

SALA DE EMERGENCIA BETANCINA

INSTALACIÓN DE S. DAMARY BURGOS

19.NOVIEMBRE.2016 - 25. MARZO.2017
SALA CARLOS OSORIO, MUSEO DE ARTE DE CAGUAS

SALA DE EMERGENCIA BETANCINA EN EL MUAC

Elsa María Meléndez, Curadora

La Sala de Emergencia Betancina (2016), es una clínica de cuidado urgente para atender la situación histórico - política que vive el país. Dicha instalación está dividida en tres pabellones que el espectador debe atravesar tal como si se tratara de un paciente en la sala de emergencia de cualquier hospital. Las tres estaciones temáticas: Sala de Diagnóstico, Sala de Tratamiento y Sala de Observación, están basadas en hallazgos investigativos, datos incongruentes que confrontan al espectador con la alineación a la cual ha sido sometido Puerto Rico mediante el insularismo extremo. Burgos construye un discurso que arroja conocimiento sobre nuestra condición colonial y reutiliza materiales encontrados para ofrecernos una mirada en la que nuestras vulnerabilidades, tanto geográficas como isleñas, quedan expuestas con la intención de concientizar sobre nuestros recursos naturales.

S. Damary Burgos es artista de instalaciones multimedios en las que desarrolla espacios interactivos que exploran diversos niveles de percepción. La artista facilita experiencias de corte lúdico - didáctico que apelan a los sentidos en instalaciones de sitio específico. Burgos ha desarrollado un cuerpo de trabajo que permite la inclusión de diversas voces y perspectivas que recogen realidades socio políticas de actualidad. Al ser una artista que a su vez es educadora, se nutre de las experiencias magisteriales para desarrollar estrategias directamente asociadas a sus experiencias, su naturaleza, realidad familiar y a lo cotidiano. En su propuesta nos revela particularidades que contrastan tanto con la diversidad como con las fusiones culturales que compartimos con las islas vecinas. Burgos está centrada en el arte de conciencia, lo que implica un rol activo en la divulgación de problemáticas sociales, migratorias, culturales y ambientales y, de resistencia a la agenda imperialista de hegemonía y colonialismo.

Sala de Emergencia Betancina

Por Adlín Ríos Rigau, Crítica de arte

Una buena instalación ha de ser como todo buen arte. Debe ser expresiva, sorprendente, retante, inspiradora y que invite al observador a ser partícipe activo de la diversidad de lecturas que provoca.

A través de la historia, el arte se ha manifestado de muchas formas: como magia, como expresión del sentir religioso, como expresión de ideales políticos, como referencia de ámbitos sociales, como representación de la naturaleza, así como espejo de formas puras o no representativas.

De igual manera, dichas manifestaciones pueden ser figurativas, abstractas o conceptuales. Es en esta última categoría donde encaja perfectamente la instalación Sala de Emergencia Betancina de la artista puertorriqueña S. Damary Burgos. La intención principal de dicha obra es profundamente política, con marcados y emotivos ribetes de índole personal y espiritual.

• Las enfermeras, Sala de Diagnóstico.

Nuestra artista presenta su instalación, producida entre 2014 y 2016, en una secuencia de tres escenas, pabellones o salas de hospital, en las que afronta la situación geopolítica de la región del Caribe pretendiendo auscultar y diagnosticar quiénes somos en conjunto, no como particulares de cada isla. Alude así la artista a las semejanzas que existen entre las islas caribeñas, que contrastan con el mito de sus diferencias. El hilo conductor es la utilización de materiales reciclados.

