

ECONOMIES
OF THE LOOK AND
CREATIVITY IN
CONTEMPORARY ART
FROM THE CARIBBEAN

From June 6
to August 29, 2014

FLOW

ECONOMÍAS DE LA
IMAGEN Y LA
CREATIVIDAD
EN EL ARTE
CONTEMPORÁNEO
DEL CARIBE

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Luis Alberto Moreno

President

Julie T. Katzman

Executive Vice President

Roberto Vellutini

Vice President for Countries

Santiago Levy

Vice President for Sectors and Knowledge

Jaime Sujoy

Vice President for Finance and Administration

Hans Schultz

Vice President for Private Sector and Non-Sovereign Guaranteed Operations, a.i.

Kurt M.A. Kisto

Executive Director for Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica and
Trinidad and Tobago

Zulfikar Ally

Alternate Executive Director for Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica and
Trinidad and Tobago

OFFICE OF EXTERNAL RELATIONS

Marcelo E. Cabrol

Manager

Paul R. Constance

Chief, Communications Management Division

Gerardo Martínez-Freyssinier

Chief, a.i, Cultural, Solidarity and Creativity Affairs Division

Copyright © 2014 Inter-American Development Bank. All rights reserved. The unauthorized commercial use of Bank documents is prohibited and may be punishable under the Bank's policies and/or applicable laws.

Cataloging-in-Publication data provided by the

Inter-American Development Bank

Felipe Herrera Library

Fuentes, Elvis.

FLOW: economies of the look and creativity in contemporary art from the Caribbean / Elvis Fuentes, Meyken Barreto.

p. cm.

ISBN 978-1-59782-179-7

1. Art, Modern—Caribbean Area. 2. Folk art—Caribbean Area. I. Barreto, Meyken. II. Inter-American Development Bank. Cultural, Solidarity and Creativity Affairs Division. III. Title.

IDB-BR-132

EXHIBIT OF THE INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK

ECONOMIES OF THE LOOK AND
CREATIVITY IN CONTEMPORARY ART
FROM THE CARIBBEAN

FLOW

ECONOMÍAS DE LA IMAGEN Y LA
CREATIVIDAD EN EL ARTE
CONTEMPORÁNEO DEL CARIBE

CURATED BY ELVIS FUENTES
WITH MEYKEN BARRETO

FLOW

ECONOMIES OF THE LOOK
AND CREATIVITY IN CONTEMPORARY ART
FROM THE CARIBBEAN

Curated by Elvis FUENTES with Meyken BARRETO

Changes in the global economy have impacted the Caribbean in the last decades. There was a shift from traditional plantation systems and exporting commodities, such as sugar, tobacco and indigo to oil and tourism industries. No less important are the economies of creativity, entertainment and connectivity, the so-called ‘orange economy,’ which finds fertile ground in the region. Sports, with baseball players as new commodities; music, from salsa to calypso to reggaeton; economies of the look, from skin toning to Dominican hairstyles to Venezuela’s beauty pageant culture - this aesthetic arsenal, more visible in the cultural landscape of cities, finds reflection in the works of contemporary artists. Attentive, critical and open to understanding the human challenges that such changes represent for the region, they also contribute to the international aesthetic dialogue which places the arts as a central tool, a sensitive engine, for the economic growth and social development of the Caribbean.

FLOW: Economies of the Look and Creativity in Contemporary Art from the Caribbean showcases works by twenty-seven artists from fifteen countries. Drawing from the IDB Art Collection, as well as private collectors, art galleries, and from the artists themselves, *Flow* explores the way in which creative popular expressions, often dismissed as minor arts, are employed by artists to critically comment on today’s image-driven cultures.

In the urban dictionary, “flow” refers to the rapper’s ability to rhyme in a skillful manner; it’s an aesthetic quality that denotes mastery of improvisation and creativity, which often turns into power and prestige. However, “flow” also stands for an attitude of tacit approval of what’s mainstream and widely accepted; which is why “going with the flow” is a popular motto for adapting to prevailing attitudes, offering little resistance to them. It often means yielding to peer pressure in detriment of one’s own interest; here the collective trumps the individual. Thus, in the semantic field of contemporary urban culture, “flow” comprises almost counterpointing meanings; it is as fluid a concept as the term itself.

In the context of this exhibition, the term “flow” underscores one of the most important trends in contemporary visual culture in the Caribbean – the appropriation of elements of popular culture in relation to the economies of the look, which foster concepts of embellishment and image-making throughout the region and its diaspora. This includes make-up, hairstyle, nail art, aesthetic surgery,

FLOW

ECONOMÍAS DE LA IMAGEN Y
LA CREATIVIDAD EN EL ARTE
CONTEMPORÁNEO DEL CARIBE

Curado por Elvis FUENTES y Meyken BARRETO

Los cambios en la economía global han impactado notablemente el área del Caribe en las últimas décadas. El rol protagónico ha pasado de los sistemas tradicionales de plantación y la exportación de mercancías como el azúcar, el tabaco y el índigo hacia las industrias del petróleo y el turismo. No menos importante resultan en este nuevo escenario, las economías de la creatividad, el entretenimiento y la conectividad, es decir, la llamada “economía naranja”, la cual encuentra fértil terreno en la región. El deporte profesional, con los jugadores de béisbol como nuevas mercancías de exportación; la música, desde la salsa hasta el calipso y el reguetón; la economía de la imagen, desde la tonificación de la piel hasta los peinados dominicanos o la cultura de los concursos de belleza en Venezuela; todo este arsenal estético – muy presente en el paisaje cultural urbano- se refleja en el trabajo de los artistas contemporáneos del Caribe.

FLOW: Economías de la imagen y la creatividad en el arte contemporáneo del Caribe presenta obras de veintisiete artistas de quince países, provenientes de la Colección de Banco Inter-Americano de Desarrollo, así como de coleccionistas privados, galerías y artistas. La muestra explora el modo en el cual ciertas expresiones de la creatividad popular, frecuentemente menospreciadas como artes menores, son empleadas por los artistas para realizar comentarios críticos sobre la cultura de la imagen en la actualidad.

