

SER LATINX

Cada dos décadas se acuña una nueva palabra para designar la herencia latinoamericana en Estados Unidos. «Hispano» se introdujo en el lenguaje cotidiano a principios de la década de 1970; poco después fue eclipsado por "latino" y "latina", su homólogo femenino. Utilizado por primera vez en círculos académicos a principios de la década de los ochenta, «Latinx» cobró fuerza en 2016 tras el tiroteo en el club nocturno Pulse de Orlando, Florida. Popular en las redes sociales, pero no tanto entre los usuarios de más edad -las encuestas indican que solo el 3% de los latinos mayores de 30 años lo prefieren-, este último término se oficializó finalmente en 2018. Ese fue el año en que el Diccionario Merriam-Webster lo fijó como «una palabra de género neutro para las personas de ascendencia latinoamericana».

Latinx, una etiqueta pan-étnica para la identidad «latina», se emplea mejor hoy en día en sentido amplio, es decir, como un término inclusivo y no sexista para millones de estadounidenses de ascendencia latinoamericana. Este grupo incluye a personas de todas las creencias y convicciones que se identifican como blancas, negras, asiáticas o indígenas y tienen raíces en más de 20 países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Latinx sigue siendo un término infrutilizado (incluso impopular), pero cada vez está más de moda: aborda conversaciones en evolución sobre consumo cultural, representación, empoderamiento, homosexualidad, fluidez de género y acceso cultural. Lingüísticamente, la palabra es un arbolito: tiene espacio para crecer. Debido a su floreciente potencial de denominación, se ha vuelto especialmente importante para las personas y comunidades que negocian dos, tres o más identidades en Estados Unidos y otros países.

En lugar de deambular por las trampas de arena de la semántica partidista (o curatorial), *Factor X* ha seleccionado a quince destacados artistas estadounidenses para completar la envoltura de los significados actuales de Latinx. Con este fin, la exposición pretende fundamentar una serie de redefiniciones de la «latinidad» mediante la obra de estos creadores, especialmente allí donde sus obras de arte y procesos creativos arrancan nuevos significados a ideas trilladas y convencionales de política, clase, raza, historia, representación y vida cotidiana. Hay una lógica curatorial específica (y, esperamos, democrática) que nuestra institución pretende promover. Si las definiciones son objeto de debate hoy en día -y lo son-, nadie mejor que los artistas (es decir, los creadores profesionales de símbolos) para reconquistarlas de las sensibilidades elitistas y del sinsentido más absoluto.

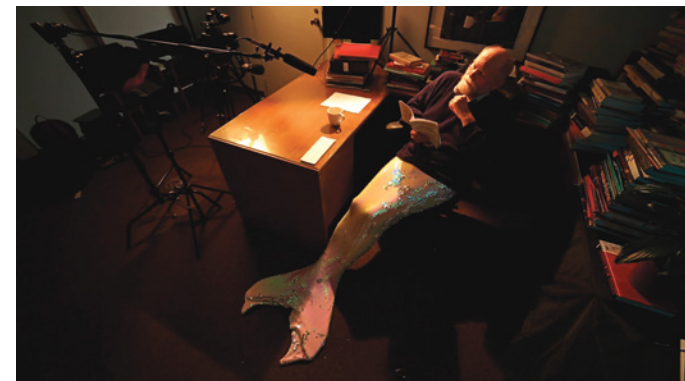
Gisela Colón, *Monolito Parabólico Basáltico (Bosque Tropical de El Yunque, Luquillo, Puerto Rico)*, 2021. Cortesía de la artista.

José Lerma, *Gobernador Ramón de Castro, 1801 (After Campeche)*, 2024. Cortesía del artista.

El Museo de Arte Contemporáneo de la USF agradece a los artistas que han aceptado participar en *X Factor: Latinx Artists and the Reconquest of the Everyday*. A través de sus obras de arte pasadas, recientes y por encargo, es posible llegar a una definición de trabajo idónea para las cosas, ideas y experiencias asociadas con ser Latinx-una que incluya y reconozca aún más identidades dentro de esta comunidad estadounidense que ya es variada y está en constante crecimiento. Estos artistas son Gabino A. Castelán, Gisela Colón, Danielle De Jesus, Lucia Hierro, Karlo Andrei Ibarra, Laura Perez Insua, José Lerma, Eddy A. López, Miguel Luciano, Narsiso Martínez, Angel Otero, Edison Peñafiel, Shizu Saldamando, Yiyi Tirado-Rivera y Rodrigo Valenzuela.

CHRISTIAN VIVEROS-FAUNÉ CURATOR-AT-LARGE, USFCAM

Laura Perez Insua, *Hombre Nuevo*, 2021. Cortesía de la artista.

PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS

El Museo de Arte Contemporáneo de USF se complace en presentar *X Factor: Latinx Artists and the Reconquest of the Everyday*, una exposición de quince artistas de herencia latinoamericana, curada por Christian Viveros-Fauné. Christian es un escritor y curador de arte contemporáneo radicado en Nueva York con una red internacional excepcional que incluye artistas, curadores, escritores, profesionales de museos y otras figuras del mundo del arte, y tenemos el privilegio de tenerlo como nuestro curador general.

