

Listado de obras

1. *Atolón* - Grabado en madera impreso sobre tela, 96" x 120", 2021
2. *Barrera 1* (blanco)- Papel maché, tela de lentejuelas, vidrio y ladrillo, 42" de diámetro, 2021
3. *Barrera 2* (negra)- Papel maché, tela de lentejuelas, vidrio y ladrillo, 42" de diámetro, 2021
4. *Barrera 3* (negra)- Papel maché, tela de lentejuelas, vidrio y ladrillo, 42" de diámetro, 2021
5. *Espuma y Egregoras*- Máscaras de papel maché, vestido de tela, caracoles, dimensión variable, 2021 (detalla en portada)
6. *Cancer Cluster*- Instalación de cangrejos e hilo, dimensión variable, 2021
7. *Consultorio de agua*- Madera, agua y veladora de siete días, dimensión variable, 2021
8. *Tropical Quantum*- Gráfico sobre panel de pvc, 9" x 12", 2015



José Ortiz-Pagán (Humacao, 1984)

Artista multidisciplinario y organizador cultural que ha enfocado su práctica actual en temas alrededor de la migración y su impacto en el ámbito sociopolítico. Posee un bachillerato en Grabado de la Universidad de Puerto Rico (2009) y una maestría de la Tyler School of Art, Temple University en Filadelfia (2011). Como parte de su proceso, Ortiz-Pagán utiliza plataformas como festivales, juegos, reuniones, objetos culturales y más, como herramientas para el desarrollo de la discusión comunal y el de la imaginación colectiva. Ortiz-Pagán ha sido responsable por idear e implementar en Filadelfia el proyecto *Bring Your Own Project*, el cual buscó el entender conceptos de autonomía a la hora de crear proyectos de arte comunitario en comunidades migrantes, al igual que desarrollar pensamiento en torno al rol que las instituciones culturales pueden jugar a la hora de colaborar con grupos provenientes de comunidades diversas. Recientemente el trabajo de José Ortiz-Pagán fue escogido para recibir la beca inaugural de la Iniciativa Artworks que se inauguró en el año 2021 por la Fundación Philadelphia y la Iniciativa Forman para las Artes de la ciudad. La misma se dedica a reconocer la gestión de artistas comunitarios en la región. Su obra artística ha sido incluida en varias muestras incluyendo: La Trienal Poligráfica de San Juan, La Bienal Internacional de Grabado de Taiwan ROC, La Bienal Latinoamericana del Bronx, La Revista 110 de New American Painters entre otras.

CRÉDITOS
Norma Vila Rivero / Coordinación, diseño catálogo y montaje de exhibición
Dra. Anuchka Ramos / Saludo oficial
Selina Morales / Ensayo
Iván Calderón / Webmaster
Néstor Méndez / Fotografías exposición virtual

FECHA DE LA EXPOSICIÓN
27 de agosto al 9 de octubre de 2021

FECHA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
1 de septiembre- Visita guiada por el artista
15 de septiembre- Conversatorio virtual
8 de octubre- Actividad de clausura

GALERÍA DE ARTE - SAGRADO
Email: galeriadearte@sagrado.edu
Facebook: Galería de Arte - Sagrado
Instagram: @galeriadearteusc



SCAN ME

Enlace de la exposición: www.sagrado.edu/galeria

SAGRADO
Universidad del Sagrado Corazón

GALERÍA DE ARTE
Universidad del Sagrado Corazón

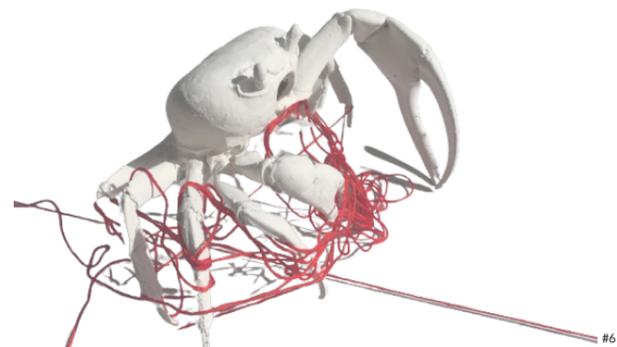
La Universidad del Sagrado Corazón (Sagrado), establecida en 1880 por la orden religiosa de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, es una institución católica, privada y sin fines de lucro que promueve un proyecto educativo único e innovador en un ambiente caracterizado por una vida comunitaria de excelencia. A través de un proyecto educativo de vanguardia y con el apoyo de nuestros benefactores, la facultad y el estudiantado generan iniciativas de cambio y fortalecimiento social, económico, ambiental, comunitario y cultural que tienen un impacto transformador en nuestra Isla y el mundo.

ATOLÓN

José Antonio Ortiz-Pagán



Galería de Arte • Universidad del Sagrado Corazón



Saludo oficial

En *La isla en peso*, el escritor cubano Virgilio Piñera lanza en dos versos una sentencia isleña: “La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café”.

En el poema de Piñera el agua es una de las tantísimas formas del límite. A la geografía se le imponen otros límites no tan naturales: constructos, ideologías, decisiones e imaginarios, que parecen apostar a que quien nace isleño nace irremediabilmente con la seña del límite.

Pero ser isla es invariablemente estar en la dicotomía del adentro y el afuera geográfico, espiritual y político. Saberse isleño y construirse desde esta dicotomía, redefiniendo el límite como posibilidad, o eso que Piñera en el último verso de su poema llama “el peso de una isla”, es un acto profundamente político y poético.

