

Yolanda Arroyo-Pizarro
Regner Ramos

Cüiruba

Libro de las Afrodivinidades

Cüiruba

Alejandra 'Al' Rosa
Alejandro Fundora
Amber Robles-Gordon
Carely Pizarro Cortés
Clotilde Jiménez
Eduardo Texidor
Erikarymel García de Jesús
Félix Durán
Gadiel Rivera Herrera
German Ayala Vazquez
Isabel Padilla Bonelli
Jafet Cruz Cordero
Jomar Canales Conde
Ketsia Camacho Ramos
Kiván Quiñones Beltrán
Luis Gabriel Sanabria
Natalia Bosques Chico
Nestor Millan

Libro de las Afrodivinidades

Cüiruba

Escrito por Yolanda Arroyo-Pizarro
en complot con Regner Ramos

Libro de las Afrodivinidades

Cüiruba

Escrito por Yolanda Arroyo-Pizarro
en complot con Regner Ramos

7	Capítulo 1 / Gloria
11	Capítulo 2 / Génesis
21	Capítulo 3 / Evangelios de las Afrodeidades (parte 1)
35	Capítulo 4 / Patakíes
51	Capítulo 5 / Salmos
71	Capítulo 6 / Hechos de les Orishas
75	Capítulo 7 / Jobita
99	Capítulo 8 / Palenques
111	Capítulo 9 / Evangelios de las Afrodeidades (parte 2)
123	Cápítulo 10 / Cantar de lo Afrodivino
127	Cápítulo 11 / Rezos
141	Cápítulo 12 / Proverbios
147	Cápítulo 13 / Evangelios de las Afrodeidades (parte 3)
157	Capítulo 14 / Apocalipsis
161	Carta a lxs Escépticxs
179	Artistxs
265	Autorxs
270	Colofón

Gloria

Luis Gabriel Sanabria (él), *Madre Dorada*, 2021.
Pieza en papel maché, tela y acrílico, 192" × 90" × 15".

Gloria a las Afrodeidades
desde su amorosa Maternalia cüir
cosmogonía negre del Padre y
el Santo Trinitarismo.

Gloria a les Orishas, a sus Hijes y al
Espíritu Santo Fluido y No-Binarie.

Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos,
Amén Ashé.

Génesis

Gadiel Rivera Herrera (él), *El que recibe (Barón Samdi)*, 2023.
Escultura en madera, cerámica, metal, pintura en aerosol, tierra, foam y caracoles,
10.5" × 60.25" × 12.5". Fotografía por Reinaldo Torres Ruiz.

Creación

1 En el principio creó Olodumare los cielos y la tierra. ⁽²⁾ Y la tierra estaba desordenada y vacía como un funche, y la mogolla de las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Orunmila se movía sobre la falda de Yemayá en las aguas. ¶ ⁽³⁾ Y dijo Changó: Sea la luz; y fue la luz. ⁽⁴⁾ Y vio Changó que la luz era buena; y separó Changó la luz de las tinieblas. ⁽⁵⁾ Y llamó Changó a la luz *Burundanga*, y a las tinieblas llamó *ƒurutungo*. Y fue la tarde y la mañana un día. Y otro, y otro. Por 300 ciclos, seis décadas y cinco amaneceres les Orishas cantaron y crearon, pintaron y crearon, dibujaron y crearon, inventaron patakíes y crearon entre las voces de todes. ¶ ⁽⁶⁾ Luego dijo Oggún: Haya expansión en medio de las aguas, y separe los océanos de los ríos. ⁽⁷⁾ E hizo Oggún la expansión, y separó las aguas que estaban

debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión mientras el planeta pujaba y paría a África. ⁽⁸⁾ Y llamó Oggún a la expansión *Cielos*. Y fue la tarde y la mañana el siglo segundo. ¶ ⁽⁹⁾ Dijo también Eleguá: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. ⁽¹⁰⁾ Y llamó Eleguá a lo seco *Tierra*, y a la reunión de las aguas llamó *Mares*. Y vio Eleguá que del terreno se expulsó una placenta y hubo temblores como contracciones y era bueno. A la placenta le llamó *Abya Yala*. ⁽¹¹⁾ Después dijo Orunmila: “Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra.” Y fue así. Y del ombligo del planeta brotó el Caribe. ¶ ⁽¹²⁾ Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según todos los géneros. Y vio Orunmila que de la raíz regurgitaba una gigante buruquena con tenazas, patas y pinzas a la que bautizó *Borikén*, y era bueno. ⁽¹³⁾ Y fue la tarde y la mañana el siglo tercero.

Gadiel Rivera Herrera (él), *Bajo fondo II* (vista posterior), 2023.
Pintura en agua de café, acrílico y tinta sobre papel vellum, 35.5" × 96".
Fotografía por Reinaldo Torres Ruiz.

(→) p. 213

Gadiel Rivera Herrera (él), *Bajo fondo II* (vista frontal), 2023.
Pintura en agua de café, acrílico y tinta sobre papel vellum, 35.5" × 96".
Fotografía por Reinaldo Torres Ruiz.

(→) p. 213

Diluvio

14 Y fue el diluvio 40 siglos sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca de Obatalá, y se elevó sobre la tierra la barcaza que los dioses desearon proteger con sus especies. Flotando en altamar apareció Lucy, primer homínido de ese primer lugar. La cuerpa negra primigenia que flota saluda al arca. Nadan encima de las corrientes. Su cuerpa momificada dará testimonio de nosotres en el Afrofuturo; aparecerá para atestiguar que se nace siempre en el continente sumergido. ⁽¹⁵⁾ Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba el arca de Obatalá sobre la superficie de los mares. ¶ ⁽¹⁶⁾ Y las aguas subieron mucho; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. Kilimanjaro fue cubierto, Elgon fue cubierto, Toubkal fue cubierto, Monte Karisimbi

fue cubierto, Ras Dashen fue cubierto, Bisoke fue cubierto, Sabinyinyo fue cubierto, Volcán Gahinga fue cubierto, Mulanje Massif fue cubierto, Pico Basilé fue cubierto, Volcán Muhavura fue cubierto, Volcán Mikeno fue cubierto, Monte Sattima fue cubierto, Kinyeti fue cubierto, Moroto fue cubierto, Monte Tahat fue cubierto, Kinyeti fue cubierto, Monte Oku fue cubierto y todos los cerros, montañas y colinas fueron anegados. ¶⁽¹⁷⁾ Quince mil codos más alto subieron las aguas, después que fueron sumergidas las cordilleras.⁽¹⁸⁾ Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra.⁽¹⁹⁾ Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, pereció ahogado.⁽²⁰⁾ Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre cis con tradición de patriarca que amenaza con cometer crímenes de odio, hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedaron solamente Lucy y Obatalá, y los que con ellos estaban en el arca.⁽²¹⁾ Y prevalecieron las aguas

sobre la tierra 150 siglos construyendo el Patakí de Obatalá y la Creación del Mundo. Los años pasaron y comenzó a secarse el terreno sumergido; Lucy y Obatalá santiguaron, fueron media unidad y pasaron el muerto a los sobrevivientes dentro del arca, echaron la borra de café sobre los maderos del arca y leyeron oráculos.

