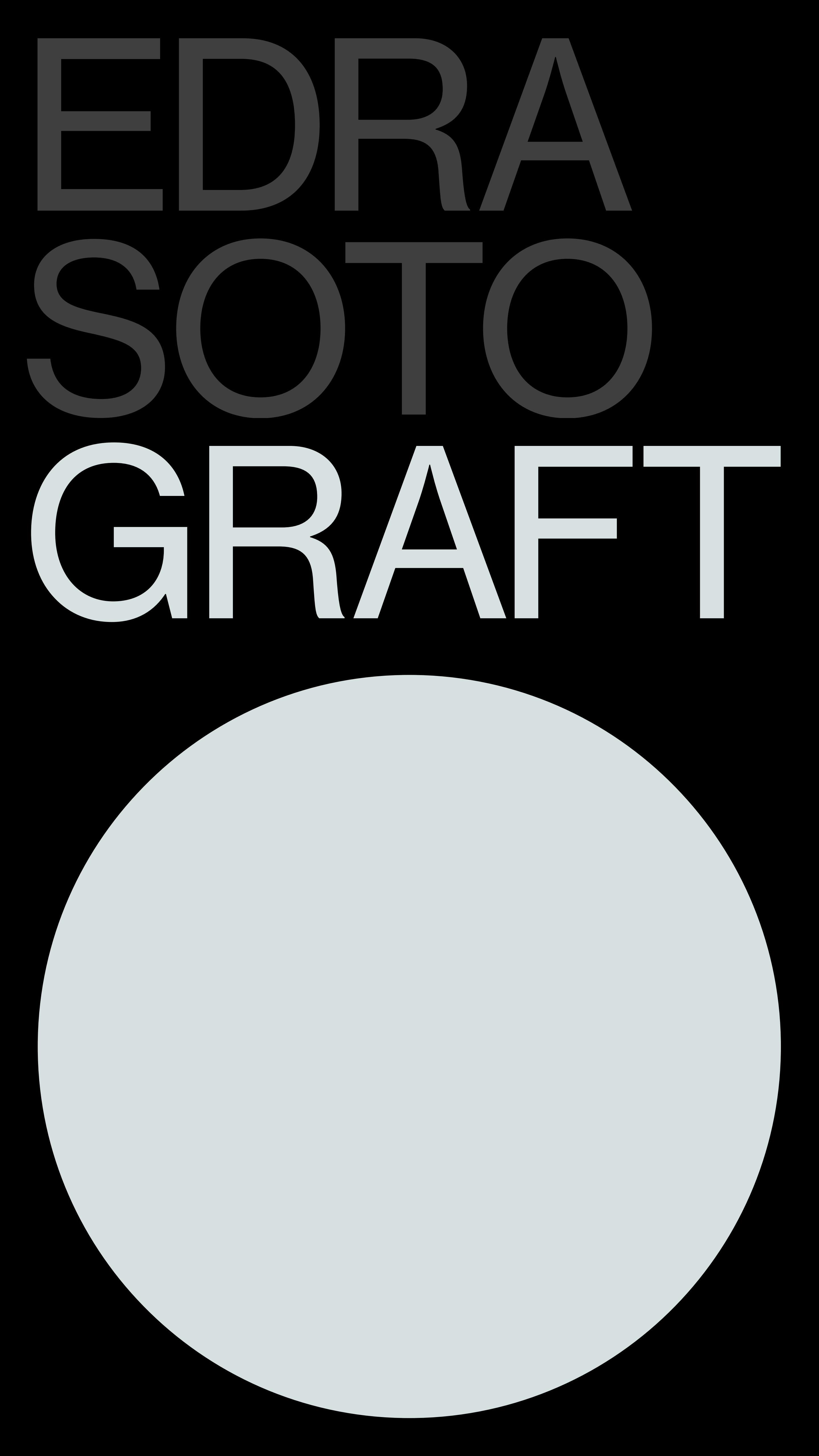

EDRRA
SOTO
GRAFT

Una reflexión sobre ver a María

Dalina A. Perdomo Álvarez

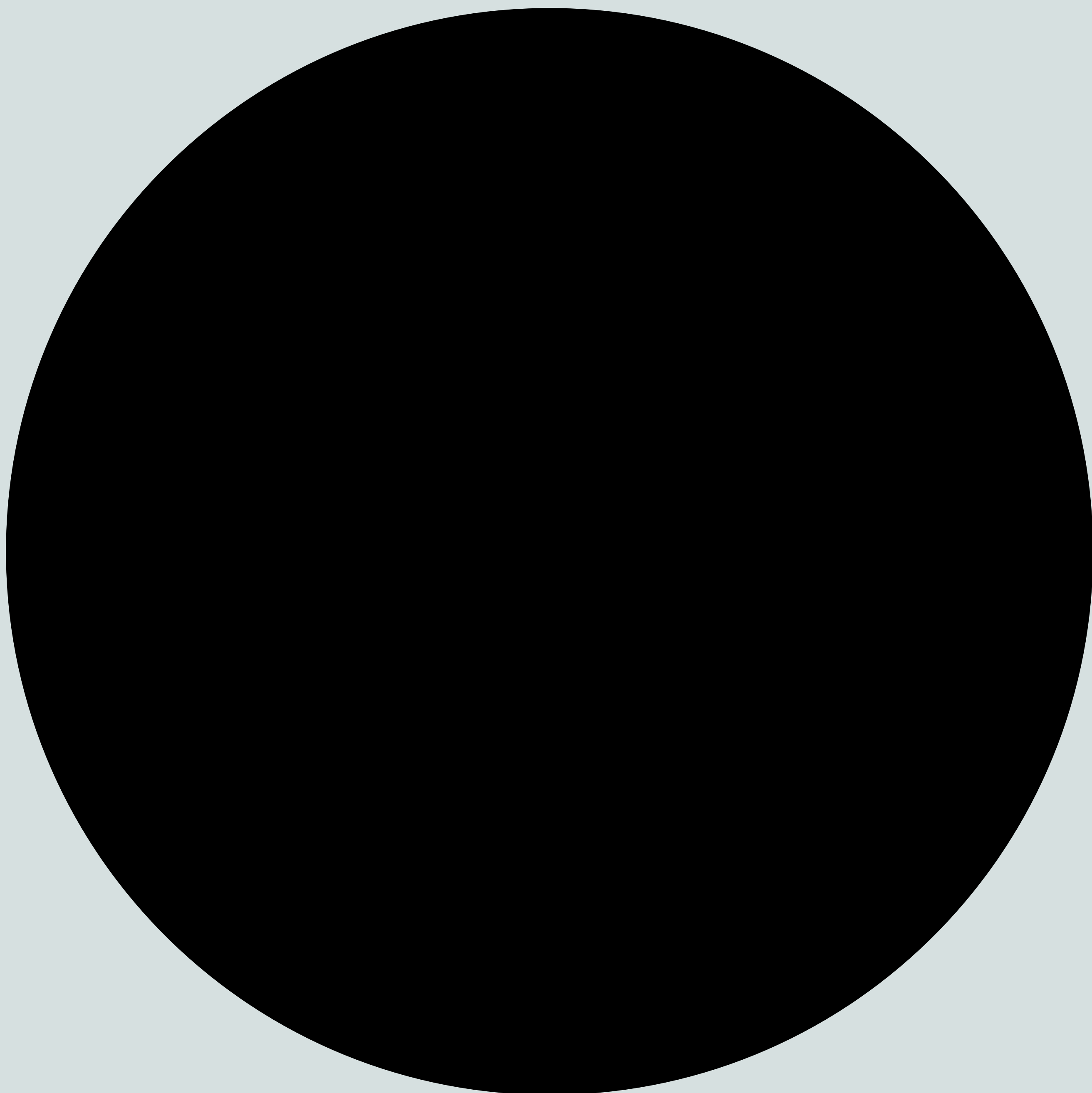
Desplazamientos de espejo

Robert R. Shane

Más que vallas: *GRAFT* y Adinkra

Adia Sykes

Artistas contribuyentes

● **Una reflexión sobre ver a María**

Dalina A. Perdomo Álvarez

Entre la oscuridad y la luz del día, una ráfaga de imágenes de una isla que ya no es reconocible circuló en línea, principalmente a través de la cobertura de noticias.

Primero, tocar tierra. Palmeras inclinadas y postes de luz, verdes y azules tornados grises, casas descascaradas. Luego, las secuelas. Las áreas que no fueron inundadas por el agua fueron inundadas por personas que inspeccionaron los daños a sus hogares, tanto la estructura individual como la tierra colectiva.

Cobertura mediática del huracán María, 2017.
Fotografía de Edra Soto.

El huracán María visibilizó a Puerto Rico como solo la destrucción y la tragedia pueden hacerlo. Sin embargo, la documentación de la experiencia humana de un evento tan traumático plantea cuestiones de ética en la fotografía. ¿Es correcto fotografiar personas en sus momentos más vulnerables? ¿Qué conseguimos mostrando “al mundo” la “realidad” de una situación? ¿Vale la pena el riesgo de sensacionalizar el sufrimiento?

