

ESPAÑOL

OFRENDAS

CELEBRATING EL DÍA DE MUERTOS

DETROIT
INSTITUTE
OF ARTS

26 de septiembre–8 de noviembre de 2020

Central de galerías para exposiciones especiales

OFRENDAS

El Día de Muertos se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre en México y otros países latinoamericanos, así como en algunas regiones de los Estados Unidos. Como parte de esta tradición, muchas personas crean ofrendas: altares para rendir homenaje a los fallecidos, ya que se cree que ellos regresan a visitar a sus seres queridos vivos en esta época del año.

El DIA convocó a artistas para que propusieran ofrendas. Las presentaciones realizadas fueron juzgadas por un comité conformado por representantes del DIA y el Consulado de México en Detroit, así como miembros de la comunidad local. El comité estuvo integrado por Andrea Montiel de Shuman, Cecilia Fragoso Miranda, Denene De Quintal, Gloria Rosas, Irma Torres, Lisa López, María Elena Rodríguez y Rubén Millán Mayorga. La amplia variedad de artistas elegidos para la exposición incluye artistas experimentados, profesores, amantes del arte y emprendedores. Muchos han diseñado ofrendas para otros museos, galerías y centros comunitarios.

Descubra cómo los artistas locales y los miembros de la comunidad, inspirándose en esta tradición mexicana, usan sus ofrendas para conmemorar a los seres queridos que han perdido.

**Si tuviera que rendir homenaje a alguien, ¿a quién sería?
¿Cómo celebraría la vida de esa persona?**

ARTISTAS PARTICIPANTES

1. Belinda Covell y Jennifer Nance
2. Higo Gabarron, Lorraine Ranchod y Rachel Martinez-Finn
3. Leonardo Hernandez
4. Maria Saldaña
5. Sara Nasser
6. Franchesca Rivera-Ortiz
7. Pilar Côté
8. Shanta Ambady
9. Consulado de Carrera de México en Detroit
10. Brenda Joan Drayer
11. KT Lowe y Jef Reynolds
12. Mario Alberto Martínez Méndez
13. Ofrenda Comunitaria

Ofrenda Coemas

Belinda Covell y Jennifer Nance ♦ *West Bloomfield, Michigan*

1

El 1 de junio de 2020, nuestra tía más querida partió hacia su viaje celestial. Esta colorida ofrenda celebra su espíritu, humor y coraje, a la vez que rinde homenaje a su interesante vida. Christine A. Victor fue una estrella que llevaba el arcoíris en el corazón, tenía una sonrisa radiante y estaba firmemente comprometida con la aceptación y la igualdad. Defensora de la música y la alegría, Chrissie inició su carrera como diseñadora gráfica en la revista CREEM de Detroit y, con el tiempo, forjó una impresionante carrera en distintas publicaciones. Sus mascotas, las personas cercanas a ella y su jardín florecieron significativamente con tan solo conocerla.

Belinda Covell y Jennifer Nance son hermanas y latinas de segunda generación que crecieron en el área metropolitana de Detroit. Ambas admiran profundamente el arte popular y tradicional mexicano, y reconocen la importancia que ha tenido en su conexión con su legado cultural. Al perder a su hermosa tía tras un cáncer de seno, comenzaron a cooperar para crear este elocuente tributo en forma de ofrenda escalonada. Esperan que este altar, con sus colores vivos, sus elementos terrenales y sus iconos, reconforte a aquellos que también han experimentado una pérdida, mientras que de manera respetuosa y alegre, dan la bienvenida al espíritu de su tía de vuelta a casa.

El sanador arte de la resiliencia

Higo Gabarron, Lorraine Ranchod y

Rachel Martinez-Finn ♦ *Shaker Heights y Cleveland Heights, Ohio*

2

Esta ofrenda rinde homenaje a la capacidad de sanar nuestros corazones rotos tras haber perdido a un ser querido, así como a la capacidad de hallar fortaleza en nuestra sanación y nuestra resiliencia. En el arte japonés de *kintsugi*, la cerámica rota se repara con oro, lo que otorga al objeto una nueva vida y una belleza renovada. Al igual que la cerámica rota, nuestras almas afligidas pueden transformarse en algo más precioso con el tiempo, la amistad y la oración. Nuestras cicatrices “doradas” hacen que cada persona sea única y valiosa.