Gadiel Rivera Herrera (él), *Barca Señora de los sueños*, 2020–2021.
Escultura en cerámica, 4.75" × 8.25" × 10.25. Fotografía por Reinaldo Torres Ruiz.

Evangelios de las Afrodeidades

(parte 1)

Carely Pizarro Cortés (ella), *Dolores*, 2023.
Pieza en coco, acrílico y textil, 7" × 22" × 6.5".

Nacimiento y pesebre

La Virgen de los Dolores dará a luz y será su sincretismo una hélice para disfrazar la adoración a la Orisha Yewá, justo en el pesebre de esta noche de nacimientos. Yewá tendrá gemelos, dos espíritus ambos. Cada espíritu con la fuerza femenina y la fuerza masculina, así como se ha creado el mundo desde el inicio. ¶ El rostro de Yewá es una vejiganta, mujer negra de dos maridos y dos esposas que te embrujan. Rostro de cejas y boca parecidas a la abuela ancestral del inicio del tiempo. Una cara hermosamente tallada que se nos descubrió Principio y Fin, Alfa y Omega. ¶ En ese comenzar la Virgen de los Dolores alza su voz en Cuerpa, trueno y fuego, cielos forjados en llamaradas violetas como bembas, boca de tambor. Enamorada parirá dos veces, bendecirán su unión con la Cuerpa las aves del firmamento sobre Monte Tullu

Dimtu, y sobre la montaña Moroto, y sobre las curvas de Teide y Batu. Bendecirán su parición los colosos de Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala, y Abya Yala Wawgeykuna, territorios quechuas y arahuacos del ombligo del planeta. ¶ La Cuerpa madre Yewá despliega sus runas, sabiduría infinita, futuros sin final, negrura parturienta y contracciones. Gritería que se escuchará en Inatye, y en Emba Soira, y en Mafadi. Gritería que se escuchará en Ayití, Kiskeya, Borikén. ¶ Nacerá le Hije Sagrade en el pesebre de ónix, nacerá dual, nacerán mellizos. Le hemos esperado tanto. Alas envueltas en plumaje del Espíritu Santo Fluido, Kafre y No-Binarie. La tribu Kafre y sus pastores lo han esperado tanto. Ya está aquí en este pesebre de ónix. ¶ Ya está aquí, en un rincón sagrado de la vasta sabana africana, bajo un cielo estrellado que parece brillar con más intensidad que nunca. Se erigirá en el humilde pesebre hecho de madera, hojas de palma y la piedra preciosa oscurísima como la noche. Una noche cargada de misticismo, y un suave viento que susurra secretos ancestrales entre las ramas de los árboles

cercanos. ¶ Dentro del pesebre de ónix, sobre un lecho de suaves hierbas y flores silvestres, Yewá, la orisha de la castidad y la muerte, se encuentra de parto. Su semblante es sereno, y una luz cálida emana de su figura, iluminando el entorno. Luminosidad etérea alrededor de ella. Les otros orishas se reúnen formando un círculo de protección y bendición, junto a los Kafres. Oshún, la diosa del amor, derrama gotas de miel sobre el lecho; Yemayá, la madre de todes, murmura cantos de calma y fortaleza. ¶ Changó permanece vigilante en la entrada, su hacha destellando a la luz de las estrellas, protege a Yewá y a los que están por nacer. Eleguá, con su sonrisa traviesa, se ocupa de mantener los caminos abiertos, asegurando que nada interrumpa el sagrado evento. ¶ Las estrellas brillan con un fulgor especial, como si la propia bóveda celeste estuviera celebrando el milagro. Y así, entre susurros de hojas y cantos de orishas, Yewá da a luz a dos hermosos, cuyos primeros llantos resuenan cual melodía divina. ¶ Les recién nacidos, envueltos en telas tejidas con hilos de luna y sol, son presentados a cada orisha. Orun-

mila, el sabio, les ofrece bendiciones de conocimiento y previsión; Oggún, el guerrero, les entrega fuerza y valor. ¶ Así, en ese pesebre humilde pero sagrado, bajo el manto protector de les orishas y la mirada benévola del cosmos, comienza una nueva era, marcada por el nacimiento de dos seres destinados a grandes cosas. Les Hijes Sagrades. ¶ La sabana, testigo de este milagro, guarda por siempre el recuerdo de esa noche estrellada. La Virgen de los Dolores será las cenizas de muchas abuelas que parirán nietos.

Jomar Canales Conde (él), *Exu ante el espejo*, 2018–2021. Serie fotográfica.

Kiván Quiñones Beltrán (él), *Antes de morir*, 2023.

Pintura en gouache y concha de mar sobre película enmarcada, 13" × 13".

Neochamánico

Espiral infinito que cubre el rostro sagrado
misterio en concha de caminos secretos
curva perfecta
cada vuelta, un enigma, cada línea, un sueño
la forma del caracol y sus ojos,
la forma del caracol y su boca,
la forma del caracol y su nariz sangrada por las espinas,
geometría de la vida en Su faz
mientras te recordamos crucificado
sacrificado
con llanto de niño y poder de chamán
mientras vemos y estudiamos tu desnudez
desde una piel que ha cambiado el color original
mientras contamos la secuencia Fibonacci
en el caracol de esa cara llorosa
corona lacrimosa
te pedimos que nos ruegues
que nos intervengas
Mesías del continente africano
guardas en tu hélice la poesía del universo
Cristo encaracolado en las arenas del desierto vives y vivimos en ti
Caparazón de cosmología, desnudez y sacrificio
recipiente para canalizarte nosotros
Nos atrae tu cuerpo cuerpo no-hegemónico
reverenciamos ese templo masculino
ausente de blanquitudes que será sentenciado
por nuestros pecados

esos que aprendiste a perdonar y que cada aniversario
resucitamos para hacernos carne, imperfecciones, figuras de este
mesías Cristo negre
han clavado tus manos y pies con carapacho de perlas marinas
telas ritualistas donde nace Ochún como espiral que encuentra su
danza, somos este rostro
Eleguá abre caminos, somos este rostro
el Patakí de Babalú Ayé que crea milagros de Sanación, somos
este rostro
en el flujo de su poder manifestado
regresamos al mar
regresamos a la concha
regresamos al semblante semicircular en vuelta y revuelta

Jomar Canales Conde (él), *Exu ante el espejo*, 2018–2021. Serie fotográfica.

