Imaginar un archipiélago

Arte de Cuba, Guam, Filipinas, Puerto Rico y sus diásporas

¿Qué significa imaginar un archipiélago, un mar de islas, formado por lugares que nacen de distintos océanos, separados por miles de kilómetros? A Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico no los une la geografía, sino la historia. En *Imaginar un archipiélago*, se presentan obras de arte contemporáneo de más de cuarenta artistas y grupos de colaboración, y se incluyen seis encargos nuevos. La exposición les invita a conocer estas islas y sus comunidades, y a adentrarse en el pensamiento isleño. El agua corre entre las islas y a su alrededor, las conecta en lugar de dividirlas y, al mismo tiempo, transporta arte y lenguaje, comida y espíritu, historia e identidad.

España comenzó a colonizar el Atlántico y el Pacífico en el siglo XVI. En 1898, el desenlace de la guerra hispano-estadounidense determinó el futuro político de las islas, incluso mientras luchaban contra el dominio español. Estados Unidos ocupó Cuba y colonizó Guam, Filipinas y Puerto Rico. Esta expansión territorial en el extranjero comenzó a consolidar la condición de la nación como potencia mundial. A partir de entonces, Cuba y Filipinas se independizaron, mientras que Guam y Puerto Rico siguen siendo territorios no incorporados: no son naciones soberanas ni estados integrados de los Estados Unidos. En el marco de estas historias, muchas de las obras de arte aquí presentes exploran la relación entre la autodeterminación política y la cultural. Aquí, se cuestiona la naturaleza de la democracia, tanto a nivel mundial como nacional, en el pasado y el presente.

En un archipiélago, las islas están separadas pero conectadas. Del mismo modo, los artistas en esta exposición adoptan estrategias diferentes, pero entrelazadas para responder a las imposiciones de los imperios continentales. Tanto en los medios como en el mensaje, las diversas obras de arte presentan afinidades y contrastes, lo que deja entrever una solidaridad fortalecida por la diferencia. En esencia, *Imaginar un archipiélago* invita a los artistas y a sus comunidades a reunirse, sanar y celebrar.

Imaginar un archipiélago cuenta con el generoso apoyo de la Andrew W. Mellon Foundation, la Teiger Foundation, la Terra Foundation for American Art y la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. El Everett and Florence Turner Fund y el Mirken Family Publications Fund del museo y un donante anónimo aportan fondos adicionales. Alice Kang y OhSang Kwon financian parte de la temporada de exposiciones del Colby Museum. Los programas del museo cuentan con el apoyo de Friends of Art.

Puerto Rico

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un territorio caribeño de los Estados Unidos formado por una isla principal y varias islas más pequeñas. Al igual que Guam, Puerto Rico no cuenta con un representante con derecho a voto en el Congreso de Estados Unidos, a pesar de que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. A mediados del siglo XX, iniciativas de industrialización elevaron el nivel de vida, redujeron la pobreza y propiciaron una migración masiva dentro y fuera de Puerto Rico. La proximidad geográfica del archipiélago con Estados Unidos facilita el vaivén, es decir, una migración de ida y vuelta caracterizada tanto por la partida como por el regreso. Desde que el huracán María devastó la región en 2017, los puertorriqueños se han organizado para protestar contra la corrupción política, la infraestructura deficiente y la austeridad económica. Del mismo modo, los artistas que se presentan aquí abordan temas de activismo político, resistencia y resiliencia ambiental.

Guam

Guåhan, o Guam, hogar del pueblo indígena CHamoru, es una de las islas Marianas de Oceanía, situada en el océano Pacífico occidental, y el territorio más occidental de los Estados Unidos. Como territorio no incorporado, Guam tiene una representación limitada en el Congreso de los Estados Unidos y sus habitantes no pueden votar en las elecciones presidenciales. El arte contemporáneo chamorro pone de manifiesto la persistencia de expresiones culturales reprimidas por cientos de años de colonización, lo cual se evidencia en el uso intencional del CHamoru (una lengua en peligro de extinción) en los títulos de muchas obras de arte. Mediante distintas técnicas, los artistas ponen en primer plano expresiones culturales chamorras reconocibles, como las piedras *latte* de la arquitectura precolonial y los collares *sinahi* de concha, que hacen las veces de marcadores de identidad. Algunas de las obras abordan historias relacionadas con la apropiación de tierras por parte de la Marina de Estados Unidos y las consecuencias que esto tuvo en las familias lugareñas, así como el activismo popular que hoy continúa la lucha contra nuevas usurpaciones, especialmente en lugares que tienen un significado sagrado.

Filipinas

Filipinas es un archipiélago del sudeste asiático formado por más de 7600 islas, cuyos habitantes hablan más de 130 idiomas. El país declaró su independencia de España en 1898, soberanía que no fue reconocida por Estados Unidos, que posteriormente colonizó las islas durante casi cincuenta años. Durante ese período, llegó a Estados Unidos, principalmente a la costa oeste, un influjo de hombres filipinos para trabajar en granjas y plantas conservadoras. En 1946, Estados Unidos reconoció a Filipinas como nación independiente. A esto le siguió una agitación sociopolítica, en particular tras la declaración de la ley marcial en 1972 por parte del dictador Ferdinand Marcos, quien fue derrocado en 1986. En la década de 1960, las leyes de inmigración de los Estados Unidos se flexibilizaron, lo que dio lugar a una oleada de profesionales filipinos que llegaron con sus familias. La migración masiva a escala mundial continúa hasta el día de hoy, y los trabajadores filipinos en el extranjero (OFW, por sus siglas en inglés) envían dinero a sus países de origen para contribuir a la economía. Las obras de arte de esta sección abordan las intersecciones entre la colonización, la representación, la economía global, el trabajo y el cuidado.

Cuba

Cuba libró tres guerras revolucionarias contra España durante el siglo XIX. Después de la guerra hispano-estadounidense de 1898, Estados Unidos impuso la Enmienda Platt en la Constitución de Cuba, lo que permitió que Estados Unidos interviniera en las políticas del país y obstaculizó las reivindicaciones de soberanía plena hasta 1934. En 1959, Fidel Castro llegó al poder y la Cuba comunista se convirtió en un foco de tensión geopolítica durante la Guerra Fría. Toda una generación de cubanos huyó de su país como exiliados políticos y se radicó principalmente en Estados Unidos, país vecino, o en otras partes de América Latina, incluido Puerto Rico. La caída de la Unión Soviética en 1991 provocó una ola migratoria de cubanos en busca de oportunidades económicas en el extranjero, mientras que quienes se quedaron en el país se enfrentaron a una vida de austeridad durante el llamado "Período Especial". Más recientemente, las sanciones y políticas comerciales de Estados Unidos han provocado crisis económicas y energéticas en Cuba. Varios de los artistas presentados en esta sección nacieron en Cuba y ahora residen en los Estados Unidos, lo que demuestra el papel que desempeñan el cambio de régimen y la política mundial en la configuración de las vidas de las personas.