Si bien podemos pensar en el mayor impacto que logra la cobertura de los medios en situaciones como esta, tiene otro propósito para las personas en la diáspora. Predominantemente, induce la culpa del sobreviviente y un sentimiento particular de impotencia. Durante María, los puertorriqueños al otro lado del charco podían observar el daño desde lejos mientras no podían comunicarse con sus amigos y familiares, algunos no escucharon nada directamente de ellos durante días o semanas. Los días pasaron desplazándose y deslizando a través de las pantallas, buscando un atisbo de

rostros familiares a lo largo de las casas hundidas, derrumbadas y sin techo, ubicadas al revés, ubicadas en espacios abiertos donde la vegetación circundante parecía haberse desvanecido en el aire.

Mientras tanto, la gente en la isla se enfrentaba a la cándida realidad, la que ninguna forma de documentación puede capturar verdaderamente. Viviendo después de que parece que el mundo se ha acabado. El medio de los escombros representados a menudo y vadear las aguas de la inundación. Esto no quiere decir que haya una división completa entre los fotógrafos y los fotografiados: muchas de las imágenes que circularon fueron tomadas por residentes y, en algunos casos, los fotoperiodistas que documentaban en nombre de los medios de comunicación o de forma independiente eran residentes. ¿Qué se siente al encontrarse con esas imágenes más tarde, incluso cinco años después?

GRAFT de Edra Soto, una intervención arquitectónica en curso modelada a partir de quiebrasoles (bloques de hormigón

ornamentales que brindan sombra del sol) y rejas (pantallas de hierro forjado que sirven como barreras protectoras en los hogares) incorpora imágenes de Puerto Rico en visores insertados en la pieza. En la mayoría de las iteraciones, las imágenes eran de diferentes sujetos, pero en esta versión, Soto usa específicamente fotografías que tomó durante el huracán María con su teléfono inteligente. Ella ha descrito el aspecto participativo de mirar a través de los visores con la intención de ser un acto similar a “mirar a través de los quiebrasoles y rejas que rodean una casa puertorriqueña para vislumbrar una pequeña porción de la casa detrás de las paredes, desafiando las ideas de privacidad”. Al reducirlo a María respectivamente, el acto se transforma en algo más personal. Para los visitantes que han vivido María, o incluso algún desastre natural, puede ser una buena opción poder elegir si mirar estas imágenes y tener que revivir esa historia en un espacio de galería. Así, las rejas y quiebrasoles que generalmente funcionan

como un dispositivo defensivo y excluyente se convierten en un espacio seguro de mirada. Debido a que el diseño de estas barreras protectoras es tan omnipresente en la cultura visual de Puerto Rico y el Caribe en general, la familiaridad del objeto en un espacio de galería, especialmente uno extranjero a la isla, invita a los visitantes puertorriqueños a entrar y mirar, en lugar de mantenerse alejado.

Esta familiaridad visual también invoca otro aspecto de la pieza de Soto al que alude su título, la migración. Aunque casualmente estaba en la isla cuando ocurrió el huracán, Soto ha vivido en Chicago durante muchos años. El título *GRAFT* se refiere a la experiencia de ser trasplantado de un lugar a otro. Esta faceta del proyecto también adquiere un significado más profundo a raíz de María y la migración masiva a los Estados Unidos que ocurrió después, en gran parte debido a la respuesta del gobierno federal (o la falta de ella) a la fuerza mayor.

El impacto de la tormenta fue tan grande que cambió la lengua vernácula

temporal de la isla: hay un “antes de María” y un “después de María”. Pero realmente, Puerto Rico todavía está en medio de las repercusiones de una época posterior a María. Debido a los incentivos fiscales que se ofrecen a los ciudadanos estadounidenses radicados en los EE. UU. para que se trasladen al territorio no incorporado, lo que resultó en un auge inmobiliario en la isla orquestado por los buitres de los fondos de cobertura, los puertorriqueños nuevamente están siendo expulsados por factores que no pueden controlar. En este contexto, proteger el propio hogar también adquiere un significado diferente al contemplar esta obra.

El fenómeno del espectáculo de terror ecológico, por supuesto, no es exclusivo del huracán María y Puerto Rico, y ciertamente se remonta a los inicios de la historia de la fotografía. Hubo varios intentos de fotografiar tornados a fines del siglo XIX; la inundación de Johnstown de 1889 fue uno de los primeros desastres naturales ampliamente capturados; y las

fotografías del huracán de Galveston de 1900 incluso incluían fotografías de cuerpos en medio de la devastación. La tendencia a la sobrecarga de imágenes tampoco es un concepto nuevo en nuestra sociedad; el mundo digital sin duda lo ha facilitado, pero las bases las sentaron inicialmente los medios de comunicación. La esperanza es que, al mirar el arte, podamos convertirnos en espectadores más reflexivos y respetuosos.