Los artistas y las obras de arte incluidas en esta exposición proporcionan nuevas perspectivas sobre las representaciones convencionales o estereotipadas de la "latinidad". La exposición amplía las definiciones asociadas con la identidad y ofrece una variedad de trabajos en una variedad de medios, demostrando perspicacia política y cultural. Christian ha escrito una descripción del trabajo de cada artista para este folleto.

Se requiere de un equipo experto para organizar una exposición de esta complejidad, con obras prestadas de artistas, coleccionistas y galerías ubicadas en Nueva York, Los Angeles, Puerto Rico y más allá. Es con inmensa gratitud que reconozco al equipo del Museo de Arte Contemporáneo que ha realizado esta extensa exposición. Shannon Annis organizó los préstamos y el envío con la ayuda de Kyna Patel, estudiante graduada de la Escuela de Arte e Historia del Arte de USF; Gary Schmitt diseñó la exposición; Eric Jonas, junto a Alejandro Gomez y Madison Andrews, instalaron la exposición; Don Fuller y Kenzie Ferrell trabajaron en la promoción y marketing de la muestra; David Waterman ayudó con los audióguías y la seguridad diaria de la exposición; Randall West proporcionó supervisión financiera; Mark Fredricks ayudó a organizar los paneles y las charlas; Amy Allison organizó la logística de viajes y alojamiento; y Tamara Thomas fue la encargada de organizar la recepción.

X Factor recibió una subvención del National Endowment for the Arts para apoyar este proyecto. La financiación de la exposición también provino de contribuciones de miembros de nuestro Círculo de Directores y de la Kathleen Binnicker Swann Endowment, la Lee and Victor Leavengood Endowment,

Karlo Andrei Ibarra, *Draft for a star shaped island*, 2014-present. Cortesía del artista.

la Dr. Allen W. and Janet G. Root CAM Endowment, la Sara Richter IRA Operations and Program Fund, y The Frank E Duckwall Foundation.

La calidad de las obras seleccionadas para esta exposición es excepcional. Mis agradecimientos a los artistas participantes en esta exposición: Gabino A. Castelán, Gisela Colón, Danielle De Jesus, Lucia Hierro, Karlo Andrei Ibarra, Laura Perez Insua, José Lerma, Eddy A. López, Miguel Luciano, Narsiso Martínez, Angel Otero, Edison Peñafiel, Shizu Saldamando, Yiyi Tirado-Rivera y Rodrigo Valenzuela.

MARGARET MILLER PROFESORA Y DIRECTORA MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA

Danielle De Jesus, *Moore Street Marqueta*, 2024. Cortesía de la artista.

LISTA DE OBRAS

Todas las obras cortesía del artista a menos que se indique lo contrario.

GABINO A. CASTELÁN

Life's Journey—Right to Exist, 2024-2025

Mural site specific con dos pinturas sobre tela, acrílico sobre pared
10 x 28 pies

Comisionado por USFCAM 2024

Dibujante

Alejandro Gomez

Asistentes

Madison Andrews

Eric Jonas

Gary Schmitt

Dos pinturas sobre tela, *Life's Journey—Right to Exist*:

Oleo, tela de mantel y cuerda sobre panel de madera

48 x 48 plgs

Éthécatl: Intangible Like The Wind, 2024-2025

técnica mixta, óleo sobre tela

51 x 36 pulgadas

Att: Encircling The Earth Like A Ring, 2024-2025

técnica mixta, óleo sobre tela

82 x 81 pulgadas

GISELA COLÓN

Estructura Totémica (Piedras Contra Balas, Clorofila de La Cordillera Central), 2024

monolito compuesto de partículas de aurora, polvo de estrellas, radiación cósmica, materia intergaláctica, ondas iónicas, carbamato orgánico, gravedad y tiempo, apilado sobre una base de lucita resistente a las balas que contiene materia estratificada, de abajo a arriba: balas pulverizadas, tierra roja de Puerto Rico (fango borinqueño), arenas del desierto occidental, polvo cósmico

87-1/2 x 24 x 9 plgs

Llevo La Tierra Por Dentro (Serie Montañas de Puerto Rico) - (Los Picachos de Jayuya, El Yunque, La Cordillera Central, Las Piedras del Collado Cayey, El Cerro Maravilla), 2024

cinco dibujos lineales sobre papel de archivo

arches 140 lb. rugoso con tierra cosechada, partículas pulverizadas y materia pigmentada procesada a mano

7 x 10 plgs cada una

Monolito Parabólico Basáltico (Bosque Tropical de El Yunque, Luquillo, Puerto Rico), 2021

partículas de la aurora, polvo de estrellas, radiación cósmica, material intergaláctico, ondas iónicas, carbamato orgánico, tierra, gravedad, energía y tiempo.

