"SOMOS USTEDES" La inmediata oleada de Latinización en los EE.UU.:

ESTABLECIENDO UNA "NUEVA" DIRECCIÓN PARA EL ARTE LATINO DEL SIGLO XXI EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: (La creación del innovador **"Proyecto Somos Ustedes"(*WAY*)**[1] en forma de Exposición de Arte)

por el Dr. José Manuel Rodeiro (Crítico e Historiador del Arte y Coordinador de Historia del Arte, Departamento de Arte, *New Jersey City University*) y traducido al castellano por la Dra. Sara E. Gil-Ramos, Doctora en Historia del Arte (Departamentos de Historia y Arte, *NJCU*)

"La Libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta. Pero nunca hemos tenido que poner un muro de . . . ."

---------- Conferencia del Muro de Berlín del Presidente John F. Kennedy, 1963.

"Finalizar la valla fronteriza ahora."

---------- El Senador estadounidense Jim DeMint de Carolina del Sur, 2010.

Desde su creación, en la ciudad de Nueva York, en el año 2005, el **"Proyecto Somos Ustedes" (WAY)** ha sido un revolucionario fenómeno socio-artístico Latino madurado con consecuencias tanto nacionales como mundiales, utilizando el arte para arrojar luz sobre cinco pertinentes temas latinos del siglo XXI: 1) La inmigración Latina, 2) **La Latinización**, 3) La reacción Anti-Latina actual, 4) El aumento del transculturalismo Pan-Latinoamericano, así como examinar 5) La identidad Latina en el siglo XXI. También, motivando el Proyecto **"Somos Ustedes"** están las cifras de los censos estadounidenses recientes, las cuales indican que, después del año 2050, la población Latina de los EE.UU. representará el 51% de la población total. Sabiamente, **"Proyecto Somos Ustedes"** aprehende la inevitabilidad del crecimiento poblacional de los Latinos, dándose cuenta de que se producirá a pesar de la altura y la longitud de los ridículos alambres de espinos de billones de dólares que encabezan las vallas y las paredes del valle del Río Grande y el Desierto de Sonora. El alcance del status mayoritario del 51% después del 2050 d.C. redefinirá o reclasificará la cultura latina y el arte Latino **como** la "corriente de la cultura y el arte" dominante de América.

[1] Para nuestro estudio vamos a traducir esta palabra por "medio". ***WAY*** hace referencia al acrónimo ***We Are You.*** Y es la primera parte del acrónimo original de la oración ***We Are You International Travelling Show*** (***WAY IT´S***).

"La Estatua de la Libertad" de Frédéric Bartholdi

Esta incuestionable inevitabilidad socioculturales de los EE.UU. es conocida como la ***Latinización,*** cuya mayor manifestación se sentirá económicamente, en términos del poder de compra Latino; así como políticamente, los latinos asumen una mayor voluntad política de fomentar la conciencia y el activismo. Inmediatamente, la ***Latinización*** se pone de manifiesto en las artes (es decir, en películas, música, danza, artes visuales, y en otras formas artísticas), cumpliendo con la ilustrada profecía hecha en 1987 por la crítica de arte Barbara Rose en la revista ***New Criterion***, donde afirmaba que el Arte Latino esta, "entre el mejor arte que se está realizando en América." Hoy, como ponen de manifiesto las audaces iniciativas artísticas del Proyecto **"Somos Ustedes"**, la afirmación de Rose sigue siendo una observación intuitiva y exacta. Sin embargo, como un "medio" (a través del arte, la cultura y la creatividad) de los latinos para abordar los temas de la inmigración, la Latinización, el etno-racismo Anti-Latino, el transculturalismo Pan-Latinoamericano y la identidad Latina, el **"Proyecto Somos Ustedes"**, no surge de la noche a la mañana, la mayor parte del legado del **"Proyecto Somos Ustedes"** puede rastrearse de un modo posterior al 2005 por la lucha sociopolítica de América por los derechos civiles, la tolerancia y la libertad que abarca desde finales del siglo XVIII hasta ahora.

Como un "medio" que pone de relieve las contribuciones de los Latinos estadounidenses (desde el 1776 hasta ahora), la historia de la lucha política de los derechos civiles, la tolerancia y

la libertad, el **"Proyecto Somos Ustedes"**, ha comenzado una histórica iniciativa artística; seleccionando y presentando las obras de arte de artistas latinos importantes para una empresa global conocida como **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)**,[2] que ha obtenido una considerable gran variedad de obras de arte hechas en su mayoría por los principales artistas Latinos contemporáneo, lo que refleja el patrimonio ancestral de más de una docena de naciones latinoamericanas. Lo más importante es que estos artistas seleccionados examinan o ejemplifican las difíciles preocupaciones latinas del siglo XXI, es decir, la inmigración, la Latinización, la discriminación, el transculturalismo Pan-Latinoamericano, la identidad cultural, así como los ejemplos recientes del creciente etno-racismo americano. Detrás de estas problemáticas preocupaciones Latinas, su impulso contextual se desprende de ocho (8) eventos sociopolíticos e histórico-artísticos latinos claves, que afecta a cada Latino/a viviendo en los Estados Unidos. Las fuentes principales de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** son el objeto y la iconología de estos ocho eventos decisivos sociopolíticos e histórico-artísticos "relacionados con EE.UU.", que incluyen: 1) El hecho de que la **"Estatua de la Libertad"** de Frédéric Bartholdi hubiese sido influenciada por la interpretación simbólica (o análisis) de la **Carta de los Derechos** de los Estados Unidos. 2) El reciente grupo de las leyes de inmigración inconstitucionales Latinas (p. ej., Arizona, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, y otros estados) que han sido injustamente dirigidas contra los hispanos. 3) El potencial, infrautilizado, inherente a la **14ª Enmienda** de proporcionar protección por los derechos civiles de los Latinos, así como podemos ver las necesidades actuales de los Hispanos por los derechos civiles con los excelentes ejemplos, del Dr. Martin Luther King y la *Southern Christian Leadership Conference* (SCLC) que lucha por los derechos civiles de los afro-americanos a fines del decenio de 1950 y durante todo el decenio de 1960. 4) Las implicaciones Pro-Latinas de 1954, la decisión de la Corte Suprema conocida como Pedro Hernandez v. El Estado de Texas. 5) Desde 1992, el aumento de la "Latinización." 6) La celebración oficial nacional en el año 1992 del V Centenario del Descubrimiento de América en 1492. 7) El aumento de Postmodernismo Latino en 1977 y 8) el actual transculturalismo Pan-Latinoamericano del siglo XXI. Estas ocho "ideas" / "acontecimientos" socio-políticos y artísticos abarcan las motivaciones básicas de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"**.

<u>El impacto de las ideas de Edouard Laboulaye en la "Estatua de la Libertad" de Bartholdi:</u>

Paradójicamente, una de las principales influencias que motivan el arte del siglo XXI de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** es la "Estatua de la Libertad de Frédéric Bartholdi"; una obra de arte del siglo XIX, que "actualmente" nos aterroriza descartando

[2] Hace referencia alusión a la oración ***We Are You International Travelling Show*** (***WAY IT´S***).

a los extremistas derechistas, porque que esa *magnum opus* simboliza una política de puertas abiertas hacia la inmigración, "acogiendo" lo que los políticos de la ultraderecha consideran altamente indeseable: la saturación de los inmigrantes latinos y los refugiados. Lamentablemente, el derecho político de los Estados Unidos no puede concebir o comprender el valor de los nuevos inmigrantes latinos, o lo que es peor, odian la colosal estatua de bronce porque astutamente interpretan la iconología escondida de la ***Señora de la Libertad***, correctamente --- como fue descrito y pensado inicialmente por el historiador francés Edouard Laboulaye en el siglo XIX.

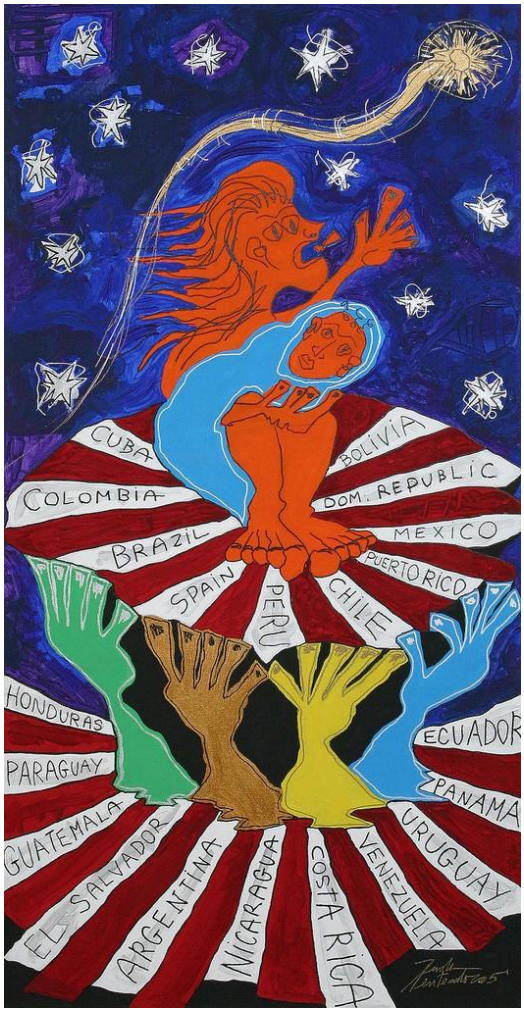
"La Estatua de la Libertad" de Frédéric Bartholdi.

En el año 1865, durante una reunión cerca de Versalles en la casa de Edouard Laboulaye, la conversación hacía referencia al asesinato de Abraham Lincoln, lo que provocó que el anfitrión afirmara que la victoria de los EE.UU. en la Guerra Civil y el martirio de Lincoln significaba la competición de América para lograr los ideales celebrados dentro de los tres documentos de su fundación: La **Declaración de la Independencia** (1776), la **Constitución de los Estados Unidos** (1788), y la **Carta de Derechos** (1791). De Laboulaye insistió en que la **Carta de Derechos** era el más inspirador. Entre los invitados estaba Frédéric Bartholdi, un joven escultor alsaciano de *Beaux-Arts* de estilo neoclásico. De Laboulaye sugirió a Bartholdi que debería ser erigida una escultura homenaje, para honrar el ideal humano universal de la "Libertad" por el que Lincoln murió, así como por los 625.000 combatientes de la Guerra Civil estadounidense. De Laboulaye insistía que debería ser un monumento sobre toda la eterna aspiración humanidad (así como de la de los EE.UU.) de conseguir los ideales consagrados en la Carta de Derechos. Por otra parte, sugiere que, preferiblemente Francia debería crear y proporcionar un regalo impresionante para el Centenario de 1876 conmemorativo de la Revolución de los Estados Unidos, 1776 ---- a lo que, Bartholdi proclamó: "Lo haré!"

Curiosamente, durante la reunión en la casa De Laboulaye, el debate había sido acerca de la Guerra Civil americana (1861- 1865); sin embargo, cuando los últimos huéspedes se marcharon, era evidente que este agradable encuentro presencial había germinado un plan trasatlántico para realizar una escultura francesa colosal titulada, ***la Liberté éclairant le monde*** *(La Libertad Iluminando el Mundo)*, con el que se celebrará y reafirmará continuamente las virtudes de la Revolución Américana (1776- 1783). Incluso hoy en día, este gigantesco y sugerente memorial sigue suscitando gran esperanza entre todos los amante de la libertad de las personas, que ven a la ***Señora de la Libertad*** desafiante permanente en el puerto de Nueva York. Sigilosamente, la capacidad de la Estatua de la libertad de inspirar esperanza procede de su inherente "Laboulayean" iconología, que ingeniosamente implica que la Guerra Civil de los EE.UU en el siglo XIX era una mera prolongación de la Revolución Américana del siglo XVIII. Esto se evidencia en las cadenas rotas a los pies de la estatua, que simbólicamente hace referencias a Lincoln y a la emancipación de los esclavos en 1863.

El primer artista en comprender plenamente estas "Laboulayean" impresiones innatas que envolvían ***La Estatua de la Libertad*** de Bartholdi fue el brasileño Postmodernista Duda Penteado en su obra Neo-Neoexpressionist titulada ***"Somos Ustedes"*** (2005), que presenta una imagen de un colorido extremadamente emotivo de una madre latina protegiendo a su hijo recién nacido, simbolizando la población Latina emergente de la América del Siglo XXI. A lo largo de su pieza ***"Somos Ustedes"***, Penteado ingeniosamente alude a ***la Libertad*** de Bartholdi, así como a la insistencia de Laboulaye en que Estados Unidos debe seguir cultivando la **Carta de Derechos** (con sus ideales de justicia y su debido proceso) esperemos rezando para que en el siglo XXI, estos **Derechos** sigan protegiendo a los latinos del siglo XXI de la multitud de leyes inconstitucionales y anti-americanas recientemente aprobada en Arizona, Alabama, Georgia,

Carolina del Sur, y otros estados, en los que injustamente el objetivo eran los hispanos. Parecida a la fascinación de Penteado por la ***Señora de la Libertad***, el gran maestro del arte contemporáneo latino, Rafael Ortiz Montañez, el fundador en 1969 de El Museo del Barrio (East Harlem, Nueva York) creó un gran collage digital (5´ x 9´), una obra maestra titulada ***La Libertad en una Tempestad Tetera*** (2011), utilizando ***La Estatua de la Libertad*** de Batholdi como una metáfora alegórica. Además, la atrevida imagen de Ortiz proporciona una sugerente visión satírica de re-escritura del poema ***Nuevo Coloso*** (1883) de Emma Lazarus, que, irónicamente altera para describir la actual desgarradora traición de la **Carta de Derechos** de los EE.UU. inculpando a los activistas de extrema derecha dentro del Partido del Té recién inventado, quien ávidamente abogan por la represiva discriminación contra los latinos. La imagen dramática de Ortiz nos hace preguntarnos valientemente, "¿Quién o qué salvará a América desde esta tormenta naciente de neofascistas anti-Latinos del siglo XXI?"

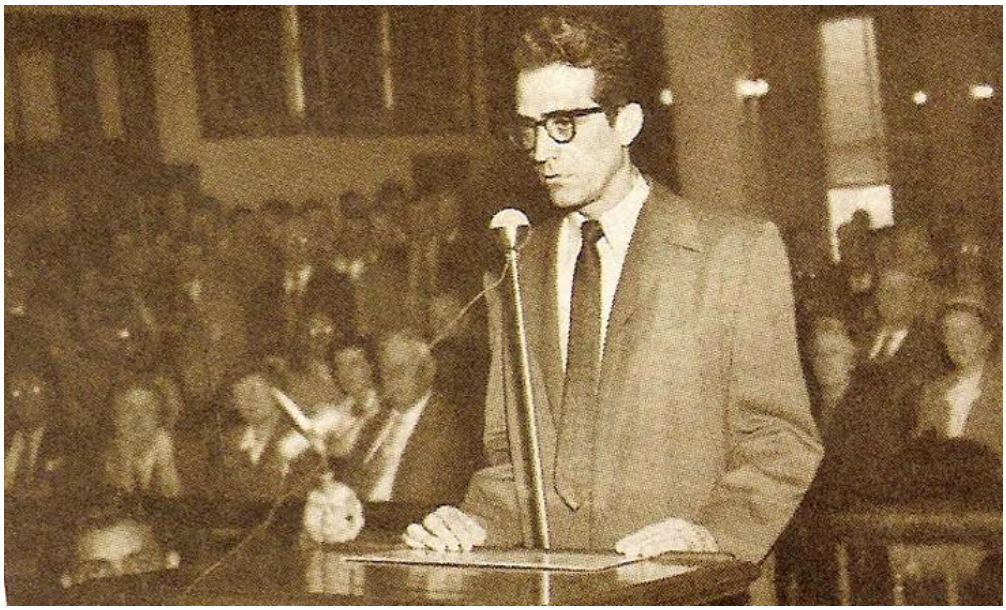


Duda Penteado, "***Somos Ustedes***", 2005, Acrílico sobre lienzo, 48" x 24" (Colección del artista).

Rafael Montañez Ortíz, "***Libertad en una Tempestad Tetera***", 2011, Pintura Collage digital, 5´ x 9´ (Colección del Artista).

El potencial inherente a la 14ª Enmienda, para proteger los derechos civiles de los latinos:
[(Hoy en día, se necesita con urgencia otro *Hernández v. Texas* (1954) para reforzar la "claúsula de nacimiento" de la 14ª Enmienda como una clara e inequívoca indicación de ciudadanía estadounidense)]:

El próximo acontecimiento trascendental que afecta a la historia comprobable del **"Proyecto Somos Ustedes"** ocurrió tres años después del final de la Guerra Civil en 1868, cuando la **14ª Enmienda** a la **Constitución de los Estados Unidos** fue ratificada, garantizando la ciudadanía a "todas las personas nacidas en los Estados Unidos." Sin embargo, en el 2011, el Estado de Alabama (y lo mismo anteriormente en Arizona y otros estados, que han generado leyes similares) aprobó la ***H.B. 56***, una ley étnica y racista que limitará los "privilegios e inmunidades" de los ciudadanos latinos, por lo tanto, negando a los hispanos la protección jurídica(s) y los beneficios justos e igualitarios. La ley inconstitucional ***H.B. 56*** de Alabama del 2011 llega tan lejos en su calumnia anti-latina como para negar la ciudadanía a los ciudadanos naturales nacidos en los EE.UU.



Gus García deliberando heroicamente ante el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de los EE.UU. Earl Warren en 1954.

Desesperación, debido a la creciente ola de intolerancia, discriminación, las leyes inconstitucionales y el puro anti-americanismo del siglo XXI; por desgracia, la amplia protección energética de la **14ª Enmienda** ha sido incapaz de proteger plenamente a los hispanos en EEUU desde el rampante fanatismo evidente en varios estados con programas legislativos anti-latinos.

En este momento, los latinos necesitan desesperadamente otro fallo innovador de la Corte Suprema Pro-Latino; como el caso conocido, en 1954, como ***Pedro Hernandez v. El Estado de Texas.*** Este caso fue defendido con éxito, (por dos valientes abogados tejanos, Gus García y Carlos Cadenas), heroicamente deliberando ante el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de los EE.UU. Earl Warren en 1954. Afortunadamente, el Tribunal Supremo falló a favor de ***Hernández,*** que otorgó a los latinos por primera vez en la historia de EE.UU. un debido proceso pertinente en virtud de la ley, que se extiende a los latinos en el pleno poder de los de la **Carta de Derechos** de los EE.UU., así como designar a los latinos como (étnica y racialmente), una "clase aparte." Hoy en día, los latinos necesitan otro caso como ***Hernández v. Texas*** para reforzar _la "clausula de nacimiento" de la **14ª Enmienda** como una indicación válida de ciudadanía estadounidense. La nueva ley ***H.B. 56*** de Alabama cuestiona injustamente a los niños latinos ciudadanos naturales americanos, dependiendo de si uno o ambos padres son extranjeros ilegales; dicha legislación se relaciona directamente con la cuestión de identificación Latina; una preocupación fundamental en los parámetros estéticos de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)**. El uso de la identidad como un fulcro de imágenes figurativas es evidente en el pintor cubano, Raúl Villarreal, cuyo linaje ancestral incluye herencia de la Cultura Taina, Africana y Española. Como resultado, en su imagen titulada ***Ya No (IN)Visible*** (acrílico y óleo sobre lienzo, 48" x 36", 2004) explora la identidad latina. Además, este *duende* lleno del auto-retrato alude a motivos religiosos afro-caribeños, en particular aquellos relacionados con Palo Monte (Religión de Palo Mayombe), así como referencias cruzadas del ***Hombre Invisible*** de Ralph Ellison (publicado en 1952). El arte de Villarreal refleja el interior (inmanente) de la conciencia psicológica de Ellison; por medio de lo que, con el fin de ocultar; a menudo la gente para disimular su identidad, da demasiada importancia a lo que se ve y no lo suficiente a lo que se siente, o justo bajo la superficie. Por esta razón, el autorretrato de Villarreal es transparente, revelando en su núcleo la esencia vital: un corazón palpitante. En estas sinceras preocupaciones al natural, los latinos son precisamente lo que Earl Warren describió como, "¡una clase aparte!"

Raúl Villarreal, ***"Ya no (IN)Visibles"***, 2004, Acrílico y óleo sobre lienzo, 48" x 36" (Colección del artista).

Entre los artistas de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)** lidiando con la identidad Latina contemporánea esta el artista colombiano Sergio Villamizar, que yuxtapone un autorretrato doble frontal como si fueran objetos de tiro al blanco (o fotos de pasaporte), en el que éste enfrenta sin ambages (al menos sus rasgos faciales actuales), su "ser", representándose a sí mismo con la tez morena y un bigote en el primer autorretrato, y en el segundo con la piel blanqueada y sin bigote. Teniendo en cuenta que mucho de lo que perjudica negativamente a los Latinos, hace referencia a las políticas de inmigración, los ambivalentes y la ironía humorística en los autorretratos fotográficos de Villamizar ofrecen poca distinción entre la posible función de estas fotos **que puedan ser** paradójicamente quizás "retratos", "objetos de tiro al blanco", o "fotos de pasaportes."

Sergio Villamizar, "Antes y Felices para siempre", 2006, Impresión digital, 24" x 32" (Colección del artista).

<u>La gran transcendencia del V Centenario del Descubrimiento de America en 1992 y el amanecer de la *Latinización*:</u>

En el ámbito del arte y la cultura, el programa del siglo XXI del **"Proyecto Somos Ustedes"** tiene en su arte las raíces históricas de tres eventos hispanos anteriores, del siglo XX y

XXI, sus empresas y sus esfuerzos: 1) El despertar de V Centenario de 1992 (o la primera aparición simultánea *nacional* "de costa a costa") del arte y la cultura Latina EE.UU., incluyendo el origen del término ***"Latinización"***; 2) La inesperada aparición de Postmodernismo Latino en Cuba en 1977 y su llegada a Miami y Nueva York en los años ochenta, y 3) Los primeros intentos del Transculturalismo Pan-Latino (incluyendo el primer movimiento del arte transcultural Latino del siglo XXI: "Neo-Latinismo").

Para alguien que estudia la evolución de la Cultura Latina, no hay nada como "la apertura de los ojos" acerca de historia de los Latinos en el 1892 cuando en el 400 aniversario de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, sorprendentemente no centró la atención en los latinos-americanos; en su lugar se puso énfasis en los italo-americanos y en otras naciones europeas que no hablan español, así como ligeramente incluyendo tanto curiosidades étnicas como tribus amerindias conquistadas viviendo "pacíficamente" en reservas. La mayoría de la nación abandona a los latinos estadounidenses en octubre de 1892 en la Celebración de los 400 años del "Descubrimiento de América por Colón" exponiendo ambos, la absoluta impotencia política y económica de los hispanos en EEUU a finales del siglo XIX, y el crecimiento anti-Latino estadounidense atribuible a una inminente guerra pendiente con España (1898), mediante la cual los soldados americanos lucharon y murieron en Puerto Rico, Cuba y Filipinas, etc. O bien, la conciencia de los EE.UU., en1892, de la inevitable confrontación con Colombia con el fin de proteger al Canal de Panamá (1903), así como otras incursiones de mantenimiento de la paz de la marina estadounidense en Centroamérica y el Caribe, durante todo el **fin de siècle** XIX. Así pues, el enfoque de la Conmemoración del 1892 de la llegada de Colón, generalmente célebre y honrado en Italia como la supuesta cuna de Colón, así como el lugar de nacimiento de miles de inmigrantes ítalo-estadounidense llegados (vía la Isla de Ellis).

En cambio, cien años más tarde, con la celebración del V Centenario de los Estados Unidos de América en 1992, por primera vez (aunque sólo sea por un año (1992), los latinos fueron destacados, estudiados, y apreciados correctamente, y alcanzando con razón la plena atención de la celebración de los EE.UU., en conmemoración de los 500 años de obediencia del encuentro de Cristóbal Colón con los indígenas americanos en 1492, que luego dio lugar a partir del siglo XVI a los contacto(s) entre el "Nuevo Mundo" y el "Viejo Mundo", las interacciones, los conflictos, así como las relaciones sexuales (acoplamiento sexual), inaugurando el crecimiento inicial de la cultura latina norteamericana, así como de la cultura latino-americana "Latina".

El V Centenario de Colón en 1992 nos brindó a los Latinos momentos de auto-realización y un auto despertar, viendo (por primera vez) y dejando entrever su brillante futuro como ciudadanos de los Estados Unidos. No obstante, el V Centenario en 1992 no proveyó a los latinos con el primer rayo de la esperanza de que sus vidas en los EE.UU. pudieran mejorar. Por ejemplo, en esta visión optimista, el lunes 12 de octubre de 1992, en el *Goucher College*, (Baltimore, Maryland) durante la conferencia de historia del arte pronunciada por el autor de ***este***

ensayo (Dr. José Rodeiro), donde él usó por primera vez, el término "***Latinización***" para caracterizar los objetivos de una exposición de arte Latino del V Centenario organizada por Helen Glazer (la Directora de la Galería Rosenberg del Goucher College), la cual había titulado "Acercarse a las celebraciones del V Centenario: Arte Latino 1982-1992." El término ***Latinización*** fue inventado por Rodeiro para denotar el inevitable crecimiento y difusión de la cultura latina a través de los Estadounidenses, incluyendo la inevitable absorción de la cultura latina en el siglo XXI por la corriente principal en los EE.UU. (que poco después de 2050 CE se manifestará y marcará un inevitable cambio cultural) estableciendo el predominio en los EE.UU. de los valores latinos, arte, música (danza), la alimentación y el estilo de vida.

Por esta razón, gracias a las celebraciones del V Centenario, alrededor del año 1992, la corriente principal del "mundo del arte" en los EE.UU. fue superada por la necesidad de centrarnos final y seriamente en el arte y la cultura latina "por un año entero." En 1992, para conmemorar la ocasión, España envió con orgullo réplicas de las tres diminutas naves de Colón a Nueva York. De repente, todos los artistas latinos más destacados estuvieron en demanda para una serie de innovadoras exposiciones de arte Latino del V Centenario que definirá la naturaleza "general" del Arte Latino en **"el presente."**

La exposición más prestigiosa y ambiciosa, que se produjo en las vísperas del V Centenario (1987) fue ***"El Arte Hispano en los Estados Unidos: 30 Pintores y Escultores",*** en la que figuran 180 trabajos de arte latinos cuidadosamente comisariados por Jane Livingston y John Beardsley, incluyendo obras de artistas chicanos como Carlos Almaraz, Gilbert Lujan, Frank Romero, y Gronk. Lo más importante fue que Livingston y Beardsley establecieron al catatónico-esquizofrénico de Los Ángeles, Martín Ramírez (1885-1960) como pionero del arte latino.

Frank Romero, **"El arresto de los Paleteros"**, 1996, Óleo sobre lienzo, 8´ x 12´.

Históricamente el arte, que Livingston y Beardsley sabiamente clasificaban de tres conocidos escultores, Luis Jiménez, Robert Graham y Manuel Neri, era apropiadamente de los pioneros importantes del arte latino. La exposición también representaba a importantes artistas latinos, por ejemplo, de Cuba: Carlos Alfonzo, Luis Cruz Azaceta, Pablo Sierra, y Pedro Pérez; o de Puerto Rico: Ibsen Espada y Arnaldo Roche-Rabell; o desde America del Sur: Ismael Frigerio y Lydia Buzio; así como numerosos maestros contemporáneos chicanos y chicanas (más allá de los que ya antes hemos mencionados).

Carlos Alfonzo, **"Donde las lágrimas no pueden parar"**, 1986, Acrílico sobre lienzo, 8´ x 10´.

Muchas otras exposiciones relacionadas con el V Centenario surgieron, como por ejemplo, en 1988, el Museo del Bronx lanzó una exposición titulada: ***"La Exposición del Espíritu Latinoamericano"***; o de la legendaria UCLA de la Costa Oeste latina ***"La Exposición CARA"*** (1990-1993), así como otras importantes exposiciones de arte latino. De todas las exposiciones innovadoras del V Centenario que se hicieron en 1992, la mejor fue ***"Acercandose al V Centenario: Arte Latino 1982-1992,"*** organizada por Helen Glazer, la Directora de la Galería Rosenberg, Goucher College, Baltimore, Maryland, presentando a los artistas latinos postmodernos, incluyendo: a los artistas cubano-americanos: Arturo Bassols, Maria Castigliola, J. Tomas López, Tomás Marais, José Marín, Maria Sonia Martín, José Rodeiro; y los artistas puertorriqueños: Maritza Dávila, Peter Gaztambide, Carlos Sueños y el artista chicano Luis Jiménez.

Luis Jiménez, ***"Vaquero"***, 1987, Fibra de vidrio policromada, de 16´ x 9´ x 5´. (Smithsonian Collection: Museo Nacional de Arte Americano).

Otra de las grandes exposiciones del V Centenario se hizo en el Museo Hirshhorn Smithsoniano, titulado ***"Las Contracorrientes del Modernismo: Cuatro Países Latinoamericanos Pioneros"***, haciendo hincapié en los cuatro mejores maestros latinoamericanos del arte del siglo XX, que, según el Instituto Smithsoniano, han dominado el arte del siglo XX: Diego Rivera (México), Joaquín Torres-García (Uruguay), Wilfredo Lam (Cuba) y Roberto Matta Echuarren (Chile). Esta exposición provocó una fuerte polémica debido a la exclusión de Frida Kahlo.

Aprendizaje a partir de este tipo de terribles actos de discriminación contra la mujer y el chovinismo, como la exclusión de Frida Kahlo en la exposición ***"Las Contracorrientes"*** del Museo Hirshhorn para el V Centenario, hoy en día, **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)** ha atraído a un gran círculo de eminentes artistas feministas latinas, es decir, Marta Sánchez, Rosario D'Rivera, Josefina Barreiro, Jacqui Casale, Maritza Dávila, Lisette Morel, Ceci Castleblanco así como las demás. En sus imágenes, Sánchez y Barreiro estudian los diferentes aspectos de la crudeza Neo-Neoexpresionista desde el arte hiper-emotivo de Barreiro a las fantasiosas imágenes inspiradas de Sánchez; mientras que las pinturas

de D'Rivera, Casale, Morel, Dávila y Castleblanco crean vivaces abstracciones líricas monumentales que son, paradójicamente, al mismo tiempo, tanto formales como caprichosas.

Marta Sanchez, ***"Retablo para las Mujeres de Juárez"***, 2011, Aceite y esmalte sobre metal, 36" x 24"

Rosario D'Rivera***, "Mujeres Unidas En Libertad",*** 2011, Técnica Mixta 22" x 28" (Colección del artista).

Josefina Barreiro, ***"Divididas Permaneceremos"***, 2011, Acrílico sobre papel y panel de madera contrachapada, 30" x 40" (Colección del artista).

Jacqui Casale, ***"Y Las Paredes Pueden Derrumbarse"***, 2011, Técnica Mixta (20" x 24" (Colección del artista).

El postmodernismo y "La Exposición Volumen I" de Cuba:

El actual intento del **"Proyecto Somos Ustedes"** de trascender el postmodernismo no puede ser comprendido en su totalidad sin considerar cómo el postmodernismo latino se manifestó por primera vez. En el año 1977, en La Habana, Cuba, la audacia del empresario de arte, Gerardo Mosquera empezó a favorecer el arte que empleaba los objetos encontrados, las instalaciones de arte, el kitsch y la *Santería.* En 1981, estos métodos dominaban, en una innovadora exposición cubana "basada en isla" conocida como "Volumen I," con José Bedia, Rubén Torres Llorca, R. Rodríguez Brey, G. P. Monzón, y demás. Los críticos de Cuba cuestionaban la validez del "Volumen I" como arte socialista. En el decenio de 1980, varios miembros y simpatizantes de "Volumen I" huyeron a la Ciudad de México, y luego se afincaron en los Estados Unidos, tras reuniones nocturnas de la Galería Nina Menocal (México). Por lo tanto, su arte fue llamado "Ninart," p. ej. T. Esson, Alberto Rey, Álvaro García, R. R. Brey, J. Bedia, A. Cuenca (el conocido fotógrafo), C. Castaneda, Ileana Villazón, F. Gelabert (el escultor) y R. Lopéz-Marín "Gory" (el fotógrafo). La salida general de Cuba de la Generación del "Volumen 1" a los Estados Unidos, alentó al régimen de Castro a reconsiderar sus políticas represivas artísticas, permitiendo una mayor expresión individual. Por suerte para el arte cubano en La Habana, Mosquera permaneció en la isla, organizando las **Bienales de Cuba,** esas exposiciones épicas ayudaron a moldear las carreras artísticas de varios Post-"Volumen 1" de otras olas de artistas refugiados con destino a EE.UU., así como los "isleños."

Como más artistas refugiados llegaron a la Florida, una vibrante galería surgió en Miami. En 1983, el aumento del arte Miami-Cubano era el enfoque de la exposición "La Generación de Miami", al inaugurar el Museo de Arte y Cultura cubano, en Miami. Otras importantes exposiciones Cubano-Americanas siguieron, incluyendo "Fuera de Cuba", 1987, "Cuba-Estados Unidos," 1991, comisariada por Giulio Blanc, o "la Exposición Rompiendo Barreras", 1997, comisariada por Jorge Santis. También, significativo (desde el primer intento por Wifredo Lam en la década de 1940), es el predominio en las artes visuales de motivos espirituales relacionados con la Santería, así como otras religiones Afro-Caribeñas, especialmente entre los cubano Neo-Expresionistas p. ej. Luis Cruz Azaceta, José Bedia, Pablo Sierra, Pedro Pérez, Tomás Esson y Carlos Alfonso (1950-1991). Desde 1990, el Post-modernismo cubano-americano radical se ha fusionado con Neo-Surrealismo e Hiperrealismo; esto es evidente en el arte magistral de Tomás Sánchez, Jesús Rivera, así como Raúl Villarreal. Las pinturas de Villarreal de palmeras reales majestuosas aisladas que se erigen contra el brillante cielo azul o en espectaculares atardeceres con ocasionales símbolos cargado de nubes (que implican los mapas de Cuba), esas imágenes expresan una desgarradora nostalgia de Cuba, p.ej., ***Con los (EN LOS) Cielos***, (Acrílico y óleo sobre lienzo, 30" x 60", 2005).

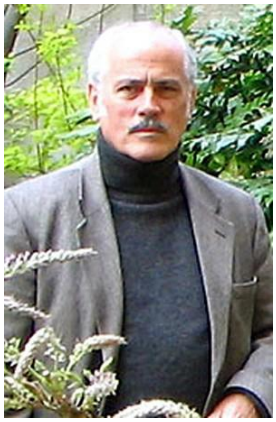
Raúl Villarreal, ***"Con los (EN LOS) Cielos"***, 2005, Acrílico sobre lienzo, 30" x 60" (Colección del artista).

El Transculturalismo Pan-Latino:

En el 2001, la brillante curadora americana puertorriqueña, la Dra. Isabel Nazario (en ese momento, Directora del Centro para la Cultura y el Arte Latino de la Universidad de Rutgers) comenzó a organizar una serie de exposiciones latinas importantes, la que se transformaría en el aclamado trabajo innovador conocido como **La Iniciativa de Arte Transcultural** en el área metropolitana de Nueva Jersey y Nueva York. Si se investiga cuidadosamente el comienzo de los principales artistas latinos metropolitanos de Nueva York y Nueva Jersey, la Dra. Nazario planeó cuidadosamente una serie de escalones de exposiciones latinas, presentando a (por nombrar a algunos de los artistas) Carolina Alvarado-Narvarette , Michele Araujo, Yolanda Avila, Hugo Bastidas, Olga Bautista, Antonio Carreño, Alphonso Corpus, Jo-Anne Echevarria-Myers , Eugenio-Espinoso , Benedict J. Fernández, Diana Gonzalez Gandolfi, Diosmel Gonzalez, Noe Hernández, Maria Lau, Mariana Maldonado, Claudio Mir, Alexandra Morel, Rafael M. Ortiz, José Rodeiro, Fausto Sevilla, Tony Vélez, Raúl Villarreal y así como otros.

Durante el final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, un aclamado grupo de críticos de arte latino, curadores, y teóricos manifiestan, incluyendo especialmente a Luis Camnitzer, *El Conceptualismo en el Arte Latinoamericano* (Austin: University of Texas Press, 2007); y a Mari Carmen Ramírez, "Tácticas para mejorar en la Adversidad: Conceptualismo en la América Latina, 1960-1980," in *Conceptualismo Global: Puntos de origen, 1950-1980.* También, contribuyendo al creciente ámbito de las "ideas artísticas" *contemporáneas* Latinas estuvieron

Nicomedes Suárez-Araúz, Shifra Goldman, Alejandro Anreus, Tomás Ybarra Frausto, Isabel Nazario, Rocío Aranda Alvarado, Denise Carvalho y José Rodeiro.



Dr. Nicomedes Suárez-Araúz

La Iniciativa de Arte Transcultural (2001-2005) de Isabel Nazario alentó un fenómeno conocido como "Movimiento de arte Neo-Latino." En 2003, el nombre para este fenómeno ("Neo-Latino") fue inventado por el artista cubano Raúl Villarreal para describir un grupo de artistas de la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York, que defendía las nacientes formas rudimentarias del *transculturalismo* Pan-Latino. Desde el 2003 hasta el 2006, este grupo dominaba la escena artística latina de Nueva York/Nueva Jersey, participando en las exposiciones regionales más importantes. El grupo básico incluye Olga Cruz (la líder), Josefina Barreiro, Hugo X. Bastidas, Olga Mercedes Bautista, Gerardo Castro, Leandro Flaherty, Raniel Guzmán, Hugo W. Morales, Jason Rivera, José Rodeiro, Raúl Villarreal, Sergio Villamizar, y William Coronado, así como los demás.

Exposición Neo-Latino en la Galería Harold B. Lemmerman (NJCU), De izquierda a la derecha, los artistas Hugo Morales, Raniel Guzmán, la Directora de la Galería Dr. Midori Yoshimoto, el Presidente de la NJCU Dr. Carlos Hernández, el artista Gerardo Castro, y el artista, historiador y coordinador del Departamento de Historia del Arte Dr. José Rodeiro.

La creciente toma de conciencia de transculturalismo Latino se filtró a principios del siglo XXI al arte y la cultura Hispánica. Por ejemplo, junto con maestro mexicano Roberto Márquez, el artista ecuatoriano-americano, Hugo Xavier Bastidas es considerado uno de los mejores artistas latinos que trabajan en los Estados Unidos. En los albores del siglo XXI, Bastidas fue uno de los artistas fundadores Neo-Latinos, que en el 2009, junto con Josefina Barreiro, Gerardo Castro, Hugo W. Morales, Sergio Villamizar, Williams Coronado, José Rodeiro y Raúl Villarreal se unió a la iniciativa de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)** del **"Proyecto Somos Ustedes"**; para el que realizará una pintura titulada extraordinaria **Trayendo Regalos**, analizando el costo humano al cruzar el Río Grande en "El Norte." La pintura de Bastidas proporciona una irónica visión de la naturaleza trágica ilícita de los pasos fronterizos. En primer lugar, el título contiene la palabra "Trayendo", que se refiere a la imagen (en el centro de la composición) de un oso de juguete desechado que se le cayó accidentalmente a un niño, en un trozo de cactus, durante un traumático viaje cruzando el Río Bravo. La palabra "Trayendo" también connota "transporte", ya que los extranjeros indocumentados con frecuencia llevan todas su preciadas pertenencias en su viaje.

Hugo Xavier Bastidas, ***"Trayendo Regalos"***, 2009, Óleo sobre lienzo, 24" x 36" (A través de la Galería Nohra Haime).

Por último, la palabra "Bearing"[3] es un juego de palabras basado en el nombre de Vitus Bering, el capitán del mar Danés empleado por el Ejército Ruso del Zar Pedro el Grande. Al Capitán Bering se le ordenó encontrar un ruta en el Océano Pacífico desde Rusia a México. En 1725, accidentalmente descubrió el Estrecho de Bering, el pasillo prehistórico por el cual los antiguos Pueblos Amerindios presumiblemente llegaron a ***todas*** las Américas. A través de la imagen de un color marrón-sepia de un oso de juguete perdido, Bastidas brillantemente invierte el concepto de un viaje lleno de valentía, descubrimiento y exploración, admitiendo estas heroicas cualidades a los inmigrantes ilegales y sus audaces intentos de entrar en los EE.UU. ilegalmente. Además, importante para la imagen de Bastidas son las ideas estéticas propias en **Amnesis** y en la **Teoría del Objeto Perdido** del poeta boliviano Nicomedes Suárez-Araúz.

El Siglo XXI anhelo de un Renacimiento Latino:

Con el surgimiento del Siglo XXI, los hispanos desde la Costa del Pacífico hasta la Costa Atlántica están hambrientos por un Renacimiento Latinos-Americano en el siglo XXI, dándonos cuenta de que tal renovación cultural, con toda probabilidad reforzará el conjunto de la escena artística. En el año 2010, el anhelo de un renacimiento aumentó; sobre todo, después de los ataques Islámicos-fascistas del 9/11/2001, y con la consiguiente insoportable e interminable "guerra contra el terror" liderada por EE.UU que indirectamente afectó al colapso económico del 2007-2008 en los EE.UU. Durante **este** periodo oscuro, la mayor parte de la corriente principal de arte visual estadounidense apoyó diversos enfoques *postformales* e *informales* para sus creaciones artísticas. Estos eran mayormente metodologías anti-creativas que fueron en su mayoría "anti-visuales", y en general hiper-conceptuales, mecánicas, inhumanas, sucedáneas, pura tecnología, basadas en texto, inauténticas, anti-arte (Neo-Dada/Neo-Fluxus), invisibles y anti-emotivas. Estos métodos hiper-conceptuales de principios del siglo XXI abrazaron el dogma "anti-arte" de los actuales académicos occidentales. Sin embargo, durante este triste periodo en la historia del arte (cuyo mejor ejemplo son las dos últimas bienales Whitney); el arte latino ha resistido valientemente contra todas las tendencias del arte sin esfuerzo, y continuó haciendo hincapié con valentía en la naturaleza visual de las artes visuales; quizás como Gertrude Stein argumentaba en la ***Autobiografía de Todos*** (1937) desde una conciencia "innata" Ibérica de su exclusiva intensidad ocular de la historia del **Arte Hispano**, que persistente e históricamente insiste en que ¡el arte visual debe en primer lugar y ante todo VISUAL!. Por esta razón, desde luego, cualquier Renacimiento Latino-Americano en el Siglo XXI posible y viable requeriría un fundamento histórico de arte firme, lo cual exige una visión histórica global latina amplia y expansiva de la cultura y el arte de los EE.UU. desde el 1492 hasta hoy. En particular, el **"Proyecto Somos Ustedes"** está actualmente llevando a cabo un panorama histórico artístico, valeroso, audaz, de gran alcance y expansivo, del arte latino desde principios del siglo XVI en adelante.

[3] "Bearing Gifts" es el título original de la obra. Por lo tanto para entender esta explicación del Dr. Rodeiro es necesario aclarar que esta analogía, y las anteriores, están realizadas con el significado de las palabras en inglés.

Entre los esteticistas en previsión de un siglo XXI de refuerzo de todas las artes Latinas, el poeta de origen boliviano y el teórico Nicomedes Suárez-Araúz, en cuyo libro **"Amnesis: El Arte del objeto perdido"** (1988) propuso un nuevo e influyente concepto, basado en la amnesia como una metáfora estructural para la creatividad, visualizando el reino de los olvidados como ambos la fuente esencial y la forma elemental de toda la creatividad artística y la fábula. En el siglo XXI, según el crítico Sunka Simon, ***Amnesis*** sigue siendo una creciente preocupación estética. Además, importante para este surgimiento altamente deseado de un Renacimiento Latino fue la aparición en el 2010 de "**LA EXPOSICIÓN ITINERANTE INTERNACIONAL SOMOS USTEDES" (WAY IT'S)** del **"Proyecto Somos Ustedes"**, que fue iniciado por el Dr. Carlos Hernández (Presidente de New Jersey City University (NJCU)); el Sr. Mario Tapia (Presidente y CEO del Centro Latino contra el Envejecimiento (LCA)), y Duda Penteado, (un artista contemporáneo brasileño que vive en el área metropolitana de Nueva York).

LA EXPOSICIÓN ITINERANTE INTERNACIONAL SOMOS USTEDES ("WAY IT'S"):

A partir de finales del decenio de 1990, Duda Penteado, (quien, junto con Vik Muniz y Romero Britto, es uno de los artistas más célebres que trabajan en los EE.UU), lentamente empezó a vislumbrar una iniciativa de arte visual única en el mundo latino, que refleja un concepto revolucionario que transformará y facilitará la integración de un nuevo activismo, y la renovación sociopolítica, y la unificación de todos los latinos: "El Transculturalismo Pan-Latino." Los heroicos primeros pasos en esta aventura comenzaron en el 1997, cuando Penteado se reunió con el Dr. Carlos Hernández, un Presidente importante Latino de una Universidad de Nueva Jersey con casi 40 años de servicio en Educación Superior en los Estados Unidos. Posteriormente, en el 2000, Penteado conoció a el Sr. Mario Tapia (Presidente y Gerente General del Centro Latino sobre el Envejecimiento (LCA)), que se unió a este grupo básico inicial de latinos "visionarios-culturales". Tapia ha dedicado más de treinta años de su vida a ayudar a los latinos de la zona Metropolitana de Nueva York, así como a nivel nacional e internacional. Ambos sujetos han tenido un impacto profundo en una creciente preocupación de Penteado de que el medio natural que rodea la vida de la mayoría de los latino-americanos, que afecta a una creciente idea (intrínseca) en los Estados Unidos, se encontraba en una situación de extrema necesidad de reformas radicales culturales y artísticas. Por lo tanto, en los albores del siglo XXI, Hernández, Tapia y Penteado vieron una oportunidad clara y urgente de una revisión profunda de la cultura americana con el fin de

Duda Penteado, Artista Brasileño

acomodar adecuadamente a la creciente población hispana de los EE.UU. Vieron la posibilidad de un paradigma volcánico de cambio que permitirá revitalizar todas las artes de América, la educación, el activismo político, la atención sanitaria, la política de inmigración y fomentar una "nueva" mejora y un sistema de trabajo social "con manos a la obra" o "de bajo nivel" que permitiría satisfacer correctamente las necesidades de la comunidad de una manera sencilla, así como el examen minucioso de las estructuras socioeconómicas de EE.UU. y del mundo y otras cuestiones de importancia vital, que (Hernández y Tapia) las consideran necesarias para la mejora y transformación de la cultura y de la vida americana del siglo XXI y siglo XXII.

Dr. Carlos Hernandez, NJCU President

Mr. Mario Tapia (President and CEO, Latino Center on Aging LCA).

En 2001, Hernández y Tapia señalaron a Penteado que la cultura Latina-americana en el medio ambiente urbano estaba experimentando una enorme renovación(es) que permite una mayor unidad Latina transcultural (p.ej., el transculturalismo Pan-Hispano y la ***Latinización***, así como la perspectiva de la amplia transformación socioeconómica, incluso mediante la introducción en los EE.U.U. de una identidad completamente "Nueva Latina" o el ***individuo*** capaz de tener un mayor acceso al ***Sueño Americano***, la corriente principal en la cultura de los Estados Unidos, y el éxito socioeconómico, lo que estaba (en ese momento y hasta ahora) en cierta medida sólo disponible generalmente para los Latinos "bien educados". Lo más importante es que ellos creen que las artes son el elemento básico o un ingrediente crucial de este renacimiento.

Como la "Guerra contra el Terror" se inició a raíz de los ataques del 11/9/2001, muchos latinos se convirtieron en la primera línea de los cohortes de los combate militares en el conflicto del Medio Oriente. Debido a los ataques del 11 de Septiembre, los Estados Unidos comenzaron a reforzar la seguridad fronteriza, que afectó principalmente los latinos. Por lo tanto, esta paranoia después del 9/11 americana (con la focalización inesperada de los inmigrantes latinos) ha promovido una nueva conciencia de los derechos civiles de los hispanos. Y, por medio del transculturalismo emergente, los Latinos de distintas etnias y orígenes nacionales fueron encontrando puntos en común y una mayor unidad Pan-Latina. Como resultado, Tapia, Hernández, y Penteado comienzan a darse cuenta que la "Latinización" fue cobrando impulso, logrando una mayor prominencia (en la cultura popular estadounidense), así como consiguiendo importantes avances en los distintos sectores financieros de los Estados Unidos, al tiempo que avanzamos hacia el arte y la cultura Latino cada vez más y más profundo en la corriente americana dominante, fermentando nuevas y audaces ideas Pan-Hispanas (es decir, Neo-Latinismo, transculturalismo, hibridación-cultural y otros conceptos relacionados con la predominante "condición Latina" del siglo XXI), evolucionando y manifestándose como un fenómeno transcultural creciente en *toda* la sociedad norteamericana, afectando todos los aspectos de la cultura americana. Esta creciente oleada de "*Latinización*" cristalizó en el 2005, cuando Penteado fue seleccionado para el diseño del cartel oficial para la 2ª Segunda Conferencia Nacional sobre el Envejecimiento de los Latinos, para la que osadamente creó un símbolo (o un emblema) expresionista capaz de encarnar el espíritu de la nueva identidad Latina de América. En junio del 2005, el cartel se expuso por primera vez, durante la 13ª Ceremonia de los Premios Edad de Oro del Centro Latino sobre el Envejecimiento (LCA) en la Ciudad de Nueva York, durante la dedicación, Tapia señaló que los Latinos estaban alcanzando una nueva posición en el siglo XXI; lo que le llevó a pronunciar: "Somos los Estados Unidos de América." Una idea que Penteado llevó de inmediato al corazón y brillantemente remodeló el concepto conocido como: "Somos Ustedes", que se convirtió en el título de la obra artística de Penteado.

Pronto la iniciativa mundial del **"Proyecto Somos Ustedes"** (2012-2018) conocido como **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)** se ha mostrado como una realidad. Históricamente el arte, la **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** surgió de la trágica coincidencia de varios acontecimientos épicos y del dilema "constante" precipitado por los tristes acontecimientos (descritos más abajo). Desde el 2005 en adelante, cada vez más y más latinos se realizaban a sí mismos y florecían en los EE.UU. y en el mundo, alcanzando reconocimiento y riqueza. Sin embargo, inesperadamente, surge una reacción anti-Latina, que fue provocada por el creciente etno-racismo impulsado por la aprehensión "de temor alimentado", la desconfianza, la envidia y la paranoia (trepidación), derivados y preocupados por el colapso en el 2007-2008 de la economía los Estados Unidos, lo que desató un torrente de prejuicios anti-Latinos e intolerancia, alcanzando su apogeo en Arizona en el 2009, seguido de una serie de leyes Anti-Latinas promulgadas en cuatro estados (sobre todo en Arizona, así como en Oklahoma, Missouri, y Alabama), dándose el caso de las leyes más severas

en Alabama en el 2011. Lo peor de estas nuevas leyes que violan flagrantemente la *Constitución Estadounidense*, por ejemplo, la revocación de la ***"ciudadanía"*** de los ciudadanos Latinos nacidos en los EE.UU., si bien se demostrara que ambos o cualquiera de sus padres es indocumentado. Por desgracia, otras leyes adicionales anti-Hispanicas se están estudiando en otros estados (es decir, Georgia, Carolina del Sur, Virginia, Pennsylvania, etc.). Desde el 2009 hacia adelante, los latinos están siendo designados cada vez más y más ***personas non grata*** en los EE.UU.; o se les identifica como chivos expiatorios de todo lo que le aflige a América.

El hecho de que los latinos fueron notados de repente dio lugar a la toma de conciencia de la importancia creciente de los hispanos de Estados Unidos. Esta creciente conciencia dio el inicio a una Conferencia Latina de gran escala en abril del 2010 en NJCU que examinaría todos los aspectos de la cultura y de la vida latina. Como parte de esta Conferencia Latina, se constituyó un grupo especial para el tema de arte contemporáneo moderado por el Dr. Carlos Hernández titulado ***El Arte como un catalizador para el cambio social: "Somos Ustedes".*** Participando, en el evento, junto con Duda Penteado, estaba el Dr. José Rodeiro [(Coordinador de Historia del Arte en NJCU, y un aclamado artista y estudioso)], y otros participantes del grupo, incluyendo a la Historiadora de Arte la Dra. Sara Gil Ramos (Profesora Asociada a NJCU) y al curador y estudioso Fausto Quintanilla, Director de la Galería de Arte del Colegio de la Comunidad de Queensborough, en la ciudad de Nueva York, NY. Como parte de las secuelas de esta conferencia, Penteado le pidió a Rodeiro, así como a Robert Rosado (un empresario de Puerto Rico de Union City (NJ)), y a Raúl Villarreal (el prominente artista cubano del área metropolitana) que formaran un subcomité para explorar las posibilidades de que los mejores artistas Latinos pudieran sumarse al **"Proyecto Somos Ustedes"**.

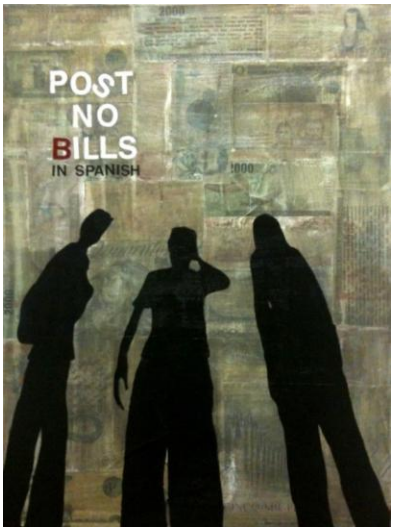
Pronto una serie de 30 artistas latinos destacados de la amplia gama (costa a costa) de los EE.UU., así como de América Latina se manifestaron, respondiendo a la "llamada", la cual fue promulgada a través de internet (y está en la actualidad visible en la página Web del **"Proyecto Somos Ustedes"**). Los treinta que respondieron a la convocatoria están dotados con herencia o ascendencias hereditarias nacionales de México, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil y España, etc. Por lo tanto, los artistas de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)** se materializaron durante los años 2010 y 2011. Los artistas que se sumaron a **"La Exposición Itinerante"** fueron involucrados en los siguientes estilos latinos innovadores y "de vanguardia" actuales: "el Neo-**Neo**expressionism", "el Realismo Metafórico", "la Lírica-Mística" (o "Arte de la Revelación"), "Neo-Metafísico/Arte de Ensamble-Urbano", "Neo-Ultraísmo" ("Infra-realismo"), y "Neo-Pop ". Por ejemplo, entre el grupo de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** hay una deslumbrante camarilla de artistas persiguiendo el Neo-Neoexpressionismo del siglo XXI; en este grupo se incluyen: José Acosta, Josefina Barreiro, Duda Penteado, Marta Sánchez; y además, de vez en cuando Hugo Morales (en cualquier momento crea obras expresionistas nuevas para la continuación de sus híper-emotiva *"*Serie *Los 'Gritos' del Silencio"*);

adicionalmente, dentro de este estilo de categoría urbana está el paisaje industrial del artista cubano, Nelson Álvarez. Sin embargo, históricamente el arte de la obra de Álvarez para **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"**, (una obra para el suelo titulada *Fronteras Imaginarias* (díptico)), tiene ciertos aspectos "Neo-Hairy Who", así como también puede clasificarse dentro del contexto de "Arte de Ensamblage-Urbano" Neo-Metafísico.

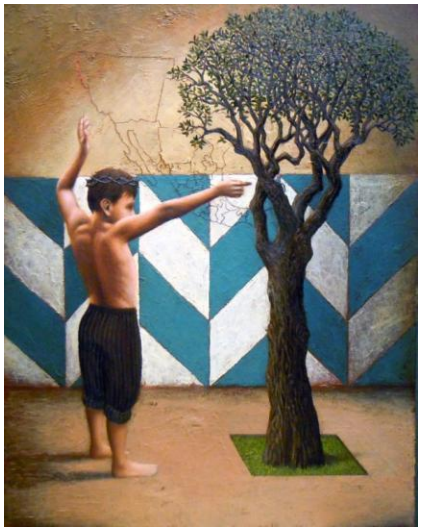
José Acosta, "Orgullo Hispanico", 2011, Acrílico sobre lienzo, 24" x 32" (Colección del artista).

Hugo Morales, "Sin título - Series *"Los 'Gritos' del Silencio*", 2004, Acrílico sobre lienzo.

Otro método estilístico perceptible en la **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** es el "Realismo Metafórico". Mimética y poéticamente, esta forma "narrativa-visual" específica se conecta con las imágenes de un modo simbólico (***mímesis***) para la "visualización" o narraciones: la fabulación. Hay una docena de artistas de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** que crean narrativas iconológicas únicas, cuyo estilo es "generalmente" identificado con un estilo radical postmoderno conocido como el "Realismo Metafórico", p. ej., Willie Báez, Hugo Bastidas, Gerardo Castro, Williams Coronado, Roberto Márquez, Rafael Montañez Ortiz, Joe Pena, Jimmy Pena, Jesús Rivera, José Rodeiro, y Raúl Villarreal.



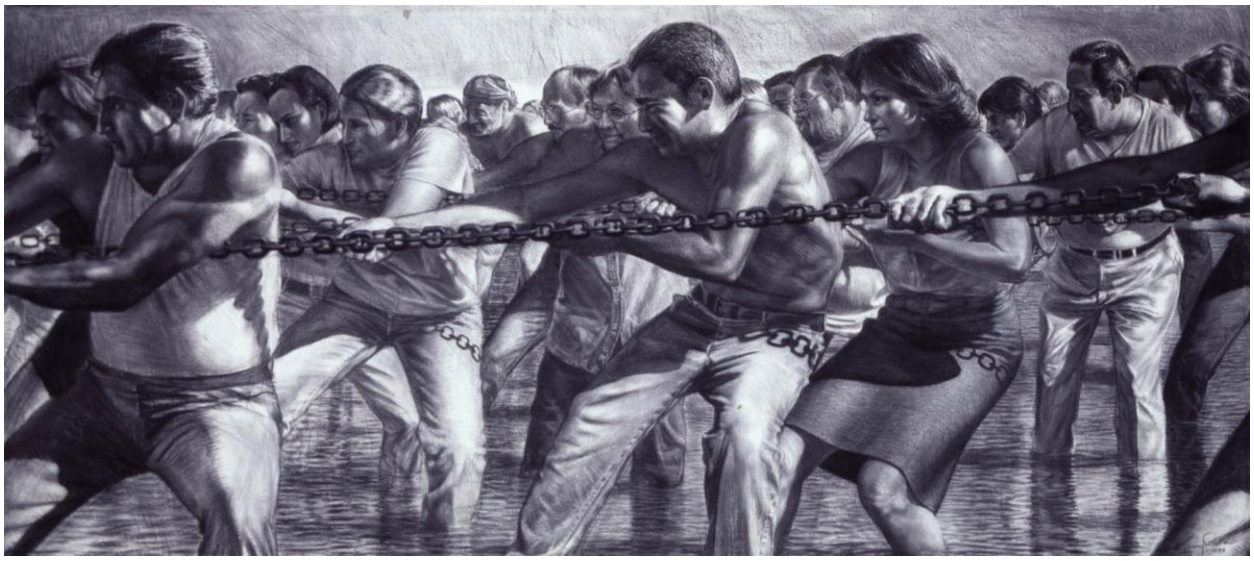
Willie Báez, ***"No poner posters en Español"***, 2011, Acrílico sobre Papel Collage, 24" x 18" (Colección del artista).



Roberto Márquez, ***"Mapa de la República Mexicana"***, 2011, Óleo sobre lienzo, 34" x 24" (Colección del artista).

Joe Pena, ***"Elisa, M. N."***, 2011, Óleo sobre lienzo, 10" x 10" (Colección del artista).

Por otro lado, un grupo de artistas de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** están experimentando con la Lírica-Mística (o "Arte de la Revelación"); estos son Fernando Goldoni, Rolando Reyna, Jacqui Casale y Lissette Morel. Mientras que en otra peña transvanguardista de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** formada por Carlos Chávez, Pablo Caviedes, Rosario D´Rivera, y Sergio Villamizar, se están desarrollando estilos Neo-Surrealistas innovadores, es decir, obras Neo-Ultraístas [(u obras Infra-realistas)] o imágenes Inmanentistas. Hay elementos del "Realismo Neo-Mágico" en el Inmanentismo, el Infra-Realismo, el Neo-Ultraísmo, y el Realismo Metafórico.



Jimmy Pena, "Esfuerzo", 2004, Grabado, 24" x 55" (Colección del artista).

Carlos Chávez, ***"Trabajadores de la Tierra"***, 2011, Óleo sobre lienzo, 14" x 42" (Colección del artista).

Pablo Caviedes, ***"En el mapa"***, 2011, Acrílico sobre lienzo, 40" x 40" (Colección del artista).

Fernando Goldini, ***"EL CAMBIO derrite un Ideal"***, 2002, Acrílico sobre lienzo, 24" x 30" (Colección privada).

Además, dentro de la gama de estilos de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"**, hay dos imponentes artistas Neo-Pop Latinos que exponen en la muestra: Hugo Morales (con su imagen divertida de ***Dora***) y Julio Nazario (con su patética imagen del ***Corazón Púrpura***).

Hugo Morales, ***"Dora"***, 2010, Imagen Digital, 24" x 18" (Colección del Consejo de Asuntos Hispanos (CHA).

Julio Nazario, ***"El Convoy en Lila"***, 2011, Técnica Mixta/ fotografía en B&N sobre papel hecho a mano, 20" x 24" (Colección del artista).

Por lo tanto, las imágenes y los temas de la **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** examinan la situación de los hispanos en los EEUU atrapados en las angustias de la actual "Gran Recesión" que comenzó en los años 2007-2008; un deterioro de la economía que está aferrado en la raíz de los acontecimientos de 9/11/2001 con su concomitante e incesante guerra contra el Terror, que nos lleva directa y e indirectamente a los trastornos producidos por la "Primavera Árabe" (2011) y el crecimiento internacional "Movimiento de Ocupación de Wall Street" (2011), en ambas luchas, muchos Latinoamericanos, hispanos estadounidenses, Españoles y Portugueses permanecen constantemente al frente de la batalla para luchar por la libertad y la democracia del Oriente Medio, así como una completa revisión de Wall Street y las prácticas de la inversión bancaria. Igualmente importantes son la nueva y creciente lucha por los derechos civiles de los Latinos(s) contra la injusticia(s), como por ejemplo la reciente "Ley de Inmigración" **SB 1070** de Arizona, donde se expanden las facultades de la policía estatal para parar, interrogar y detener a alguien que parece tener rasgos Hispanos, instantáneamente exigiendo que presenten los documentos, con el fin de demostrar que están autorizados para estar en los EE.UU.; o bien, la ley Anti-Latina más draconiana recientemente (2011) aprobada en Alabama (**H.B. 56**). En Arizona o Alabama, incluso los ciudadanos nacidos "con parecido hispano" están sujetos a este tratamiento injusto. Tales actitudes negativas Anti-Latinas también han sido presentadas por las legislaturas de Georgia, Virginia y el estado de Oklahoma, etc., etc.

También, en la argumentación en contra (o a favor de) de los valores básicos de ***"Somos Ustedes"*** está la cadena de las leyes "anti-americanas" adicionales [(una-tras-otra)] que Arizona acaba de promulgar, incluyendo: La ley SB 1070l, la ley SB 1096, la ley HB 2631, y especialmente la ley HB 2281 profundamente perturbadora y abominable, que haría ilegal en Arizona a los distritos escolares que enseñaran cursos de "Estudios Étnicos", "Estudios Hispánicos", o "Estudios Latinos", etc. Viendo toda esta avalancha de la legislación anti-hispana reciente como "etno-racista", y sobre todo determinada por el odio, el **"Proyecto Somos Ustedes" (WAY)** cree que los artistas latinos y su arte debe asumir el papel de fuertes defensores de las necesidades y los derechos de ***todos*** los Estadounidenses manteniendo el espíritu original de la **Carta de Derechos** (1789). Por otra parte, la aventura mundial **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)** del **"Proyecto Somos Ustedes"** no está complacida por todas las fronteras insensatas y peligrosas para el medio ambiente, que son las paredes que están bloqueando la frontera de México/Estados Unidos.

Notablemente, la exposición de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)** del **"Proyecto Somos Ustedes"** tiene ambos componentes, uno estadounidense y un componente latinoamericano. El componente de Los Estados Unidos es un intento de utilizar el arte como un espejo-simbólico que refleja las vidas de los Americanos y los Hispanos durante una época de una retórica anti-Hispánica creciente, de violencia, de segregación, de legislación injusta y de injusticia. El componente latinoamericano nos impulsa a poner una mayor atención en el arte y la cultura en toda la región de las Américas, así como a

levantar un paralelo estadounidense y latinoamericano en las luchas sociopolíticas generadas por la rápida emergencia económica y la globalización. Por lo tanto, con el fin de inaugurar la gira mundial del 2012-2018 de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)**, están en marcha los planes iniciales de exposiciones que se estrenarán en 2012. La exposición inaugural ocurre en la primavera de 2012, en Nueva York, en la conocida Galería Wilmer Jennings (una filial de Kenkelaba House); esta primera exposición irá seguida de otra en el otoño 2012, en *The Arts Guild Nueva Jersey* (Rahway, NJ) que coincidirá con las celebraciones de otoño del 2012 en el mes de la "Herencia Nacional Hispana". Consulte el Sitio Web del **"Proyecto Somos Ustedes"** para obtener más información acerca de estas exposiciones iniciales del 2012 de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"**: **http://www.weareyouproject.org/6201.html**

Por todas las razones anteriores, la tan esperada **"Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes" (WAY IT'S)** es una de las muestras viajeras más amplias y profundas del arte latino contemporáneo jamás reunida; presentando obras de arte importantísimas para los hispanos procedentes de una docena de países de América Latina, donde se exhiben temas bidimensionales únicos que examinarán normalmente las difíciles preocupaciones Hispanas siguientes: la inmigración, la ***Latinización***, la discriminación, el transculturalismo Pan-Latinoamericano, así como determinaran la identidad de todos los múltiples aspectos de identidad cultural Latina, y centrarán la atención en los últimos ejemplos evidentes dentro de los diversos gobiernos estatales de los EE.UU. de la rampante ***Latinofobia***, incluyendo ejemplos vivos de las generalizadas actividades anti-Latinas clandestinas y privadas que se están produciendo en Estados Unidos durante el siglo XXI. Por lo tanto, el **"Proyecto Somos Ustedes"** utiliza el arte para simbólicamente despojar la luz de *Laboulaye* de ***La Estatua de la Libertad*** de todos los estragos "antiamericanos", los abusos y las violaciones de los derechos fundamentales de la sociedad civil, que han sido recientemente fomentados por tantos estados de gobiernos etno-racistas (es decir, Arizona, Alabama, etc.) y personas, que lamentablemente están sumidas en el extremismo y la injusticia. Durante la creciente crisis anti-Hispana del siglo XXI en los EE.UU., los artistas de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** son reconocidos como recientes voces de 'Nuevos Latinos' que claman justicia para los latinos, así como heroicos agentes del cambio sistémico equitativo. Es su deseo defender la **Constitución de los EE.UU.;** la **Carta de Derechos de los EE.UU.**, la **14ª Enmienda** y las históricas decisiones esenciales del Tribunal Supremo; y a través de su vigoroso activismo-artístico Pro-Latino, y su anhelo de mejorar los factores socioeconómicos, culturales, artísticos y políticos mucho de los latinos estadounidenses, así como todos los latinoamericanos, los artistas de **"La Exposición Itinerante Internacional Somos Ustedes"** utilizan el arte como un catalizador para el cambio social, y un "camino" para defender los derechos civiles de los Latinos, creyendo que con ello inevitablemente los derechos de todos los estadounidenses desde la Tierra del Fuego hasta la Bahía de Hudson serán conservados, porque **"SOMOS USTEDES"**.

Bibliography:

Beardsley, John, & Jane Livingston. *Hispanic Art in the United States.* (New York: Abbeville Press, 1987).

Benítez-Rojo, A. *The Repeating Island: The Caribbean and the Post-Modern Perspective*. (Durham: Duke University Press, 1992).

Camnitzer, Luis. *Conceptualism in Latin American Art*. Austin: University of Texas Press, 2007.

_____. *New Art of Cuba*. (Austin: University of Texas, 1994).

Fuentes, Carlos. *The Buried Mirror*. (New York: Houghton Mifflin Company, 1992).

Gómez-Sicre, José. *Art of Cuba in Exile.* (New York: Ediciones Universal, 1987).

García, Jorge J. E. *Hispanic/Latino Identity.* (New York: Oxford University Press, 2000).

Lindsey, A. *Santeria Aesthetics in Contemporary Latin American Art*. (Washington, DC: Smithsonian Institute Press, 1996).

Mato, Daniel. "The Transnational Making of Representation in the Age of Globalization: The US Latina(o)/Latin American Case." *Cultural Studies*. 12 (4), (Washington DC, 1998): 598-620.

Mosquera, Gerardo. Ed. *Beyond the Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin America.* (Cambridge: The MIT Press, 1996).

Rodeiro, José. The Academic Forum. "Neo-Latino Visual Artistic Creativity." (Jersey City: NJCU: Office of Academic Affairs Publication, Volume 13, #2, 5-12, 2006).

_ _ _ _ _ . Transcultural New Jersey, Volume 2. New Brunswick, NJ: Rutgers University Jane Voorhees Zemmerli Museum Publication, 2005.

_ _ _ _ _ . Neo-Latino (A New Diversity: Art of Northern New Jersey´s Latino Diaspora). (Perth Amboy, NJ: Perth Amboy Gallery Center for the Arts Publication. This text is also online at <www.neo-latino.org>, 2004).

_ _ _ _ _ . Neo-Latino (A New Diversity: Art of Northern New Jersey‟ s Latino Diaspora. (Jersey City, NJ: Council for Hispanic Affairs Publication, 2004).

Simon, Sunka. *Mail-Orders: The Fiction of Letters in Postmodern Culture*. (New York: State University Press, 2002).

Suárez-Araúz, N. *Amnesis Art: The Art of the Lost Object*. (New York: Lascaux Publishers, 1988).

_ _ _ _. *Loen* "*The Apocryphal World of Loén*", (La Paz: Bolivia, 2011).

Villarreal, Rene & Raul Villarreal. *Hemingway's Cuban Son*. (Kent, Ohio: Kent State University Press, 2011).

Zeitlin, Marilyn. *Contemporary Art from Cuba.* (New York: Delano Greenidge Editions, 1999).

Sergio Villamizar, ***"El Santo Patriota"***, 2011, Grabado de Madera, 18" x 24" (Colección del artista).

El Santo Patriota forma parte de una serie que explora la cultura y la política Americana de un modo crítico, utilizando símbolos híbridos derivados de los iconos Medievales and Bizantinos. ***El Santo Patriota*** de Villamizar (El Santo Patrón del Patriotismo) representa nuestra supuesta necesidad de proteger nuestro modo de vida, para luchar contra el terrorismo, y en último término para deshacernos del "otro(s)." La imagen llena de ***duende*** cuestiona nuestra política exterior de la guerra y nuestra política interna de hostigamiento y discriminación, es decir, la Ley Patriota y la ley anti-inmigración SB 1070 de Arizona. La imagen de ***El Santo Patriota*** de Villamizar pregunta lo que es ser un patriota, y cuestiona tanto apresuramiento en declaraciones derechistas como , "los Auténticos Estadounidenses", "los Buenos Americanos", "Cambia de país", etc. Brillantemente, Villamizar se pregunta "¿Qué estamos dispuestos a aceptar en nombre del patriotismo? ¿Podemos aguantar la pérdida de nuestros derechos civiles? ¿Debemos tener los microchips incrustados en nuestras manos?"