Dalina A. Perdomo Álvarez (ella) es una curadora y escritora puertorriqueña. Actualmente es asistente curatorial en el MSU Broad Art Museum. Anteriormente, fue becaria curatorial inaugural 2021 en el Festival de Cine Subterráneo de Chicago, becaria curatorial 2018–2020 en el Museo de Fotografía Contemporánea, y también ha trabajado en el Video Data Bank y el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña. Recibió su BA de la Universidad de Puerto Rico - Mayagüez, y su MA en Artes Cinematográficas (Estudios Cinematográficos) de la Universidad de Iowa.

● Desplazamientos de espejo

Robert R. Shane

A la altura de los ojos a lo largo de *GRAFT* de Edra Soto, los espejos circulares colocados dentro de los bloques de concreto del patrón de quiebrasoles de la obra de arte reflejan el espacio del museo detrás de mí, desplazándolo para que aparezca tanto dentro como más allá del plano de la obra frente a mí.

Edra Soto, *GRAFT*, 2019 (detalle, *Forgotten Forms*, Chicago Cultural Center, 2 de febrero al 7 de abril de 2019). PVC, pintura de esmalte de látex, marcos de aluminio, visores de diapositivas, impresiones inkjet, 14 x 38 x 6 pies (4,3 x 11,6 x 1,8 m). Fotografía de Kaitlyn Albrecht.

Hay una abertura en el centro de cada espejo, como una mirilla en una puerta. Me acerco a un espejo y veo mi rostro reflejado. Al colocar mi cabeza para que un ojo mire en el agujero, veo más quiebrasoles adentro: una fotografía del material de origen de Soto, cercas decorativas de concreto in situ alrededor de las casas puertorriqueñas que ahora veo desde más de mil millas de distancia.

Pero para ver realmente la fotografía sin distracciones, tengo que cerrar un ojo y mirar con el otro. Una vez que lo hago, todavía veo mi cara en el espejo pero ya no puedo ver mi ojo que ve. En ausencia de mi ojo veo la fotografía dentro del quiebrasol. Nunca me he mirado en un espejo y no he sido capaz de verme mirándome. ¡Es desconcertante! Como sujeto de observación, estoy desplazado.

Debido a que el espejo es equidistante entre la fotografía y yo, mi reflejo y la imagen circular en su centro (que ha reemplazado a mi ojo vidente) se enfocan simultáneamente mientras los observo. La fotografía está injertada en mi ojo.

Paisaje devastado en Cupey, San Juan, Puerto Rico después del huracán María, 2017. Fotografía de Edra Soto.

Me miro en otros espejos. Veo un televisor. Veo a una anciana envuelta en una sábana en su dormitorio. ¿Estoy invadiendo su privacidad? Veo un pasillo del aeropuerto donde cuelga un cartel de turismo de Puerto Rico con una imagen de la garita española La Garita, lo que significa una historia colonial que había sido visible pero invisible. Veo un paisaje devastado tras las secuelas de María.

Estas son fotografías de la propia artista, un registro de lo que Soto, como sujeto vidente, vio mirando a través del visor de su cámara. Reflexionan sobre los temas de su obra: pertenencia, historia, hogar. En el desplazamiento de mí mismo, la subjetividad del artista se injerta en la mía.

Robert R. Shane es curador asociado del Museo de Arte de la Universidad de Albany, Nueva York, y colaborador habitual de *The Brooklyn Rail*. Recibió su doctorado en Historia y Crítica del Arte de la Universidad de Stony Brook.

● Más que vallas: *GRAFT* y Adinkra

Adia Sykes

Hay algo sorprendentemente familiar en las formas que toma *GRAFT* de Edra Soto. Ya sea dentro del decoro de una galería o un espacio público, las estructuras resuenan con una arquitectura vernácula en la que un espectador puede encontrar una apariencia de alguna estructura reconocible como paradas de autobús, paredes, pantallas, vallas y otras arquitecturas domésticas. Al diseñar estas intervenciones, Soto a menudo se basa en una retórica visual que es común en su Puerto Rico natal.

Pared de bloques de concreto en la comunidad privada de San Gerardo, Cupey, San Juan, Puerto Rico, 2021. Fotografía de Edra Soto.