98-1/2 x 24 x 12 plgs

Plasmatic Rhomboid (Mercury), 2024

acrílico moldeado por soplado

72 x 36 x 10 plgs

DANIELLE DE JESUS

Moore Street Marqueta, 2024

Acrílico sobre divisa estadounidense

8-1/2 x 12-1/2 plgs

My Block, 2023

Acetate y frizada de mudanza de fieltro

60 x 48 plgs

A self portrait of and artist with a self portrait of an artist with a self portrait made of books, 2024

óleo sobre lino

57 x 78 plgs

This Was My Stop, 2023

Oleo, tela de mantel y cuerda sobre panel de madera

48 x 48 plgs

A Washing Machine Away, 2024

Acrílico sobre divisa estadounidense

8-1/2 x 12-1/2 plgs

LUCIA HIERRO

100z. Café Bustelo, 2022

espuma, impresión digital sobre satén de algodón, elástico

53 x 43 x 25 plgs

Cortesía de la artista y de Charlie James Gallery, Los Angeles

Remojo, 2023

Algodón, impresión digital, satén de algodón, espuma

74-1/2 x 61 x 4 plgs

Cortesía de la artista y de Charlie James Gallery, Los Angeles

Uptown Fugue, 2021

audio

18:20 min

Cortesía de la artista y de Charlie James Gallery, Los Angeles

KARLO ANDREI IBARRA

Draft for a star shaped island, 2014-present

Vallas de contención

60 x 60 plgs

LAURA PEREZ INSUA

Hombre Nuevo, 2021

video de un canal

7:08 min

ANGEL OTERO

Look out your Window, 2024

Collage de óleo y tela sobre tela

95-5/8 x 143-1/4 x 1-1/2 plgs

Cortesía del artista y de Hauser & Wirth

Travel Toys, 2024

Collage de óleo y tela sobre panel, 6 partes

dimensiones variables

Cortesía del artista y de Hauser & Wirth

JOSÉ LERMA

Gobernador José Dufresne, 1782 (After Campeche), 2024

Acrílico sobre yute

72 x 48 plgs

Gobernador Ramón de Castro, 1801 (After Campeche), 2024

Acrílico sobre yute

72 x 48 plgs

EDDY A. LÓPEZ

In-Dependencia, 2021-2022

Senigrafía y acrílico sobre tela

dimensiones variables

cada una de las 16 banderas es 3 x 5 pies

MIGUEL LUCIANO

Sonia, DREAMer Kite, 2012

Papel, cuerda, espigas de madera, fotografía sobre vinilo

48 x 48 x 3 plgs

Felipe, DREAMer Kite, 2012

Papel, cuerda, espigas de madera, fotografía sobre vinilo

48 x 48 x 3 plgs

Francisco, DREAMer Kite, 2012

Papel, cuerda, espigas de madera, fotografía sobre vinilo

48 x 48 x 3 plgs

JOSÉ LERMA

Gobernador José Dufresne, 1782 (After Campeche), 2024

Acrílico sobre yute

72 x 48 plgs

Gobernador Ramón de Castro, 1801 (After Campeche), 2024

Acrílico sobre yute

72 x 48 plgs

EDDY A. LÓPEZ

In-Dependencia, 2021-2022

Senigrafía y acrílico sobre tela

dimensiones variables

cada una de las 16 banderas es 3 x 5 pies

MIGUEL LUCIANO

Sonia, DREAMer Kite, 2012

Papel, cuerda, espigas de madera, fotografía sobre vinilo

48 x 48 x 3 plgs

Felipe, DREAMer Kite, 2012

Papel, cuerda, espigas de madera, fotografía sobre vinilo

48 x 48 x 3 plgs

Francisco, DREAMer Kite, 2012

Papel, cuerda, espigas de madera, fotografía sobre vinilo

48 x 48 x 3 plgs

Enmarcado, sábado, diciembre 8, 2012.

Washington Post artículo en la portada: "Written on the Wind", foto por Bonnie Jo Mount.

16 x 20 plgs

NARSISO MARTINEZ

Then and Now, Hope and Dignity, 2024

acrílico, gouache, carboncillo, collage y hoja simple sobre cajas de productos agrícolas

76-1/2 x 68 x 15-1/2 plgs

Cortesía del artista y de Charlie James Gallery, Los Angeles

ANGEL OTERO

Look out your Window, 2024

Collage de óleo y tela sobre tela

95-5/8 x 143-1/4 x 1-1/2 plgs

Cortesía del artista y de Hauser & Wirth

Travel Toys, 2024

Collage de óleo y tela sobre panel, 6 partes

dimensiones variables

Cortesía del artista y de Hauser & Wirth

EDISON PEÑAFIEL

¡Correlé, correlé, correlé, Por aquí, por aquí, por allá, Correlé, correlé, correlé, Correlé que te van a matar! (Run, run, run, Over here, over here, over there, Run, run, run, Run 'cause they're going to kill you!), 2016

video instalación con multicanal

8 mins loop

SHIZU SALDAMANDO

Jaime with Peyote, 2024

lápiz de color, papel wash, papel prisma, sobre papel

40 x 32 plgs

YIYO TIRADO-RIVERA

Tropical Blizz Ball Sale: After David Hammons, 2021

Arena, toalla de playa y tabla de madera

74 x 40 x 30-1/2 plgs

RODRIGO VALENZUELA

Weapons #29, 2024

Senigrafía y acrílico sobre collage de tarjetas de registro sobre tela

60 x 96 plgs

WEAPONS #30, 2024

Senigrafía y acrílico sobre collage de tarjetas de registro sobre tela

60 x 96 plgs

WEAPONS #45, 2024

Senigrafía y acrílico sobre collage de tarjetas de registro sobre tela

96 x 60 plgs

EDDY A. LÓPEZ, *In-Dependencia*, 2021-2022. Cortesía del artista

EDDY A. LÓPEZ, *In-Dependencia*, 2021-2022. Cortesía del artista

EDDY A. LÓPEZ, *In-Dependencia*, 2021-2022. Cortesía del artista

X FACTOR

Latinx Artists and the Reconquest of the Everyday

17 enero - 8 marzo, Museo de Arte Contemporáneo de USF

Gabino A. Castelán // Gisela Colón // Danielle De Jesus // Lucia Hierro // Karlo Andrei Ibarra
Laura Perez Insua // José Lerma // Eddy A. López // Miguel Luciano // Narsiso Martinez
Angel Otero // Edison Peñafiel // Shizu Saldamando // Yiyi Tirado-Rivera // Rodrigo Valenzuela