En el diccionario urbano, “flow” se refiere a la habilidad de los raperos para hacer rimas con destreza. Es una cualidad estética que denota maestría en la improvisación y creatividad, lo cual a menudo se convierte en sinónimo de poder y prestigio. Asimismo, el término “flow” se asocia a aquellas actitudes de aceptación tácita de lo que está de moda o de una opinión ampliamente aceptada. Es por ello que “ir con el flow” es una frase popular que significa adaptarse a las circunstancias ofreciendo poca resistencia. Regularmente implica ceder a las presiones de grupo en detrimento de los intereses personales: aquí lo colectivo prevalece sobre lo individual. De este modo, en el campo semántico de la cultura urbana, “flow” comprende significados en contrapunteo: es tan fluido el término como la acepción del mismo.

En el contexto de esta exposición el vocablo “flow” destaca una de las tendencias más importantes de la cultura visual del Caribe: la apropiación de elementos de la cultura popular en relación con

tattooing, piercing, and other body modifications, as well as fashion and the jobs of costume design, and performing arts developed in the context of the carnival; all these become an aesthetic catalogue from which artists depart in dealing with hot-button economic, and socio-political issues. Borrowing motifs, mimicking methods and caricaturing attitudes in relation to ideals of beauty, these artists unveil the often-invisible straits that connect beauty and power, and revise gender and racial stereotypes.

The exhibition is divided in three sections. Surfaces includes works dealing with the notion of appearance as cultural signifier, which plays an important role in the construction of aesthetic subjectivities in a dynamic dialogue with established canons of beauty. Interested in the expectations of femininity, Jessica Lagunas realizes an endurance performance of sorts when she exaggeratedly applies nail polish, lipstick, and eyelash tint on herself until the containers are emptied. Lagunas effectively mocks the oversaturation of makeup which women are expected to display before going out on a date or even to work. In her mixed media drawings, Nicole Awai combines the technical and the capricious. A legend of commercial names of nail polishes which she employs to paint, suggests an appearance of sophistication of the banal. Details of mechanical parts and gingerbread architecture point to the typical and modular, meanwhile the double portrait stresses her interest in the complexities of human psyche.

Marlon Griffith often designs carnival costumes and parade performances of great impact in the context of art events. In this series of photographs, however, manifestations of popular aesthetics turn intimate as they permeate such a traditionally private practice as the powdering the neck. This whimsical gesture highlights the centrality of creativity in ordinary people's lives. Likewise, Firelei Báez lets her character's imagination fly when she depicts a woman's elaborate hairstyle being done by birds. Fantasy imbues this scene, which suggests a special moment of playfulness and solace. On the opposite extreme of the spectrum is Kelly Sinnaph Mary. Her photograph of a woman in a provocative pose featuring overblown lips is blunt and direct as it deals with sexist cultural

DETAIL Jessica Lagunas

Production stills from *The Better to See You With (Para verte mejor)*, 2005. Video-performance, 57:37 minutes.
Photos by: Roni Mocán. Courtesy of the artist. ©Jessica Lagunas.

la economía de la imagen, la cual promueve conceptos referidos al embellecimiento o la construcción de la apariencia física. Esto incluye el maquillaje y la peluquería, manicure y pedicure, la cirugía estética, así como la moda, el diseño de vestuario y la visualidad de los espectáculos del carnaval. Todo ello deviene en catálogo de posibilidades estéticas del cual los artistas toman lo necesario para abordar temas candentes de tipo económico o sociopolítico. Usando motivos, mimetizando métodos o caricaturizando actitudes en relación con los ideales de belleza, estos artistas develan la estrecha relación, frecuentemente inadvertida, que conecta la belleza con el poder, al tiempo que revisan estereotipos raciales y de género.

La muestra se divide en tres secciones. Superficies incluye obras que tratan con el tema de la apariencia como signifiante cultural y cómo esta juega un papel importante en la construcción de las subjetividades estéticas, entablando un diálogo dinámico con los cánones de belleza establecidos. Interesada en cuestionar las expectativas de lo femenino, Jessica Lagunas realiza tres acciones por separado en las que se aplica esmalte de uñas, pintura de labios y entintado de pestañas de forma continua hasta agotar el contenido de los frascos. Lagunas señala la ansiedad desmedida por maquillarse que algunas mujeres, en particular latinas, ponen de manifiesto al prepararse para una cita o actividades cotidianas como ir al trabajo. En sus obras Nicole Awai combina la precisión del dibujo técnico y lo caprichoso de la imaginación. Al incluir una leyenda con los nombres comerciales de las pinturas de uñas que emplea en el dibujo, Awai sugiere la apariencia de sofisticación de lo banal. Detalles de partes mecánicas así como alusiones a la llamada arquitectura de "gingerbread" apuntan a lo típico y lo modular, mientras que su doble autorretrato subraya su interés en las complejidades de la psiquis humana.

Marlon Griffith diseña disfraces de carnaval y desfiles de gran impacto en el contexto de los eventos de arte. En esta serie de fotos, sin embargo, se concentra en manifestaciones de la estética popular que resultan más íntimas como la tradicional práctica de entalcarse el cuello. Este gesto pone de relieve cuán medular resulta la creatividad en la vida de la gente común. Asimismo, Firelei Báez deja volar la imaginación de su personaje al representar el elaborado peinado de una mujer siendo realizado por pájaros. Esta escena, imbuida de fantasía, sugiere un instante especial de alegría y disfrute. En el extremo opuesto del espectro se encuentra Kelly Sinnaph Mary; su fotografía de una mujer en una pose provocativa y con labios exageradamente pintados para aludir a la forma de la vagina, es cruda y directa, ya que lidia con las obsesiones culturales sexistas que a menudo se traducen en violencia contra el cuerpo femenino. Genéricamente titulada *Vagina*, esta serie destaca las tensiones inherentes a los espacios domésticos, donde el comfort usualmente enmascara modos de sumisión.

Desde una perspectiva menos intimista y más inclinada hacia lo socio-económico Jairo Alfonso presenta un dibujo dominado por el horror vacui marcado por los excesos del consumismo. El artista

DETAIL: Marlon Griffith—Trinidad and Tobago

Louis, Powder Box Schoolgirl series (Louis, de la serie Caja de Talco Colegiala), 2009. Chromogenic print, 51 x 34 inches. Courtesy of the artist. ©Marlon Griffith.

fixations that often translate into violence against the female body. Generically titled *Vagina*, her current series highlights the inherent tensions within domestic spaces, where comfort often masks forms of domestication and submission.