Como proyecto en curso, *GRAFT* sigue siendo una serie multifacética que explora conceptos aparentemente dicotómicos como: arquitectura vernácula puertorriqueña y especificidad de sitio internacional, investigación histórica y experiencia personal, observación pasiva y participación activa. El énfasis en el motivo del círculo y la flora en esta iteración es una consulta sobre el entendimiento común de las tradiciones del África occidental presentes en la arquitectura de Puerto Rico.

Si bien el patrón ha estado presente en las iteraciones anteriores de *GRAFT*, esta en particular pone en primer plano cierto componente visual con intención. Soto obtuvo el motivo de un archivo personal de bloques de hormigón decorativos utilizados para fabricar quiebrasoles y rejas vistos en todo Puerto Rico. Con una práctica que se encuentra en la intersección de la intervención arquitectónica y la narración de historias, este motivo, como era de esperar, tiene un significado mayor de lo que podría

sugerir la simplicidad de su apariencia.

El círculo con cuatro hojas que lo rodean se deriva de los símbolos Adinkra del Akan de Ghana. Los símbolos Adinkra son parte de un lenguaje visual en el que cada diseño pictórico tiene un significado. Estilísticamente, los símbolos Adinkra se basan en la flora y la fauna, el cuerpo humano o los elementos y se pueden ver impresos en telas, grabados en cerámica, en edificios y en muebles¹.

El símbolo de esta pieza no se encuentra en los diccionarios tradicionales de símbolos Adinkra. Sin embargo, elementos como el círculo en el centro están presentes en algunos símbolos diferentes. No es raro que Adinkra mezcle partes de otros símbolos para crear algo con un nuevo significado. El *sesa wo suban* es un ejemplo perfecto de esto: combina los símbolos de la estrella de la mañana y la rueda para representar el cambio o la transformación del carácter de uno². Este motivo particular derivado de Adinkra en *GRAFT* podría ser otra amalgama de diferentes

símbolos y sus significados constituyentes.

Las intervenciones de Soto son a menudo provocaciones suaves que invitan a los espectadores a pensar más profundamente sobre las complejas historias de la colonización y la influencia de la diáspora africana en la arquitectura de Puerto Rico. Símbolos como este están lejos de ser la única influencia Akan que impregna la cultura puertorriqueña.

Por ejemplo, la etimología de la danza y la música bomba tradicional del país se remonta a los Akan y los Bantú³. Al enfatizar y mantener las formas de los símbolos Adinkra en esta serie, Soto cita y hace visible el papel de las tradiciones de la diáspora africana en la arquitectura de su país.

Estos gestos de invocar estructuras familiares y poner en primer plano un símbolo Adinkra hablan de la conmovedora práctica de narración en capas que es omnipresente en la práctica de Soto. Cuanto más se mira una iteración de *GRAFT*, más claros se vuelven los patrones. Las formas se vuelven más

nítidas y los discursos en los que se sumergen se manifiestan. La sutileza del injerto inspira una ruptura de la división entre la intervención arquitectónica vernácula y las historias complejas, a menudo polémicas.

- 1 Charles Korankye, *Alfabeto Adinkra: Los símbolos Adinkra como alfabetos y sus significados ocultos*, (Alphabet LLC, 2021).
- 2 W. Bruce Willis, *The Adinkra Dictionary: A Visual Primer on the Language of Adinkra*, (Pyramid Complex, 1998).

Jasmin Isabel Torrejón,
“Resiliencia duradera:
una exploración de la
colonización puertorriqueña,
el huracán María y la
curación continua a través
de rituales culturales,” *Tesis
culminantes de terapias
expresivas*, 2019. [https://
digitalcommons.lesley.edu/
expressive_theses/140](https://digitalcommons.lesley.edu/expressive_theses/140)

Adia Sykes es organizadora y curadora de arte con sede en Chicago. Su práctica busca centrar las filosofías de la improvisación, la intuición y el cuidado, involucrándolas como herramientas a través de las cuales se pueden cultivar relaciones significativas entre artistas y espectadores, dejando espacio para que la lengua vernácula se mezcle con las construcciones de la historia y la teoría.