(ESPAÑOL/SPANISH)

X FACTOR: LATINX ARTISTS AND THE RECONQUEST OF THE EVERYDAY

GABINO A. CASTELÁN

n. 1986, Epatlán, México // Vive y trabaja en Deerfield Beach, FL

Las obras de Gabino A. Castelán se inspiran en la autobiografía, la literatura y la historia del arte para representar figuras coloridas en espacios arquitectónicos y geométricos. Para *X Factor*, USFCAM encargó a Castelán la creación de un mural específico en el que se han introducido un par de pinturas de técnica mixta. El *trampe /oeil* o trampantojo resultante es descrito por el artista como «un entorno inmersivo que explora los impactos psicológicos y espirituales de la estética, la percepción y el poder del mito».

Titulada *Life’s Journey-Right to Exist* (2025), la idiosincrásica instalación de Castelán abarca mundos en una poderosa instancia del paisaje hecho pintura. Según Castelán «Mi práctica artística está influenciada por el concepto náhuatl de 'Nepantla', un espacio entre dos reinos donde los puntos cognitivos, psíquicos y materiales de uno tienen el potencial de transformarse. A través de capas de dibujo, pintura y collage, represento la figura como un fenómeno en un viaje épico de metamorfosis, donde el potencial humano se encuentra con la tragedia de la explotación económica, al tiempo que evoca esta interconexión y afirmo nuestro derecho a existir como individuos y comunidades.»

Castelán es exalumno del 39º programa de becas AIM del Museo del Bronx. Ha participado en exposiciones en el Museum of Contemporary Art North Miami, The Bronx Museum y Kunsthau Baselland.

GISELA COLÓN

n. 1966, Vancouver, Canadá // Vive y trabaja en Los Ángeles, California

Gisela Colón es una artista estadounidense de origen puertorriqueño cuyas instalaciones medioambientales y esculturas totémicas activadas por la luz utilizan materiales de alta tecnología, como acrílicos ópticos y fibra de carbono, así como tierra cosechada en lugares relacionados con la propia vida de la artista. Colón es reconocida por ser pionera del concepto «minimalismo orgánico» -término acuñado por ella- que aprovecha «la energía de la tierra, las memorias biológicas ancestrales, así como los conceptos de tiempo, gravedad y fuerzas universales de la naturaleza».

Colón utiliza el término «plasmático» para describir su propia experiencia y la de la gente latina en general (se refiere, dice, «a un cuarto estado de la materia creado bajo una presión intensa y sobrecalentada»). «Como el plasma», dice sobre las personas de la tercera cultura, «nacemos de una profunda opresión, convirtiéndonos en montañas que están por fuerzas geológicas bajo la tierra, o supernovas que explotan en el espacio». Estas fuerzas, explica, encarnan la «naturaleza evolutiva» de una lucha en la que la pobreza y el privilegio entablan «un diálogo sinérgico con las condiciones culturales, etnográficas e históricas». Los materiales escultóricos de Colón apuntan con frecuencia a posibles futuros utópicos. Ella describe su *Monolito Parabólico Basáltico* (*Bosque Tropical de El Yunque, Luquillo, Puerto Rico*) como un

Izquierda: Gabino A. Castelán, Life’s Journey—Right to Exist, 2024-2025. Comisionado por USFCAM 2024. Derecha: Artista Gabino A. Castelán con una de las dos pinturas para el mural site specific Life’s Journey—Right to Exist, 2024-2025. Cortesía del artista.

molde de «aurora, polvo de estrellas, radiación cósmica, materia intergaláctica, ondas iónicas, carbamato orgánico, tierra, gravedad, energía y tiempo».

Colón ha expuesto esculturas y Land Art en todo el mundo. Su obra forma parte de las colecciones permanentes de instituciones como el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, el Wadsworth Atheneum, el Museo de Arte Norton y el Museo de Arte de Puerto Rico.

DANIELLE DE JESUS

n. 1987, Brooklyn, EE.UU. // Vive y trabaja en Brooklyn, NY

Las obras de Danielle De Jesus narran historias de cómo creció siendo nuyorican en medio de la gentrificación y el desplazamiento de Bushwick, Brooklyn. Artista que combina el estilo de la fotógrafa callejera Helen Levitt con el retrato de mesa de Alice Neel, las obras de De Jesus, hechas en técnicas mixtas, presentan a los residentes más pintorescos de Nueva York, a pesar de que estos a menudo son los menos representados.