Tierra, mar y cielo

El vínculo con el entorno natural determina nuestra forma de vida. Los isleños están particularmente en sintonía con este tipo de conexiones, ya que las islas son vulnerables a los tifones en el Pacífico y a los huracanes en el Atlántico. Estos desastres naturales son característicos de la vida oceánica, pero se ven agravados por los efectos del cambio climático. A través de obras de arte monumentales, los artistas aquí presentes nos invitan a mirar a lo lejos y a nuestro alrededor, hacia arriba y hacia abajo, para ser más conscientes de nosotros mismos en nuestro entorno. ¿Qué sucede cuando prestamos más atención a la tierra, al mar y al cielo?

Ocupaciones militares

En el contexto de esta exposición, el término "ocupación militar" abarca tanto la instalación como el desmantelamiento de bases militares estadounidenses en las islas, así como la consiguiente y desproporcionada cantidad de isleños que prestan servicio en las fuerzas armadas de Estados Unidos. La tasa de alistamiento de los habitantes de Guam es tres veces superior a la del resto de los Estados Unidos, y casi uno de cada cuatro puertorriqueños ha prestado servicio en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Desde el punto de vista histórico y geopolítico, las islas se han encontrado durante mucho tiempo en la mira de múltiples imperios, ya que las potencias coloniales de la época las arrastraban a conflictos más amplios. Hoy en día, mientras países de todo el mundo sigue disputándose las fronteras territoriales, las soberanías siguen estando en juego. Los principales actores mundiales centran su atención en la ubicación estratégica de las islas que se presentan en esta exposición, lo que aumenta aún más la apuesta.

Prácticas alimentarias

La alimentación personal es una necesidad, y comer juntos crea comunidad. Esta sección plantea cuestiones relacionadas con la cultura culinaria y la soberanía alimentaria, definida en este caso como la capacidad de una isla para proveerse de sus propios alimentos. En esta sección, los artistas crean obras sobre la intimidad que conlleva comer con otras personas, el uso de alimentos específicos como marcadores de identidad cultural y el carácter sagrado de los productos comestibles que se obtienen de la tierra. Además de los aspectos políticos y económicos, las obras en esta sección también abordan las prácticas laborales en la agricultura.

Creencias insulares

La espiritualidad y la religión convergen en una colisión fundamental en el meollo de la colonización. En el siglo XV, el Vaticano promovió la Doctrina del Descubrimiento, que alentaba a los imperios europeos a colonizar tierras y a convertir a los habitantes nativos al cristianismo. España llevó el catolicismo a las islas que protagonizan esta exposición, donde dicha religión sigue siendo la que predomina en la actualidad. Sin embargo, los isleños ya tenían sus propias prácticas espirituales, que a menudo incluían la veneración de espíritus de la naturaleza. En el Atlántico, las creencias de África Occidental y de los yoruba también llegaron a través de la práctica histórica de la esclavitud. En todas las islas, el sincretismo religioso, es decir, la fusión de cosmovisiones, perdura como testimonio de la resiliencia de múltiples sistemas de creencias.

El proceso es el proyecto

Desde los inicios del proyecto, *Imaginar un archipiélago* ha dado un rol protagónico a los artistas para crear comunidad y fomentar la solidaridad. El Colby Museum organizó dos Encuentros del Proyecto Islas en 2022 y 2024, que incluyeron tanto debates en las galerías del museo como actividades recreativas en la isla Allen, frente a la costa de Maine. Esta isla, que forma parte de las tierras ancestrales de los wabanaki, fue el antiguo hogar de la familia artística Wyeth y ahora está bajo la administración del Colby College. Durante estos encuentros, los artistas contribuyeron al desarrollo de la exposición, inspiraron cursos en Colby y grabaron conversaciones que se transcribieron, se tradujeron y se publicaron en el libro que acompaña a la exposición.

En la convocatoria de 2024, Enzo Camacho y Ami Lien dieron un taller de fabricación de papel. Invitaron a los participantes a considerar las islas no como víctimas de los imperios, sino como espacios que generan formas de pensamiento resistentes. Algunas de las obras creadas en colaboración se exhiben aquí.

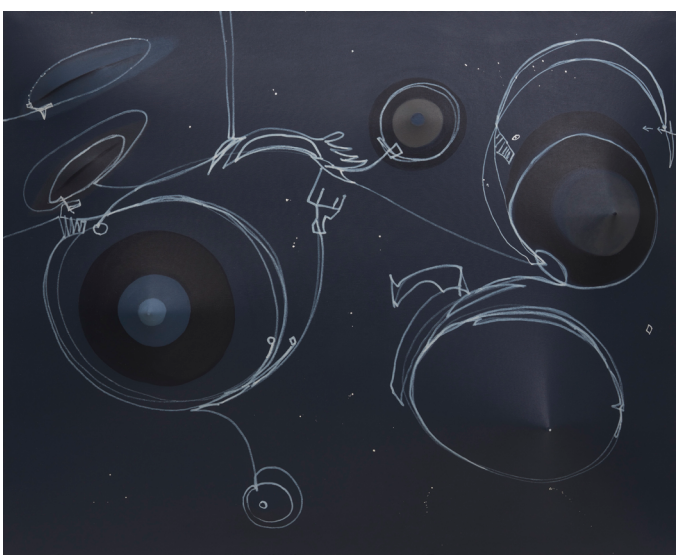
Zilia Sánchez

n. 1926; La Habana, Cuba
f. 2024; San Juan, Puerto Rico

Lunar negro con tatuaje, 1975

Acrílico sobre lienzo tensado

Colby College Museum of Art, adquisición del museo
a través del Jere Abbott Acquisitions Fund, 2016.228

Felix Gonzalez-Torres

n. 1957; Guáimaro, Cuba
f. 1996; Miami, Florida

"Sin título" (USA Today), 1990

Dulces en envoltorios rojos, plateados y azules, suministro ilimitado

The Museum of Modern Art, Nueva York, donación de la Fundación Dannheisser

El artista les invita a comer un toffee de caramelo. Cada visitante activa la instalación al tomar un dulce, lo que hace que la forma del montículo cambie continuamente. El Colby Museum se encargará de renovar la pila de dulces de forma periódica. Como sugieren el título y los colores de los envoltorios, esta obra hace referencia a Estados Unidos. *USA Today* también es el nombre de una publicación de interés general conocida por ofrecer contenidos breves abarrotados de imágenes. ¿En qué medida el consumo de este dulce sirve como metáfora del consumo de medios de comunicación?

