the political. Simultaneously, it generates the possibility of discussions about vanity, the self-curation of identity, and the role of media such as photography and video in marking identity in a society of spectacle.

José Morales (United States, 1947; Puerto Rican artist) Painter, draftsman, installation artist, and teacher, Morales studied in the Art Students League of New York, in the Academia Peña and Círculo de Bellas Artes in Madrid, and the American College Abroad and École de Beaux Arts in Paris. His work is characterized by a love of the line, which appears insistently in his paintings as well, and also in his installations. His pictorial work is figurative, but it avoids narration. In his installations, he explores the connotations of his materials through precariousness and spatial instability. In some of his works one perceives a sense of the grotesque, which links his work to that of figures such as Francisco de Goya.

Kurt Nahar (Suriname, b. 1972) Painter, creator of objects and installations, and teacher, Nahar studied art at the Nola Hatterman Art Academy in Suriname, where he currently teaches, and at the Edna Manley College of the Visual and Performing Arts in Jamaica. His work is related to Dadaism and the techniques of collage. In his most recent work, he uses written words to create an activist-political message.

Marta Pérez (Puerto Rico, 1934-2004) Painter and teacher, Pérez received a bachelor’s degree in art and philosophy from Notre Dame College in Maryland. She studied art with Lonny Gluck in Hollywood, CA, and collaborated with Hal Lasky in the ceramics factory Puerto Rican Pottery. In her painting she emphasized the feminine, distinguishing herself by her vibrant colors and her use of arabesque lines in decorative patterns that give her works connotations of both delicacy and naïveté. In some of her paintings and collages, she explores irrational subjects, linking her work with Surrealism.

Carlos Quintana (Cuba, b. 1966) Graduate of the Academia de Bellas Artes de San Alejandro and the Instituto Superior de Diseño Industrial in Havana, Quintana is a painter and draftsman. His work is figurative, but also shows an interest in abstraction, which lends it a certain tension. He often uses unusual methods such as dripping the paint or painting with his hands to achieve a sense of gesturalism. He moved to Spain in 1993 but returned to Cuba in 2006. Quintana

Carlos Quintana (Cuba, 1966) Graduado de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro y del Instituto Superior de Diseño Industrial de La Habana, es pintor y dibujante. Su trabajo es figurativo, pero exhibe interés en la abstracción, lo cual le presta cierta tensión. A menudo utiliza métodos inusuales, como chorrear la pintura o pintar con las manos para lograr obras que realzan la gestualidad. Emigró a España en 1993, pero regresó a Cuba en el 2006. Quintana describe su práctica artística como “exquisita y grotesca. Más allá de lo raro.”

Kiván Quiñones Beltrán (Puerto Rico, 1997) Pintor, creador de objetos y collages, ceramista y artista de instalaciones, Kiván Quiñones examina la inclusión/exclusión de lo ancestral y lo afropuertorriqueño en la cultura puertorriqueña. Su trabajo explora la riqueza significativa de los materiales y el sincretismo religioso mientras practica la tensión entre la abstracción y el arte figurativo.

Man Ray (Estados Unidos, 1890-1976) Man Ray es el nombre artístico de Emmanuel Radnitzky, quien fuera una figura cimera del Dadá y del Surrealismo. Comenzó su carrera como fotógrafo de moda y retratista antes de descubrir el Dadá en 1915. En julio de 1921 se mudó a París y realizó experimentos fotográficos como los Rayographs, las solarizaciones y las dobles exposiciones. Sostuvo una larga amistad y colaboración con Marcel Duchamp que lo llevó a explorar la imagen en movimiento y produjo objetos surrealistas. Sus fotografías se caracterizan por la experimentación, el uso de la fragmentación y la iluminación dramática para producir efectos. Su utilización de trucos fotográficos convierte su fotografía en un género de fantasía.

Patricio Reig (Argentina, 1959) Fotógrafo y escritor, estudió arquitectura en Bogotá y realizó su maestría sobre el modernismo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Hijo de un arquitecto, entró en contacto con la fotografía desde muy joven. En sus piezas utiliza técnicas históricas como el colodión húmedo, el ambrotipo o el daguerrotipo. Su obra examina la materialidad de la fotografía, enfatizando sus puntos de contacto con otros materiales

impresos como los mapas, las cartas y los libros. Su interés en el medio se relaciona con su capacidad de hacer referencia al tiempo, la muerte y la eternidad.

Dagoberto Rodríguez (Cuba, 1969) Graduado del Instituto Superior de Arte en La Habana en 1994, fue miembro fundador del grupo Los Carpinteros (1992), que se disolvió en el 2019. Rodríguez es creador de objetos escultóricos e imágenes que enfatizan la materialidad cotidiana y la importancia del diseño para comunicar ideas, sean estas políticas o geográficas. En su proceso estético utiliza la acuarela y enfatiza la colaboración; el artista se refiere a su trabajo como “activismo poético.”

Gamaliel Rodríguez (Puerto Rico, 1977) Pintor, fotógrafo y dibujante, estudió un bachillerato en pintura en la Universidad del Sagrado Corazón. Realizó una maestría en el Kent Institute of Art and Design en Inglaterra, y continuó sus estudios en el Skowhegan School of Painting and Sculpture en Skowhegan, Maine. Sus obras, muchas de gran tamaño, se construyen utilizando lápiz, tinta, bolígrafo y acrílico y recuerdan fotografías, planos y otros materiales bidimensionales que archivan y documentan la construcción. Ese es precisamente su tema, el paisaje construido, que presenta de forma no-idealizada, en ocasiones de forma fantástica. En palabras del artista, el tema de sus piezas es el poder y sus consecuencias.

Edgard Rodríguez Luiggi (Puerto Rico, 1968) Pintor, dibujante, escultor, creador de instalaciones y profesor, obtuvo su bachillerato en pintura en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, donde ha sido profesor. Su trabajo es figurativo, aunque enfatiza el contraste entre el elemento expresionista, sea a través de la manipulación de la pintura o la línea, y el elemento narrativo. La línea y la mancha son centrales a su quehacer y destacan en su dibujo, obra pictórica y creación digital.

Carmelo Sobrino (Puerto Rico, 1948) Pintor, muralista, escultor, dibujante, grabador y profesor, estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Parte de su educación incluyó viajes a México, Estados Unidos, Santo

describes his artistic practice as “exquisite and grotesque, beyond strange.”

Kiván Quiñones Beltrán (Puerto Rico, b. 1997) Painter, creator of objects and collages, ceramicist, and installation artist, Quiñones examines the inclusion/exclusion of the ancestral and Afro-Puerto Rican in modern Puerto Rican culture. His work explores the significant wealth of materials and religious syncretism while achieving a tension between abstraction and figuration.

Man Ray (United States, 1890-1976) “Man Ray” is the artistic *nom de plume* of Emmanuel Radnitzky, a major figure in Dadaism and Surrealism. He began his career as a fashion photographer and portraitist before discovering Dada in 1915. In July of 1921 he moved to Paris and did photographic experiments such as his “rayographs,” solarizations, and double exposures. He had a long friendship and collaborative relationship with Marcel Duchamp, which led him to explore the image in movement and to produce Surrealist objects. His photographs are characterized by experimentation, the use of fragmentation, and dramatic lighting to produce effects. His use of photographic tricks turns his photography into a genre of fantasy.

Patricio Reig (Argentina, b. 1959) Photographer and writer, Reig studied architecture in Bogotá and did a master’s degree on Modernism at the Universidad Politécnica de Cataluña. The son of an architect, he encountered photography at a very young age. In his pieces, he uses historical techniques such as the wet collodion process, the ambrotype, and the daguerreotype. His work examines the materiality of the photograph, emphasizing its points of contact with other printed materials such as maps, letters, and books. His interest in the medium is related to its ability to reference time, death, and eternity.

Dagoberto Rodríguez (Cuba, b. 1969) A graduate of the Instituto Superior de Arte in Havana in 1994, Rodríguez was a founding member of the group “Los Carpinteros” (1992), which dissolved in 2019. He is the creator of sculptural objects and images that emphasize everyday materiality and the importance of design in communicating

ideas, whether political or geographical. In his aesthetic process he employs watercolor and stresses collaboration; the artist refers to his work as “poetic activism.”

Gamaliel Rodríguez (Puerto Rico, b. 1977) Painter, draftsman, and photographer, Rodríguez obtained his bachelor’s degree in painting from the Universidad de Sagrado Corazón. He did a master’s degree at the Kent Institute of Art and Design in England and continued his studies at the Skowhegan School of Painting and Sculpture in Skowhegan, Maine. His works, many of which are large format, are constructed using pencil, ink, ballpoint pen, and acrylic, and they remind one of photographs, blueprints, and other two-dimensional materials that document and archive construction. That, in fact, is his subject – the built landscape – and he presents it in a non-idealized way, occasionally even fantastically. In the artist’s words, the subject of his pieces is “power and its consequences.”

Edgard Rodríguez Luiggi (Puerto Rico, b. 1968) Painter, draftsman, sculptor, installation artist, and teacher, Rodríguez Luiggi earned his BFA in painting at the Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, where he has also been a professor. His work is figurative, although it stresses the contrast between the expressionistic element, whether through manipulation of the paint or the line, and the narrative element. The line and areas of color are central to his work, and they are important elements in his drawing, painting, and digital creation.

Carmelo Sobrino (Puerto Rico, b. 1948) Painter, draftsman, muralist, sculptor, printmaker, and teacher, Sobrino studied at the Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Part of his education included travels to Mexico, the United States, Santo Domingo, Jamaica, and Europe, where he came in contact with many artistic currents. In 1968 he co-founded (with Antonio Martorell) the Taller Alacrán (Scorpion Studio), one of the first independent art studios on the island. In 1971 he founded Taller Capricornio. His work is figurative, and the role of color is emphatic. In both prints and paintings, he creates a sense of visual rhythm through the use of patterns. Some of his works point toward the

Domingo, Jamaica y Europa, donde entra en contacto con diversas corrientes artísticas. En 1968 fue cofundador del Taller Alacrán, uno de los primeros talleres independientes. En 1971 fundó el Taller Capricornio. Su trabajo es figurativo y enfático en el rol del color. Tanto en gráfica como en pintura desarrolla un sentido de ritmo visual a través de la utilización de patrones. Algunas de sus obras apuntan hacia la abstracción del signo por su énfasis en el espacio plano.

Rufino Tamayo (México 1899-1991) Pintor, dibujante, muralista, grabador y educador, realizó estudios en la Academia Nacional de San Carlos. Tamayo desarrolló un lenguaje de una figuración simplificada rodeada de fuertes líneas de contorno y con un intenso colorido. Trabajó en el Departamento de Dibujo Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología de México, donde entró en contacto con el arte precolombino. Fue profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes y luego director del Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública. A pesar del auge del muralismo mejicano en los años '20 y '30, no obtuvo comisiones hasta tarde en su carrera porque su arte no era considerado suficientemente nacionalista o narrativo. En 1952 obtiene la comisión del fresco para el Palacio de Bellas Artes de México y su valoración como muralista empieza a cambiar. Su arte ha sido sumamente influyente por su presentación de una visión de México que no está basada en temas, sino en formas y colores. Tamayo es apreciado especialmente por su gama colorística, de altos contrastes y combinaciones inusuales que derivan en gran medida del arte popular.

Yves Téliémaque (Haití, 1955) Hijo de un houngan (sacerdote) Vodou, Yves Téliémaque aprendió el arte del *drapo* (bandera) Vodou en el taller de Joseph Fortine. Su trabajo se distingue del de sus predecesores en su función, pues no es espiritual sino puramente estética. Como es común en la tradición, utiliza miles de lentejuelas y también materiales novedosos como las perlas para crear imágenes sumamente ornamentadas en las que destaca el uso de marcos dentro de la bandera, utilizando formas geométricas.

Lebo Thoka (Sudáfrica, 1966) Fotógrafa y artista, estudió un bachillerato en comunicación visual en el Open Window Institute de África del Sur. Comenzó su carrera como artista comercial antes de descubrir la fotografía de arte. Su trabajo explora el rol de la racialidad y el género en la sociedad, en particular la identidad de la mujer negra. Sus fotografías más recientes exploran temas e iconografía religiosa utilizando modelos africanas y elementos distintivos como los patrones dashiki para explorar las relaciones de poder racializadas y patriarcales dentro de estructuras como la Iglesia Católica. A través de su obra busca crear conciencia de temas como el feminicidio o la imaginería religiosa racialmente excluyente. El retrato y la intimidad son una parte importante de su propuesta estética.

Iván Tovar (República Dominicana, 1942-2020) Dibujante, pintor, acuarelista, grabador, escultor y creador de objetos, estudió arte en el Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1963 se muda a París, donde conoce a Wifredo Lam y desarrolla una preocupación con el Surrealismo, estilo que va a definir el resto de su obra. En 1980 regresa a la República Dominicana. Su pintura es volumétrica y presenta escenas dramáticas en las que objetos con elementos biomórficos y óseos aparecen frente a fondos oscuros. Hay en su obra referencias a artistas del calibre de Picasso, Dalí, Giacometti y Bellmer, pero su obra es enteramente original y plantea un universo donde lo que vemos remite al signo y a la interacción plástica entre fondo y figura.

Paolo Troilo (Italia, 1972) Estudiante de arquitectura y literatura moderna primero en la Universidad de Florencia y luego en el Instituto Europeo de Diseño en Roma, comenzó su carrera como director creativo de una agencia de diseño. En el 2004 inició su carrera como artista plástico y en el 2009 abandonó el mundo de la publicidad. Su tema es el cuerpo humano, que es el objeto de su fascinación. Su estética es hiperrealista y se caracteriza por el uso exclusivo del blanco y el negro, así como el hecho de que el artista utiliza sus manos para pintar. Su obra ha estado representada en la Bienal de Venecia.

Víctor Vázquez (Puerto Rico, 1950) Fotógrafo, creador de objetos e instalaciones, videoartista

abstraction of the sign due to their emphasis on flat space.

Rufino Tamayo (Mexico, 1899-1991) Painter, draftsman, muralist, printmaker, and educator, Tamayo studied at the Academia Nacional de San Carlos. He developed a language of simplified figuration surrounded by heavy outlines and with intense color. He worked in the Department of Ethnographic Drawing at the Museo Nacional de Arqueología in Mexico City, where he came into contact with pre-Columbian art. He taught at the Escuela Nacional de Bellas Artes and was later director of the Arts Department in the Office of the Secretary of Public Education. Despite the boom in Mexican muralism in the 1920s and 1930s, he did not receive commissions for his work until late in his career, as his art was not considered sufficiently nationalistic or narrative. In 1952, he obtained a commission for a fresco for the Palacio de Bellas Artes in Mexico City, and his reputation as a muralist began to rise. His art has been extremely influential due to its presentation of a vision of Mexico that is based not on subject-matter, but rather on forms and colors. Tamayo is appreciated especially for his range of colors and their high contrast and unusual combinations, which derive in large part from popular art.

Yves Téliémaque (Haiti, b. 1955) Son of a vodou *houngan* (priest), Téliémaque learned the art of the *drapo* (French *drapeau*: flag or banner) in the studio of Joseph Fortine. His work is distinguished from that of his predecessors in its function, as it is not spiritual but purely aesthetic. As is common in the tradition, he uses thousands of sequins and innovative materials like pearls to create extremely ornate images in which he emphasizes the use of frames and geometric forms within the banner.

Lebo Thoka (South Africa, b. 1966) Photographer and artist, Thoka did her bachelor's degree in visual communication at the Open Window Institute in South Africa. She began her career as a commercial artist before discovering art photography. Her work explores the role of race and gender in society, particularly the identity of the Black woman. Her most recent photographs explore religious themes and iconography, using

African models and distinctive elements such as dashiki patterns to explore racialized and patriarchal power relationships within institutions such as the Catholic Church. Through her work she seeks to create awareness about issues such as femicide and racially exclusive religious imaginary. Portraiture and intimacy are important parts of her aesthetic project.

Iván Tovar (Dominican Republic, 1942-2020) Draftsman, painter, watercolorist, printmaker, sculptor, and creator of objects, Tovar studied art in the Escuela Nacional de Bellas Artes in Santo Domingo. In 1963, he moved to Paris, where he met Wifredo Lam and developed an affinity for Surrealism, which defined the rest of his career and work. In 1980, he returned to the Dominican Republic. His painting is volumetric, and it portrays dramatic scenes in which objects with biomorphic and bonelike elements appear on dark backgrounds. In his work there are references to artists of the caliber of Picasso, Dalí, Giacometti, and Hans Bellmer, but his work is entirely original, and it presents a universe in which what we see points to the sign and the artistic interaction between figure and ground.

Paolo Troilo (Italy, b. 1972) Troilo studied architecture and modern literature first at the University of Florence and then at the European Institute of Design in Rome. He began his career as the creative director of an important advertising agency. In 2004 he began his career as an artist, and in 2009 he left the world of advertising. His subject-matter is the human body, which is the object of his fascination. His aesthetic is hyperrealistic and is characterized by the exclusive use of black and white and by the fact that the artist uses his fingers to paint. His work has been shown at the Venice Biennale.

Víctor Vázquez (Puerto Rico, b. 1950) Photographer, creator of objects, installation artist, video artist, and teacher, Vázquez did his bachelor's degree in psychology and sociology at the University of Puerto Rico before completing a master's degree in education at Seton Hall University in New Jersey. He began doctoral studies in Comparative Religion and traveled to India, China, and Japan. He developed an interest in photography and studied with

y profesor, realizó un bachillerato en psicología y sociología en la Universidad de Puerto Rico antes de culminar una maestría en educación en Seton Hall University en Nueva Jersey. Comenzó estudios doctorales en religiones comparadas y viajó a la India, la China y el Japón. Desarrolló un interés en la fotografía y estudia con Jan Jurásek, así como en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y el Maine Photographic Workshop. Su trabajo aborda temas incómodos como la enfermedad, el sincretismo, la racialidad, el deseo, la colonización y la emigración. Víctor Vázquez incorpora emulsiones, óleo, cera y objetos a las creaciones fotográficas, lo que objetifica y espacializa la fotografía.

Norma Vila (Puerto Rico, 1982) Fotógrafa, artista multimedia y gestora cultural, Norma Vila posee un bachillerato en artes visuales de la Universidad del Sagrado Corazón y una maestría en Administración de las Artes de la Universidad del Turabo. Fue cofundadora del espacio Metro y directora de Área, Lugar de Proyectos. Su práctica artística enfatiza la investigación y la documentación, produciendo una fotografía con fuertes elementos conceptuales. En su obra encontramos temas políticos con resonancias críticas.

José Vivenes (Venezuela, 1977) Pintor y dibujante, obtuvo su licenciatura en pintura del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. Su obra es figurativa y aborda el tema de la identidad a través de las máscaras. En sus obras abundan las referencias al canon de la historia del arte occidental, que Vivenes transforma formalmente a través de la inclusión de elementos que delatan cómo la racialización transforma el legado europeo en América Latina.

Llewellyn Xavier (Santa Lucía, 1945) Pintor y artista del collage, fue aprendiz de agricultor en Barbados antes de relocalizarse a Inglaterra en 1968. Pionero del arte por correspondencia o *mail art*, Xavier realizó colaboraciones con John Lennon, James Baldwin y Jean Genet. Fue monje Cisterciense en Montréal brevemente, antes de regresar a Santa Lucía y contraer matrimonio. Su arte explora la interacción del color, la textura y lo que el artista llama “las paradojas de la forma”.

Recibió la Orden del Imperio Británico en el 2004 por sus contribuciones a Gran Bretaña.

Cossette Zeno (República Dominicana, 1930/ artista puertorriqueña) Hija de padre dominicano y madre puertorriqueña, se mudó a Puerto Rico a los dos años. Se educó en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, bajo la tutela del surrealista español Eugenio Fernández Granell. Continuó estudios en París antes de regresar a Puerto Rico. Su trabajo consiste de collages, dibujos, medios mixtos y pinturas. Su obra se destaca por su interés en el dibujo automático, el erotismo y el ilusionismo espacial. Su trabajo formó parte de la reciente exhibición del Metropolitan Museum of Art, **Surrealism Beyond Borders**. (2022).

Frantz Zephirin (Haití, 1968) Aprendiz del maestro Antoine Obin, rompió con la escuela de Cap Haitien para desarrollar un estilo propio. Éste se caracteriza por las proporciones delicadas de sus figuras y el desarrollo de trasfondos altamente elaborados. Los trasfondos de sus pinturas, así como el interior de algunas de sus figuras, se conforman mediante retículas lineales que recuerdan encajes coloridos. Los temas del artista incluyen temas bíblicos, de Vodou, políticos, sociales y de fantasía. El artista trabaja todos los rincones de sus pinturas, creando tensión entre la figura y sus elementos narrativos y el patrón y la superficie de la obra.

Jan Jurasek as well as at the School of Visual Arts in New York and the Maine Photographic Workshop. His work engages with uncomfortable subjects such as illness, syncretism, race, desire, colonization, and emigration. He incorporates emulsions, oil, wax, and objects into his photographic work, which objectifies and spatializes the photograph.

Norma Vila (Puerto Rico, b. 1982) Photographer, multimedia artist, and cultural impresario, Vila has a bachelor’s degree in visual arts from the Universidad del Sagrado Corazón and a master’s degree in arts administration from the Universidad de Turabo. She co-founded the space Metro and was director of Área, Lugar de Proyectos. Her artistic practice emphasizes research and documentation, producing a photograph with strong conceptual elements. In her work we find political subjects with critical echoes.

José Vivenes (Venezuela, b. 1977) Painter and draftsman, Vivenes completed his degree in painting at the Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. His work is figurative, and it approaches the subject of identity through the use of masks. In his works, references abound to the canon of Western art, which Vivenes transforms formally through the inclusion of elements that show how race transforms the European legacy in Latin America.

Llewellyn Xavier (St. Lucia, b. 1945) Painter and collage artist, Xavier was an apprentice to a farmer in Barbados before relocating to England in 1968. A pioneer in Mail Art, Xavier did collaborations with John Lennon, James Baldwin, and Jean Genet. He was a Cistercian monk in Montreal for a brief time before returning to St. Lucia and marrying. His art explores the interaction of color, texture, and what he calls “the paradoxes of form.” He received the Order of the British Empire in 2004.

Cossette Zeno (Dominican Republic, b. 1930; Puerto Rican artist) The daughter of a Dominican father and Puerto Rican mother, Zeno moved to Puerto Rico at the age of two. She graduated from the University of Puerto Rico-Río Piedras, where she studied under Spanish Surrealist

Eugenio Fernández Granell. She continued her studies in Paris before returning to Puerto Rico. Her work consists of collages, drawings, mixed-media works, and paintings. It is distinguished by its interest in automatic drawing, eroticism, and spatial illusions. Her work was part of the recent Metropolitan Museum of Art exhibition **Surrealism Beyond Borders** (2022)

Frantz Zephirin (Haiti, b. 1968) Student of *maestro* Antoine Obin, Zephirin broke with the Cap Haitien school in order to develop his own style, which is characterized by the delicate proportions of his figures and highly elaborated backgrounds. The backgrounds of his paintings, as well as the interiors of some of his figures, are built up by linear grids that remind one of colorful lace. The artist’s subjects include biblical, vodou, political, social, and fantasy themes. He works every inch of his paintings, creating tension between the figure and its narrative elements and the pattern and surface of the work.

CRÉDITOS

CREDITS

Presidente Fundación Cortés
Ignacio Cortés Gelpí

Directora Ejecutiva Fundación Cortés
Adelisa González-Lugo, MBA

Concepto, curadoría y ensayo curatorial
Mercedes Trelles Hernández, PhD

Diseño gráfico y catálogo
Aaron Salabarrías Valle

Preparador de sala e instalación
Héctor Ojeda

Biografía de artistas
Mercedes Trelles Hernández, PhD

Fotografía
John Betancourt

Editora de catálogo
Mercedes Trelles Hernández, PhD

Traducción
Andrew Hurley: Ensayo Curatorial

Fundación Cortés
Calle San Francisco 210
Viejo San Juan, Puerto Rico, 00901
fcinfo2025@gmail.com

© 2025 fundacioncortes

Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse ni transmitirse total ni
parcialmente de forma alguna, sea electrónica o mecánica, sin previa
autorización escrita de la Fundación Cortés.

ISBN: 979-8-218-58307-1