From a less individualist, but rather socio-economic perspective, Jairo Alfonso presents a horror vacui drawing, informed by the excess of consumerism. He depicts an accumulation of objects, devices and accessories, which flood the pictorial space. They have in common their linkage to the industries of beauty and aesthetics, underscoring the beauty canon as a main concern of contemporaneity. On the other hand, Ebony Patterson exercises a cultural critique of a social space that she has been studying for years, Jamaica's dancehall. Her installation explores the relationship between dance, music, fashion and dancehall culture imagery through an ultra-baroque language that denote excess and the blurring of boundaries between genders and identities. Interested in the troublesome imagery of the ethnographic tradition, Omar Richardson focuses on recovering the memory of symbols that links the Caribbean's canon with African ritualistic practices. He depicts characters strengthening this trans-Atlantic continuity.

Politics is at the heart of Ana Olema's indagation on the socialist body in her natal Cuba. She mimics the practices of body modifications by proposing to create a tattoo with an official emblem from Cuba's hegemonic discourse in the context of the school system. This tattoo was to replace the original emblem, which students receive for free. Aware of the association of tattoo with prison and marginal cultures in Cuba, she adopted the problematic idea as an official proposition to the Ministry of Education. In Venezuela, mecca of beauty pageant culture in the Caribbean, Regina José Galindo realized a performance reflecting on the invasive procedures to which models submit their bodies in order to undergo modifications in pursuit of an ideal of beauty.

desarrolla una acumulación de objetos, dispositivos y accesorios que inundan el espacio pictórico. Estos motivos tienen en común su conexión con la industria de la imagen y la estética, destacando que los cánones de belleza son una preocupación fundamental de la cultura contemporánea. Por otro lado, Ebony Patterson ejerce una crítica cultural al espacio social que ha estado estudiando durante años, el "dancehall" de Jamaica. Su instalación explora la relación entre la danza, la música, la moda y la imaginería de esta subcultura, a través de un lenguaje ultrabarroco que denota el exceso y la difuminación de fronteras entre los géneros y las identidades. Omar Richardson, en cambio se interesa por la tradición etnográfica como codificadora de un concepto de belleza y busca recuperar la memoria de símbolos que vinculan el Caribe con las prácticas rituales africanas. Los personajes representados en sus obras, refuerzan la idea de esta continuidad transatlántica.

La política está entre las cuestiones que Ana Olema investiga en relación con el cuerpo "socialista" de su Cuba natal. En la obra *TCM: Trabajo Científico Metodológico*, la artista propone que se utilice el tatuaje, una técnica de modificación corporal tradicionalmente asociada a la marginalidad y la prisión, para crear un emblema del discurso hegemónico de Cuba como parte del sistema escolar. Concebido para reemplazar el emblema original (de tela), que los estudiantes reciben de manera gratuita, Olema desarrolló esta controversial propuesta para ser adoptada por el Ministerio de Educación. Por otra parte, en Venezuela, meca de la cultura de concursos de belleza, Regina José Galindo realizó un performance en el que reflexionaba sobre los procedimientos invasivos a los que se someten las modelos con el propósito de alcanzar el ideal de belleza. Recorte por la línea es una crítica aguda a estas prácticas. Consistió en que un cirujano dibujó sobre el cuerpo de la artista las múltiples modificaciones corporales que necesitaría para ajustarse a dicho ideal.

Acceso(rios) explora la indexicalidad de los objetos de la cultura material de los centros urbanos, y cómo impactan nuestra imagen. Desde las obsesiones de los "fashionistas" con las marcas, hasta la naturaleza excesiva del "bling bling" o la omnipresencia de las armas en las calles, estos objetos sirven como códigos de acceso a realidades subyacentes. La moda informa la práctica artística de Gerard Hanson y Sheena Rose. En *Saludo de arma*, Hanson interviene con pintura acrílica la fotografía de un joven hombre negro en una pose dignificada. Apoyado contra un muro, este mira hacia algún punto fuera de la obra. Con un grueso trazo naranja, Hanson crea una especie de halo alrededor de su peinado afro. Combatiendo los estereotipos negativos de los negros en los medios masivos de comunicación, el artista revela las zonas

Cut through the line is a poignant critique of these practices.

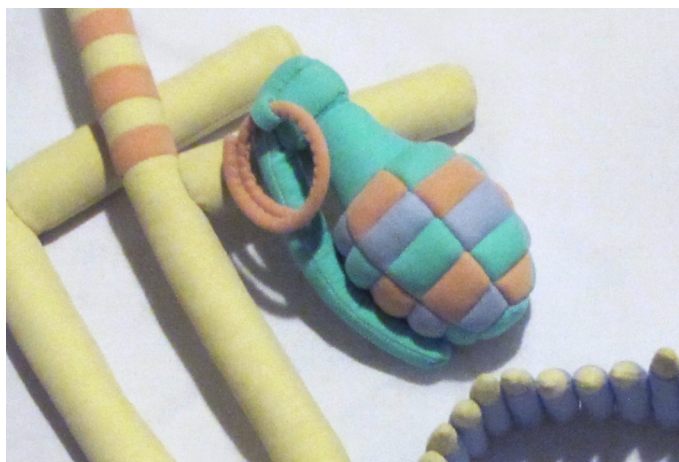
It consisted of a surgeon drawing on her body the multiple modifications she would need to undergo to perfect her own body.

Acces(sories) explore the indexicality of objects from the material culture of urban centers, and how they come to impact one's image. From the fashionistas' obsession with brands to the excessive nature of the bling-bling to the omnipresence of weaponry on the streets, these objects serve as codes of access to underlying realities.

Fashion informs the artistic practice of Gerard Hanson and Sheena Rose. In *Gun Salute*, Hanson intervenes with acrylic paint on a photograph of a young black man. The man stands in a dignified pose against a wall, looking somewhere outside the picture. With a thick, orange stroke, Hanson creates a halo of sorts around his Afro hairstyle. Combating negative stereotypes of blacks in the media, he highlights the bright, colorful spots in an often black and white image. Lighthearted and playful, the video animation by Sheena Rose also combines the mechanically reproduced (video footage) and the hand-made (drawing and painting). It shows her walking around the city. She performs her quotidian actions like a self-aware consumer of banality, a celebrity in the making. Similar in tone, Winston Strick's *American Woman* relates to consumerism in the context of tourist economy and the souvenir, this time around presenting the stereotype of the female consumer of goods. In both cases, humor is a key tool to tackle the issue without overexploiting it.

