ESPACIO EMERGENTE

CIUDAD DE BAYAMÓN

NEXOS

EDICIÓN EE

COLECTIVA DE **MUJERES ARTISTAS**
SALA DE EXHIBICIONES **ESPACIO EMERGENTE**

Espacio Emergente presenta la exhibición:

NEXOS EDICIÓN EE,
COLECTIVA DE MUJERES ARTISTAS
Marzo 2019

Publicado y distribuido por:
Espacio Emergente
Calle Rossi #18, Esquina Degetau,
Bayamón, Puerto Rico
(939) 245-0443
Espacio Emergente-EE
@EEmergente

Departamento de Historia y Cultura
Municipio de Bayamón
(787) 798-8085

NEXOS EDICIÓN EE

CRÉDITOS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BAYAMÓN

Sabrina Ramos Rubén · curaduría
Sabrina Ramos Rubén & Raisa Fernández Santos · diseño y montaje de exhibición
Raphael Osuna Segarra · asistencia
Equipo MAFO · asistencia montaje
Nadine Ramos & Teresa Bueso Benítez · manejo y registro de colecciones

CATÁLOGO

Sabrina Ramos Rubén · ensayo crítico
Francisco Aulet · fotografías
Miguel Ángel Feliciano Barba · diseño gráfico
Nadine Ramos & Raisa Fernández Santos · asistencia en diseño
Talleres Gráficos del Municipio de Bayamón · impresión

ESPACIO EMERGENTE

MENSAJE DEL ALCALDE

Desde hace varios años hemos estado conscientes del poder transformador del arte y de la experiencia enriquecedora que representa para todos. Uno de esos rincones de junte cultural es la Sala Contemporánea Espacio Emergente, que ha sido testigo de diversas exhibiciones de importantes artistas desde su apertura.

En esta ocasión, y observando marzo como el Mes de la Mujer Trabajadora, nos enorgullece recibir el talento incalculable de 22 artistas puertorriqueñas, en la exhibición NEXOS, Edición Espacio Emergente (EE). A través de este nuevo ofrecimiento cultural, las artistas procuran trazar conexiones y nuevas conversaciones entre la diversidad creadora, a la vez que nosotros podemos enaltecer el trabajo que estas virtuosas realizan a favor del arte y la cultura actual.

Tanto para mi esposa Waleska Colón de Rivera, como para este humilde servidor, será un inmenso privilegio que visiten nuestras hermosas facilidades y se den la oportunidad de experimentar la maravillosa experiencia del arte.
¡Bayamón es Cultura!
Mis respetos,

Ramón Luis Rivera Cruz
Alcalde

LISTA DE OBRAS

Aileen Castañeda
Lámina de corteza viva, 2017
Cerámica
48" x 48"

Bárbara Díaz-Tapia
Mancinella, 2016
Grafito, lápiz de color, tinta, acuarela y gouache sobre papel
29 ½" x 40 ½"

Elizabeth Robles López
Desbordamiento, 2013-2018
Escultura, cera de abejas y pigmentos sobre algodón
20" x 48" x 36"

Gabriela Ajlesha
Matronazgo, 2018
Instalación de acrílico, materiales encontrados y textiles reciclados
26" x 24" x 17"

Julia Rivera
Racism is a refuge for the ignorant. It seeks to divide and to destroy. It's the enemy of freedom., 2018
Medio mixto y pintura de acrílico
36" x 24"

Keyshla De Jesús González
Neoplasias, 2018
Tintas sobre acrílico
22" x 34" c/u

Lena Galíndez Sánchez
Patrones paralelos, 2018
Serigrafía sobre vidrio, impresión en 3D y fundición
10½" x 8½" x 6¼"

Lilliam Nieves Rivera
Miss Tacos, 2017
Caja de acrílico, tortillas, pegamento y video
12" x 12" x 10"

Mariceliz Pagán Gómez
Placas, 2017
Grabado de punta seca
48" x 24"

Marie Court
Bobé, 2015
Pintura de acrílico sobre tabla
48" x 36"

Migdalia Umpierre
Arroz, 2018
Salsa, 2018
Grabado de relieve
17.5" x 17.5" c/u

Mónica Ching Chen
Soy el espacio donde estoy, 2019
Instalación con hilos y colografía
62" x 63"