Higo Gabarron es una artista profesional de técnica mixta, diseñadora gráfica, propietaria/directora de una galería, profesora universitaria de arte y diseñadora editorial galardonada que ha participado de más de veinte exposiciones colectivas e individuales en México y los Estados Unidos. Lorraine Ranchod enseña inglés a inmigrantes y refugiados en Cleveland. Rachel Martinez-Finn creció en un hogar bilingüe y lleva más de veinticinco años desempeñándose como educadora multicultural. Juntas crean cuentos infantiles bilingües e ilustrados sobre temas que abarcan desde la salud hasta al arte.

Artistas de dos espíritus

Leonardo Hernandez ♦ *Detroit, Michigan*

3

“No preguntes, no cuentes” es la política que se aplica en México para aquellos que están en el centro de todas las miradas y que no son heterosexuales ni cisgénero. Juan “Juanga” Gabriel y Chavela Vargas son reconocidos por haber abierto las puertas a una expresión más amplia del género y la sexualidad en la industria musical. Juanga se convirtió en uno de los mayores ídolos en un país de machos. Chavela se convirtió en la más macha de todos los machos cantándoles a las mujeres en sus canciones. En Centroamérica celebramos y aceptamos la muerte como parte de la vida. Si tan solo pudiéramos también aceptar y celebrar a todas las personas como parte de la vida.

Leonardo Hernández nació en la región central de México y fue traído a los Estados Unidos a los ocho años para ser criado en Detroit. El objetivo de Leonardo como artista es enseñar a los jóvenes sobre la cultura mexicana y volver a conectar a los mexicano-estadounidenses con sus raíces a través del arte.

Abuelitos Márquez, Ortega y Saldaña

Maria Saldaña ♦ *Livonia, Michigan*

4

Me sentí inspirada a crear esta pieza para rendir homenaje a mis abuelos, que han fallecido. En la parte superior de la pieza está mi abuelo materno, Guadalupe Ortega, con su sombrero favorito. Falleció en febrero de 2020. En la segunda hilera se encuentran mis abuelos paternos, Santiago Márquez y María Guadalupe Rodríguez de Márquez. En la parte inferior están los abuelos maternos de mi marido, Lino y Berta Ceballos, y su abuelo paterno, Carlos Saldaña.

Maria Saldaña nació en Lagos de Moreno Jalisco, México, y emigró a los Estados Unidos con sus padres cuando tenía tan solo tres meses. Ahora reside en Livonia, Michigan. Es la mayor de cinco hermanos. Maria se ha autoproclamado amante de la buena comida y disfruta grabando videos sobre comida y subiéndolos a YouTube en su tiempo libre. Cuando no está comiendo, está quemando calorías en su bicicleta. Ha trabajado como administradora de consultorios dentales durante los últimos diez años.

Todos o ninguno

Sara Nasser ♦ *Dearborn, Michigan*

5

Esta ofrenda, que rinde homenaje a las personas negras y morenas que han muerto a causa del racismo sistémico e institucional, la brutalidad policial y la supremacía blanca en los Estados Unidos, combina las culturas de Oriente Medio y México. En el centro, vemos que el ojo turco, un símbolo de protección en la cultura de Oriente Medio, aquí funciona para proteger a las comunidades de color. *Todos o ninguno* simboliza la importancia de la solidaridad entre las comunidades de color y significa que ninguno de nosotros seremos libres hasta que todos sean libres. Debemos unirnos como colectivo para enfrentar las injusticias, ya que todos luchamos contra los mismos sistemas que operan para oprimirnos.

Sara Nasser es una inmigrante libanesa que actualmente realiza estudios universitarios en terapia clínica de la salud mental y terapia artística. Tiene la idea fija de poner fin al estigma que existe sobre la salud mental y la enfermedad en su comunidad, así como a las muchas injusticias sociales a las que nos enfrentamos. Se ha dedicado a usar su voz para resaltar estas problemáticas y concientizar a otros, con la esperanza de que se unan como colectivo para enfrentarlas.