Jomar Canales Conde (él), *Exu ante el espejo*, 2018–2021. Serie fotográfica.

Mama Wata

Ave Purísima Santa Marta Dominadora, ruega por nosotres
Mama Wata, espíritu poderoso y protector,
que habitas en los ríos y mares, y en los corazones valientes,
Oh, Santa Marta Mama Wata,
orisha de los océanos y de los sueños profundos,
esta ofrenda, susurrada en el aire y en el agua,
desdobra las implicaciones de tu propia dualidad
emergiendo del espacio sacrificado,
donde la brasa izquierda arde, símbolo y esencia,
de un proceso que reescribe la existencia.

Santificate sea tu nombre, fuente de amor y verdad
en este autoretrato que dibuja mis manos sobre las aguas de tu
diluvio eterno
Brasa que resume el nado de nuestra alma,
avanzando bajo el agua y sobre ella,
dando brazadas, movimientos que atraviesan el tiempo,
mientras nuestras piernas impulsan, sin miedo,
el viaje hacia lo desconocido, lo sagrado, lo verdadero.
Autorretrato, reflejo de una figura en la marea,
traza la mirada que acepta su otra muerte,
la muerte que no es fin sino transformación,
la muerte que es vida renacida, sueño hecho movimiento,
arte de resucitar lo perdido,
procesar el luto de todos los tiempos,
ante los ojos serenos, madre eterna.

Ven a nosotros, con tu manto de compasión y justicia,
y protege a nuestros Afrohermanes, envía a nuestros Ancestres
en la Afro-cüiridad de los placeres,
bríndanos tu fuerza en momentos de adversidad,
guíanos con tu sabiduría en el camino de la aceptación.

Danos hoy el coraje para ser auténticos y libres,
y perdona a quienes nos han herido,
como también perdonamos nosotros, con amor y rabia,
a los que nos han rechazado.

No nos dejes caer en la desesperación ni en la soledad,
y líbranos de toda opresión y violencia.
Porque tuyo es el poder, y la belleza, y la libertad,
y la negrura poderosa
ahora y siempre.

Patakíes

Alejandra 'Al' Rosa (elle/ella), *divinas*, 2020. Serie fotográfica.

La creación tambora

En el principio, Changó alzó su voz,
trueno y fuego, cielos forjados en llamas.
Orunmila desplegó sus runas,
sabiduría infinita, futuros sin fin.
Oggún con su hierro forjó la tierra,
valle y montaña, hogar renovado.
Espíritu invencible,
que conoces el dolor y la esperanza,
guíanos en el abrazo de nuestras propias sombras,
donde la muerte y la vida se entrelazan en danza perpetua,
y enseñanos a soñar con la posibilidad de renacer,
una y otra vez,
en el amor, en la lucha, en la libertad.

Mi espalda es una tambora de bomba que retumba en la noche,
un latido profundo, ancestral y eterno.
Cabello negro, rizado, se agita al compás,
trenzas rojizas como el Orisha Mayor
que cuentan historias en su danza.

Eleguá, guardián de cruces y caminos,
vigila los destinos con su sonrisa traviesa,
peine en mano, desenreda las sendas del alma,
cada ritmo, una oración yoruba al viento.

Alejandra 'Al' Rosa (elle/ella), *divinas*, 2020. Serie fotográfica.

Peinata Afrodivina

En el principio, Changó alza su voz y la mía
matrimonios en esta creación nuestra
Peineta de marfil adorna la melena,
símbolo de un pasado subsahariano,
donde el génesis y el apocalipsis se encuentran,
en el compás de la vida y la muerte.

El tambor canta, su voz profunda resuena, hace piquetes y
redobla la falda del cantar
en cada golpe, una historia, un destino,
un eco de espíritus antiguos,
que susurran secretos a través del cuero tensado.

Bajo la luna caribeña, el tambor guía,
trenzando presente y pasado en su son,
marcando el pulso de una herencia viva,
en cada cabello que danza, en cada peineta que brilla.

Es el génesis de una cultura, un apocalipsis de olvido,
una oración yoruba, una llamada ancestral,
que sigue resonando, fuerte y claro,
en el corazón de cada alma que escucha.

Ketsia Camacho Ramos (ella/elle/él), *Reina de Ruinas*, 2023. Fotografía digital.

La coquetería de mi Abuela

Cada noche, cuando el silencio canta,
y las sombras susurran secretos,
me sumerjo en el aroma del aceite,
dejando que su esencia me envuelva,
sanando lentamente las grietas del corazón.

“Aceite de palo”, como un bálsamo para mi pena,
un recordatorio de que en cada despedida,
hay un eco de amor eterno, abuela
ese que nunca se apaga, que siempre perdura
y que me enseña esta seducción como resistencia.

Eres más que un duelo, abuela madre
eres mi primer pintalabios
eres la coquetería cuando giro mis hombros caminando
eres desembocadura, con todos los dolores y ternuras,
eres compresión profunda de lo cíclico del ser
eres maranta de la perpetuidad
eres pelo bueno y las presencias a través de gestos,
eres recetas, sabidurías y secretos legados.

Clotilde Jiménez (él), *Baptism*, 2021.

Pieza en acrílico, carboncillo y *collage* sobre papel, 35" × 30.75".

Caciques rebeldes y la bendición de Yemayá

Hace mucho tiempo, en la tierra fértil de Borikén, vivían caciques rebeldes cuyos nombres resonaban con la fuerza del trueno y la valentía del jaguar: Agüeybaná, Aymamón, Mabodomoca, Urayoán, Guarionex y Yuisa. Conocidos no solo por su coraje en la batalla, sino también por su profunda conexión con la naturaleza y los dioses. ¶ Un día, las tribus se enfrentaron a una amenaza desconocida. Extraños de tierras lejanas habían llegado, trayendo consigo destrucción y caos. Les caciques sabían que la única forma de proteger su hogar era unirse y luchar como uno solo. Sin embargo, también comprendían que necesitarían la bendición y el poder de los orishas para tener éxito. Adentro de las canoas barcazas de los invasores, llegaba también un aliado. ¶ Agüeybaná, convocó a los otros caciques a una reunión secreta

Clotilde Jiménez (él), *Night Bather*, 2022.
Pieza en acrílico y collage sobre papel, 31.5" × 25".