Nina Méndez-Martí
Yo También, 2017
Medio mixto
17" x 22 ½"

Odalis Gómez Báez
Relaciones tóxicas, 2019
Dibujo a lápiz y cuchillos en acero inoxidable
18" x 24"

Sonia Kercadó Rivera
Papeles que el viento no puede llevarse, 2017
Acrílico sobre lienzo
36" x 24"

Tari Beroszi
Persona I, 2018
Fotografía
24" x 34"

Vanessa Rivera Martínez
La Creación, 2016
Mosaico
22" x 24"

Waleska Rivera
(Re)Torno, 2019
Cerámica, gres y esmaltes
30" x 40"

Yamcy Leslie
SOY, 2019
Fotografía digital
48" x 32" c/u

Yelyn Vivoni
Paso a paso, 2018
Tapiz y cerámica
58" x 29"

Zaida A. Goveo Balmaseda
72:36 - Estudio de las ruedas de las energías de la vida, 2019
Hilos hechos a mano a partir de descartes textiles reciclados
50" x 50"

Zuania Muñiz Meléndez
El flamboyán, 2016
Fotografía
36" x 24"

BIOGRAFÍAS

VANESSA RIVERA MARTÍNEZ (Río Piedras, Puerto Rico, 1971)
Mosaiquista. Obtuvo una maestría con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe por el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe. Es artista residente del Proyecto de Residencias y Talleres para Artistas Plásticos, conocido como "Las Casitas" en Bayamón, Puerto Rico (2017). Obtuvo la Beca Lexus para artistas (2018) y participó en el Simposio Internacional del Mosaico Contemporáneo en Udine, Italia (2018).

WALESKA RIVERA (Lares, Puerto Rico, 1970)
Ceramista y educadora. Obtuvo un bachillerato en la Escuela de Comunicación Pública en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es educadora de cerámica hecha en torno (2016 al presente) y artista residente del Proyecto de Artistas Residentes en Bayamón, Puerto Rico.

YAMCY LESLIE (Aibonito, Puerto Rico, 1975)
Fotógrafa. Obtuvo un bachillerato por la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (2001). Es maestra de arte en el Colegio Católico Notre Dame en Caguas, Puerto Rico (2008). Fue fundadora de FIRMA estudio (2009). Es coordinadora e implementadora de proyectos educativos para La Casa Aboy.

YELYN VIVONI (San Juan, Puerto Rico, 1954)
Ceramista. Estudió artes plásticas en la Universidad de Puerto Rico. Ha formado parte de la Muestra Nacional de Arte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (2003, 2006 y 2015) y de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises, Valencia (2007 y 2009). Fue el quinto premio en la Bienal de Florencia, Italia (2007).

ZAIDA A. GOVEO BALMASEDA (Bayamón, Puerto Rico, 1989)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo un bachillerato en International Fashion Design: Knitwear + Italian Minor por el Fashion Institute of Technology, Nueva York (2011). Obtuvo la Beca Lexus para Artistas (2015) y fue artista residente en TAC WiP, Textile Arts Center, Manhattan, Nueva York (2018).

ZUANIA MUÑIZ MELÉNDEZ (San Juan, Puerto Rico, 1985)
Fotógrafa. Obtuvo un bachillerato en Fotografía por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ganó el Premio en la categoría de Artes Plásticas y Retrato en el International Photography Show (2016).

SABRINA RAMOS RUBÉN ensayo crítico

En las discusiones que han surgido de los diálogos y estudios de género y arte, las exposiciones exclusivamente de mujeres han sido uno de los debates más duraderos de las últimas décadas. Esta estrategia curatorial ha servido durante décadas para compensar por la ausencia centenaria de las mujeres cisgénero, trans y *femmes* en la narrativa de la historia del arte. Sin embargo, también ha sido un foco de debate por parte de curadorxs, críticxs y artistas: muchxs señalan que las exposiciones de mujeres aíslan a las artistas de sus colegas y contemporáneos a la vez que perpetúan su rol usual del Otro. Algunxs arguyen que estas muestras dan pie a que las mujeres expongan sus obras, no por la calidad de su trabajo, sino por virtud de su género; y que se les coloca a las mujeres en posición de víctimas. Otrxs piensan que ya se les ha sumado equitativamente a los espacios artísticos y que estas medidas rayan en ser repetitivas y obsoletas.