En *Atolón*, José Ortiz-Pagán nos invita a entender “el peso de una isla” como una forma de esperanza. Para ello, echa mano de la imagen del atolón, que surge cuando un arrecife de coral crece en torno a una isla volcánica, mientras la isla misma se va hundiendo. El atolón rompe la maldita circunstancia del agua por todas partes para enseñarnos otra forma de vida.

Aislarse o ser isla no es ya un límite, sino una forma de ser. Como el atolón, nuestro poder reside en renombrar el límite, honrar la geografía, conectar con el ecosistema, y ser.

Dra. Anuchka Ramos
Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Académicos



ATOLÓN

¿Cómo construimos un camino a seguir? ¿Qué poder vive en, alrededor y debido a nuestra insularidad? ¿Qué actos cotidianos de resistencia toman forma en los corazones y las mentes de nuestra gente?

Con estas preguntas, José Ortiz-Pagán considera sus manos y su hacer, como le enseñó su abuela, montando un altar. Como muchos de nosotros, él coloca fuego y agua sobre una mesa como acto de esperanza. En un esfuerzo por comunicarse simultáneamente con nuestros antepasados y oráculos. Nuestro pasado y futuro. Manifestándolos en conversación, oramos por una respuesta a las crisis que soportamos. ¿Son estas oraciones simplemente esperanzas y sueños susurrados al viento, llevados en las alas de mariposas hasta que el peso de nuestro futuro se disuelva en el monte, en el mar o en otros paisajes lejanos? No lo creo.

Creo, en primer lugar, que estas oraciones son mecanismos para nombrar el mundo en el que queremos vivir y que hablándolas al viento, creo, se materializan. Imaginemos estas aspiraciones como pequeñas llamas que se extienden alrededor de la isla, encendiendo las aguas y alcanzando a la diáspora. Mientras ellas alimentan el arduo trabajo de soñar con nuevos mundos, mantenemos nuestras mentes abiertas a estas oraciones y las ampliamos.

Y, en segundo lugar, creo en usar la sabiduría antigua para hacer algo nuevo como: cuidadosamente arreglar fotografías y velas en un altar para pedir un futuro mejor, o por ejemplo, usando la palma de nuestra mano para medir sal para las habichuelas (que de alguna manera sirve como proceso de nutrir nuestros movimientos), construyendo cuernos de papel maché de una máscara vejigante para enseñar a la próxima generación sobre los mecanismos que hemos utilizado para sobrevivir. Perfeccionamos nuestras herramientas para el cambio. Los actos creativos que nos



#8

hacen puertorriqueños tienen mucho poder, poder comunal. Creando en sí un conocimiento cultural folclórico que abre caminos hacia la liberación.

Mi abuela es una sanadora espiritista, nacida en San Juan, pero criada en Ponce. Ella se fue de la isla en su adolescencia, regresó como abuela y se fue nuevamente en busca de la compañía de familiares que sintieron que no tenían más remedio que buscar la “prosperidad” en el continente. La magia y el conocimiento que he heredado de mi abuela es mi armadura, mi sistema de manejo de crisis. Sus dones tienen un papel que desempeñar en la construcción de un futuro para Puerto Rico. Después de muchos años de observar a José Ortiz-Pagán trabajando en la ciudad de Filadelfia, puedo reflexionar sobre su uso del conocimiento heredado. Como yo, tiene magia ancestral en su práctica. También lleva adelante una reverencia y respeto por las posibilidades que se encuentran en la naturaleza y en la comunidad. Cuando hablamos de estas posibilidades, se pregunta en voz alta cómo pueden estar al servicio de la liberación colectiva. Por ejemplo, ¿cómo podemos aprender del sentido de comunidad del cangrejo, para unirnos y reclamar el futuro de nuestra amada isla? Estamos en esto juntos. ¿Cómo podemos aprender a movernos con intensidad y gracia hacia el futuro? Aunque nuestras luchas son muchas, como comunidad podemos coreografiar un camino adelante.

Trabajando en sintonía con las comunidades de Filadelfia, residentes recién llegados y residentes desde hace mucho tiempo confían en Ortiz-Pagán para capturar y plasmar sus historias en sus obras de arte. Es un gentil y minucioso interlocutor. Es un considerado miembro de la comunidad que siente una aguda responsabilidad hacia sus vecinos. Ha sido seleccionado, una y otra vez, como visionario: uno que puede sostener las verdades de la comunidad y con el permiso para interpretar nuestras experiencias vividas hacia el futuro. Él enciende pequeños fuegos, susurra las oraciones que hacen el cambio, hace el trabajo que hacen los artistas comunitarios.

En *Atolón* por José Ortiz-Pagán encontramos un espacio para contemplar la noción de esperanza. Mediante intervenciones espirituales, naturales y culturalmente enriquecidas derivadas de actos cotidianos - coser, rezar, nadar, cartografiar, sacrificar, mecanizar, migrar y afrontar. Cada obra de arte en este atolón tiene varias capas, si estas son tomadas solo por su belleza, se ignorara la crítica en el mensaje de nuestras experiencias cotidianas como habitantes, en la isla, en la diáspora u otro lugar.

Atolón es también un espacio para contemplar la acción. ¿Qué herramientas tenemos al alcance de la mano y cómo las usaremos? ¿Qué recursos nadan en nuestros océanos y qué magia podemos aprender de ellos? ¿De dónde sacaremos el poder y qué haremos con él una vez que aprendamos a empuñarlo? Creo que es la visión de los artistas la que nos ayudará a encontrar el camino.

Selina Morales (She/Her)
Consultant & Lead Folklorist, Folklife PAR Network
Southwest Folklife Alliance