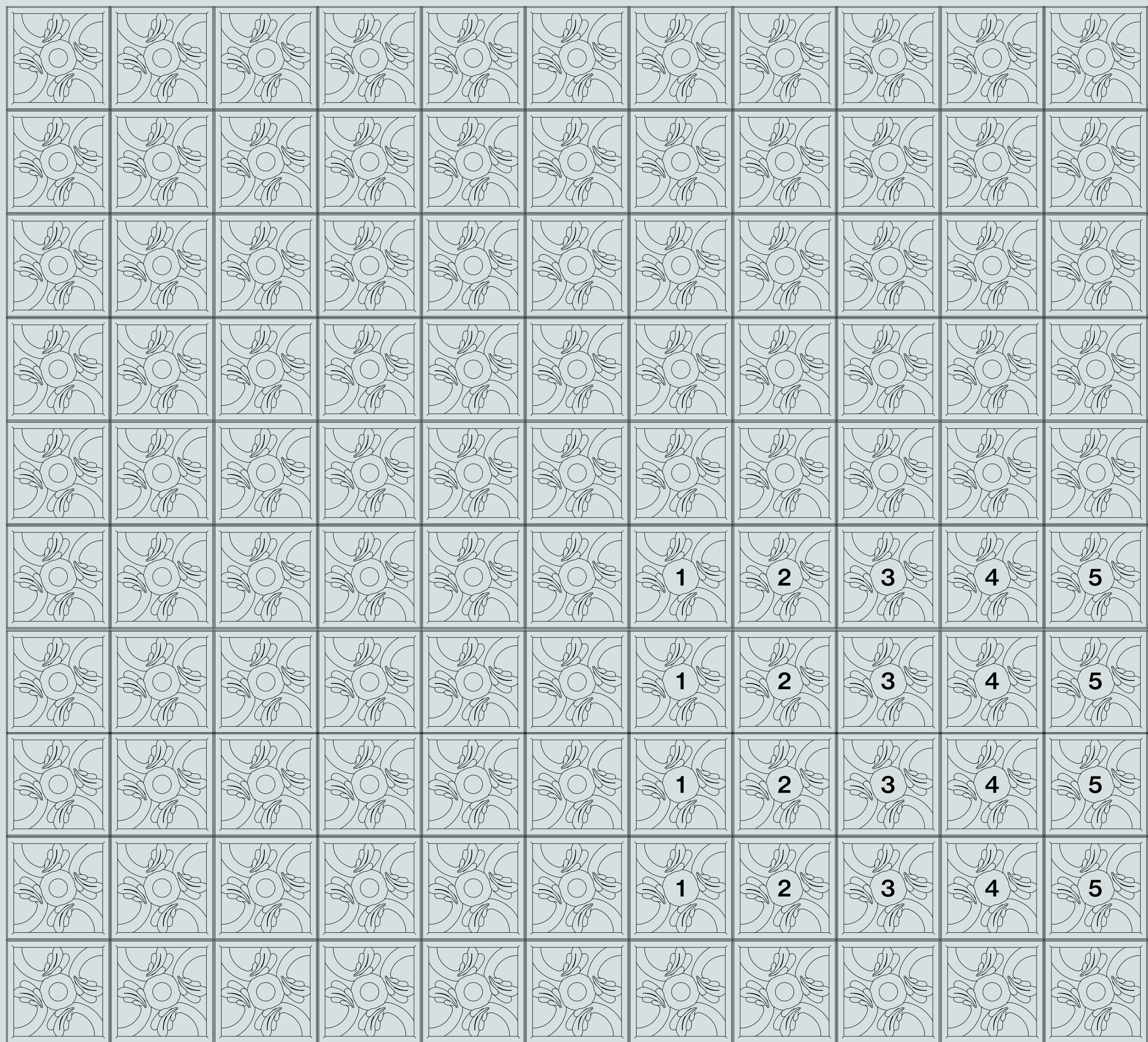

Detalle de pared de bloques de concreto en la comunidad privada de San Gerardo, Cupey, San Juan, Puerto Rico, 2021. Fotografía de Edra Soto.