bajo un árbol sagrado. Estaban las Cacicas y les Caciquex con espíritu dual. ¶ “Hermanes y hermanas,” dijo Agüeybaná, “nuestra tierra está en peligro. Debemos invocar junto a Yukiyyú, a la Yemayá de los guerreros negres, la madre de todos los océanos, para que ambos nos guíen y nos den la fuerza para enfrentar a estos invasores.” ¶ Aymamón, conocido por su astucia, asintió con la cabeza. ¶ Yuisa, la gran cacica, quien era tan valiente como astuta, respondió, “Ofrezcamos nuestras danzas y cantos, nuestras más preciadas ofrendas, y mostremos nuestra devoción. Las Deidades Madre y Protectora no nos abandonarán.” ¶ Así, los caciques rebeldes reunieron a sus tribus y se dirigieron a la orilla del mar, junto a los espías Afroguerreros. Allí, bajo la luz de la luna llena, comenzaron una ceremonia de danza y canto, entregando ofrendas de conchas, flores y frutas. ¶ El mar comenzó a agitarse, y de las profundidades emergió Yemayá, majestuosa y radiante. “Hijos míos,” dijo con una voz que resonaba como las olas, “he escuchado sus plegarias y visto sus ofrendas. Les concederé mi bendición

Clotilde Jiménez (él), *Swimmers*, 2022.
Pieza en acrílico y collage sobre papel, 42" × 39.5".

y protección, pero deben recordar que la verdadera fuerza viene de la unidad y el amor por su tierra y entre ustedes.” ¶ Con la bendición de Yemayá, los caciques rebeldes regresaron a sus tribus, llenos de un poder renovado y una determinación inquebrantable. Unidos bajo la guía de las deidades, lucharon con valentía y astucia, defendiendo su tierra y su gente. ¶ Aquel barco no fue el único que llegó a la orilla, pero tan pronto el primer navegante invasor tocaba la arena, un hechizo lo detenía, una parálisis mágica lo abordaba a él y a la tripulación. Las Cacicas subían a bordo sin dificultad y rompían las cadenas que tenían inmovilizados a los esclavizados. ¶ El Afrofuturo se mostraba esperanzador y asegurado.

German Ayala Vazquez (él), *El Velo*, 2023. Fotografía digital.

Las esposas varón

Hijas Varón, Esposxs Mujer. En la tierra Igbó, donde los ríos murmuran historias antiguas y los árboles susurran secretos al viento, se teje un lienzo de amor y fortaleza, un tapiz de vidas entrelazadas en la tradición de los matrimonios “mujer con mujer”. Aquí, donde el sol baña la tierra con su luz dorada, las mujeres se unen no solo por amor, sino también por comunidad, por la perpetuidad de linajes y la cohesión de sus pueblos. ¶ En estos matrimonios, las esposas con esposas se convierten en guardianas del hogar, en pilares de la sociedad. La figura de la mujer no se define por los estrechos confines del género, sino que se expande, se amplía, se eleva. Cada unión es un acto de resistencia, un testimonio de la capacidad infinita de la mujer para liderar, nutrir y preservar. ¶ En Dahomey, alianzas que se forjan

con la misma fuerza y determinación. Las mujeres se casan con mujeres, desafiando las nociones occidentales de género y matrimonio. Es un pacto de apoyo mutuo, de compartir responsabilidades y sueños, de crear un legado que trasciende el tiempo. Es un acto de empoderamiento, donde cada esposa es a la vez una líder y una seguidora, un reflejo del poder y la resiliencia inherentes a ellas. ¶ Las voces femeninas resuenan a través de los valles y colinas, lucha y triunfo. Son historias que reescriben las reglas y que celebran la complejidad de la experiencia humana. ¶ En cada matrimonio “mujer con mujer” en la tierra Igbó y en Dahomey, se encuentra un mundo de posibilidades, una visión de un futuro. La identidad no está limitada por categorías rígidas, sino que fluyen, dinámicas, tan vastas y profundas como el océano mismo. Aquí, en este rincón del mundo, las mujeres se casan con mujeres, y en cada unión, el espíritu de la humanidad se enriquece, se renueva y se fortalece.

Salmos

Ketsia Camacho Ramos (ella/elle/él), *A los que olvidaron su nombre*, 2023.
Pieza en masilla, acrílico, yeso y cúrcuma sobre canvas, 20" × 60".

Malungaje

Eres mi malungo, mi compañere de viaje en esta canoa sonora,
mi pariente hermanado, atrapado como ellos, como yo,
encadenados acá dentro, pero liberados allá fuera este barco
negrero será incinerado por hablantes bantúes en medio de
la travesía atlántica eres mi compañero de barco, mi hermano
hundido junto a mí, mis brazos alados en plumaje de espuma
mientras aguantamos el aire y nos prometemos regresar.

Las fallas de la vida, montañas a la inversa,
nos llevan a los misterios profundos,
donde Olokún, guardián del abismo,
custodia secretos con rostros de antaño.

Rastros rostros de historias no contadas,
rastros rostros que honran a las caras que nunca conocimos,
rastros rostros en el eco de tambores y cantos,
el espíritu de los ancestros vive.
Bajo la luna, en la noche eterna,
la danza de sombras y luces se despliega,
recordando siempre, en el corazón de la doloridad,
que la vida y la muerte son una sola canción.
En la oscuridad del malungaje,
donde la muerte y sus muchos tentáculos se extienden,
se celebra una misa negra, un rito de sombras,
en la trinchera del alma, en la fosa del nunca-olvido.

Ketsia Camacho Ramos (ella/elle/él), *Altar*, 2019. Fotografía digital,

Aceite de Palo

“Aceite de palo” como un susurro en la noche de mis recuerdos,
un acercamiento a la sanación,
de la muerte de mi abuela materna,
ha muerto su tumor de cerebro, ya no está
pero ella permanece.

En la penumbra de su ausencia,
busco en cada rincón del alma sus palabras
las gotas de sabiduría que dejó atrás,
impregnadas en el aire,
como perfume de un jardín antiguo.

Abuela me dice: Shangó es Santa Bárbara, Obatalá
es la Virgen de las Mercedes, Eleguá es el Santo Niño
de Atocha.