From the culture of celebrity associated with hypermasculinity Miguel Luciano and Freddy Rodríguez appropriate and resignify motifs. Luciano covers a plantain with platinum to create a sui generis sculpture of the so-called bling, the jewelry piece that rapper icons usually employ as markers of identity. The shiny, hard surface of the platinum hides a soft, rotten core. This expression of power finds an interesting correlation in Rodríguez's golden portrait of Alex Rodríguez's signature swing. Popular musicians and baseball players are today's most precious exports from the Caribbean, where scouting practices resemble exploitative farm systems of the past.

Comfort is central to Jessica Kairé's operation to manage brute force, which she identifies not only with outlaws, but also with

luminosas latentes en una imagen a menudo presentada en blanco y negro. Animado y travieso el video de Sheena Rose combina la reproducción mecánica (tomas de vídeo) y el trabajo manual (dibujo y pintura). Este muestra a la artista caminando por la ciudad mientras realiza sus actividades cotidianas, como un consumidor consciente de la banalidad, como una celebridad en ciernes. Con tono similar, *Mujer Americana* de Winston Strick vincula la economía del turismo y el souvenir con el estereotipo de la mujer ávida de consumir bienes. En ambos casos el humor es una clave para abordar la cuestión sin explotarla.

En torno a la cultura de las celebridades asociada con la masculinidad Miguel Luciano y Freddy Rodríguez se apropian de motivos para resignificarlos. Luciano recubre un plátano con platino creando una sui generis escultura referida al llamado bling-bling, la bisutería que los íconos raperos usualmente emplean como marcas de identidad. La superficie brillante y dura del platino esconde un núcleo muerto y seco. Esta expresión de poder e hipermasculinidad encuentra una interesante correlación en el retrato dorado del swing del jugador de béisbol Alex Rodríguez, el mejor pagado de las Grandes Ligas. Los músicos populares y los jugadores de beisbol son actualmente los bienes de exportación más preciados del Caribe, cuyas prácticas de captación de talentos se asemejan a los sistemas de explotación de las plantaciones del pasado. El comfort es tema central en la operación realizada por Jessica Kairé para dominar la fuerza bruta, que ella identifica no sólo con las ilegalidades, sino también con las acciones represivas del aparato del estado. En esta serie de múltiples fragmentos Kairé rehace granadas, pistolas, balas, así como manoplas y bastones policiales en materiales suaves, como una forma de contrarrestar la cultura de violencia en los centros urbanos. Respondiendo a preocupaciones similares, Límber Vilorio ha desarrollado toda una línea de artículos protectores mejorados, tales como carros, gomas y cascos de motocicletas, cubiertos completamente por casquillos de balas.

En movimiento opuesto a esta cultura omnipresente de fiera e hipermasculinidad, Elvis López crea una narrativa de pasión y perdición en *El éxtasis de Aurora*. La Diabla (She-Devil) es un personaje ficticio, una seductriz que atrapa a los hombres por su belleza y embrujo; y luego los devora. En la instalación de López, concebida como una especie de escena del crimen de la que La Diabla ha escapado, los espectadores encuentran evidencia de su vulnerabilidad. Su zapato de cristal, que descansa cómodamente sobre un cojín recuerda la historia de Cenicienta y nos hace cuestionar la supuesta maldad de aquella.

Divertidas como suelen ser, las celebraciones populares terminan algunas veces en aflicción. La energía eufórica se vuelve caos. Éstos son los temas que agrupa *Vanity Fair*, una reflexión

DETAIL: Jessica Kairé, *Confort Set, Pastel Colored (Set CONFORT, color pastel)*, 2011. Sculpture, fabric, thread, polyfill, embroidery, dimensions variable. Courtesy of the artist. ©Jessica Kairé.

DETAIL: Elvis Lopéz: *Aurora's Ecstasy (El éxtasis de Aurora)*, 2005. Installation, dimensions variable. Courtesy of the artist. ©Elvis López.

repressive actions of the state apparatus. In this multi-part series, Kairé remakes grenades, guns and bullets as well as manoplas and batons in soft materials as a way to counter the culture of violence in urban centers. Responding to similar concerns, Límber Vilorio has developed a whole line of enhanced protective items, such as cars, tires, and motorcycle helmets entirely covered with bullet shells.

Countering this omnipresent culture of ferocity and hypermasculinity associated with urban culture, Elvis López creates a narrative of passion and perdition in *Aurora's Ecstasy*. She-Devil is a fictitious character, a seductress who traps men through her good looks and witchcraft and devours them. In López's installation, conceived as a crime scene of sorts from which She-Devil has rushed out, viewers find evidence of her vulnerability - her glass shoe comfortably resting on a cushion reminds viewers of the Cinderella story, questioning their assumption that she is evil.

Amusing as they often are, popular celebrations sometimes end in distress. Euphoric energy turns into chaos. These are topics grouped in *Vanity Fair*, a reflection on the paradisiac image of the Caribbean that is propagated by tourism. Abundance of nature and visual richness coexist with awareness of mortality.

Remy Jungerman's inspiration comes from the Maroon culture in Suriname and from Western trends of avant-garde art. His work features abstract patterns (referring to both modernist and traditional Surinamese fabrics) juxtaposed to the photographic image of a maroon. On top of this, and centered in the pictorial space, is the silhouette of a carnival mask, the Red Devil. The palimpsest neutralizes each image, which appear convincingly silent on the picture plane. On the other hand, Edouard Duval Carrié deals with the stereotype of the primitive subject as a modernist sign associated with the region. He created an image in blue hues

sobre la imagen paradisíaca del Caribe que es propagada por el turismo del carnaval. La abundancia de la naturaleza y la riqueza visual coexisten con la conciencia de la mortalidad.

Remy Jungerman se inspira en la cultura cimarrona de Suriname, así como en movimientos vanguardistas del arte occidental. Su pieza está compuesta por patrones abstractos (que recuerdan las telas tradicionales y modernas surinamesas) yuxtapuestos a la imagen fotográfica de un cimarrón. Detrás de estos y centrada en el espacio pictórico, aparece la silueta de una máscara de carnaval: el Diablo Rojo. El palimpsesto neutraliza cada figura, que aparece convincentemente silenciada en el plano de la imagen. Por otro lado, Edouard Duval Carrié se enfoca en el estereotipo del sujeto primitivo como signo modernista asociado con la región. Crea una imagen en azul de un personaje ficticio, cuya riqueza de detalles decorativos y lenguaje neobarroco podrían perfectamente hacerlo pasar por real. Las expresiones de arte popular también recogen festividades y rituales al aire libre, tales como los trabajos en tela de Mireille Delice y los diseños en la técnica Batik de Althea Bastien. La bandera de Delice representa una escena de La reina rota utilizando la iconografía tradicional de las banderas vodún. Pionera del Batik durante décadas en Trinidad, Bastien muestra en su obra cinco máscaras del carnaval caribeño, de formas imaginativas.