Como dijo De Jesus a un entrevistador: «Mis cuadros se basan en imágenes o, como las describió una vez el pintor Barkley Hendricks, 'bocetos fotográficos' que he hecho durante décadas en la ciudad de Nueva York. Hay fotografías que hago con la intención de que sigan siendo fotografías, y hay imágenes que hago con la intención de convertirlas en cuadros». El cuadro de De Jesus sobre la señalética de una calle de su barrio es un buen ejemplo. Dibujado a partir de fotografías que tomó de un disco «STOP» coronada por una cámara de vigilancia de la policía, su cuadro habla tanto de su afecto por su barrio (creció en una calle adyacente), como de una conciencia interna del lugar.

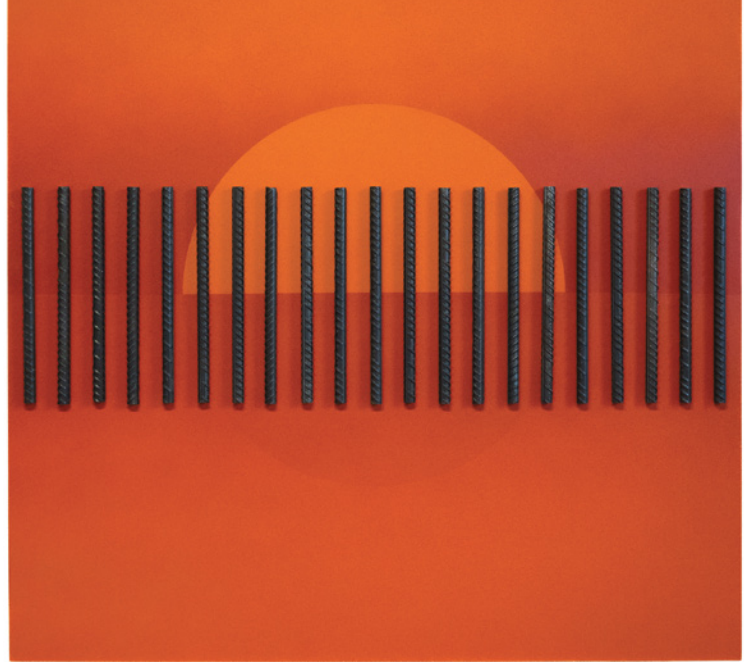
De Jesus recibió su MFA de Yale, y su obra se ha expuesto en el MoMA PS.1, el Museo de Akron y, más recientemente, el Museo Whitney de Arte Americano. Su obra forma parte de las colecciones permanentes del Perez Art Museum Miami y del Whitney Museum.

LUCÍA HIERRO

n. 1987, Nueva York, EE.UU. // Vive y trabaja en Nueva York, NY

Lucía Hierro es una artista dominico-estadounidense nacida y criada en los barrios de Washington Heights/Inwood de Manhattan. Su obra incorpora elementos del Pop, el Minimalismo y el Conceptualismo para poner de relieve una realidad social evidente: las identidades de personas, lugares y grupos están íntimamente ligadas a objetos y cosas aparentemente banales. Estos objetos, sugiere Hierro, señalan la clase y el estilo de vida, el tiempo pasado y el presente, y con frecuencia sirven como bloques de construcción de la identidad individual y de grupo.

Hierro aprovecha su interés por los medios digitales, la pintura, la instalación, el collage y la teoría del color para crear experiencias visuales que muestran objetos cotidianos de formas sorprendentes pero familiares. Sus esculturas señalan objetos de venta al por menor como

Yoyo Tirado-Rivera, Retreat II (Summer), 2024. Cortesía del artista.

vectores de conocimiento cultural, así como fuentes de autoimagen. Sus representaciones XL de productos de las bodegas latinas -bolsas de Café Bustelo y botellas de jabón Palmolive- convierten simples artículos de supermercado en objetos de contemplación, al tiempo que apuntan a economías más amplias de producción, consumo y despilfarro.

La obra de Lucía Hierro se ha expuesto en el Museo Aldrich, el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo del Barrio y el Museo del Bronx. Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas, como las del Perez Art Museum Miami, el Museo Guggenheim, el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego y el Museo de Bellas Artes de Boston.

KARLO ANDREI IBARRA

n. 1982, San Juan, Puerto Rico // Vive y trabaja en San Juan, PR

El artista multidisciplinar Karlo Andrei Ibarra trabaja con temas geopolíticos que conciernen al Caribe, América Latina y más allá. Su producción creativa, que incluye objetos, esculturas, instalaciones y fotografía, puede describirse como poesía visual gracias a su hábil conceptualismo.

Ibarra trata objetos, materiales y palabras con notable franqueza. El contexto lingüístico que proporciona el bilingüismo de Puerto Rico resulta especialmente significativo cuando se considera la escultura *Draft for a Star Shaped Island* (2014). La obra, una sátira del mito y la publicidad que describen a Puerto Rico como la «isla estrella del Caribe», se construye a partir de barreras policiales desechadas. Siendo un comentario sobre el estatus de la isla como paraíso turístico, la obra también habla de los materiales olvidados como portadores de comentarios políticos y matices poéticos.

La obra de Ibarra se ha expuesto, entre otras instituciones, en el Museo de Arte de Portland, El Museo del Barrio y el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach. Su obra está representada en las colecciones del Museo Tamayo, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, el Museo de Arte de Puerto Rico y la Colección Cisneros Fontanals.