Al entrar al primer pabellón, titulado **Sala de Diagnóstico**, encontramos tres batas blancas. La primera, dedicada a Cuba, tiene bordadas en el frente las figuras de dos enfermeras y en la parte posterior el retrato de otra enfermera bordada, bajo cuya cofia o sombrero yace una media negra. Las tres representan a las enfermeras de La Habana. En bordado también, se destaca un pensamiento de Ernesto “Che” Guevara: “Vale más la vida de un ser humano que todo el oro del hombre más rico del mundo”. La segunda bata fue la utilizada por su madre al asistir a la abuela materna, doña Esther Ojeda, en San Germán, durante su tratamiento de diálisis, y presenta un retrato a color de ella. La tercera bata presenta las banderas de Cuba y de Puerto

Rico, y tiene sus tres bolsillos pintados con imágenes de enfermeras de ambos países. Estas vestimentas son metafóricas del marcado contraste del estado de la medicina y del cuidado de la salud en dichas islas.

Entre las batas de este primer pabellón se encuentra, en el piso, un gran rompecabezas compuesto por losas de doce pulgadas cuadradas en madera de cedro reciclado, cuyo título es *Pangea de terrazos en el Caribe actual*. Pangea se define como un supercontinente único que existió en la Tierra hace alrededor de 300 millones de años, el cual cubría una tercera parte de su superficie y de la cual luego se desprendieron los continentes. Esta instalación invita al público a interactuar lúdicamente con las cuarenta y ocho piezas que lo componen y que representan las islas del Caribe. Sin embargo, el diseño plasma intencionalmente unas lagunas geográficas que pretenden ilustrar o sugerir las deficiencias creadas por la ignorancia y falta de educación. Etimológicamente, pan significa todo, mientras que gea significa tierra. Damary Burgos nos invita a soñar con una gran tierra, a soñar con la comunión de todas las islas del Caribe, con el fin de que nos convirtamos en un Gran Caribe, en donde la riqueza humana y espiritual potencien y enaltezcan la vida de todos sus habitantes. Seguidamente nos encontramos con **Sala de Tratamiento**, donde la protagonista es una enfermera muy

distinta a las anteriores. Ella tiene como tocado una máscara de vejigante femenino que combina características de las máscaras típicas de los carnavales de Loíza, Hatillo y Ponce, y su vestimenta está adornada con aplicaciones en crochet tejidas por familiares. La enseñanza de esta artesanía fue iniciada por la bisabuela de la artista, quien decía a sus hijas que dicho oficio les facilitaría ganarse la vida en caso de que no contrajesen matrimonio. Los brazos de esta enfermera señalan al visitante dos instalaciones alternativas.

• **La vejiganta, Sala de Tratamiento.**

Hacia la izquierda, se muestra una vídeo-instalación compuesta por la imagen y el sonido de una playa, a cuyos pies hay una imponente montaña de botellas plásticas y de cristal, una muestra de la basura que desgraciadamente encontramos en muchas de nuestras hermosas playas, producto de la fiesta y el jolgorio, que tanto locales como visitantes desechan irresponsablemente. Es un comentario doble sobre lo que la artista llama “el turismo de lujo” y la falta de consideración hacia el medio ambiente. En la misma sala también hay una pequeña instalación compuesta por chancletas con diversas imágenes pintadas relacionadas al consumismo desmedido, que ya hemos hecho nuestro, y a las consecuencias que genera.

Muy cerca, hay una espléndida instalación, **Armas de reconstrucción**, que es tan lírica como histórica. Nos habla de la familia, de la agricultura y del Puerto Rico de ayer, con pinturas con estampas típicas sobre objetos encontrados, mayormente herramientas viejas y mohosas, las cuales nos presentan jibaros, lavanderas, antepasados, retratos de hijos y sobrinos. Son recuerdos del pasado interactuando afirmativamente con el presente en búsqueda de un futuro mejor. Debajo de las herra-

mientas, sobre una mesa y dentro de tazas *vintage* descansan **Semillas patrióticas** por personas significativas para la artista que colaboraron con la obra. De esta manera, semillas de café, maíz, aguacate, acerola, uva de playa, cacao, tamarindo y otras, son un regalo para aquel visitante que quiera sembrarlas. Sobresale un objeto encontrado, una greca también mohosa que tiene pintados los retratos de la bisabuela, la abuela y la tía abuela de la artista. Toda la pieza es un comentario sobre la necesidad e importancia de rescatar las tradiciones para que nuestra cultura continúe fortaleciéndose.

• **Betances, Sala de Observación.**

En el último pabellón de la exposición, el público es recibido por otra bata blanca que despliega las banderas de las trece repúblicas del Caribe. Obviamente, la nuestra no está entre ellas. Al dorso, un retrato al acrílico de Ramón Emeterio Betances. Próximo encontramos el políptico *Caribe*, compuesto por ventiocho losas de cedro reciclado, cada una con el nombre de una Antilla. En éstas, gráficas e imágenes pintadas presentan información racial, demográfica, social y política de cada isla, producto de una investigación formal que S. Damary Burgos hiciera para documentar su trabajo artístico. Es en este espacio donde se aprecia que nuestra artista es también una educadora. Así, le ofrece al visitante un libro de consulta con los datos recopilados que deconstruyen varios mitos sociales y políticos que hemos heredado. Entre estos, se desmitifica el analfabetismo en el Caribe, demostrando que es la única región en el mundo donde las mujeres tienen una tasa de educación más alta que los hombres.

A continuación, unos pensamientos muy pertinentes de la historiadora Dra. Neysa Rodríguez, sobre esta exposición: “Sala de Emergencia Betancina revive el sueño de Ramón Emeterio Betances, padre de la patria puertorriqueña: la unión de las islas caribeñas en una Confederación Antillana. La profundidad de la conciencia política de S. Damary Burgos, su respeto a la naturaleza y al ser humano, y su valorización del puertorriqueño(a) se plasman en una obra artística que motiva a quienes la reciben a confiar en un futuro positivo para Puerto Rico. Su visión anticolonialista va más allá de la retórica y demuestra que, si en el entorno caribeño y en el resto del mundo la mayoría de los países son independientes, ¿por qué Puerto Rico no puede serlo también?”.

Sala de Emergencia Betancina de **S. Damary Burgos** es una instalación compleja que reta nuestros sentidos y nuestro conocimiento. Sorprende con la conversación visual entre forma y contenido, inspira sentimientos patrios, familiares y de tradiciones arraigadas e invita a que nuestra mirada sea diversa y lúdica. La artista ha expresado sus sentimientos y creencias contundentemente.

*Este ensayo fue publicado originalmente en la revista de arte **Visión Doble** en la edición de enero 2017.*

S. Damary Burgos (1973, Mayagüez, P.R.) De familia sangermeña, creció en Filadelfia, E.E.U.U. Posee una M.F.A. en pintura de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en San Germán y, un Bachillerato en Educación con especialidad en Bellas Artes de Antioch College en Yellow Springs, Ohio. De joven estudió en la Escuela de Bellas Artes de Filadelfia y becada tomó cursos de figuración en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Actualmente se desempeña como Catedrática Asociada en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde labora como Coordinadora de la Facultad de Bellas Artes de los Programas de Bachillerato en Bellas Artes y de Maestría en Artes con Especialidad en Pintura y Dibujo.

Una crítica de carácter urgente para abordar la situación turística, política y social está prevista en tres conferencias que se desarrollarán desde noviembre en la sala de emergencias de la Universidad. Con una participación de los Centros de Traducción y Sala de Observación, así como de los departamentos de Comunicación y Turismo, se abordarán temas de gran relevancia para la comunidad universitaria. Se trata de una actividad que busca contribuir a la reflexión y al análisis de la realidad social, económica y política del país, así como de la situación del turismo en el mundo. Se trata de una actividad que busca contribuir a la reflexión y al análisis de la realidad social, económica y política del país, así como de la situación del turismo en el mundo. Se trata de una actividad que busca contribuir a la reflexión y al análisis de la realidad social, económica y política del país, así como de la situación del turismo en el mundo.

Tenemos el privilegio y la responsabilidad inmensa de vivir este momento decisivo en nuestra historia. La Sala de Emergencia Betancina incita nuestra creatividad colectiva y evidencia que contamos con recursos que se maximizan en la unidad de propósito. El espacio expone algunas tareas que tenemos pendientes como país: intercambiar conocimiento y reforzar lazos con las islas hermanas del Caribe; limpiar y conservar los recursos hídricos y ambientales que constituyen riquezas irremplazables; fomentar la agricultura eco-amigable en cada hogar; forjar nuestras relaciones familiares y comunitarias- para poder afrontar los retos venideros. La corrupción es una respuesta autoinmune contra un sistema que oprime, deprime, exprime e impide crecimiento en aras de la explotación. Apoderarnos de nuestro destino permitirá implementar soluciones solidarias e integradas al resto del mundo. Honremos las generaciones pasadas que edificaron nuestra identidad para que las futuras tengan una tierra firme en la que caminar con cuerpos, espíritus sanos y sus cabezas en alto bañadas por el sol, acariciadas por el yodo.

S. Damary Burgos

Actividades educativas documentadas en catálogo

1. Diálogo entre semillas y patriotas

Elma Beatriz Rosado, Rafael Cancel Miranda, Martita Bras, Yara Goenaga, S. Damary Burgos y Adolfo Matos.
sábado, 18 de febrero de 2017

2. Conversatorio: **El Caribe es patria toda: planteamientos feministas en torno a la obra de S. Damary Burgos**

S. Damary Burgos y Dra. Elsa R. Arroyo Vázquez. Demostración artesanal en tejido por Ramonita Vázquez.
viernes, 10 de marzo de 2017

Agradecimientos de la artista

Limary Sánchez, Elsa María Meléndez, Zinthia Vázquez, Gloria Bosa y el equipo del MUAC
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
Imprenta de la UPR Mayagüez
El Supermercado Médico de Hormigueros
Juan Carlos Olmeda
Empresas Boriqué
Jannette Ramos
Mary Sefranek
Marilyn Wood
Lcda. Yarisís López Colón
Ramón López Colón, Diego y Sergio López Burgos

Semillas Patrióticas

Rafael Cancel Miranda y María de los Ángeles Vázquez
David Rivera, Dr. José Ríos Orlandi y Dr. Javier Muñiz
Elma Beatriz Rosado y Filiberto Ojeda Ríos
Orlando González Claudio y Rosa Villalongo
Pablo Díaz Cuadrado y Sandra Natal
Lourdes Feliciano y Amelia Ocasio
Zoraida Santiago y Quique Benet
Marta Bras y Juan Mari Bras
Mary Anne Merrill Ramírez
Adolfo Matos Antongiorgi
Alicia e Ida Luz Rodríguez
Yara Goenaga Vázquez
Charin Colón García
Elizam Escobar
Miguel Canals

Créditos: Municipio Autónomo de Caguas / Hon. William Miranda Torres, Alcalde / José Luis Colón, Director Departamento de Desarrollo Cultural / Limary Sánchez Torres, Ejecutivo I Programa de Museos / Jeymy Renta Acosta, Oficial Administrativo I / Elsa María Meléndez Torres, Curadora y diseñadora de exposiciones / Maribel Navarro Concepción, Registradora / Zinthia Vázquez Viera, Diseño Gráfico y asistente de diseño de exposición / Luis Orta Hernández y Radamés Martínez Jiménez, Preparadores de Montaje / Milagros Cabral, Ejecutiva de Servicios Educativos / Gloria Bosa Osorio, Guía de Museo / Luis M. Donate Resto, Seguridad

Museo de Arte de Caguas

calle Ruiz Belvis, Esq. Padial, Caguas / Box 907 Caguas, PR 00726
787-744-8833, Exts. 1836, 1838

Museo de Arte de Caguas / Facebook - museodeartedecaguas@gmail.com