La asunción del concepto de Vanitas, un género de larga trayectoria en la historia del arte occidental, es peculiar en numerosos artistas de la muestra. Inspirada en la idea del animal muerto como trofeo para los cazadores, Alessandra Expósito utiliza cráneos de pollos, que decora meticulosamente, añadiéndole cuernos, incrustaciones y nombres ficticios para crear una especie de objeto fetiche. Por otro lado, Joscelyn Gardner representa especímenes botánicos que fueron utilizados secretamente como abortivos naturales en las plantaciones caribeñas del siglo XVIII. Estos aparecen enredados en las trenzas de peinados contemporáneos atados a collares de hierro y otros instrumentos con que se torturaban a las mujeres esclavas acusadas de haber abortado. Este sentimiento de malestar histórico y cultural es también compartido en los grabados coloridos y barrocos de Marta Pérez García. Ella utiliza un procedimiento de reducción de la matriz xilográfica en el que esta matriz se va perdiendo en la medida en que se completa el trabajo. El horror vacui en las composiciones contrasta con la sensación de pérdida; vívidos colores se contraponen a las caras grotescas de los personajes, inmersos en un ambiente de signos hostiles.

La abundancia y el exotismo encuentran expresión en las acuarelas de Keith Morrison, *Mercado III* y *Mercado IV*. El artista reconsidera el género del bodegón al enfocarse en imágenes

DETAIL: Remy Jungerman— **Peppina Devil Maroon A2 (Diablo cimarrón Peppina A2)**, 2011. Silkscreen, 39 x 27 ½ inches. Courtesy Susan Delvalle Collection. ©Remy Jungerman.

of a fictitious character, whose richness in decorative details and Neobaroque language may very well lead people to take him as the real thing.

Expressions of popular art also deal with outdoor festivities and rituals, such as Mireille Delice's drapeau works, and Althea Bastien's batik designs. Delice's drapeau depicts a scene of *La Reine brisée* using the traditional iconography of Vodun flags. Pioneering in batik for decades in Trinidad, Bastien showcases five masks of Caribbean carnival in imaginative shapes.

The take on the concept of Vanitas, a long-standing genre in the history of Western art, is quite peculiar in some artists in the show. Inspired by the idea of dead animals as trophy heads for hunters, Alessandra Expósito uses chicken skulls and decorates them in meticulous ways, adding horns, inlaid incrustations and fictional names to create a fetish object of sort. Meanwhile Joscelyn Gardner depicts botanical specimens that were secretly used as natural abortifacients on 18th century Caribbean plantations. They appear entangled with contemporary braided hairstyles tied to iron collars and other torture tools that were used against female slaves accused of abortion. This feeling of cultural and historical discomfort is also shared by Marta Pérez García's colorful and baroque engravings. She uses a reduction woodcut procedure in which the matrix is lost as the work is completed. The horror vacui compositions contrast with the poignancy of the loss, and the vivid colors counter the grotesque faces of characters immersed in an environment of hostile signs.

Abundance and exoticism find expression in Keith Morrison's watercolors, *Market III* and *Market IV*. He revisits the genre of the still life by dealing with stereotypical images of the nature and culture of the Caribbean. Colorful bowls are filled with tropical fruits and plants, animals, musical instruments, and clay figures reminiscent of aboriginal idols and African slaves. Despite this exuberance, Morrison strikes a somber tone due to the stillness of the picture. Far from static, the playful video by Donna Colon and Jonathan Harker reanimates the genre by means of performing a *Tropical Zinc-phony* of mangoes rolling on rooftops of zinc panels in Panama. The path of the fallen fruit, at times followed by other mangoes in a contagious movement, may be seen as a metaphor of art itself for it is often one that sets into motion an entire symphony in the face of adversity.

estereotipadas del entorno natural y la cultura del Caribe. Sus fuentes coloridas están llenas de frutas y plantas tropicales, animales, instrumentos musicales y figurillas de barro reminiscentes de los ídolos aborígenes y africanos. A pesar de esta exuberancia, Morrison les impregna un tono sombrío, dado a través de la inmovilidad de la imagen. Lejos de ser estático, el video lúdico de Donna Colon y Jonathan Harker reanima el género de la naturaleza muerta al proponer una *Zinc-fonía Tropical* de mangos que ruedan por los techos de paneles de zinc en Panamá. El recorrido de la fruta caída, seguida por otros mangos en un movimiento contagioso, puede ser visto como una metáfora del arte mismo, en el sentido en que este a menudo es capaz de echar a andar la creatividad de toda una sinfonía frente a la adversidad.

DETAIL: Marta Pérez-García: **Seaman...Vieques (El marino... Vieques)**, 2000. Woodcut, 42 ½ x 42 ½ inches. Courtesy of Perry E. Miranda. ©Marta Pérez-García.

FLOW

Artists: **Aruba** - Elvis López - **Bahamas** - Omar Richardson - **Barbados** - Joscelyn Gardner, Sheena Rose - **Cuba** - Jairo Alfonso, Alessandra Exposito, Ana Olema - **Dominican Republic** - Firelei Báez, Freddy Rodríguez, Límber Vilorio - **Guadeloupe** - Kelly Sinnapah Mary - **Guatemala** - Regina José Galindo, Jessica Kairé, Jessica Lagunas - **Guyana** - Winston Strick - **Haiti** - Edouard Duval Carrié, Mireille Delice - **Jamaica** - Gerard Hanson, Keith Morrison, Ebony Patterson - **Panama** - Donna Conlon & Jonathan Harker - **Puerto Rico** - Miguel Luciano, Marta Pérez García - **Suriname** - Remy Jungerman - **Trinidad & Tobago** - Nicole Awai, Althea Bastien, Marlon Griffith

Right page, Página derecha

Joscelyn Gardner—**Barbados**

Mimósa Púdica (Yaba), 2011. Hand-colored lithograph on frosted Mylar, 36 x 24 inches.

Inter-American Development Bank Art Collection.

©Joscelyn Gardner.

Jessica Lagunas—Guatemala

Production stills from *The Better to Caress You With (Para acariciarte mejor)*, 2003. Video-performance, 109:36 minutes. Photos by: Roni Mocán. Courtesy of the artist. ©Jessica Lagunas.