LAURA PÉREZ INSÚA

n. 1994, Santa Clara, Cuba // Vive y trabaja en Tampa, FL

Laura Pérez Insuva es una artista interdisciplinar cuya obra explora las percepciones del poder a través de diversos medios. Utilizando sus experiencias en Cuba como prisma, Insuva se ha convertido en experta en analizar, criticar y retratar marcos políticos disfuncionales. El vídeo *Hombre Nuevo* (2021) -el título hace referencia al ideal sesentero de Ernesto «Che» Guevara- se inspira en los escritos de Noam Chomsky sobre la revolución y el cambio social. La película retrata una figura obstinadamente ideológica y contradictoria, un personaje «atrapado entre la esperanza y la desilusión». Entre las cuestiones que plantea la obra: ¿Qué ocurre con los sistemas de creencias fracasados? ¿, cuándo pasa la ideología a convertirse en mito?

Miguel Luciano, Francisco, DREAMer Kite, 2012. Cortesía del artista.

Insuva es egresada de programa MFA de la Escuela de Arte e Historia del Arte de la USF. Ha expuesto en la XII Bienal de La Habana y en la exposición colectiva *El fin del Gran Relato*, en la Oficina de Proyectos Culturales de Puerto Vallarta (México).

JOSÉ LERMA

b. 1971, Sevilla, España // Vive y trabaja en San Juan, PR

José Lerma es un artista multimedia que trabaja principalmente el retrato. Le interesa especialmente la historia del arte y el modo en que la representación artística redunda en el poder social y político. Sus retratos son muy apreciados por su materialidad, que consigue mediante un característico empaste.

Lerma retrata a sus personajes en formas que elevan lo mundano y trivializan lo grandioso, «Mi objetivo es hacer obras que combinen lo personal y la historia del arte bajo un mismo marco», explica Lerma. Así ocurre con su reciente retrato, *Gobernador Ramón de Castro, 1801. Después de Campeche* (2024). La versión de Lerma, una versión gruesa y casi esmerilada de un retrato de principios del siglo XIX de un gobernador colonial español -que pertenece a la colección del Museo de Arte de Puerto Rico- distorsiona los detalles del lienzo original, pintado por José Campeche y Jordán, considerado el primer artista plástico de Puerto Rico.

Lerma ha expuesto en galerías y museos de todo el mundo. Entre sus exposiciones individuales destacan las realizadas en el Museo de Arte Contemporáneo de Detroit, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y el Museo de Arte Contemporáneo de Raleigh. Su obra forma parte de numerosas colecciones, como las del Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Arte de Milwaukee, la Fundación de Arte Contemporáneo de Tokio y el Museo Whitney.

EDDY A. LÓPEZ

n. 1978, Matagalpa, Nicaragua // Vive y trabaja en Lewisburg, Pensilvania

De niño, Eddy A. López huyó de una Nicaragua devastada por la guerra. López y sus seis hermanos consiguieron asilo político en Estados Unidos; sus padres se quedaron. Esta historia personal ha moldeado la visión del artista, especialmente su obra impresa. Materializada mediante tinta, buril y píxel, la historia de López conecta con las de otros inmigrantes estadounidenses, así como con las de millones de desplazados en todo el mundo.

López utiliza lo que él denomina «big data, algoritmos de promediación y diversos medios impresos para crear composiciones collage a gran escala que tratan de encontrar sentido en un mundo caótico». Su extensa instalación *In-Dependencia* (2021-2022) consiste en un mural formado por dieciséis banderas, cada una de las cuales representa a un país latinoamericano. Encima de cada bandera hay impresa una representación en negro de

Nariso Martínez, Then and Now, Hope and Dignity, 2024. Cortesía del artista y de Charlie James Gallery, Los Angeles.

la bandera de Estados Unidos, creando una imagen superpuesta que alude a más de un siglo de intervención estadounidense en todo el hemisferio.

La obra de López se ha expuesto, entre otros lugares, en el International Print Center de Nueva York, la Academia Central de Bellas Artes de Pekín y la Bienal Norteamericana de Grabado. Su obra se encuentra en las colecciones del Museo de Arte de Fort Wayne, el Museo de Arte Frost, el Museo de Arte Zuckerman y la Biblioteca Pública del Condado de Miami-Dade.

MIGUEL LUCIANO

n. 1972, San Juan, Puerto Rico // Vive y trabaja en Nueva York, NY

Miguel Luciano es un artista multimedia cuya obra explora temas de historia, cultura popular, justicia social y migración. Residente en East Harlem, Luciano lleva mucho tiempo utilizando su papel de artista para colaborar con las comunidades locales, crear recursos y educar.

En uno de estos proyectos públicos, titulado *DREAMer Kites* (2012), Luciano colaboró con jóvenes indocumentados en Washington D.C. Tras poner en marcha un taller en el que los participantes crearon cometas gigantes con sus propios autorretratos, Luciano y compañía volaron sus cometas en el National Mall, elevando imágenes de jóvenes indocumentados al cielo de la capital estadounidense para concienciar sobre la Ley DREAM. La ley DREAM, que ofrece una vía de legalización a los inmigrantes traídos a Estados Unidos de niños, no ha sido aprobada por el Congreso en ninguna legislatura desde que se presentó por primera vez en 2001.