A pesar de estos argumentos, la realidad del panorama laboral de las mujeres artistas es otra: por ejemplo, las cifras del ámbito del arte en Estados Unidos y Europa revelan que, a pesar de que un 50% de lxs graduandxs de los programas de artes en las universidades se identifican como mujeres, solo el 30% de los artistas representados por galerías son mujeres.[1] De los artistas mencionados en uno de los libros fundamentales de la historia del arte europeo y norteamericano, *Janson's History of Western Art*, solo un 9% son mujeres. En los museos, nada más que un 3 a 5% de las colecciones consiste de piezas hechas por mujeres. En Puerto Rico, muchas de nuestras instituciones y espacios de artes siguen una estructura similar a la de los países hegemónicos del norte: la exposición *Conteo de galerías: un llamado a la equidad* (2014-2015) realzó la inequidad entre mujeres y hombres en las galerías y museos por medio de carteles que comparaban las cifras de exposición y colección entre hombres y mujeres. La conclusión de la muestra fue que, en la mayoría de los casos, la presencia cismasculina superaba por mucho a la de las mujeres. Después de cuatro años, la prevalencia de los hombres artistas continúa siendo la norma en las exhibiciones temporeras, ya sea de espacios alternativos o museos, y en colecciones permanentes. Aun cuando los esfuerzos de militancia feminista de las artes visuales han dado fruto después de décadas de ardua labor, muchas de las iniciativas solo giran en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vale la pena recalcar que una agenda feminista aspira a la presencia equitativa de las mujeres trans, *femmes* y cis en todos los ámbitos, de tal manera que la justicia de género sea habitual en la totalidad de nuestras vidas.

La exclusión de las mujeres en las artes visuales está enraizada a múltiples variables, todas ligadas a la influencia violenta del cisheteropatriarcado en nuestra cotidianidad. Para exacerbar el problema, la desigualdad machista se vincula estrechamente con otras opresiones, tales como el racismo, la gordofobia, el capacitismo y el clasismo. Por ejemplo, la devaluación de las piezas de las mujeres responde a los gustos de los compradores, que, a su vez, tiende a basarse en nociones prejuiciadas sobre el género y sobre las temáticas, medios y estéticas que aparecen con frecuencia en la obra delas mujeres. Puesto que muchxs artistas plásticos reciben ingresos de la venta de su trabajo, el sesgo machista del criterio coleccionista compromete la subsistencia de las artistas. Por otro lado, muchxs estudiosxs de las dinámicas de género han apuntado hacia la inequidad en la distribución de responsabilidades de la crianza, de cuidado de enfermos y las tareas del hogar como un factor decisivo en nuestras carreras creativas. Igualmente, la mayoría de las artistas también tienen trabajos adicionales para poder costear sus necesidades básicas o la de sus hijxs. El resultado es en que la doble o triple jornada afecta a las artistas con más gravedad, ya que además de las responsabilidades pesadas tradicionalmente relegadas a las mujeres, tienen que encontrar tiempo y energía para crear.

[1] *Cameron, Laurie; Goetzmann, William N. y Nozari, Milad. Art and Gender: Market or Selection Bias? https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3025923.*

Esto perjudica más aún a mujeres negras, con diversidad funcional o trans. Asimismo, redunda en que, además de las dificultades antes mencionadas, las madres artistas enfrenten el prejuicio de sus pares y de lxs trabajadores culturales, evidenciado en declaraciones de artistas como Tracey Emin, quien dijo "Hubiese sido 100 porciento madre o 100 porciento artista. No soy irresponsable y no hago concesiones (...) Hay buenos artistas que tienen hijos. Claro que los hay: se llaman hombres".[2] Asimismo, la transmisoginia que prevalece en las artes invisibiliza a las mujeres trans de las narrativas de la historia del arte y en las exposiciones. Igualmente, vale la pena recalcar la poca atención que se le ha dado a destacar y promocionar después de 48 años de la publicación del ensayo de Linda Nochlin *¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?*, texto esencial en la genealogía de estudios feministas en las artes visuales, deberíamos reformular la pregunta que nombre el ensayo a "¿Por qué no han existido grandes artistas trans"?