Jessica Lagunas: Production stills from *The Better to Kiss You With (Para besarte mejor)*, 2003. Videoperformance, 57:48 minutes. Photos by: Roni Mocán. Courtesy of the artist. ©Jessica Lagunas.

Alessandra Exposito—Cuba

Slaughterhouse Survivor (Superviviente del Matadero), 2013.
Mixed media on chicken skull, 3 1/4 x 3 x 2 inches. Courtesy of the artist and Mixed Green Gallery, New York. ©Alessandra Exposito.

Super Beak (Super Pico), 2011. Mixed media on chicken skull, 2 1/8 x 2 1/2 x 1 1/4 inches. Courtesy of the artist and Mixed Green Gallery, New York. ©Alessandra Exposito.

Ana Olema—Cuba

SMW: Scientific Methodological Work (TCM: Trabajo Científico Metodológico), 2005-2008. Chromogenic print, 22 x 16 inches.

Courtesy of the artist. ©Ana Olema.

Elvis López—Aruba

Elvis López: *Aurora's Ecstasy (El éxtasis de Aurora)*, 2005.

Installation, dimensions variable. Courtesy of the artist.

©Elvis López.

SGS
TRANQUILLITY

Left page, Página izquierda

Marlon Griffith— Trinidad and Tobago

Blossom, Powder Box Schoolgirl series (Blossom, de la serie Caja de Talco Colegiala), 2009. Chromogenic print, 51 x 34 inches.

Courtesy of the artist. ©Marlon Griffith.

Freddy Rodríguez— Dominican Republic

A-Rod six of thirteen (A-Rod seis de trece), 2007. Acrylic on canvas, 40 x 40 inches. Courtesy of the artist.

©Freddy Rodríguez.

Regina Galindo—Guatemala

Cut Through the Line (Recorte por la línea), 2005. Video documentation. The performance took place at Primer Festival de Arte Corporal. Caracas, Venezuela. Courtesy of the artist. ©Regina Galindo.

Next page #22-23 / Página siguiente #22-23

Kelly Sinnapah Mary—Guadeloupe

Vagina, Jyoti Singh Pandey (Vagina, Jyoti Singh Pandey), 2013-2014. Chromogenic print, 27 ½ x 51 inches. Courtesy of the artist.
©Kelly Sinnapah Mary.

Left page / Página a la izquierda

Ebony Patterson—Jamaica

Russian, from Out and Bad Series (Ruso, de la serie Out and Bad), 2012. Embellished photo tapestry with embellished shoes, wallpaper, and other objects, dimensions variable. Courtesy of Monique Meloche Gallery and Collection Peggy Cooper Cafritz. ©Ebony Patterson.

Edouard Duval Carrié—Haiti

Future Primitive Blue (Primitivo futuro en azul), 2014. Mixed media on Mylar in artist frame, 29 x 29 x 3 inches. Courtesy of the artist. ©Edouard Duval-Carrié.

Keith Morrison—Jamaica

Market III (Mercado III), 2004. Watercolor on paper, 30 X 40 inches.

Photo: Sam Fritch. Courtesy of the artist. ©Keith Morrison.

Keith Morrison: *Market IV (Mercado IV)*, 2004. Watercolor on paper, 30 X 40 inches. Photo: Sam Fritch. Courtesy of the artist. ©Keith Morrison.

Winston Strick-Guyana

American Woman (Mujer americana) 1994. Mixed media: leather, metal PVC and wood, 33 x 12 x 3 inches.
Inter-American Development Bank Art.
©Winston Strick.

Jessica Kairé—Guatemala

Comfort Set, Pastel Colored (Set CONFORT, color pastel), 2011.
Sculpture, fabric, thread, polyfill, embroidery, dimensions variable.
Courtesy of the artist. ©Jessica Kairé.

Límber Vilorio—Dominican Republic

Helmet (Casco), 2010. Motorcycle helmet and bullet shells, 10 x 10 x 12 inches. Courtesy of the artist and Lyle O´Reitzel Gallery, Dominican Republic. ©Límber Vilorio.

Miguel Luciano—Puerto Rico

Pure Plantainum at King of Platinum (Puro Plantainum en el Rey del Platino), 125th St., 2006. Chromogenic print, 36 x 24 inches.

Courtesy of the artist. ©Miguel Luciano.

Donna Conlon &
Jonathan Harker—Panamá

Tropical Zinphony (Zincfonía Tropical), 2013. Video, 1:45 minutes.
Courtesy of the artists. ©Donna Conlon & Jonathan Harker

Firelei Báez—Dominican Republic

Drift, from Natural Grooming Series (Deriva, de la serie Cepillado Natural). 2010. Graphite and Gouache on paper. 18 4/5 x 24 inches. Courtesy of the artist and Solomon Art Foundation.
©Firelei Báez.