Lerma ha expuesto en galerías y museos de todo el mundo. Entre sus exposiciones individuales destacan las realizadas en el Museo de Arte Contemporáneo de Detroit, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y el Museo de Arte Contemporáneo de Raleigh. Su obra forma parte de numerosas colecciones, como las del Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Arte de Milwaukee, la Fundación de Arte Contemporáneo de Tokio y el Museo Whitney.

La obra de Luciano ha sido objeto de numerosas exposiciones. Su obra forma parte de las colecciones permanentes de instituciones como el Whitney Museum, el Smithsonian American Art Museum, el Brooklyn Museum, El Museo del Barrio, el Museo de Arte de Puerto Rico y el Metropolitan Museum of Art.

NARSISO MARTÍNEZ

n. 1977, Oaxaca, México // Vive y trabaja en Los Ángeles, California

Los dibujos e instalaciones de técnica mixta de Narsiso Martínez incluyen composiciones de múltiples figuras en paisajes agrícolas. A partir de su propia experiencia como recolector temporero, Martínez pinta y dibuja retratos de trabajadores agrícolas sobre cajas de productos desechados que recoge de supermercados.

Realizada directamente sobre cartón, la última escultura de Martínez es una proeza de representación humanista. Retrato simbólico de una población en gran medida invisible de «trabajadores esenciales», las figuras del artista flotan sobre las marcas corporativas de la agroindustria -Sunkist, Nature Fresh Farms- junto con representaciones del fruto

Angel Otero, Look out your Window, 2024. © Angel Otero. Cortesía del artista y de Hauser & Wirth. Fotografía Thomas Barratt.

literal de su trabajo, en lo que equivale a una pintura tridimensional de tamaño natural. Titulada *The and Now, Hope and Dignity* (2024), la obra conmemora el potencial humano de millones de personas indocumentadas, una población para la que, no por casualidad, la visibilidad está siempre vinculada a la emancipación.

La obra de Martínez se ha expuesto a escala nacional e internacional. Ha sido coleccionada por el Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Arte de Los Ángeles, el Museo Hammer, el Museo AKG de Buffalo, el Museo de Arte de la Universidad de Arizona, el Museo de Arte Jordan Schnitzer de la Universidad de Oregón y el Museo de Arte de Santa Bárbara.

ÁNGEL OTERO

n. 1981, Santurce, Puerto Rico // Vive y trabaja en Brooklyn, NY, y San Juan, PR

Las técnicas altamente innovadoras de Ángel Otero desafían los materiales elegidos y revelan las cualidades plásticas e incluso mágicas de la pintura al óleo. Otero es conocido sobre todo por sus obras «piel de óleo»: una serie continua en la que aplica pintura al óleo sobre vidrio, la despegua en capas o «pieles» y luego utiliza estos mismos elementos para componer patrones e imágenes totalmente nuevos sobre lienzo.

Los últimos trabajos de Otero siguen explorando los procesos basados en el azar y su potencial para transmitir la memoria y la historia a través de la materialidad. Una de sus obras más recientes es *Look out your Window* (2024). El gigantesco lienzo presenta una persiana gigante, como las que se encuentran en todo Puerto Rico y el Caribe. Esta revela tanto como oculta, convirtiendo en monumental un detalle doméstico pasado por alto y cuya función es servir, alternativamente, de entrada o de impedimento para la vista humana.

La obra de Otero se encuentra en numerosas colecciones públicas y privadas, como la Istanbul Modern, el Bronx Museum of Art, el DePaul Art Museum, el Kemper Museum of Contemporary Art, la Margulies Collection, el Guggenheim Museum, el Speed Art Museum y el Virginia Museum of Fine Arts.

Edison Peñañiel, ¡Correlé, correlé, correlé, Por aquí, por aquí, por allá, Correlé, correlé, correlé, Correlé que te van a matar! [Run, run, run, Over here, over here, Run, run, run, Run 'cause they're going to kill you], 2016. Cortesía del artista.

EDISON PEÑAFIEL

n. 1985, Guayaquil, Ecuador // Vive y trabaja en Miami, FL

Edison Peñañiel utiliza el dibujo, la escultura, la fotografía y el vídeo para

descontextualizar y reconstruir escenarios absurdos que producen pobreza,

prejuicios, explotación y diversas formas de abuso de poder. Para su videinstalación titulada *¡Correlé, correlé, correlé, Por aquí, por aquí, por allá, Correlé, correlé, correlé, Correlé que te van a matar!* [Run, run, run, Over there, over here, Run, run, run, Run 'cause they're going to kill you] (2016), Peñañiel ideó un retrato multicanal de un peligroso viaje de migrantes. Inspiradas en la canción «El Aparecido» del chileno Víctor Jara, las imágenes en bucle del artista imitan los ciclos de la migración mundial. «La obra multipantalla muestra los viajes en trípticos gráficos en blanco y negro», explica Peñañiel. «Los viajeros aparecen desnudos y, a la vez, enmascarados, lo que incide en la idea de la clandestinidad y la indocumentación. El título crea una tensión, al tiempo que apunta a las rutas contemporáneas de huida: de México a EE.UU., de Oriente Medio y África a Europa, etc.».

Peñañiel ha expuesto en Estados Unidos y Europa, entre otras instituciones, en el Bass Museum, el Museum of Contemporary Art North Miami, el Orlando Museum of Art y el Atlantic Center for the Arts. Su obra forma parte de varias colecciones institucionales, entre ellas la del Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid.

SHIZU SALDAMANDO

n. 1978, San Francisco, CA // Vive y trabaja en Los Ángeles, California

La obra de Shizu Saldamando describe los cambiantes espacios sociales estadounidenses a través de inspirados retratos. La familia de su madre es japonesa-americana procedente de las zonas de Boyle Heights/Sawtelle de Los Ángeles; su padre, chicano de Nogales, Arizona.

«Hago retratos que celebran a personas, amigos y compañeros, muchos de los cuales son activistas, morenos, queer, trans, indígenas, inmigrantes, femme y similares, que existen independientemente de la legislación y el borrado histórico», explica Saldamando. «Utilizo paneles de madera desnuda como telón de fondo ya preparado, a la vez que hago referencia a las esculturas de madera de desecho que hacía mi abuelo cuando estaba encarcelado en los campos de prisioneros japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial». Obras sobre tablero de madera como *Pam in Miami (La Nicoya)* (2023) y *Young at Commonwealth* (2023) se vuelven escultóricas, dice Saldamando, cuando «la transparencia de la pintura al óleo permite que se vea la veta de la madera para reconocer un tema más efímero y fluido».

La obra de Saldamando forma parte de las colecciones permanentes de varias instituciones, como el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, el Museo de Arte Americano Crystal Bridges, el Museo de Arte de Santa Bárbara, el Museo de Arte Crocker, el Museo de Arte de la Universidad de Princeton, el Centro Cheech Marin de Arte y Cultura Chicanos y el Museo Smithsonian de Arte Americano.

YIYO TIRADO-RIVERA

n. 1990, San Juan, Puerto Rico // Vive y trabaja en San Juan, PR

Yiyo Tirado-Rivera es un artista multidisciplinar que emplea diversos materiales y medios, entre ellos el grabado, la fotografía, la instalación, la escultura, el neón, la arena y los libros tallados. Su obra aborda cuatro temas principales: la arquitectura, la construcción, la economía turística y la representación del Caribe como un paraíso.

Rodrigo Valenzuela, Weapons #30, 2024. Cortesía del artista.

Shizu Saldamando, Jaime with Peyote, 2024. Cortesía de la artista y de Charlie James Gallery, Los Angeles. Foto © 2024 Joshua and Charles White; fotografía Joshua and Charles White, Joshua White Photography.

Su obra más reciente consiste en una serie de ocasos, o pinturas inspiradas en puestas de sol, siendo *Retiro II (Verano)* (2024) una de ellas. Como las cuarenta y una versiones del Puente de Waterloo de Monet, sus cuadros engañan al ojo con suave eficacia: cada uno representa el crepúsculo, pero como una prisión. Una segunda obra se titula *Tropical Blitz Ball Sale: After David Hammons* (2021), en homenaje al influyente conceptualista estadounidense de raza negra y a su emblemática performance neoyorquina de 1983. Cambiando la arena por nieve para activar una obra de arte igualmente absurda, la escultura de Tirado-Rivera amplifica la crítica de Hammons al comercialismo estadounidense al ecologismo y a la playa.

Tirado-Rivera ha expuesto su obra en numerosas ocasiones. Entre sus exposiciones más recientes figuran el Jameel Arts Centre de Dubai, el Whitney Museum, la Americas Society y el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Su obra forma parte de la colección permanente del Museo Whitney.

RODRIGO VALENZUELA

n. 1982, Santiago, Chile // Vive y trabaja en Los Ángeles, California

Rodrigo Valenzuela trabaja con fotografía, vídeo e instalaciones, fusionando intereses en la cultura popular, la historia del arte, la arquitectura y la historia del trabajo. Valenzuela suele construir escenas dentro de su estudio, utilizando materiales de construcción como bloques de hormigón, palés de madera y metal corrugado. Sus fotografías monocromas oscilan entre las imágenes documentales y la ciencia ficción, lo plano y el espacio arquitectónico, produciendo un tira y afloja que invita tanto a la contemplación como a la creencia.

La serie *Weapons* de Valenzuela ofrece cuadros fotográficos de herramientas de trabajo -cuchillos, tornillos, cuerdas y cadenas- reconfiguradas como Toy Story, en versión venganza. Las composiciones de Valenzuela llevan al límite la materialidad de la fotografía. Para realizar cada obra a gran escala, Valenzuela ensambla objetos encontrados, revela sus fotografías, serigrafía las imágenes sobre lienzos y luego unta los resultados con tinta negra. El proceso es físicamente exigente, lo mejor, sugiere el artista, para añadir su propio trabajo artesanal a las visiones steampunk de un presente postindustrial automatizado.

Valenzuela ha expuesto en el New Museum, el Jordan Schnitzer Museum of Art, el Orange County Museum of Art, el Portland Art Museum, el McColl Center y el Ulrich Museum of Art. Sus obras han sido coleccionadas, entre otras instituciones, por el Museo de Arte de Los Ángeles, el Museo Getty, el Museo de Arte Frye, el Museo de Bellas Artes de Houston y el Museo Whitney.