Aunque las causas y las consecuencias de la inequidad de género en el arte son mucho más compleja, este ejercicio es útil para ver como las exposiciones exclusivamente de mujeres son una herramienta práctica y real a la hora de disminuir y solventar muchas de los efectos del patriarcado en las carreras creativas de las mujeres. En el libro *Museums and the Interpretation of Visual Culture* [Los museos y la interpretación de la cultura visual], la museóloga británica Eilean Hooper Grenhill escribe sobre la falta de mujeres y personas de color en la colección de la Galería Nacional de Retratos en Londres, a pesar de que la institución fue formada durante la cumbre del poderío colonial del imperio británico, el de más extensión geográfica de la historia de la humanidad: "La exposición pública de estas colecciones crea una narrativa visual que naturaliza estas suposiciones, ya respaldadas, y les confiere las cualidades de inevitabilidad y sentido común".[3] Las palabras de Hooper Greenhill revelan que las exposiciones en los museos establecen y reafirman valores y prácticas culturales a través de las imágenes. Por lo tanto, para alcanzar la equidad de las mujeres *femmes*, trans y cis en las esferas de las artes plásticas, urge compensar por los siglos de dominación cismasculina en las artes. Apremia normalizar el trabajo de las mujeres artistas. En un mundo en donde priman las voces masculinas, insta asegurarnos de que seamos vistas y escuchadas, que tengamos espacios específicos para tratar y exponer nuestras preocupaciones y nuestra manera particular de observar el mundo. Por eso las exposiciones de mujeres son tan importantes. De la misma manera, las instituciones de arte son nexos vitales al instaurar la equidad en la cultura visual y al apoyar gestiones de justica de género. Sin embargo, estas gestiones son vacías si no se normalizan en la cotidianidad, si no se acompañan por gestiones para becar y proveer apoyo financiero dirigido a las artistas trans, negras o madres.

En fin, las exposiciones exclusivas de mujeres son un elemento vital en la búsqueda de la equidad en las artes visuales. Además, son un espacio significativo para deshacer la invisibilización, normalizar medios y temas femeninos y combatir la exclusión. En consecuencia, este tipo de muestras deben formar parte de la plataforma regular de todas las instituciones y espacios de arte. Así, las artes pueden convertirse en un espacio en el cual las generaciones venideras de mujeres trabajadores encuentren un mundo más justo.

[2] Traducción de la autora.
[3] Traducción de la autora.

MARICELIZ PAGÁN GÓMEZ (Bayamón, Puerto Rico, 1994)
Artista plástica y educadora. Obtuvo un bachillerato en Bellas Artes por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2017). Es profesora de Dibujo, Pintura y Arte en Papel en la Liga de Arte en San Juan, Puerto Rico (2018) y profesora de Pintura, Dibujo, Diseño y Arte en Papel en la Escuela de Bellas Artes, Carolina, Puerto Rico (2018).

MARIE COURT (San Juan, Puerto Rico, 1968)
Artista plástica. Obtuvo una maestría en Gestión y Administración Cultural por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2018). Es presidenta de las Artistas Pintoras de Puerto Rico Asociadas (2016 al presente) y vicepresidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico.

MIDGALIA UMPIERRE (Santurce, Puerto Rico, 1971)
Grabadora. Obtuvo un bachillerato en Comunicaciones con concentración en Artes Visuales por la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico (1994) y una maestría en Artes Visuales con concentración en Grabado por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Universidad Autónoma de México (1997). Ganó el Premio de la Bienal de Arte Joven del Museo de Arte de Ponce en Puerto Rico (1999) y la medalla de plata Alfonso Caso (2000).

MÓNICA CHING CHEN (Barranquilla, Colombia, 1990)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo un bachillerato en Diseño y Arte Digital por la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (2015). Hizo una residencia artística en el Institut Supérieur des Beaux Arts de Besançon, Francia. Es una de las artistas seleccionadas para la residencia MASS MoCA 2019.

NINA MÉNDEZ-MARTÍ (San Juan, Puerto Rico, 1983)
Artista plástica, fotógrafa y educadora. Obtuvo una maestría en Arte por el BARD Collage International, Center of Photography, Nueva York. Obtuvo una maestría en Fotografía por la Escuela de Fotografía Centro de Imagen en Madrid, España y un bachillerato en Bellas Artes por la Universidad de Syracuse en Nueva York.

ODALIS GÓMEZ BÁEZ (Río Piedras, Puerto Rico, 1983)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo una maestría en Diseño Gráfico por la Atlantic University College en Guaynabo, Puerto Rico (2009) y un bachillerato en Pintura por la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, Puerto Rico (2006). Es educadora del Programa Escolar y Familiar en el Museo de Arte de Puerto Rico (2012 al presente).

SONIA KERCADÓ RIVERA (San Juan, Puerto Rico, 1968)
Artistas plástica y educadora. Obtuvo un bachillerato en Artes con concentración en Educación del Arte por la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (1996) y una maestría en Educación con especialidad en Enseñanza de las Artes Visuales por la Universidad del Turabo en Gurabo, Puerto Rico (2005). Es maestra de Artes Visuales para el Departamento de Educación, Puerto Rico (1996-al presente); y maestra de Arte en el Museo de Arte de Puerto Rico (2013 al presente).

TARI BEROSZI (Bayamón, Puerto Rico, 1982)
Artista plástica y fotógrafa. Obtuvo una maestría en Fotografía de Savannah College of Arts and Design en Atlanta, Georgia (2010) y una segunda maestría en Fotografía de la Spéos Paris École de Photographie (2005). Fue ganadora de la Beca Lexus para Artistas (2013). Es profesora de Bellas Artes en la Universidad Sagrado Corazón, Santurce, Puerto Rico (2010 al presente).

BIOGRAFÍAS

AILEEN CASTAÑEDA (Nueva York, Estados Unidos, 1962)
Ceramista. Obtuvo su bachillerato en Artes de la Drew University en Nueva Jersey. Continuó sus estudios en el Studio Art Center International en Florencia, Italia. Fue artista residente en Albissola, Italia; en The Clay Studio en Filadelfia, Pensilvania y en la Fundación Gruber Jez en Yucatán, México.

BÁRBARA DÍAZ-TAPIA (Bayamón, Puerto Rico, 1984)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo una maestría en Artes del Estudio por la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Filadelfia (2017) y un bachillerato en Artes en Imagen y Diseño por la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD) (2006). Es profesora del Departamento de Pedagogía del Arte en la EAPD (2018) y profesora de Diseño en la Escuela Internacional de Diseño y Arquitectura, Universidad del Turabo, Gurabo, Puerto Rico (2018).

ELIZABETH ROBLES LÓPEZ (Camuy, Puerto Rico, 1960)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo una maestría en Medios y Cultura Contemporánea por la Universidad del Sagrado Corazón (2005) y un bachillerato en Historia del Arte por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ganó la Beca Lexus y la Beca de la Pollock-Krasner Foundation. Hizo residencias de artista en el Museo de Arte Contemporáneo y en Mana Contemporary (2017). Es profesora de Escultura e Historia del Arte. Tiene su taller/estudio en Hato Rey, San Juan.

GABRIELA AJLESHA (San Juan, Puerto Rico, 1985)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo una maestría en Estudios Puertorriqueños por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (2016) y un bachillerato en Bellas Artes con concentración en Pintura por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2008).

JULIA RIVERA (Nueva York, Estados Unidos, 1965)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo una maestría en Restauración de Pinturas del siglo XIX en el Studio Arts College International en Florencia, Italia. Fue restauradora de pinturas italianas del siglo XVII y XVIII en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y miembro del equipo de restauradores de pinturas del siglo XVII en Florencia (1995).

KEYSHLA DE JESÚS GONZÁLEZ (Manatí, Puerto Rico, 1993)
Artista plástico. Obtuvo un bachillerato en Artes con concentración en Pintura por la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (2018). Es maestra de Arte para personas con diversidad funcional (2016); y es fundadora y presidenta de la Asociación Arte-Sanación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (2015-2018).

LENA GALÍNDEZ SÁNCHEZ (San Juan, Puerto Rico, 1990)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo su bachillerato en arte con concentración en Pintura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2014). Es cofundadora del Proyecto Taller Lazum, en Vieques, Puerto Rico (2017) y ganadora de la beca El Serrucho (2018).

LILLIAM NIEVES RIVERA (Bayamón, Puerto Rico, 1975)
Artista multidisciplinaria. Obtuvo una maestría en Arte de la Donau-Universität Krems en Austria en asociación con el Transart Institute New York/Berlín (2011) y un bachillerato en Arte de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (1999). Fue maestra de Arte en la Escuela Juan Ponce de León en San Juan (2011).

CATÁLOGO DE OBRAS

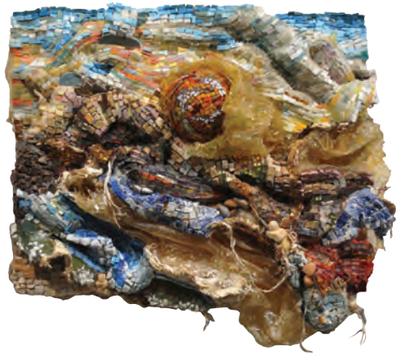
Waleska Rivera
(Re)Torno, 2019

Yelyn Vivoni
Paso a paso, 2018

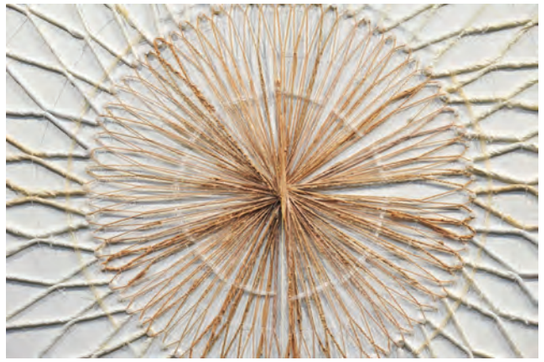
Aileen Castañeda
Láminas de corteza viva (detalle), 2017

Lena Galíndez Sánchez
Patrones paralelos (detalle), 2018

Keyshla De Jesús González
Neoplasias (detalle), 2018



Vanessa Rivera Martínez
La Creación, 2016



Zaida A. Goveo Balmaseda
72:36 - Estudio de las ruedas de las energías de la vida (detalle), 2019

Odalis Gómez Báez
Relaciones tóxicas, 2019

Nina Méndez-Martí
Yo También, 2017

Migdalia Umpierre
Arroz, 2018
Salsa, 2018

Sonia Kercadó Rivera
Papeles que el viento no puede llevarse, 2017

Marie Court
Bobé, 2015

Gabriela Ajlesha
Matronazgo (detalle), 2018

Mónica Ching Chen
Soy el espacio donde estoy (detalle), 2019

Bárbara Díaz-Tapia
Mancinella, 2016

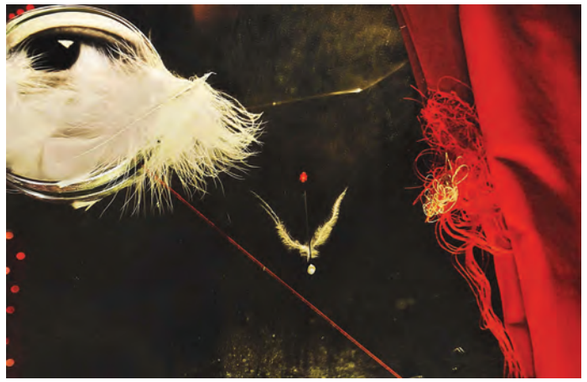
Elizabeth Robles López
Desbordamiento (detalle), 2013-2018

Lilliam Nieves Rivera
Miss Tacos, 2017

Yamcy Leslie
SOY, 2017-2018

Zuania Muñiz Meléndez
El flamboyán, 2016

Julia Rivera
Racism is a refuge for the ignorant.
It seeks to divide and to destroy.
It's the enemy of freedom, 2018



Tari Beroszi
Persona I, 2018

Mariceliz Pagán Gómez
Placas (detalle), 2017