Sheena Rose—Barbados

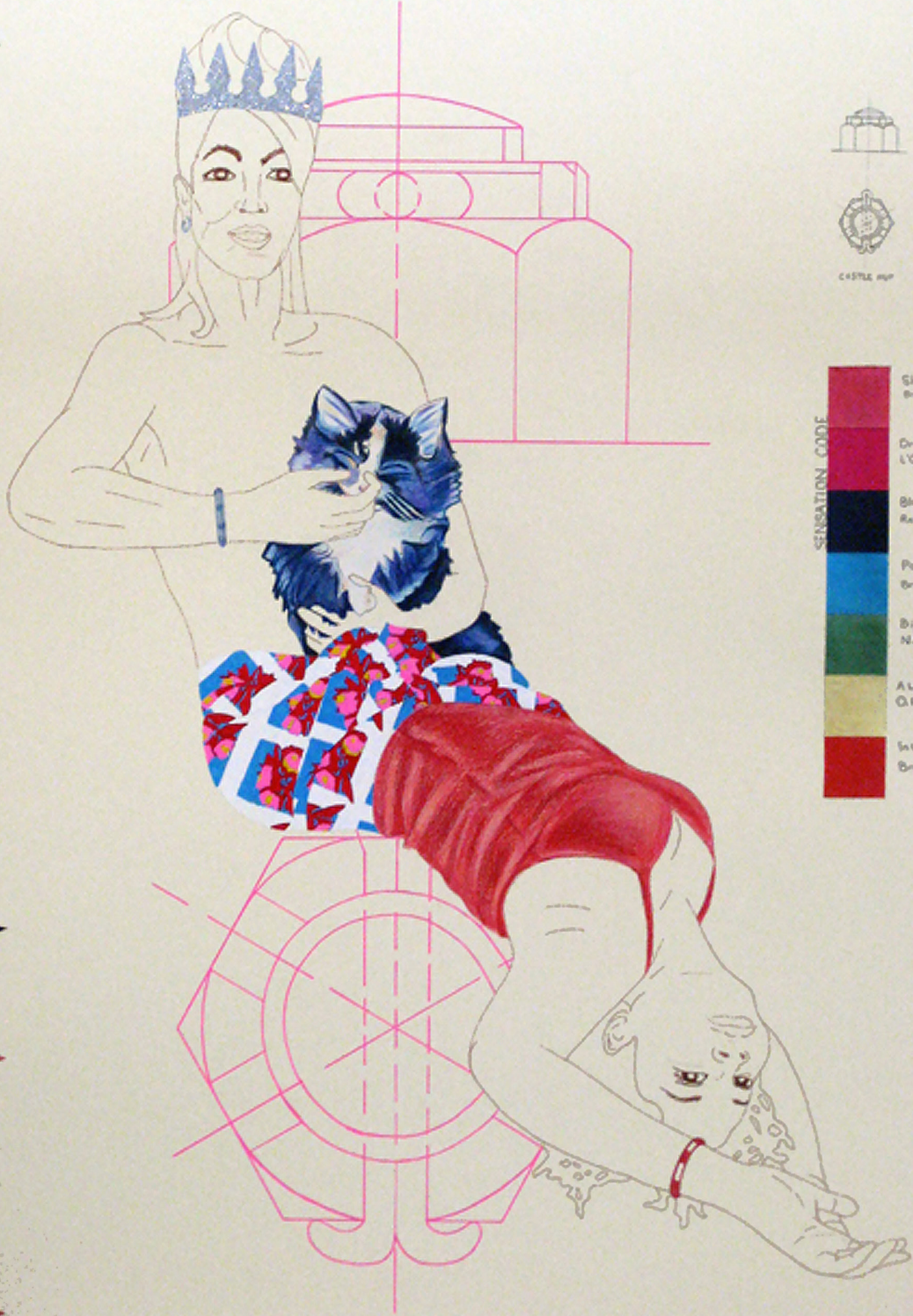
Town (Ciudad), 2009. Video animation, 2:30 minutes. Courtesy of the artist. ©Sheena Rose.

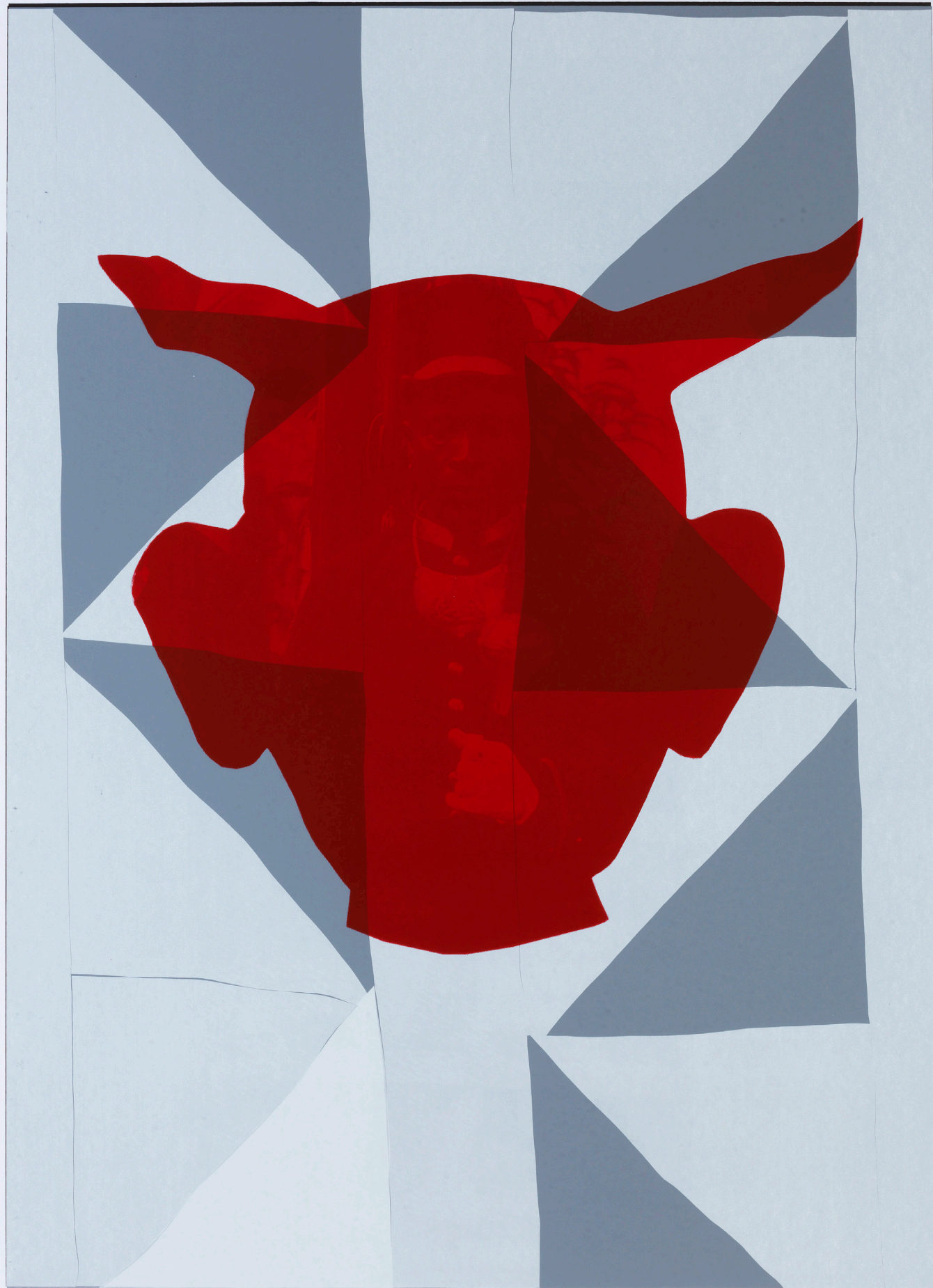
Right page / Página derecha

Nicole Awai—Trinidad & Tobago

Specimen, from Local Ephemera: Castle Nut and Drama Queen Series (Espécimen, de la serie Perecedero local: Castle Nut y Drama Queen), 2008. Graphite, acrylic paint, nail polish and glitter on paper, 50 x 38 inches. Courtesy of the artist. ©Nicole Awai.