Craig Santos Perez

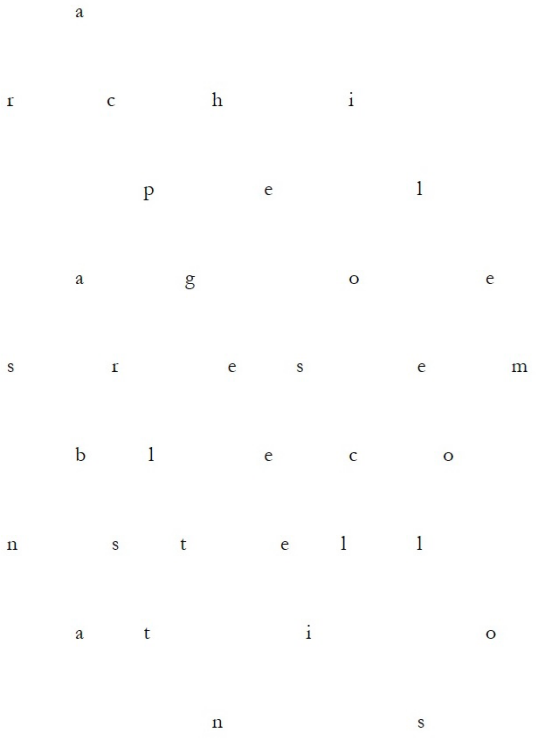
CHamoru

n. 1980; Mongmong-To'to-Maite', Guåhan (Guam)

"cables *ginen*", de *De un territorio no incorporado [åmot]*, publicado en 2023

Poema visual reproducido en vinilo

Cortesía del artista

Juana Valdés

n. 1963; Pinar del Río, Cuba

En el Malecón, 2000

Fotografía de la presentación *En el Malecón*, presentada durante la 8.ª Bienal de La Habana, e impresiones digitales

Cortesía de la artista

Las palabras y las culturas surcan los mares junto con las personas que migran. Juana Valdés armó estos barquitos de papel con páginas de *Cecilia Valdés* (1839), una novela sobre las intersecciones de raza y clase durante el período colonial español en Cuba. Desde el malecón de La Habana, Valdés lanzó estos barquitos al Caribe. Esta presentación tuvo lugar seis años después de la crisis de los balseros, cuando más de treinta y cinco mil cubanos se dirigieron a Estados Unidos en balsas y embarcaciones improvisadas. Las duras condiciones económicas del llamado Período Especial provocaron esta oleada migratoria, que fue solo una de las muchas que se produjeron durante el siglo XX.

Alfonso Ossorio

n. 1916; Manila, Filipinas
f. 1990; Nueva York, Nueva York

Sin título (también conocido como Chateau d'Yquem), 1981

Madera, metal, plástico, latón, espejos y papel

Colby College Museum of Art, donación de la Ossorio Foundation, 2017.653

"Hasta un pequeño trozo de plástico o un hueso están tan vivos como el concepto abstracto de Dios".

—Alfonso Ossorio

Astas, etiquetas de botellas, una mano que ofrece una bendición: diversos objetos encontrados componen este montaje escultórico. Alfonso Ossorio se refería a su obra como "congregaciones", un término que evoca la unión. Tituló esta escultura en honor a una bodega francesa conocida por sus costosos vinos dulces que se disfrutan en ocasiones de celebración. La palabra "congregación" también tiene connotaciones religiosas, ya que representa un guiño a la educación católica del artista. Mírese en los espejos para verse entre los restos de consumo modesto y lujoso. ¿Cómo se asocian estos materiales con lo divino?

Amber Robles-Gordon

n. 1977; San Juan, Puerto Rico

Guam política (anverso) y *Guam espiritual* (reverso), 2021

Colchas en técnica mixta

Cortesía de la artista de Morton Fine Art, Washington, D. C.

Amber Robles-Gordon

n. 1977; San Juan, Puerto Rico

Puerto Rico político II (anverso) y *Puerto Rico espiritual II* (reverso), 2021

Colchas en técnica mixta

Cortesía de la artista de Morton Fine Art, Washington, D. C.

Rogelio Báez Vega
n. 1974; Santurce, Puerto Rico

***ID. Parke-Davis & Co. Farmacéutica, Henry Klumb, Carolina, Puerto Rico,* de la serie *El mito de Henry*, 2021**
Óleo, cera de abeja y pigmento dorado sobre lienzo
Colección de Warren James, Nueva York

En esta brillante pintura, Rogelio Báez Vega contrasta las líneas perfectas de la arquitectura moderna con un exuberante paisaje tropical. A mediados del siglo XX, la política gubernamental de la Operación Bootstrap transformó a Puerto Rico de una economía agrícola a una economía industrializada, cambio que también se reflejó en el paisaje arquitectónico. El arquitecto alemán Henry Klumb diseñó el edificio que se ve aquí, además de varios otros espacios construidos en Puerto Rico. Los incentivos fiscales que atrajeron a las empresas estadounidenses a la isla finalizaron en 2006, lo que provocó el abandono de complejos empresariales como este. La pintura transmite un sentido de lugar y de su historia, una reminiscencia de una época pasada de crecimiento económico, que la naturaleza ahora está a punto de recuperar.

Mariana Ramos Ortiz
n. 1997; Cabo Rojo, Puerto Rico

***Cartografías alternas (Los Pozos) / Alternate Cartographies (Los Pozos)*, 2025**
Pigmento curado con UV sobre arena comprimida
Cortesía de la artista

Esta impresión escultórica sobre arena atrae la atención hacia sus propias grietas. La playa que se muestra en la imagen se encuentra en Cabo Rojo, en el suroeste de Puerto Rico, un lugar objeto de controversia debido a la competencia entre la actividad turística y el valor arqueológico y ecológico de la zona para las comunidades locales. Observe las líneas que se forman en la superficie y entre las capas de arena. Esta obra se irá desmoronando a medida que se traslade a los demás sitios donde se celebre esta exposición, en una continua transformación a su siguiente estado de existencia. Los restos de la escultura original servirán como testimonio perdurable a medida que vaya cambiando con el tiempo.

—Anela Gallegos, Colby College, promoción 2025

Juan Sánchez

n. 1954; Brooklyn, Nueva York

Aquí no hay luz, 1995-1996

Óleo, acrílico, arena, lápiz de cera e impresiones láser sobre lienzo

Colby College Museum of Art, adquisición del museo a través del Jere Abbott Acquisitions Fund, 2025.029

Juan Sánchez superpone símbolos de África Occidental sobre figuras desnudas cuyos rostros están ocultos detrás de banderas puertorriqueñas, junto con un texto escrito a mano en español e inglés. "¿Que te mando hermando [hermano]? What should I send you brother?" Esta pregunta abre un poema dedicado a Elizam Escobar, amigo del artista que luchó por la independencia de Puerto Rico y, en consecuencia, cumplió una larga condena en prisión. El título de la obra hace referencia a la sensación de desesperanza durante el cautiverio. Treinta años después, el título adquiere un significado adicional, ya que los frecuentes cortes de electricidad siguen afectando los hogares puertorriqueños. En esta pintura, Sánchez, venerado desde hace mucho tiempo como artista y educador, rinde homenaje a la abundante herencia cultural de Puerto Rico y a su lucha por la independencia. ¿Qué aporta la mano abierta del lado derecho a estas historias superpuestas?

Roldy Aguero Ablao
CHamoru
n. 1982; Guåhan (Guam)

***Talaya' 3000*, 2023**
Impresión digital
Cortesía de le artista

En este autorretrato, le artista aparece enredade en una *talaya'* o una red de pesca, rodeade de ráfagas de luz coloridas. Roldy Aguero Ablao recuerda cómo pescaba con su padre en las costas de Guam y compartía la pesca del día con familiares y amigos. La Marina de Estados Unidos se ha apoderado del 29 por ciento de Guam para instalar bases militares, lo que impide que las familias CHamoru accedan a sus tierras ancestrales, que históricamente han servido como sustento de pesca. Las actividades militares también han provocado el blanqueamiento de los corales, al que alude el cuerpo grisáceo de Ablao. A pesar de estos problemas, le artista lanza una mirada desafiante.

Gisela McDaniel
CHamoru
n. 1995; Bellevue, Nebraska

***Déjalo ahí para ella*, 2023**
Óleo y objetos encontrados sobre lienzo, audio
Cortesía de la artista y de Pilar Corrias, Londres

Los retratos de Gisela McDaniel cobran vida gracias a los cuerpos pintados de sus modelos colaboradores y a los objetos significativos que los rodean, recuerdos que trasladan el pasado al presente. La mujer que aparece aquí es Cara Flores, cineasta CHamoru y activista por los derechos a la tierra, retratada con el machete de su abuela sobre las piernas desnudas. En la entrevista que acompaña a esta pintura, Flores habla del trauma generacional que causó la militarización de Guam. Ella lleva a cabo una forma de activismo guiada por la convicción de que no debe cargar con la depresión y la ansiedad de las mujeres CHamoru que la precedieron, por lo que las deja a un lado, con la esperanza de que "la felicidad siempre encuentre cómo volver".

—Avery Liou, Colby College, promoción 2025

Haga clic aquí para escuchar la entrevista.

Roquin-Jon Quichocho Siongco

CHamoru
n. 1997; Yigu, Guåhan (Yigo, Guam)

Tai Ulu, 2021

Fotografía sobre lienzo, hojas de pandanus y pelo
Cortesía del artista

Esta instalación pone de relieve la riqueza material de las islas Marianas. Los tatuajes y los accesorios encarnan y resaltan la identidad cultural. En este autorretrato, Roquin-Jon Quichocho Siongco aparece sin cabeza, en referencia a la antigua tradición chamorra de conservar y venerar los cráneos de los antepasados. Aunque los españoles condenaron y prohibieron esta práctica a finales del siglo XVII, el valor del respeto por los mayores y los antepasados perdura. Al utilizar su propio cuerpo, Siongco reconoce su papel como portador de la cultura y futuro antepasado.

Isa Gagarin
CHamoru
n. 1986; Hagåtña, Guåhan (Guam)

***I Nina'na'lon-ñiha i Mapagåhes (Lo que devolvieron las nubes)*, 2026**
Acuarela, tinta y crayón de cera sobre tela y plástico termofusionado
Courtesy the artist

En el centro de esta composición aparece un fragmento de una piedra *latte*, una antigua estructura arquitectónica que se encuentra en las islas Marianas. Estos monumentales pilares de piedra caliza o basalto estaban coronados por piedras en forma de copa que sostenían las casas-canoas y otros espacios comunitarios. Isa Gagarin se inspira en las piedras *latte* redescubiertas y antes expuestas en el Bishop Museum de Honolulu, que ahora han sido devueltas con éxito a las Marianas.

Haga clic aquí para leer y escuchar una Kåntan CHamorita, o canción chamorra, relacionada, escrita y grabada por la artista.

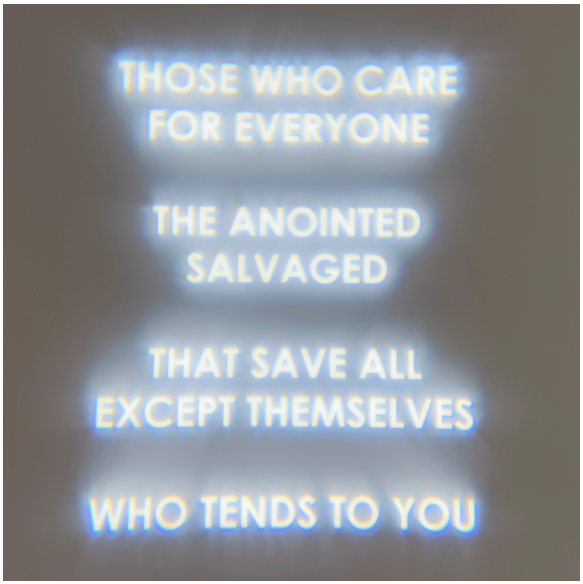
Jerome Reyes

n. 1983; San Francisco, California

Pharos (Convenios), 2026

Foco elipsoidal, pie de foco, texto proyectado y cable de extensión

Cortesía del artista

Imelda Cajipe Endaya

n. 1949; Manila, Filipinas

Sugapa ang Pinoy sa Dayuhang Putahe (Mantel de la mentalidad colonial), 1989

Tejido, pintura y grafito sobre mantel encontrado

Cortesía de la artista y de Silverlens, Manila y Nueva York

Sobre un mantel que encontró, Imelda Cajipe Endaya pintó frutas y escribió a mano un texto en tagalo, que originalmente redactó el erudito filipino Domingo Landicho. En el texto se aboga por una cura para la plaga psicológica que supone la mentalidad colonial, por ejemplo, la creencia de que "todo lo extranjero es maravilloso y lo nuestro es inferior". Cajipe Endaya realizó esta obra en un contexto en el que el Banco Mundial presionaba a Filipinas para que adoptara políticas de liberalización de las importaciones que estimularan el crecimiento económico mundial a expensas de los sectores agrícolas locales. Pero la conclusión de Landicho es positiva: "Hay luz en la oscuridad, mañana será otro día".

Celia-Yunior

Celia Irina González Álvarez
n. 1985; La Habana, Cuba

Yunior Aguiar
n. 1984; La Habana, Cuba

Habana, 15 segundos (Havana, 15 Seconds), 2008
Video (color, con sonido, 2:07 min)
Cortesía de los artistas

Habana, 15 segundos (Havana, 15 Seconds) muestra la breve desinstalación y reinstalación de un aire acondicionado en la pared de un apartamento de La Habana. Cuando se desinstala el aparato antiguo de fabricación soviética, un hueco momentáneo deja al descubierto la calle de abajo, y así la frontera entre el interior del hogar y la ciudad desaparece. Durante unos segundos, el aire frío da paso al calor, al ruido y al movimiento, antes de que una nueva unidad de fabricación china vuelva a sellar el espacio. Este momento sintetiza décadas de condiciones geopolíticas en constante cambio en una breve ruptura. Sugiere que las experiencias de comodidad y control en el hogar no son del todo personales, sino que están determinadas por sistemas políticos más amplios y, a menudo, invisibles.

—Henry Merges, becario curatorial Anne Lunder Leland

Reynier Leyva Novo
n. 1983; La Habana, Cuba

***The desire to die for others (El deseo de morir por otros),* 2012**

Machete Antonio Maceo
Machete Máximo Gómez
Machete Manuel Sanguily
Machete Quintín Bandera
Revólver Carlos Manuel de Céspedes
Revólver Calixto García Iñiguez
Revólver José Martí
Bala Francisco (Panchito) Gómez Toro

Moldes de resina de poliéster de tres revólveres, cuatro machetes y una bala

Cortesía del artista y de Lisa Sette Gallery, Phoenix

Observe con atención los arañazos y las marcas casi imperceptibles que presentan estas réplicas de armas que pertenecieron a los líderes de las tres guerras de independencia de Cuba contra España en el siglo XIX. Reynier Leyva Novo obtuvo permiso para realizar moldes de los objetos originales y los fundió en resina de poliéster, un material similar al vidrio. Durante las guerras de Cuba, el machete, de uso práctico, se convirtió en un símbolo emblemático de la revolución del pueblo. Casi todos los hombres que poseían estas armas blancas y de fuego murieron en el campo de batalla, incluido José Martí, el poeta y filósofo ampliamente reconocido como el padre de la independencia cubana.

María Magdalena Campos-Pons
n. 1959; Matanzas, Cuba

***Ella siempre supo del espacio intermedio*, 2019**
Gouache, acuarela, lápiz de acuarela, tinta acrílica y pluma de pavo real sobre papel
Cortesía de la artista y de Gallery Wendi Norris, San Francisco

Lilian Garcia-Roig

n. 1966; La Habana, Cuba

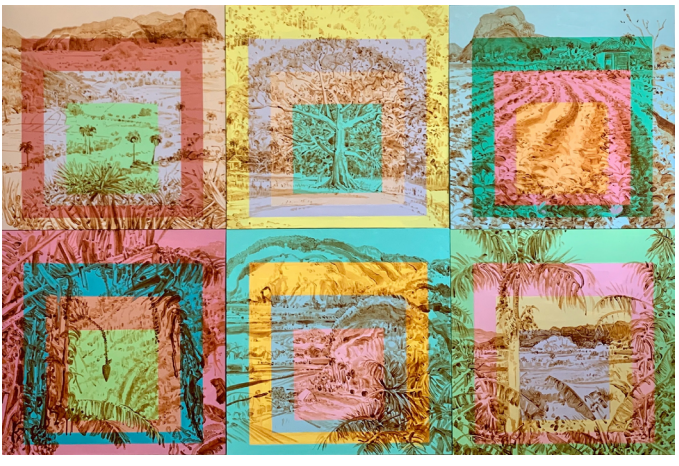
Hecho con Cuba: homenaje a Viñales, 2022

Pigmento de tierra cubana realizado a mano y acrílico sobre lienzo

Cortesía de la artista

En esta serie, Lilian Garcia-Roig mezcló tierra con pigmentos para plasmar los paisajes de donde extrajo los materiales. El Valle de Viñales, en Cuba, es hogar de los mogotes, las características colinas de laderas empinadas que aparecen en varias de estas pinturas. La ceiba (kapok) que domina la fila superior es un símbolo espiritual de gran importancia para diversas culturas cubanas. Para los practicantes de la tradición afrocaribeña de la santería, el árbol sagrado alberga espíritus divinos. Para los católicos, la ceiba se asocia con la Virgen María. El título de la obra, "Hecho con Cuba", sugiere que la tierra no es solo el tema de la obra, sino también la compañera de la artista.

—Stella Gonzalez, Colby College, promoción 2022

Ana Mendieta

n. 1948; La Habana, Cuba

f. 1985; Nueva York, Nueva York

Silueta Sangrienta, 1975

Película Super-8 transferida a formato digital HD (color, muda, 2:16 min)

Colby College Museum of Art, adquisición del museo por parte del Jere Abbott Acquisition Fund en asociación con el New Media Arts Consortium, una colaboración de los museos de arte de Bowdoin College, Brandeis University, Colby College, Mount Holyoke College y Skidmore College, 2017.387

Carlos Villa

n. 1936; San Francisco, California
f. 2013; San Francisco, California

Donde fueron mis tíos, 1996

Yeso, madera, sombrero, plexiglás con letras de vinilo y placa de bronce grabada

Cortesía de Carlos Villa Estate de Silverlens, Manila y Nueva York

Un sombrero fedora planea frente a un texto que describe el desplazamiento de un lugar a otro. En esta escultura con forma de puerta, Carlos Villa rinde homenaje a la generación *manong*, una oleada de hombres, en su mayoría filipinos, que llegaron a Estados Unidos en las décadas de 1920 y 1930. Los *manong* (término honorífico para designar a un hombre mayor) trabajaban como jornaleros itinerantes en granjas de la costa oeste y, con el tiempo, formaron coaliciones con los trabajadores agrícolas chicanos, un acto de solidaridad que condujo a la creación de importantes sindicatos. Después de jubilarse, muchos *manong* vivían en el emblemático International Hotel de San Francisco, un edificio residencial de habitaciones individuales para personas de bajos ingresos. Posteriormente, el International Hotel se convirtió en un lugar de protesta contra el desplazamiento y la gentrificación en el área de la Bahía de San Francisco. ¿Qué transmiten el sombrero fedora y la puerta sobre la vida de estos *manong*?

Stephanie Syjuco

n. 1974; Manila, Filipinas

Imágenes persistentes (obstrucción de la visión), 2021

Fotograbado impreso en *gampi* montado sobre papel

Colby College Museum of Art, adquisición del museo a través del Jere Abbott Acquisitions Fund, 2024.047.1

Stephanie Syjuco arruga fotografías de fotografías, de modo que oculta los rasgos y los detalles de los sujetos y de sus entornos. Estas imágenes proceden de un registro de archivo de filipinos presentados en la Exposición Universal de St. Louis de 1904. La exposición etnológica organizada justo después de la guerra hispano-estadounidense y de la guerra filipino-estadounidense, que sometieron al archipiélago filipino al control colonial de Estados Unidos, perpetuó puntos de vista dañinos que persisten hasta la actualidad. ¿Qué nos dice este proceso artístico de ocultación sobre la forma en que entendemos nuestras propias historias?

Stephanie Syjuco

n. 1974; Manila, Filipinas

Imágenes persistentes (campo de visión), 2021

Fotograbado impreso en *gampi* montado sobre papel

Colby College Museum of Art, adquisición del museo a través del Jere Abbott Acquisitions Fund, 2024.047.5

Stephanie Syjuco arruga fotografías de fotografías, de modo que oculta los rasgos y los detalles de los sujetos y de sus entornos. Estas imágenes proceden de un registro de archivo de filipinos presentados en la Exposición Universal de St. Louis de 1904. La exposición etnológica organizada justo después de la guerra hispano-estadounidense y de la guerra filipino-estadounidense, que sometieron al archipiélago filipino al control colonial de Estados Unidos, perpetuó puntos de vista dañinos que persisten hasta la actualidad. ¿Qué nos dice este proceso artístico de ocultación sobre la forma en que entendemos nuestras propias historias?

Thea Canlas

n. 1983; Ciudad Quezon, Filipinas

Calidad de exportación (estudios de valor: uniformes), 2023

Tela de piña bordada a máquina, arena blanca, sal, perlas y dientes

Cortesía de la artista

La tela de piña suele reservarse para los *barong*, es decir, los trajes que se usan en ocasiones formales en Filipinas. En esta obra, Thea Canlas utiliza la tela para realzar el mono de un obrero y el uniforme de una empleada doméstica. Los trabajadores filipinos en el extranjero (OFW, por sus siglas en inglés) constituyen una fuerza laboral prácticamente invisible en todo el mundo, ya que construyen ciudades, cuidan de otras familias y envían dinero a sus hogares. Estas remesas apuntalan la economía filipina, y a estos trabajadores se les considera *bagong bayani*, es decir, los nuevos héroes de la nación.

Teresita Fernández

n. 1968; Miami, Florida

Archipiélago(Guirnalda), 2020

Carboncillo

Cortesía de la artista y de Lehmann Maupin, Nueva York, Seúl y Londres

Teresita Fernández tomó los contornos costeros de las islas del Caribe y los fusionó para delinear la nueva forma de esta escultura mural. En su práctica artística, Fernández no presenta una vista específica, como en un paisaje tradicional, sino que cuestiona la perspectiva en sí misma. Según señala: "Como término, 'paisaje' evoca una sensibilidad pasiva y bucólica que hace que la gente preste atención, como si entendiera lo que significa y no sintieran amenaza alguna.… Siempre me pregunto: ¿El paisaje de quién?" Siguiendo la línea de cuestionamiento de la artista, ¿qué le sugieren el título y el material de la escultura?

Mariquita "Micki" Davis
CHamoru
n. 1982; Gainesville, Georgia

***Ma'lak na puti'on tåsi, chalåni i sahyan-måmi (The Naval Gazers) / Estrella radiante del océano, guía nuestra embarcación (los naval gazers),* 2026**
Cianotipia sobre lienzo
Cortesía de la artista

Una enorme y espectacular obra de color azul, encargada expresamente para esta exposición, cuelga por encima de usted, en el friso de esta galería. Mariquita "Micki" Davis realizó este cianotipo mediante un proceso fotográfico en el que se utiliza luz solar, agua y productos químicos fotosensibles. La mujer que observa la galería desde lo alto es la madre de Davis, reinterpretada con la apariencia de Fu'una, la diosa que creó el mundo en la historia de la creación de Guam. El subtítulo de la obra es un juego de palabras con la expresión "navel gazing" o mirarse el ombligo, una expresión que hace referencia al ensimismamiento. Mediante un error ortográfico intencionado, Davis desvía la atención hacia la fuerte presencia de la Marina de Estados Unidos en las tierras y los mares de Guam.

Sara Jimenez

n. 1984; London, Canadá

el mar nos inhala y nos exhala, 2026

Cerámica

Cortesía de la artista

Para crear esta inmersiva escultura mural de cerámica, Sara Jimenez se inspiró en la Puerta Principal del Fuerte de Santiago, en Intramuros, un distrito amurallado de Manila que alberga una arquitectura bien conservada de la época colonial española. Esta puerta arqueada era una de las terminales del Galeón de Manila-Acapulco (1565-1815), una ruta marítima que conectaba Filipinas con México. El Fuerte de Santiago se encuentra a orillas del río Pasig, cuyo contorno visto desde el aire puede apreciarse como un espacio negativo en el arco de cerámica de Jimenez. La desembocadura del río une la tierra y el mar, y el arco nos invita a imaginarnos en un umbral que en aquellos tiempos conectaba diferentes partes del mundo.

Daniel Lind-Ramos

n. 1953; Loíza, Puerto Rico

Vencedor: 1797, 2018-2019

Técnica mixta

Rollins Museum of Art, Colección Alfond de Arte Contemporáneo del Rollins College, donación de Barbara '68 y Theodore '68 Alfond

Expuesto sobre una base elevada, este ensamblaje escultórico de objetos encontrados, tanto naturales como creados por el ser humano, domina el espacio, de forma muy similar a una estatua ecuestre tradicional. Con frecuencia, los miembros de la comunidad le regalan objetos al artista, quien también recupera objetos de las calles y playas de su ciudad natal. Daniel Lind-Ramos creó esta escultura para conmemorar a los puertorriqueños negros que defendieron su tierra en una batalla contra los británicos en 1797. El vencedor lleva un machete, una herramienta agrícola que más tarde se convirtió en símbolo de la resistencia anticolonial y de la independencia. ¿Cómo contribuyen estos materiales y la forma en que se obtuvieron a su manera de comprender la obra?

Beatriz Santiago Muñoz

n. 1972; San Juan, Puerto Rico

Ojos para mis enemigos, 2014

Video (color, con sonido, 14:14 min)

Cortesía de la artista

La cámara de Beatriz Santiago Muñoz sigue a un hombre mientras camina por una base de la Marina de Estados Unidos en Ceiba, Puerto Rico, diez años después de su desmantelamiento. Dentro de las habitaciones vacías, vemos a una iguana corriendo, murciélagos revoloteando y hormigas congregándose. Los pájaros cantan, las ramitas crujen bajo los pies y el agua cae en gotas, corre y se acumula en charcos que reflejan el cielo. La película documenta una posibilidad temporal, ya que la infraestructura militar en descomposición alberga numerosas criaturas salvajes. En el contexto de las crecientes tensiones en el Caribe, la Marina de Estados Unidos reabrió esta base a finales de 2025.

Sarah Sudhoff

n. 1977; Honolulu, Hawái

Guerra de condecoraciones, de la serie *Aislado,* 2022

Impresión con pigmentos de archivo

Cortesía de la artista

La artista cubano-estadounidense Sarah Sudhoff proviene de una familia de militares; su padre, piloto de la Marina de Estados Unidos, solía ausentarse durante meses o años para prestar servicio en un portaaviones. En esta obra, Sudhoff refleja de forma digital una imagen de su propia hija posando ante la cámara. La niña juega a disfrazarse con accesorios que evocan condecoraciones militares al valor o distintivos de rango. La imagen final aborda el contexto más amplio de las guerras internacionales a través de la mirada de una niña. La vida militar afecta a toda la familia.

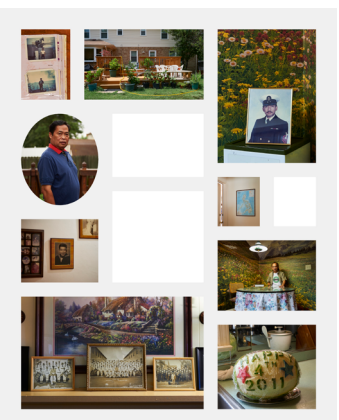
Sherwin Rivera Tibayan

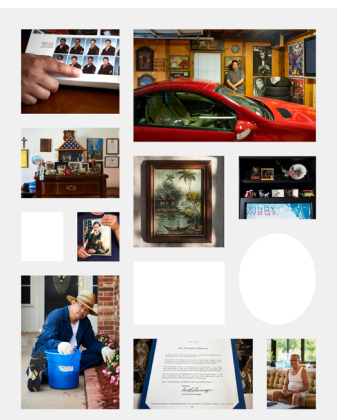
n. 1982; Bahía de Subic, Filipinas

Collage sin título, marcos n.º 1 y *n.º 2*, de la serie *Marina filipino-estadounidense*, 2025

Impresiones con pigmentos de archivo

Cortesía del artista

Miguel Luciano

n. 1972; San Juan, Puerto Rico

Cracker Juan, 1998

Impresión con pigmentos de archivo

Cortesía del artista

Miguel Luciano

n. 1972; San Juan, Puerto Rico

Plátano Pride, 2006

Impresión con pigmentos de archivo

Cortesía del artista

Maia Cruz Palileo
n. 1979; Chicago, Illinois

***La mesa vieja*, 2014**
Óleo sobre lienzo
Colección de Marissa Alperin

Maia Cruz Palileo

n. 1979; Chicago, Illinois

***Naturaleza muerta con ketchup de banana,* 2014**

Óleo sobre lienzo montado en panel

Cortesía de le artista y de Monique Meloche Gallery, Chicago

Guma' Gela'

Roldy Aguero Ablao
CHamoru
n. 1982; Guåhan (Guam)

Såhi Velasco
CHamoru
n. 1988; Tachikawa, Japón

Tinayuyot (Oración), 2020
Altar, video (color, con sonido, 5:16 min)
y actividad participativa
Cortesía de les artistas

Tinayuyot (Oración) explora las dimensiones espirituales y sensoriales de las prácticas alimentarias chamorras. En este caso, la caña de azúcar, el aceite de coco, el achiote, el chile y la leche de coco son sustancias de ritual, cuidado y sanación. En el video, les artistas vierten y untan estos ingredientes sobre sus cuerpos. Los gestos eróticos se van desarrollando poco a poco, despertando la sensibilidad al tacto, al gusto y al olfato. A través de esta experiencia sensorial, Guma' Gela' ("casa queer" en CHamoru) dirige la oración hacia los cuerpos queer chamorros, y recupera así el conocimiento ancestral como una práctica corporal forjada por la supervivencia, la intimidad y la continuidad a lo largo de la tierra y el mar.

—Henry Merges, becario curatorial Anne Lunder Leland

¿Qué alimentos lo transportan a su hogar? Dibújelos o escriba cuáles son.

Edra Soto

n. 1971; San Juan, Puerto Rico

Happy Hour, La Hora Feliz, 2020

Video (color, con sonido, 31:49 min)

En colaboración con Jose Luis Benavides, John H. Guevara y Sadie Woods

Cortesía de la artista

En este video onírico, Edra Soto prepara aperitivos y cócteles a distintas velocidades con una banda sonora de salsa y reguetón animados. En la pantalla aparecen fragmentos y fotografías de la cultura pop caribeña mientras Soto vierte latas de SPAM y Cheez Whiz en una licuadora. Estos aperitivos para fiestas hacen referencia a los alimentos ultraprocesados que son habituales en la dieta puertorriqueña cotidiana. Debajo de esta imagen, se desplaza un texto que explica el declive agrícola de Puerto Rico y su dependencia de los alimentos importados de Estados Unidos, todo ello acompañado de datos curiosos sobre la historia de la música.

Enzo Camacho
n. 1985; Manila, Filipinas

Ami Lien
n. 1987; Dallas, Texas

Volcán social (olas inquietas), 2024
Acuarela, cera de abeja, pulpa de abacá, bagazo (fibra de caña de azúcar), tallo de plátano, cáscara de coco, hierba cogón, citronela, mica, copas de piña, hojas de caña de azúcar, espinaca de agua, concha marina, alga marina y brotes de taro

Colby College Museum of Art, adquisición del museo a través del Jere Abbott Acquisitions Fund y el Mellon Art Purchase Fund, 2025.025

Para crear esta obra, Enzo Camacho y Ami Lien recolectaron alimentos desechados e incorporaron estos materiales a la pasta de papel. El volcán que se muestra aquí es el monte Kanlaon, en Filipinas, que lleva el nombre de una diosa precolonial de la creación, la agricultura y la justicia. Los sociólogos acuñaron el término "volcán social" para referirse a la dictadura de Ferdinand Marcos (1965-1986), un período tumultuoso caracterizado por la ley marcial, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción desenfrenada. Esta inestabilidad provocó la Revolución del Poder Popular, una gesta pacífica que restauró la democracia. Camacho y Lien recuerdan esta historia de protestas mientras continúan trabajando con los agricultores en temas de justicia agraria y seguridad alimentaria.

Pacita Abad

n. 1946; Basco, Filipinas

f. 2004; Singapur

Barracuda, 1996

Óleo, lienzo acolchado y botones sobre lienzo cosido y acolchado

Cortesía de Pacita Abad Art Estate y de Tina Kim Gallery

Camille Hoffman

n. 1987; Chicago, Illinois

Tabi tabi po (con respeto) una disculpa por nuestras costumbres, 2026

Acuarela, acrílico, vinilo de paisaje tropical, reproducción de *The Forest Near Portland, Maine* de Charles Codman y fotografías de sal de Filipinas y América

Fotografías realizadas en colaboración con Andre Taylor

Cortesía de la artista

"Según lo que para mí significa ser americana, siento que soy una ciudadana en un experimento en la isla Tortuga. Adonde sea que voy, me considero una invitada, e intento adaptar y negociar esa identidad según las implicancias que tenga en cada lugar".

—Camille Hoffman

Esta pasarela inmersiva conecta *Algunas historias estadounidenses*, la instalación permanente de la colección de arte estadounidense del Colby Museum, con *Imaginar un archipiélago*. La artista titula la obra con una expresión en tagalo que se utiliza desde la época precolonial, cuando el animismo era el sistema de creencias dominante. Los filipinos dicen "tabi tabi po," cuya traducción aproximada puede ser "disculpe", para mostrar respeto a los espíritus invisibles mientras recorren la naturaleza o para pedir permiso al entrar en nuevas tierras. ¿Cómo se relaciona, de forma práctica o metafórica, la instalación *in situ* de Hoffman con las tierras en las que se encuentra el Colby Museum?

Gamaliel Rodríguez

n. 1977; Bayamón, Puerto Rico

Fe correccional, 2022

Acrílico, tinta y pan de oro sobre papel

Colby College Museum of Art, adquisición del museo a través del Museum Art Purchases Fund, 2023.043

En esta gran obra de arte en técnica mixta, Gamaliel Rodríguez contrasta colores vibrantes con tonos oscuros, lo que hace que los espacios negativos resalten aún más. La selva puertorriqueña amenaza con engullir esta iglesia, que en su momento fue un lugar de culto que funcionaba en un centro penitenciario para jóvenes. El centro de detención estuvo en funcionamiento desde 1908 hasta 2003; luego, los edificios permanecieron abandonados durante años, hasta que la ciudad de Cabo Rojo convirtió el antiguo complejo en una zona recreativa para practicar senderismo y ciclismo. Estos contextos y el título de la obra plantean las siguientes preguntas: ¿A quién o a qué se está corrigiendo, y en quién o en qué podríamos tener fe?

Bhen Alan

n. 1993; Ciudad de Tuguegarao, Filipinas

Madapaka, 2022

Saco de arroz tejido y lona, abanicos, hojas de coco, plumas, estambre encontrado, hilo encontrado, telas, *palaspas* (hojas de palma), ratán, rosarios de plástico y valla de plástico industrial sobre bastidor

Cortesía del artista

Bhen Alan utiliza las tradiciones creativas indígenas para transformar el *banig*, una estera tejida que se utiliza para sentarse, descansar y comer, en un ensamblaje escultórico con objetos encontrados. Los sacos de arroz tejidos aluden al alimento básico de todas las comidas filipinas, mientras que los rosarios de plástico hacen referencia al catolicismo introducido por los españoles. La expresión filipina *madapa ka* se traduce como "ojalá te caigas". Los hablantes nativos suelen transponer la *p* y la *f* en inglés, que es el idioma oficial del Gobierno filipino y la lengua adoptada en la diáspora. Pronuncie el título en voz alta para captar el juego de palabras con el inglés.

Martha Atienza

n. 1981; Manila, Filipinas

Anito 1, 2011-2015

Video (color, con sonido, 8:08 min)

Cortesía de la artista y de Silverlens, Manila y Nueva York

Este video muestra el Festival Ati-atihan, una procesión anual de miembros de la comunidad en la isla de Bantayan, en el centro de Filipinas. *Ati-atihan* significa "ser como los Atis", en referencia a los pueblos indígenas que viven en la región y que profesan el animismo, es decir, la creencia de que todas las cosas están conectadas espiritualmente. En la actualidad, el festival también conmemora la llegada del catolicismo español, como se aprecia en las esculturas del Niño Jesús que los feligreses sostienen en alto. Martha Atienza disminuye el tono de la grabación de audio del festival y reproduce el sonido al revés al ver las escenas.

María Magdalena Campos-Pons

n. 1959; Matanzas, Cuba

Trampa de libertad, 2013

Fotografía Polaroid Polacolor Pro

Colby College Museum of Art, adquisición del museo a través del Jere Abbott Acquisitions Fund, 2024.044

Judith Escalona

n. 1953; Nueva York, Nueva York

***Imaginar un archipiélago: Encuentro del Proyecto Islas, del 7 al 9 de agosto de 2024*, 2025**

Video (color, con sonido, 20:07 min)

Cortesía de la artista

Obras creadas durante el taller de fabricación de papel dirigido por Enzo Camacho y Ami Lien, Encuentro del Proyecto Islas, 2024

Abacá, abedul, totora, abedul gris, helecho olor a heno, algas kelp, abedul de papel, apio de monte, helecho dulce, algas marinas, zumaque cuerno de ciervo, junco de algodón, zanahoria silvestre y otros materiales recolectados en la isla Allen, Maine

Algunos de los participantes fueron Jessamine Batario, Erendina Delgadillo, Judith Escalona, Isa Gagarin, Sofía Gallisá Muriente, Lilian Garcia-Roig, Elisa Germán, Camille Hoffman, Jillian Impastato, Amber Robles-Gordon, Roquin-Jon Quichocho Siongco, Juana Valdés y Adriana Zavala.