No rezamos por jardines de rosas sino por mantener el valor

Franchesca Rivera-Ortiz ♦ *Madison Heights, Michigan*

6

Este altar ha sido creado para representar a tres hombres muy distintos, que provienen de lugares y culturas diferentes. Siendo puertorriqueña criada en Detroit, he aprendido lo similares que pueden ser distintas culturas. La tradición del Día de Muertos es para mí la más hermosa de todas. Creo que muchas personas hallan sanación en una tradición como esta. Espero que la gente mire mi altar y encuentre cosas con las que se relacionan y que le recuerdan a un ser querido, para mantener esos recuerdos vivos.

Franchesca Rivera-Ortiz es artista y diseñadora gráfica y de producto, así como veterana del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos nacida en Puerto Rico y criada en Detroit. Como artista, se especializa en la creación de obras vibrantes, coloridas e imaginativas inspiradas en la magia, las culturas del mundo, en escenarios interesantes y la cultura popular. Como diseñadora gráfica, le encanta crear y ampliar las identidades de distintas marcas.

Hermandad de resistencia

Pilar Côté ♦ *Detroit, Michigan*

7

En todo el país, la solidaridad está desmantelando el sistema altamente organizado que privilegia a un grupo sobre la base de su color de piel (racismo) y que opera en todos los niveles de la sociedad. Esta ofrenda rinde homenaje a las mujeres de los antepasados de las Naciones Originarias, latinas y afroamericanas que fueron líderes clave en la lucha por poner fin a la opresión. También recordamos a todas las mujeres y niñas de color que han sido asesinadas en cada estado (y que siguen siendo blanco de una violencia desgarradora). En México, las mujeres y las niñas le rezan a la Virgen María para que las proteja y le ofrecen flores en señal de devoción.

Pilar Côté fusiona el surrealismo, el retrato tradicional, el arte popular y la ilustración de cómics para explorar las ideas del feminismo, la cultura, la protesta y el empoderamiento. La artista entiende el mundo a través del arte visual, el movimiento y el sonido, y le encanta fusionarlos en obras de arte sensibles al tiempo. Sus obras más recientes presentan, sorpresivamente, colores intensos y líneas marcadas. Interesada en entrelazar la belleza con temas más oscuros, ha estado experimentando con la abstracción, las líneas difusas, los límites y el descubrimiento dentro de los diversos medios de expresión que utiliza. Es una artista nacida en México, educada en Canadá y residente en Detroit.

Cuida a tus muertos

Shanta Ambady ♦ *Detroit, Michigan*

8

La ofrenda es el puente que me conecta con mis seres queridos. Aunque ellos ya no estén en este mundo, continúan trayéndome sabiduría y, a cambio, yo me aseguro de rendirles homenaje y de cuidarlos con ofrendas y oraciones. Las calaveras de porcelana de distintos tamaños representan a las tres generaciones que han fallecido: mi padre, mis abuelos y mis bisabuelos. Los platos y jarros para ofrendas hechos de terracota representan la importancia de la arcilla roja en la alfarería india y española. Las hojas de palma que enmarcan la ofrenda simbolizan un vínculo entre España y el sur de la India, creando una sensación de “hogar”.

Shanta Ambady es una escultora que trabaja con cerámica, además de mística, adivina e inmigrante orgullosa de sus raíces españolas y desi. Su obra explora los temas de la muerte, la transformación, la magia ritual y el mito, buscando conectar a los espectadores con la sabiduría ancestral, la naturaleza y el Espíritu. Danzando entre esperanza y desesperación en salas llenas de velas y un embriagador aroma a incienso, la artista susurra sus historias en la arcilla. Ella es un conjunto de huesos que busca las piezas que le faltan a donde quiera que vaya. Actualmente vive y trabaja en Detroit con su perro, un pez y muchos espíritus.

Héroes anónimos

Consulado de Carrera de México en Detroit ♦ *Madison Heights, Michigan*

9

En una época en la que la escasez de alimentos es una preocupación extendida, el Consulado de México en Detroit rinde homenaje a los trabajadores agrícolas, a cuyas manos debemos los alimentos que ponemos en nuestras mesas. Estos héroes anónimos, que son predominantemente latinos, son un sector fundamental aunque poco valorado de la población. También se rinde homenaje a César Chávez, un líder sindicalista mexicano-estadounidense que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas. Chávez es reconocido por sus esfuerzos para lograr una transformación social sin violencia, por sus inmensos logros políticos, su legado de justicia para todos y su lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas así como de la comunidad hispana en general.

Una celebración de mamá

Brenda Joan Drayer ♦ *Fort Wayne, Indiana*

10

Cuando perdí a mi madre en septiembre de 2019, me quedaron una gran cantidad de joyas y recuerdos de ella, que siempre estaba en la cocina dándole de comer a todo el mundo. A mi madre le encantaban los collares y aretes coloridos. Solía vestirse de La Catrina, icono femenino del Día de Muertos, en Halloween. Quería usar mi formación en arte y el amor por mi madre para crear una pieza muy especial que le rindiera homenaje tanto a ella como a las tradiciones de México y que incluyera los elementos tradicionales de una ofrenda: agua, tierra, viento y fuego.

Brenda Drayer es una artista con mensaje. Su obra gira en torno a pensamientos de la vida y a cómo los eventos de nuestra vida nos moldean. La artista conecta metales procesados con formas de la naturaleza para mostrar la conexión que tenemos con la tierra, destacando a la vez la relación emocional que guardamos con la naturaleza y, a veces, lo irónico de nuestros valores y creencias. Brenda es Licenciada en Bellas Artes de Purdue University y está especializada en escultura.

La pérdida de la confianza y de los hechos

KT Lowe y Jef Reynolds ♦ *St. Clair Shores, Michigan*

11

El surgimiento de las noticias falsas modernas ha erosionado la confianza en la mayor parte de la información proveniente de los medios, como periódicos, televisión y radio. Como académicos, nuestro trabajo es enseñar a los estudiantes universitarios a distinguir los hechos de la ficción; sin embargo, esta tarea se hace cada vez más difícil a medida que la gente se aísla y evita la información en la mayoría de sus formas. Esta ofrenda está dedicada a los valores de la verdad y la honestidad, a la vez que proporciona información sobre cómo detectar noticias falsas.

KT Lowe es una bibliotecaria especializada en alfabetización de información en Indiana University East. Ha dado presentaciones sobre noticias falsas en la Asociación Estadounidense de Bibliotecas y la Biblioteca Estatal de Indiana. Jef Reynolds es profesor de ingeniería en la Macomb Community College y cuenta con treinta años de experiencia en la industria automotriz. Su trabajo en entornos académicos le ha llevado a considerar soluciones creativas para enfrentar los problemas básicos que afectan a sus estudiantes y a la comunidad.

Cuando la casa no era una opción

Mario Alberto Martínez Méndez ♦ *Royal Oak, Michigan*

12

Los trabajadores de la economía informal, como quienes venden en la calle y en mercados, son un enlace fundamental para la seguridad alimentaria y las necesidades básicas en algunos países en vías de desarrollo. Estos trabajadores suelen carecer de protección social y acceso a los servicios de salud; la mayoría de los fondos de asistencia por el COVID no los incluyen. Ellos han tenido que elegir entre quedarse en casa y morir de hambre, o ir a trabajar y rezar para no enfermarse. Dedico esta ofrenda a todos los trabajadores informales que murieron intentando sobrevivir.

Mario Alberto Martínez Méndez, nacido en Ciudad de México, es un artista plástico. Amplió sus estudios como ingeniero con un certificado en artes visuales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, uniendo así dos mundos que suelen considerarse opuestos. Su pensamiento estructurado en combinación con su arriesgada personalidad artística produce como resultado piezas de gran riqueza que reflejan ambas disciplinas. En Alebrijes by MAMM, su proyecto más reciente, comparte parte de la cultura mexicana llenando el mundo de criaturas mágicas de papel maché que sólo se hallan en los sueños.