LOCAL EPHEMERA: CASTLE NUT AND DRAMA QUEEN

1/16

paper sculpture 43

2007 jasperman 200

Left page / Página izquierda

Remy Jungerman— Suriname

Peppina Devil Maroon A2 (Diablo cimarrón Peppina A2), 2011. Silkscreen, 39 x 27 ½ inches. Courtesy Susan Delvalle Collection. ©Remy Jungerman.

Althea Bastien—Trinidad & Tobago

Untitled, n.d. Batik, 46 x 25 1/2 inches.
Inter-American Development Bank Art Collection.
©Althea Bastien.

Omar Richardson—Bahamas

Personal Language (Lenguaje Personal), 2011. Color woodcut, 41 1/2 x 29 1/2 inches.

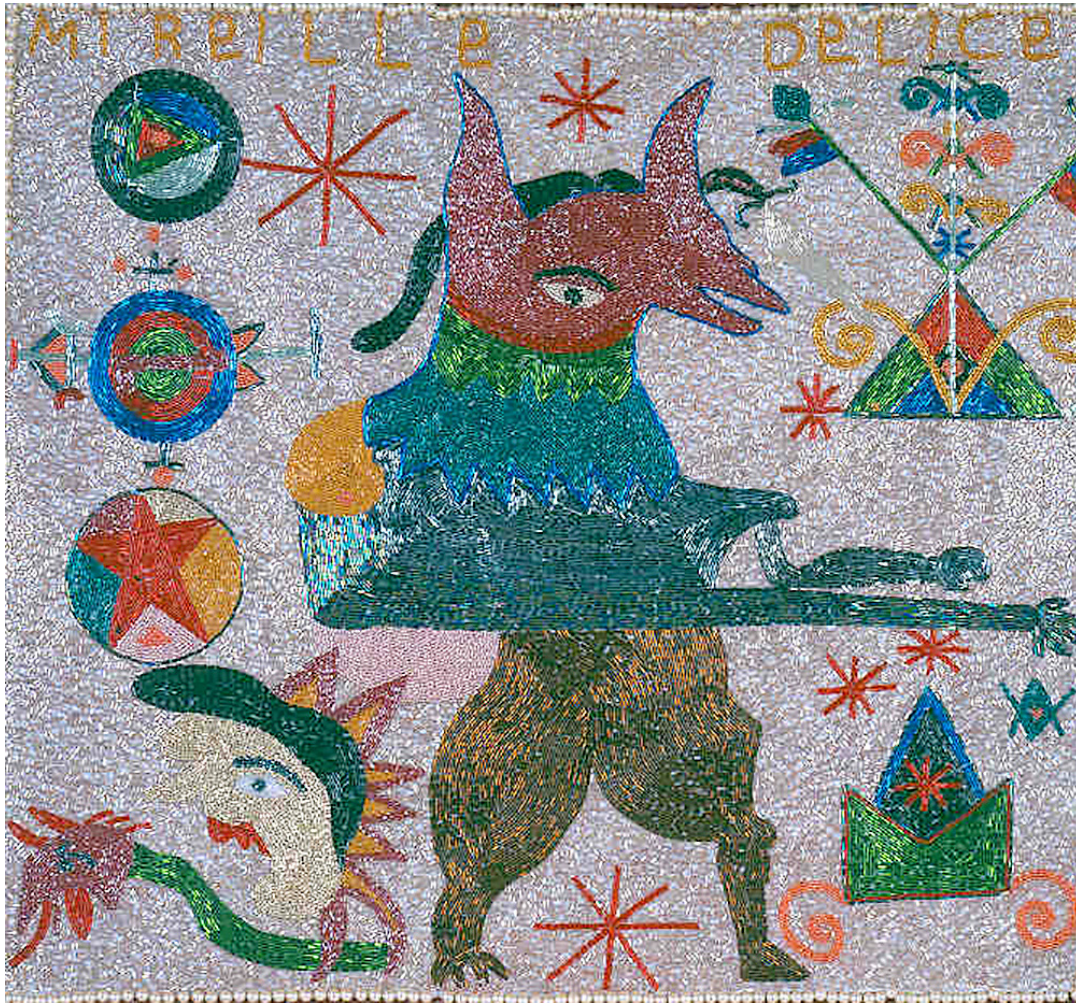
Inter-American Development Bank Art Collection.
©Omar Richardson.

Right page / Página derecha

Jairo Alfonso—Cuba

212, 2014. Watercolor pencil on paper, 62 3/5 x 31 1/5 inches. Courtesy of the artist. ©Jairo Alfonso.

Mireille Delice-Guyana

The Cracked Queen (La reine brisée / La Reina Rota), 1996. Mixed media on fabric, 27 1/2 x 29 inches.

Inter-American Development Bank Art Collection.

©Mireille Delice.

Marta Pérez García—Puerto Rico

I'm gonna get you I (Si te cojo I), 2012. Woodcut, 69 x 9 5/8 inches.

Courtesy of the artist. ©Marta Pérez-García.

I'm gonna get you II (Si te cojo II), 2012. Woodcut, 69 x 9 5/8 inches.

Courtesy of the artist. ©Marta Pérez-García.

Gerard Hanson—Jamaica

Gun Salute (Saludo de Armas), 2009. Archival inkjet print and acrylic paint on canvas, 25 x 26 inches.

Inter-American Development Bank Art Collection.

©Gerard Hanson.

Acknowledgments

The IDB Cultural Center gratefully acknowledges the collaboration of all the individuals and institutions that have made this extraordinary exhibition possible.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK CULTURAL CENTER

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO CENTRO CULTURAL

Elba Agusti
Hugo Bahamon
Felipe Buitrago
Debra Corrie
Fadrique Iglesias
Anne Vena

The IDB Cultural Center, established in 1992, contributes to the social development of the region, showcases the artistic expressions of the IDB member countries, encourages a greater synergy between culture and development and brings understanding between Latin America and the Caribbean and the rest of the world.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK CULTURAL CENTER GALLERY

1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577
Tel. 202 623 3774
IDBCC@iadb.org
www.iadb.org/cultural
facebook.com/BIDcultura
@BIDcultura

Graphic Design by Branded Environments LLC

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW