

Multinational Illumination Art,
1,849 Millas: Al otro lado del charco, A Diaspora Journey

Mayo 24–Junio 28, 2024

Triclope, 2022, coco, resina, raíz del coco, tornillos, pintura de esmalte

Un viaje de la diáspora

Beatriz Flores y Shirley Verrico

En Puerto Rico, hay un dicho “al otro lado del charco” aludiendo a los Boricuas que han dejado el archipiélago para mudarse al territorio contiguo de Estados Unidos. El título de este proyecto hace referencia a las 1,849 millas de distancia que existe entre Buffalo y la isla de Puerto Rico. En ese espacio, hay un universo de historias y experiencias que a menudo son invisibles para aquellos que viven en los Estados Unidos continentales. *1,849 Millas: Al otro lado del charco, A Diaspora Journey* es una exposición, un conversatorio, un foro público y una serie de presentaciones de bomba y talleres en colaboración con El Batey, un centro local cultural

puertorriqueño. Esta serie se centra en las expresiones culturales africanas e indígenas de Puerto Rico, incluyendo la música bomba y las máscaras vejigantes de Loíza.

Esencial para el proyecto *1,849 Millas*, es la exposición de máscaras tradicionales vejigante creadas por Multinational Illumination Art, una colaboración matrimonial entre los artistas Deborah Canales y Benjamín Cirino. Canales y Cirino nacieron y crecieron en Loíza, Puerto Rico, y actualmente viven en Buffalo, NY. Las máscaras vejigante tienen un lugar especial en el corazón de Loíza, Puerto Rico, una pequeña ciudad costera

con un profundo patrimonio africano y una gran población de descendientes africanos. A diferencia de otras partes de Puerto Rico, las máscaras de Loíza son esculpidas con corteza de coco en lugar de *papel-mâché*. Las máscaras vejigante se llevan tradicionalmente durante las celebraciones de carnaval, donde los artistas se visten como personajes coloridos y aterradores para perseguir a los espíritus malignos y traer alegría a la comunidad. Originalmente, los participantes llevaban una vejiga de cabra o vaca inflada en una vara, por lo que el personaje recibió su nombre, vejigante. Estas celebraciones se remontan a mediados del siglo XIX en Puerto Rico. Los vejigantes representan a moros musulmanes en el festival católico de la Fiesta de Santiago. Este festival, también conocido como el Festival de San Santiago, celebra la expulsión de los moros de España. En Loíza, donde la población es principalmente de ascendencia africana, la figura del vejigante ha sido recuperada como un personaje de carácter fuerte y sin remordimientos con una historia de supervivencia y con conexión a África. Para el pueblo de Loíza, el vejigante es el héroe que lucha contra los cristianos colonizadores.

Cacique, 2023, coco, bastagos, concha de caracol, resina

Viva Vida, 2022, coco, resina, brillo, piedras, luces LED, bastagos, tornillo, pintura acrílica, pintura de esmalte, diamante, masilla

Las máscaras expuestas en *1,849 Millas* están hechas a mano con meticulosa atención al detalle, utilizando hueso de coco con colores vibrantes y audaces. Personajes populares similares se pueden encontrar en toda la diáspora africana y caribeña. *1,849 Millas* rinde homenaje a las raíces africanas de la tradición vejigante, incorporando complejos patrones de color directamente relacionados con Loíza y su vasto y vibrante patrimonio africano. Muchas de las máscaras combinan dos personajes separados dentro de una sola escultura. Algunos, como *Hipocritus*, 2022, y *Cacique*, 2023, pueden presentarse con la mitad de la cascara de coco como la base y las ramas de las palmas como un caparazón, pero funcionan igual de bien cuando la máscara se invierte convirtiendo las divisiones de la palma en la base, y la corteza de coco en la cabecera. Estos dos puntos de vista son totalmente distintos, presentando dos personajes en una máscara. Otros ejemplos, como *Resilient*, 2024, y *Viva Vida*, 2022, presentan dos vistas de perfil distintos que ignoran la simetría. Aquí vemos dos lados de cada personaje. Las máscaras ofrecen una representación visual de la dualidad que a menudo acompaña a la experiencia de la diáspora puertorriqueña; ciudadanos estadounidenses que también son tratados como “otros”.

El proyecto *1,849 Millas* no sólo honra esta magnífica tradición de máscaras vejigante, sino que también captura las complejidades culturales de Loíza, mezclando lo tradicional con lo contemporáneo. Añadiendo exuberancia con luces y técnicas de pintura no tradicionales, las máscaras revelan historias del viaje puertorriqueño; aspectos de esperanza, alegría y celebración. Además de infundir elementos naturales de lo familiar, los colores añadidos a las máscaras pintadas representan diversas influencias culturales que conectan a la diáspora y en muchos sentidos la transforman a medida que las tradiciones viajan desde África hasta el Caribe y los Estados Unidos continentales. Para el proyecto *1,849 Millas*, las tradiciones de las máscaras vejigante representan un testimonio del poder del arte como herramienta crítica para preservar tradiciones y ampliar la comprensión de las experiencias, las luchas y la perseverancia de los pueblos de América Latina y el Caribe. Estas máscaras son verdaderos símbolos del espíritu de Loíza, Puerto Rico, y el legado duradero de su pueblo, aun cuando se encuentran a tantos kilómetros de casa.

Hipopcritus, 2022, coco, bastagos, luces LED, piedras, pintura acrilica, pintura de esmalte, resina, tornillo, brillos "escarchas," masilla

Hipopcritus, 2022, coco, bastagos, luces LED, piedras, pintura acrilica, pintura de esmalte, resina, tornillo, brillos "escarchas," masilla, (invertido)

Biografía: Beatriz Flores

Beatriz Flores es la fundadora y directora ejecutiva del El Batey Puertorrican Center, una organización con la misión de honrar y empoderar a los puertorriqueños a través de la cultura, la música y la historia. Flores cree que la bomba es la expresión encapsulada de la historia y el carácter distintivo de los puertorriqueños, así como un vehículo para el cambio social. Nacida en Fajardo, Puerto Rico, Flores mantiene vínculos estrechos con la isla y sus practicantes y activistas culturales, viajando frecuentemente a la isla para continuar su formación, mientras que también trae a un sin número de expertos a Buffalo para dirigir talleres y conversatorios. Su conocimiento cultural e histórico puertorriqueños y su amplia red de recursos puertorriqueños son incalculables para el éxito del proyecto *1,849 Millas*. Flores presentó Buffalo Arts Studio a los artistas, académicos y activistas que actualmente participan en este proyecto.

Foto cortesía de Nilson Rivera Photography

Biografía: Multinational Illumination Art

Deborah Canales y Benjamín Cirino nacieron y crecieron en el pueblo de Loíza, Puerto Rico, y actualmente viven y trabajan en Buffalo, NY. Cirino fue criado en una familia de artistas y artesanos que pasaron sus tradiciones de generación en generación. Su padre esculpió madera, confeccionó joyas, su tío elaboró guitarras, su madre era una fabricante de muñecas, y su hermana trabaja con fibra y es una bailarina tradicional. A una edad temprana, Cirino vio a su hermano Luis Cirino, “El Yipo”, trabajar intensamente en las máscaras tradicionales de vejigante con el distinguido maestro artesano de las mascarillas Orlando Tomasini, quien hizo mascarillas para la Fiesta de Santiago Apóstol que se celebra anualmente. Después de ser instruido por el propio Tomasini, Benjamin avanzó su práctica artística aprendiendo de la artista visual cultural Daniel Linn. Habiendo encontrado un talento natural en la tradición, Benjamin comenzó su propio taller poco tiempo después. Canales, cuya práctica artística incluye la fabricación de muñecas a base de caracoles así como la elaboración de máscaras, comenzó a estudiar estos artefactos a la edad de 14 años. Cirino y

Canales, han trabajado juntos desde hace más de dos décadas, formando el colectivo Multinational Illumination Art en 2023 para educar a las comunidades sobre las raíces de la tradición de las máscaras vejigante, asegurar que el legado cultural continúe hacia el futuro, y enseñar a las nuevas generaciones sobre el arte de esculpir máscaras vejigante. Multinational Illumination Art mantiene las prácticas tradicionales de escultura al tiempo que incorpora sus propias innovaciones para realizar su visión personal sin perder de vista el legado y autenticidad de la fabricación de máscaras vejigante.

Las obras de arte de Multinational Illumination Art han sido exhibidas regionalmente en lugares como el Niagara Arts and Cultural Center en Niagara Falls, Nueva York (2023); El Batey Puertorrican Center en Buffalo, Nueva York (2023); Taste of Diversity Festival en Buffalo, New York (2023), y a nivel nacional en el Museo de Arte e Historia en San Juan, Puerto Rico (1995) y Centro Cultural Loíza en Loíza, Puerto Rico (1999). Su trabajo también se presentó en el Festival anual de San Santiago Apóstol, un festival que combina tradiciones religiosas y folclóricas locales para honrar al patrón y defensor de Loíza.

Major support provided by: The Cameron and Jane Baird Foundation, Community Foundation for Greater Buffalo, Erie County Cultural Funds, Humanities New York, John R. Oishei Foundation, M&T Bank, National Endowment for the Arts, Ralph C. Wilson, Jr. Foundation Arts & Culture Initiative, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, the New York State Council on the Arts with the support of Governor Kathy Hochul and the New York State Legislature. Additional exhibition support provided by Marketing Tech and individual donors.

