

GRAFT, 2013 - ongoing
Architectural intervention
Wood or adhesive

Iron screens (*rejas*) became ubiquitous in the architecture of post-war Puerto Rico due to the security they provided and their ability to allow for cross ventilation. Today, these iron *rejas* are not only viewed as a protection device as much as a language that pertains to the island's visual culture. *GRAFT* alludes to the aesthetic, decorative and nostalgic qualities of these iron fences by transplanting its representation to structures in the US.

A take-away publication is the literary component that complements this project. Bilingual essays, in which writers from a variety of disciplines, such as art history, art, architecture and politics amongst other fields, reflect on *rejas* in the contexts of their individual fields of expertise. Examples of these publications can be found on the PDF section of the website edrasoto.com

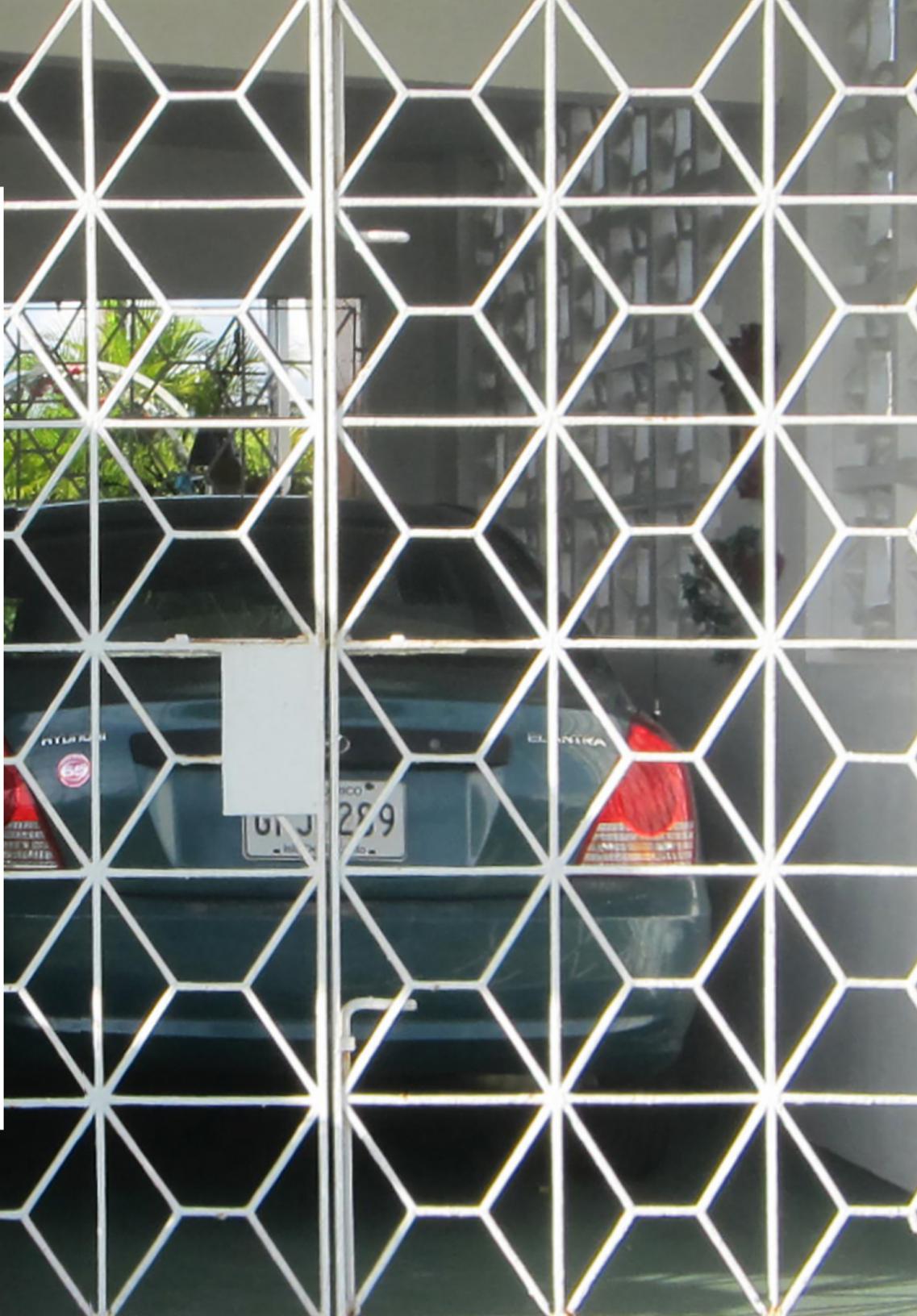
Edra Soto (b. Puerto Rico) is a Chicago-based interdisciplinary artist, educator, curator, and co-director of the outdoor project space THE FRANKLIN. She is invested in creating and providing visual and educational models propelled by empathy and generosity. Her recent projects are motivated by civic and social actions focus on fostering relationships with a wide range of communities.

GRAFT, 2013 - en curso
Intervención arquitectónica
Madera o adhesivo

Las rejas de hierro se volvieron omnipresentes en la arquitectura de la posguerra de Puerto Rico debido a la seguridad que brindaban y su capacidad para permitir la ventilación cruzada. Hoy en día, estas rejas de hierro no solo son vistas como un dispositivo de protección sino como un lenguaje que pertenece a la cultura visual de la isla. *GRAFT* alude a las cualidades estéticas, decorativas y nostálgicas de estas vallas de hierro trasplantando su representación a estructuras en los Estados Unidos.

Una publicación para llevar es el componente literario que complementa este proyecto. Ensayos bilingües, en los que los escritores de una variedad de disciplinas, como la historia del arte, el arte, la arquitectura y la política, entre otros campos, reflexionan sobre rejas en el contexto de sus campos individuales de experiencia. Se pueden encontrar ejemplos de estas publicaciones en la sección PDF de este sitio web edrasoto.com

Edra Soto (n. Puerto Rico) es una artista interdisciplinaria con sede en Chicago, educadora, curadora y co-directora del espacio de proyectos al aire libre THE FRANKLIN. Ella está invirtiendo en la creación y el suministro de modelos visuales y educativos propulsados por la empatía y la generosidad. Sus proyectos recientes están motivados por acciones cívicas y sociales centradas en fomentar las relaciones con una amplia gama de comunidades.

Poet, playwright, and Nobel laureate Derek Walcott, a native of Trinidad and Saint Lucia, asserted in 2002 that, "the strength and beauty that will begin to be unique in Antillean architecture is in its individual genius, in the impulse to be elaborate in a flourish, to convey our light and a lightness of heart." This decorative bravura comes across in the 2009 book *La Ciudad de los Balcones*, in which Edwin R. Quiles Rodriguez and Consuelo Gotay display, describe, and diagram examples of the distinctive Creole-style family homes of the Villa Palmeras area of San Juan, Puerto Rico. Quiles relates that the "shotgun" layout of these working-class residences was adapted from the Yoruba dwellings of African slaves, which was developed in Haiti and then migrated abroad with hacienda owners after the slaves revolted. The term *balcon* describes the indoor-outdoor porch spaces that proliferate throughout the island, and are fenced off by ironwork grills known as *rejas*, whose intricate patterns recall Arabic mosaic designs. In wooden form, these *rejas* are the foundation of Edra Soto's *GRAFT* project—although a wooden *reja* also appears on the Casa Blanca, the centuries-old house of Puerto Rico's governor.

Even more than colonial and modern styles, vernacular architecture shows the full breadth of the island's historical influences, from before, during, and after colonialism. Appropriating the mesmerizing designs of *rejas* and transposing them on to structures in the mainland U.S. provokes questions. Can a nation that has so freely appropriated the land and resources of Puerto Rico, while consigning its residents to second-class citizenship and exorbitant government debt, be itself appropriated as a screen upon which Soto can project the (wooden) screens of her Boricua childhood? Or does the gesture become a multiculturalist token of assimilation, an exotic garnish that helps to erase the trauma of conquest, exploitation, and slavery? Can such an appealing but unobtrusive architectural element even register with the average American viewer as an intervention at all? Learning not only the elements of Caribbean architectural style, but learning to read all buildings as indices of complex and contentious histories, can offer a great deal to laypeople viewing the exhibition. And, through this publication as well as through the installation, *GRAFT* can suggest new interdisciplinary conversations for enthusiasts and experts both within and outside architecture.

Albert Stabler, Ph. D. spent 18 years in Chicago, devoting time to teaching art with young people, writing art criticism, and curating shows and events at independent galleries.

El poeta, dramaturgo y premio Nobel Derek Walcott, oriundo de Trinidad y Santa Lucía, afirmó en 2002 que "la fuerza y la belleza que comenzarán a ser únicas en la arquitectura antillana radica en su genio individual, en el impulso de ser elaborado en un florecimiento, para transmitir nuestra luz y una ligereza de corazón". Este bravura decorativa se encuentra en el libro de 2009 *La Ciudad de los Balcones*, en el que Edwin R. Quiles Rodríguez y Consuelo Gotay muestran, describen y muestran ejemplos de las distintivas casas familiares de estilo criollo de la zona de Villa Palmeras en San Juan, Puerto Rico. Quiles relata que el diseño de "escopeta" de estas residencias de clase trabajadora fue adaptado de las viviendas Yoruba de esclavos africanos, que se desarrolló en Haití y luego emigró al extranjero con los hacendados después de que los esclavos se sublevaron. El término *balcon* describe los espacios de porches interiores y exteriores que proliferan en toda la isla, y están cercados por *rejas* de hierro conocidas como *rejas*, cuyos patrones intrincados recuerdan los diseños de mosaicos árabes. En forma de madera, estas *rejas* son la base del proyecto *GRAFT* de Edra Soto, aunque también aparece una *reja* de madera en la Casa Blanca, la casa centenaria del gobernador de Puerto Rico.

Incluso más que los estilos coloniales y modernos, la arquitectura vernácula muestra toda la amplitud de las influencias históricas de la isla, desde antes, durante y después del colonialismo. Apropiarse de los fascinantes diseños de *rejas* y transponerlos a las estructuras en los Estados Unidos provoca preguntas. ¿Puede una nación que se ha apropiado libremente de la tierra y los recursos de Puerto Rico, consignar a sus residentes a una ciudadanía de segunda clase y una deuda exorbitante del gobierno, ser apropiada como una pantalla sobre la cual Soto puede proyectar las pantallas de su infancia boricua? ? ¿O el gesto se convierte en una muestra de asimilación multiculturalista, una guarnición exótica que ayuda a borrar el trauma de la conquista, la explotación y la esclavitud? ¿Puede un elemento arquitectónico tan atractivo pero discreto incluso registrarse con el espectador estadounidense promedio como una intervención? Aprender no solo los elementos del estilo arquitectónico caribeño, sino también y aprender a leer todos los edificios como índices de historias complejas y conflictivas, puede ofrecer mucho a los legos que ven la exposición. Y, a través de esta publicación, así como a través de la instalación, *GRAFT* puede sugerir nuevas conversaciones interdisciplinarias para entusiastas y expertos dentro y fuera de la arquitectura.

Albert Stabler, Ph. D., pasó 18 años en Chicago, dedicando su tiempo a enseñar arte con jóvenes, escribiendo críticas de arte y presentando comisarios y eventos en galerías independientes.

GRAFT evokes Puerto Rico's rich history — and its uncertain future.

Hurricane Maria prompted an exodus from an island that had already been struggling to retain its residents. Their homes in splinters, their economy moribund, more than 100,000 Puerto Ricans have moved to the U.S. mainland since Maria made landfall in September 2017, according to Hunter College's Center for Puerto Rican Studies.

Adrift in motels, on relatives' floors, in homeless shelters, many are struggling to build a life in the United States. But conditions are still desperate back home — even six months later, some parts of Puerto Rico still lack electricity and drinkable water.

It's not clear how many refugees plan to return. Already, more Puerto Ricans live in the continental United States than on the island itself.

Even before Maria, the island was emptying out. Congress allowed a tax break that encouraged U.S. businesses to set up shop in Puerto Rico to expire in 2006, plunging the territory into a deep recession and kicking off a fiscal crisis that forced leaders to raise taxes and cut services.

Spiraling crime, prompted in part by PR's growing status as a drug trafficking hub, provided a further incentive to leave.

The population shrank by 14 percent to 3.4 million in the decade before Maria made landfall, and it is expected to continue to plummet. The U.S. Census Bureau predicts the population will fall by one-third more by 2050.

Like 4.8 million of her fellow Puerto Ricans, Edra Soto lives on the mainland now.

Andy Sullivan is a correspondent for Reuters News. He lives in Washington, D.C.

GRAFT evoca la rica historia de Puerto Rico y su futuro incierto.

El huracán María provocó un éxodo desde una isla que ya había estado luchando por retener a sus residentes. Sus hogares en astillas, su economía moribunda, más de 100,000 puertorriqueños se han mudado a los Estados Unidos desde que María tocó tierra en septiembre de 2017, según el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College.

A la deriva en moteles, en pisos de familiares, en refugios para personas sin hogar, muchos luchan por construir una vida en los Estados Unidos. Pero las condiciones todavía son desesperadas en su país: incluso seis meses después, algunas partes de Puerto Rico todavía carecen de electricidad y agua potable.

No está claro cuántos refugiados planean regresar. Ya hay más puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos continentales que en la isla misma.

Incluso antes de María, la isla se estaba vaciando. El Congreso permitió un recorte de impuestos que alentó a las empresas estadounidenses a establecerse en Puerto Rico para que expirara en 2006, sumiendo al territorio en una profunda recesión y desencadenando una crisis fiscal que obligó a los líderes a aumentar los impuestos y recortar los servicios.

El delito en espiral, impulsado en parte por el creciente estatus de la RP como centro de tráfico de drogas, proporcionó un incentivo adicional para irse.

La población se redujo en un 14 por ciento a 3.4 millones en la década anterior a la llegada de María, y se espera que continúe cayendo en picado. La Oficina del Censo de EE. UU. Predice que la población disminuirá en un tercio más para 2050.

Como 4.8 millones de sus compañeros puertorriqueños, Edra Soto vive ahora en el continente.

Andy Sullivan es corresponsal de Reuters News. Él vive en Washington, D.C.