● Contributing Artists

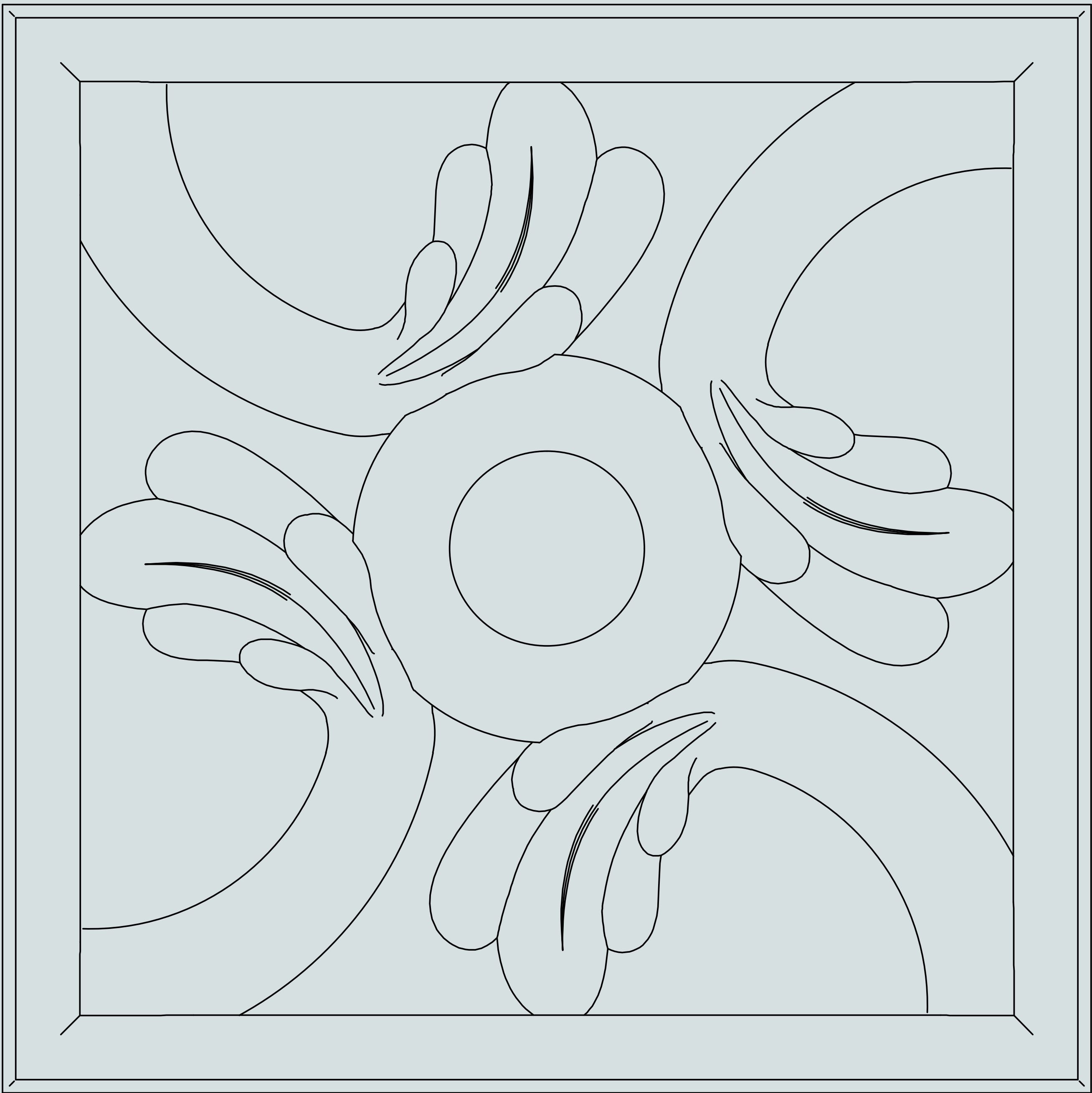
1 Daniela Paola Nutz “SUPAKID” es una puertorriqueña de primera generación nacida de padres inmigrantes en la jungla de asfalto de Bayamón. SUPAKID es un proyecto multifacético con sus puntos fuertes en la fotografía, la ilustración. Después de completar su BFA en La Escuela de Artes Plásticas y Diseño, Daniela profundizó aún más en capturar la realidad de una isla en la austeridad. El limbo político, los desastres naturales y la pandemia, demandan una constante documentación de la cotidianidad y arquitectura de estos espacios. En 2020, Daniela creó una serie de libros que documentan la arquitectura local y las escenas cotidianas, gracias a una subvención de la Asociación Nacional de Artes y Culturas Latinas (NALAC). Las imágenes que crea SUPAKID son ricas en colores crema y luces de neón, mezcladas con elementos de diseño. El trabajo de SUPAKID ha estado en exhibiciones en Puerto Rico, EE. UU., en el MoCP en Chicago, MAPR, Museo del Arsenal y fue parte de la Feria Internacional del Libro LIBER en España.

- 2 Gabi Pérez-Silver**, es nacida y criada en San Juan, Puerto Rico, dónde tuvo que mudarse hasta Nueva York para estudiar fotografía cuando tenía 18 años. Allí, por primera vez en su vida, experimentó las cuatro estaciones y eso la inspiró a crear obras sobre la adaptación y ajuste en nuevos ambientes, concentrándose en las complejidades de nuestros mentes al enfrentar lo desconocido. Su fotografía es reflejo de cómo ella se relaciona con el mundo y suele inspirarse en observación y trato directo con su sujeto y su alrededor. Gabi está radicada actualmente en Puerto Rico, donde trabaja por su cuenta como fotógrafa capturando la cotidianidad de sus días en la isla, dónde se refugia mientras espera nuevamente el paso del huracán, es decir, los tiempos difíciles. Pueden ver su trabajo en gbiprz.com y en Instagram @gbiprz.
- 3 Norma Vila Rivero** (n. 1982; Puerto Rico) artista interdisciplinaria, coordinadora de exposiciones y gestora cultural. Ella recibió un BA en Artes Visuales de la Universidad del Sagrado Corazón (2005) y una Maestría en Administración de Arte de Ana G. Méndez, Universidad del Turabo (2010). Su trabajo ha sido presentado en Argentina, República Dominicana, Ecuador, Mallorca, México, Noruega, Perú, Puerto Rico, Suiza, Saint Croix y varios estados de EE. UU. En 2017 fue seleccionada para participar en la instalación Occupy Museums Debt Fair en la Bienal de Whitney. En 2020, recibió una subvención para artistas de la Asociación Nacional de Artes y Culturas Latinas para continuar con su proyecto “Una metáfora contra el olvido”. La obra de Vila Rivero se encuentra en la Colección Luciano Benetton, las colecciones del Museo de Arte de Puerto Rico, Puerto Rico, Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefina Camacho de la Nuez, Puerto Rico, y la Fundación Internacional Fondo para las Artes, Madrid, España y numerosas colecciones privadas.
- 4 Mari Blanca Robles López** es una artista visual, fotoperiodista y documentalista Caribeña, nacida y criada en Yauco, Puerto Rico. Comenzó su carrera como fotógrafa capturando imágenes de la escena musical en Puerto Rico y el Caribe, donde encontró una pasión por la fotodocumentación. Desde ese entonces, su trabajo se ha enfocado en la intersección política entre el arte y la condición humana. El mismo se ha establecido raíces en temas como el feminismo, la independencia, el diario vivir, la cultura puertorriqueña e isleña, y el soñar otros futuros.

- 5** **Javier Orfón** nació en Caguas, Puerto Rico (1989). En 2013 recibió su BFA en Escultura del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Participó en La Práctica, foro de investigación, Beta-Local (2019-2020). En 2020 realizó su tercera exposición individual titulada *El Ojo de Arcilla*, Hidrante Art Space en Santurce, Puerto Rico. Realizó la primera exposición individual internacional, *La Casa de Las Almas* curada por Abdiel Segarra Ríos, Espacio Cómplices, Madrid, España. Ha participado en varias exposiciones colectivas en Puerto Rico, como *El Momento del Yagrumo* curada por Marina Reyes Franco, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (2021) y *Atlas de lo perdido* curada por Arnaldo Rodríguez Bagué, *Caribbean Yet To Come* (2022). Durante el verano de 2022 participará en la Escuela de Pintura y Escultura Skowhegan. Su obra es parte de la exposición colectiva en *no existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria* curada por Marcela Guerrero, Whitney Museum of American Art. El artista actualmente vive y trabaja entre San Lorenzo y Caguas, Puerto Rico.

Edra Soto
n. 1971; Santurce, Puerto Rico

GRAFT, 2022
PVC, pintura de esmalte de látex, marcos de
aluminio, visores de diapositivas, impresiones inkjet

Colección de la artista; cortesía de Engage Projects, Chicago

Esta publicación se produjo en conjunto con la presentación de Edra Soto, *GRAFT, 2022*. Esta obra fue incluida en la exhibición *no existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria* en el Whitney Museum of American Art, Nueva York, 23 de noviembre de 2022 al 23 de abril de 2023.

Esta exposición está organizada por Marcela Guerrero, Jennifer Rubio Associate Curator; junto con Angélica Arbelaez, Rubio Butterfield Family Fellow; y Sofía Silva, ex becaria en arte latino estadounidense, Whitney Museum of American Art, Nueva York.

Diseño: Jonathan Gorman e Isai Soto

La artista quisiera agradecer a Dan Sullivan y al equipo de Navillus Woodworks; Wyatt Mitchell; Gary Soto; Louise y Red Sullivan; Marcela Guerrero; Angélica Arbelaez; Hilary Greenbaum; Jonathan Gorman; Isai Soto; Erika Wentworth; Engage Projects, Chicago; Latchkey Gallery, Nueva York; Luis De Jesús Los Ángeles; y Morgan Lehman Gallery, Nueva York.