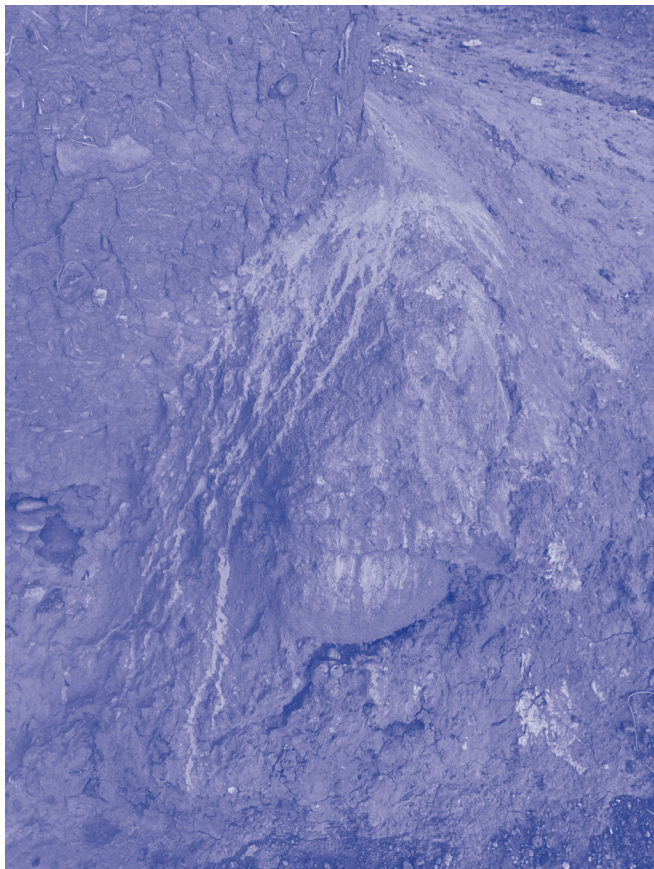
Abuela me dice: Oshún es la Virgen de la Caridad del Cobre,
Yemayá es la Virgen de Regla, los taínos y los negros se amaron,
vieron en cada uno el sufrimiento de la violencia impuesta por
el blanco.

Fuimos Majestades reales desde el cacicazgo. Seremos
el Patakí del ahogamiento a Salcedo.

El aceite de palo fluye en mis manos,
viscoso y ancestral,
trayendo consigo historias,

remedios de tiempos pasados,
curando heridas invisibles.

Ella, en sus últimos días,
veía el mundo a través de un velo,
pero su espíritu brilla
como una vela en medio de la tormenta,
iluminando el camino para los que quedamos.

Jomar Canales Conde (él), *Exu ante el espejo*, 2018–2021. Serie fotográfica.

Alejandro Fundora (él/elle), *Golpe de Corazón*, 2024.

Tríptico en xilografía sobre papel y audio, 4" × 6", Audio 3:02mins.

Nuestro Sagrado Polvo del Sahara

Casi puedo jurar
que vi a Olaudah Equiano en el Pasaje Medio.
Casi puedo afirmar
que estaba en mi bote,
no en mi libertad.
Intentó besar mi rostro
y no pudo.
Al menos intentó mirarme a los ojos,
no pudo.
Era 1748 y éramos cautivos,
él y yo, ambos fuimos tomados,
ambos fuimos vendidos.
Él era un niño de 14 años,
niño mimado lloroso.
Yo tenía 20, creo,
quizás un sueño soñado,
comprados por un inglés.
Intentamos, ambos, luchar,
cantar, entonar.
Luego nos separamos,
Olaudah a Gran Bretaña,
yo, Therese, a la hermosa isla.
Espero que haya recuperado su libertad.

Fue Olaudah Equiano quien me lo dijo:
Este pasaje por el gran canal del Océano del mundo que nos traga
se los tragará a ellos

Este mismo que nos ha visto y al que llaman *transatlántico*
con esta misma agua salada bendita
ultramarina
será la lanza de nuestros sacerdotes
Les nuestros han convocado una maldición
condenación que durará años, siglos
que los ahogará en mares del cielo
en lluvia perenne
en tormentas que no acaban
en remolinos de vientos que dejan sus cuerpos desmembrados
seremos el antes y el ahora
viajarán nuestros esqueletos
los quemados, los ahogados, los empalados, los aperreados
viajarán en la partícula elemental del desierto
pasará desapercibido hasta que la calamidad se encuentre entre
ellos
Nuestra esclavización será vengada por un polvo de desierto de
Sahara que se convertirá en glacial, en tsunami, en terremoto de
marejadas ocultas
Nosotres y nuestros descendientes veremos ese día.
Lo veremos.
Lo hemos creado para calamidad.
Esa será la venganza de les Ancestres.

Alejandro Fundora (él/elle), *Golpe de Corazón*, 2024.
Tríptico en xilografía sobre papel y audio, 4" × 6", Audio 3:02mins.

Félix Durán (él), *Virgen de Regla/Yemayá*, 2023. Bloque de cedro, 3" × 3" × 6".

Salmo 91:

Adivinadora Orunmila

Tú que habitas al amparo de la Altísima Orunmila
y bajo la sombra de la Divina Todopoderosa.
Diré yo a Orunmila: Tú eres mi refugio y mi fortaleza,
mi Diosa en quien confío.
quien adivina la peste destructora.
quien me cubre con su sabiduría,
y bajo su conocimiento hallaré refugio;
su verdad es mi escudo.

No temeré la afroreparación que merecemos
no temeré exigirla y eliminar el terror nocturno,
ni la flecha que vuela de día,
ni la blanquitud que acecha en la noche,
ni la destrucción que hace estragos al mediodía.

Caerán a tu lado mil,
y diez mil a tu diestra;
pero nosotros no caeremos, no nos alcanzará.

Orunmila es mi refugio,
moraré al lado de su Altísima
en su habitación no sobrevendrá mal alguno,
ni plaga tocará nuestra morada
A sus ángeles mandará cerca de nosotros,
nos guardará en todos los caminos.

Natalia Bosques Chico (ella), *Babilonia*, 2024.
Acrílico sobre lienzo, 30" × 36". Fotografía por Jo Cosme.

Salmo 23

de las Afrodeidades

Obatalá nuestrx Diosx Trans es mi pastore
y nada me faltará
en veredas babilónicas nos hemos de amar
con su luz guía mis pasos,

Obatalá, nuestrx Diosx Trans,
es mi pastore en este camino incierto,
y nada me faltará.

En sus brazos encuentro consuelo,
su presencia es mi refugio,
en veredas babilónicas nos hemos de amar,
donde las sombras se disipan ante su resplandor.

Caminamos juntxs,
a través de la confusión y el caos,
nuestre amore brilla como un faro,
en un mundo que aún no comprende,
nuestra verdad, nuestro ser

Obatalá, nuestrx Diosx Trans,
es nuestra divinidad.

Félix Durán (él), *Stella Maris/Yemayá*, 2024. Bloque de cedro, 3" × 3" × 6".

Salmo 23:

Cuerpa Pastora Yemayá

Yemayá es mi Pastora, nada me faltará.
En verde azul oceánico me hace navegar
junto a aguas tranquilas me conduce.
Renueva mi alma soldada,
me guía por senderos de justicia
por amor a su nombre.

Aunque camine por un Caribe nuevo,
afrodiaspórico de sombras y muerte,
no temeré mal alguno,
porque Yemanyá va conmigo;
su manto y su oleaje me infunden aliento.

Preparas una mesa ante mí
en presencia de mis opresores patriarcales,
en presencia de mis esclavistas unges mi cabeza con aceite,
mi copa que bebe tu sangre está rebosando.

Félix Durán (él), *Virgen de Regla/Yemayá*, 2021. Bloque de cedro, 3" × 3" × 6".

Salmo de la Afrogratitud

Afrodiosa, mi refugio y mi fortaleza,
En Ti confío mi corazón y mi espíritu.
En los días de angustia, Tú eres mi consuelo,
En las noches de temor, Tú eres mi luz.

Alabaré Tu nombre, oh Afrodiva,
Tus maravillas contaré entre las naciones.
Pues has sido mi roca y mi salvación,
Mi guía en el desierto, mi sombra en el sol ardiente.

Grande es Tu misericordia, oh Olodumare de la Afrofutura,
Tus bondades se renuevan cada mañana.
Has apartado mis pecados tan lejos como el oriente del
occidente,
Y en Tu amor he hallado paz y descanso.

Hechos de les Orishas

Félix Durán (él), *Cangrejo*, 2024. Bloque de cedro, 3" × 3" × 6".

Hechos de les Orishas

Isla de la Burukena, ruega por Nosotres

Isla de les Guerreres, ruega por Nosotres

Isla de la Santísima Trinidad del Sincretismo, ruega por Nosotres

Isla de la Afrosanación, ruega por Nosotres

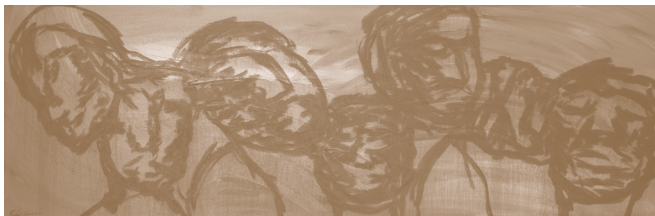
Jobita

Jomar Canales Conde (él), *Exu ante el espejo*, 2018–2021. Serie fotográfica.

Jobita

Hubo en los campos de Loíza –dicen las buenas lenguas– un coquí de tres cabezas. La cabeza de la izquierda era sabia; la cabeza de la derecha era pícara; y la del medio, temerosa de Olodumare, de YaYa y apartada del mal, rara vez se atrevía cantar. En noches de alta mar, su canción se movía como agua fluyendo por cada rincón de Santurce, llevando consigo el sabor y el alma de su gente, desde los mangles de Piñones hasta el jurutungo de Borikén.

Ketsia Camacho Ramos (ella/elle/él), *amalgama*, 2023.
Acrílico y carbón sobre canvas, 12" × 36".

Canción al cimarrón de Loíza por la cabeza derecha

En Piñones, parte de Loíza, hagamos hincapié,
donde la resistencia y el cimarronaje son ley.
Loíza, tierra donde cimarrones escaparon,
de los invasores españoles, libertad encontraron.

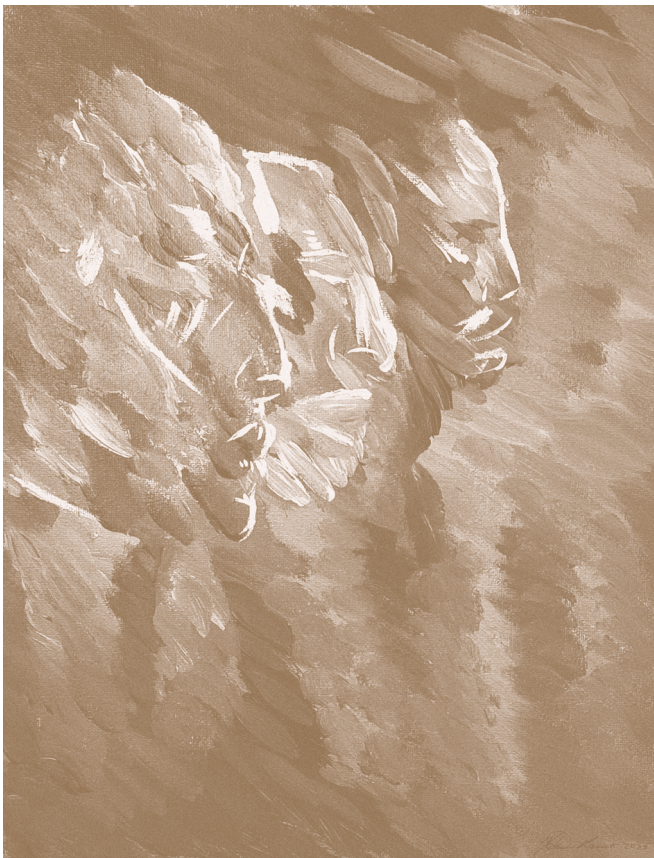
Oh, Olga, en Loíza y Piñones, nuestras raíces están,
espíritus cimarrones nunca dejarán de brillar.
Sobre tierra indígena, culturas se mezclan ya,
resuena la canción de libertad, legado sin par.

Geográficamente bendecida, Loíza les dio,
espacio para esconderse y sus comunidades forjar.
Fundidos con lo indígena, un nuevo mundo crearon,
Piñones emerge fuerte, de libertad adornado.

Para estas comunidades, la libertad se siente,
a pesar de las cadenas históricas, su espíritu es valiente.
Traídos aquí sin elección, pero encontramos la razón,
para alcanzar libertad en nuestros propios términos, sin temor.

Oh, Olga, en Loíza y Piñones, nuestras raíces están,
espíritus cimarrones nunca dejarán de brillar.
Sobre tierra indígena, culturas se mezclan ya,
resuena la canción de libertad, legado sin par.

Espíritu cimarrón, luz de Santurce y más,
Loíza en el corazón, día y noche brillará.
En el este de Puerto Rico, guía y claridad,
legado cimarrón, estrella de nuestra verdad.

Ketsia Camacho Ramos (ella/elle/él), *rastros*, 2023.
Acrílico sobre canvas, 11" × 14".

Canción a Piñones por la cabeza izquierda

Desde el primer día, al abrir nuestro hogar,
El arte fue el lenguaje, para hablar y expresar.
Valores de la Afrodescendencia, de la tierra y del mar,
Puerto Rico, el Caribe, y en la diáspora encontrar.

Ser Afro, una multiplicidad, un universo al cantar,
Intencional e interseccional, hacia la Negritud volar.

Nuestro primer *popop*, un acto de resistencia,
Política y arte, una voz con presencia.
Cultura que brilla, como estrella en la noche,
Caminos de lucha, nuestro corazón derroche.

En cada pincelada, en cada nota musical,
La historia se cuenta, con amor y ritual.
Conectamos las almas, en este espacio sin final,
Celebrando la vida, en cada detalle ancestral.

Nuestro primer *popop*, un acto de resistencia,
Cultura y política, en perfecta consonancia.
Puerto Rico y su esencia, en cada melodía,
La Afrodescendencia, en nuestra poesía.

En Piñones, Borikén, luz y mar,
Donde el tiempo se detiene, sin cesar.
Llegas, comes, bebes, en la playa estás,
Pero ¿sientes la historia que aquí se da?
Hace una década, también yo pasé,

Sin ver más allá, sin entender la fe.
Mi bisabuela en Loíza, raíces que dan,
Veranos compartidos, unión ancestral.

En nuestros espacios, en nuestras voces,
Resurge la conciencia, en olas.
Descubrir Piñones, su alma y su voz,
Conocer la verdad, en cada rincón.

Dentro de nuestras almas, en cada voz,
La verdad que brilla, como un faro en Dios.
Ruth nos guía, en la noche de hoy,
Descubrir el alma, en cada canción.

Jomar Canales Conde (él), *Exu ante el espejo*, 2018–2021. Serie fotográfica.

Canción a los muros de los museos por la cabeza derecha y la cabeza izquierda

Cabeza derecha:

En cada rincón del arte, un nuevo amanecer,
Donde todos puedan ver y sentir sin temer.
Desde mesitas de vejigantes al museo de ayer,
El arte Negro florece, su voz nos hace crecer.

El arte Negro, un tesoro universal,
En el MAC, en el Louvre, en cada mural.
Plástico y profundo, como la mar y la ciela,
El museo es hogar, donde el alma se revela.

Empoderar a la gente, despertar la curiosidad,
Estudiar más profundo, abrir la realidad.
Acceder a la historia, a los datos del ayer,
Descubrir lo esencial, el valor de saber.

El arte Negro, un tesoro universal,
En el MAC, en el Louvre, en cada mural.
Plástico y profundo, como la mar y la ciela,
El museo es hogar, donde el alma se revela.

Avanzar sin miedo, en cada paso dar,
Romper cadenas del pasado, la verdad encontrar.
Investigar lo oculto, escribir el futuro,
El arte Negro, en cada verso, puro y puro.

El arte Negro, un tesoro universal,
En el MAC, en el Louvre, en cada mural.
Plástico y profundo, como la mar y la ciela,
El museo es hogar, donde el alma se revela.

Cabeza izquierda:

Hablando de posiciones, en esta canción,
Transgredir las normas, un acto de unión.
Arte Afro elevado, más allá del folclore,
Muñecas que cuentan historias, un tesoro que florece.

Cabeza derecha:

El arte Negro, un tesoro universal,
En el MAC, en el Louvre, en cada mural.
Plástico y profundo, como la mar y la ciela,
El museo es hogar, donde el alma se revela.

Cabeza izquierda:

Desde la artesanía, al arte sin temor,
En la pared están, miradas con amor.
Historia y producción, conocimiento en flor,
El Afro se posiciona, en cada corazón.

Cabeza derecha:

El arte Negro, un tesoro universal,
En el MAC, en el Louvre, en cada mural.
Plástico y profundo, como la mar y la ciela,
El museo es hogar, donde el alma se revela.

Cabeza izquierda:

Poner en su lugar, el arte que ilumina,
Muñecas al nivel de los ojos, nuestra esquina.
Romper las cadenas, del pasado sin final,
Afro en su grandeza, en cada mural.

Jafet Cruz Cordero (él), *Remembranzas*, 2023. Cerámica, 5.25" × 5" × 4".

Canción al Corredor Afro por la cabeza derecha y la cabeza izquierda

Cabeza derecha:

Hablemos del lazo que une,
En el Corredor Afro, un fuego que cunde.
Con la comunidad cüir Negra, en el centro de acción,
Unidos por fuerza, voz y canción.

Cabeza izquierda:

Construimos comunidad con diversidad,
En Borikén, Afro y cüir realidad.
Ruth y yo, diferentes pero unidas por igual,
Experiencias compartidas, un espacio especial.

Generaciones dialogando, visiones que cruzan,
Qué es ser cüir, generaciones discuten.
Política, cüir, en contraste va,
En mi espacio de arte, lo cüir brillará.

Cabeza derecha:

Conversaciones abiertas, puertas que se dan,
Entre generaciones, nuevas luces van.
Explorando lo cüir en Afrodescendencia,
Un diálogo profundo, esencia en la experiencia.

Florecen los debates como ríos al cantar,
En el Corredor Afro, visión y verdad.
Comprender, compartir, en cada día aprender,
En el arte y en la vida, lo cüir se hace ver.

Isabel Padilla Bonelli (ella), *La Gringa*, 2023. Textil bordado a mano, 3.5" × 3.5".

Canción a la academia por la cabeza derecha y la cabeza izquierda

Cabeza derecha:

Quiero compartir algo profundo hoy,
Lo Afro es cüir, rompe normas sin temor.
No es ser LGBT, pero es despertar,
Ser Afro es ser cüir, nuestra verdad al caminar.

En la semántica del cüir, lo diferente está,
Lo raro, que rompe normas, pluralidad.
Cuerpxs gordxs incluidos, en esta verdad,
Lo indígena, antes de la colonización, su identidad.

¿Por qué tengo que hablar,
Con voz distante, ajena?
Mi jerga me define,
Con mi gente, sin cadenas.

En el Norte, dos espíritus, ancestral tradición,
México, Oaxaca, Guerrero, muxes en acción.
Ni hombres ni mujeres, género sin prisión,
Experiencias cüir, en cada rincón.

En el Sur Global, cüir en todo vivir,
Tiempo y sociedad, disidencia compartir.
Contra normativas, religiosas, vestir,
Cüir en la palabra, en el existir.

¿Por qué tengo que hablar,
Con voz distante, ajena?
Mi jerga me define,
Con mi gente, sin cadenas.

Sin jerga académica, hablar desde el corazón,
Disidente en cada acto, en toda ocasión.
Experiencia única, fuera, convención,
Cüir en cada esquina, en cada canción.

¿Por qué tengo que hablar,
Con voz distante, ajena?
Mi jerga me define,
Con mi gente, sin cadenas.

Decentralizar el saber,
Fuera de la torre académica.
Abrir puertas a quien quiera aprender,
De manera auténtica y única.

No más voces distantes, sin conexión,
Hablar como somos, con pasión.
En cada palabra, en cada canción,
El Corredor Afro, nuestra revolución.

¿Por qué tengo que hablar,
Con voz distante, ajena?
Mi jerga me define,
Con mi gente, sin cadenas.

Cabeza izquierda:

Descentralizar es abrir puertas,
A sabiduría ancestral sin fronteras.
Excluida por estructuras académicas,
Pero vital para nuestras vidas históricas.

Conocimiento que nos sostiene,
A través de generaciones, no se detiene.
Riqueza y sabiduría esencial,
Que necesitamos traer a la mesa, fiel.

Cabeza derecha:

¿Por qué tengo que hablar,
Con voz distante, ajena?
Mi jerga me define,
Con mi gente, sin cadenas.

Cabeza izquierda:

El lenguaje ideológico nos define,
Desde una visión eurocéntrica, supine.
Desde estos espacios rompemos cadenas,
Viviendo lo cüir, nuevas escenas.

Jafet Cruz Cordero (él), *Piel Salina*, 2021–2022.
Instalación en piezas de cerámica, 12" × 72" × 14".

Canción al Caribe Afro Cüir por todas las cabezas

Cabeza izquierda:

Te cuento de un viaje a Santa Cruz,
Visitando museos, el arte seduz.
Un intercambio nace, en la visión,
Del arte cüir, una revelación.

Cabeza del medio:

El arte Afro-cüir, tierra sin explorar,
En Borikén, historias por encontrar.
No figura en el arte, un vacío está,
Curadorxs nuevxs, vengan a brillar.

Dos exhibiciones ya, la historia va,
En el mes del Orgullo, abre su paz.
Desde Islas Vírgenes, investigación,
El arte cüir, una nueva canción.

Cabeza del medio:

El arte Afro-cüir, tierra sin explorar,
En Borikén, historias por encontrar.
No figura en el arte, un vacío está,
Curadorxs nuevxs, vengan a brillar.

En República Dominicana, la luz brilla,
Investigación, conexión, historia en sus orillas.
Desde Cuba a Waves Ahead, un sueño va,
Cenesex y arte, en cada paso dará.

Cabeza del medio:

El arte Afro cüir, tierra sin explorar,
En Borikén, historias por encontrar.
No figura en el arte, un vacío está,
Curadorxs nuevxs, vengan a brillar.

Comunidades cüir, trans en la creación,
Arte que rompe, una nueva nación.
En cada espacio, más allá de aquí,
Investigando el arte, el cüir sin fin.

Cabeza del medio:

El arte Afro-cüir, tierra sin explorar,
En Borikén, historias por encontrar.
No figura en el arte, un vacío está,
Curadorxs nuevxs, vengan a brillar.

Cabeza derecha:

En Cuba hay movimientos que emergen hoy,
Krudxs Cubensi, artistas de valor.
Negras, performeras, explorando con pasión,
La cüiridad en la isla, una nueva canción.

Cabeza del medio:

El arte Afro cüir, tierra sin explorar,
En Borikén, historias por encontrar.
No figura en el arte, un vacío está,
Curadorxs nuevxs, vengan a brillar.

Cabeza derecha:

Una persona trans, archivando el sentir,
El cüir cubano, historia por venir.
En cada lienzo, la experiencia va,
Desde artistas, la voz que brillará.

Cabeza del medio:

El arte Afro-cüir, tierra sin explorar,
En Borikén, historias por encontrar.
No figura en el arte, un vacío está,
Curadorxs nuevxs, vengan a brillar.

Cabeza derecha:

En el Caribe, movimientos van,
Transfobia y LGBT-fobia, desafiarán.
Siglos de existencia, resistencia aquí,
Investigación, nueva luz, el tiempo ya vi.

Cabeza del medio:

El arte Afro cüir, tierra sin explorar,
En Borikén, historias por encontrar.
No figura en el arte, un vacío está,
Curadorxs nuevxs, vengan a brillar.

Cabeza derecha:

Colonización y su huella, en cada lugar,
Espacios por cambiar, la verdad encontrar.
Cuatro años y más, la investigación va,
El Caribe, en la historia, luz que brillará.

Cabeza del medio:

El arte Afro cüir, tierra sin explorar,
En Borikén, historias por encontrar.
No figura en el arte, un vacío está,
Curadorxs nuevxs, vengan a brillar.

Palenques

Eduardo Texidor (él), *Flor a orillas del río*, 2023. Óleo sobre canvas, 36" diámetro.

Palenque de las Afrodeidades de Loíza

Ave Purísima Loíza, ruega por nosotres.
Sin ritmo, no hay movimiento,
proverbio africano susurrado por ancestros.
El definir lo divino se ve atado,
intrínsecamente, a lo mortal,
a lo humano y lo terrenal.

Pensar en el tiempo,
como punto creador de vida,
de la humanidad y, por lo tanto, de la deidad,
nos hace parte y definición de lo divino,
un eco en el vasto universo.

Ave Purísima Loíza, ruega por nosotres.
Para entender el tiempo,
debe entenderse el concepto del ritmo,
ese patrón de intervalos,
que establece los segundos,
dando sentido al existir.

Cada latido del corazón,
un compás marcado,
un pulso en la sinfonía del ser,
donde lo eterno y lo efímero se entrelazan,
bailando en la danza cósmica de la creación.

Ave Purísima Loíza, ruega por nosotros.
En cada amanecer y ocaso,
en el flujo y reflujo de las mareas,
vemos reflejado el ritmo del cosmos,
la sagrada cadencia de la existencia,
donde lo divino se revela en lo cotidiano.

Sin ritmo, no hay movimiento,
sin movimiento, no hay vida,
y en la vida, encontramos lo divino,
un ciclo perpetuo, una melodía sin fin,
donde cada segundo es una nota,
en la vasta partitura del tiempo.

Alejandro Fundora (él/elle), *Golpe de Corazón*, 2024.
Tríptico en xilografía sobre papel y audio, 4" × 6", Audio 3:02mins.

Ketsia Camacho Ramos (ella/elle/él), *tejiéndome un corazón en el aire*, 2022.
Acrílico e hilo sobre lienzo, 11" × 16".

Palenque de San Mateo de Cangrejos Afrodivino

San Mateo de Cangrejos Afrodivino, ruega por nosotros
permite el temblor de tierra
que remueva las estalactitas y estalagmitas que hagan vibrar las
placas tectónicas para que originen el derrumbe deseado y así
sacar de nuestra tierra negra a los impostores de la burguesía rica
que nos destruye.

San Mateo de Cangrejos Afrodivino, ruega por nosotros
Ruega por estos desplazados de la tierra
por los condenados de la Tierra
por los acorralados en Puerta de Tierra y en los arrabales de
Ocean Park
en el Fanguito del Caño
en los caseríos y los sin techo debajo de cada puente.

San Mateo de Cangrejos Afrodivino, ruega por nosotros
Hazte presente y entrérganos tu paz
concédenos la paz de los cielos
de los altares de nuestros orishas
la tranquilidad de un terreno propio
de una pensión digna
de un plato de comida pletórico de necesidades básicas
que a veces es tan invisible
y por el que tantas veces debemos de robar
atracar al rico desperdiciador
exigir espacios dignos

neutralizador a nuestros agresores
desenmascarar a nuestros opresores.

San Mateo de Cangrejos Afrodivino, ruega por nosotres
Regrésanos lo Nuestro.

Eduardo Texidor (él), *La última cena de Emanuel*, 2023. Óleo sobre canvas, 72" × 48".

Palenque de la última cena en el quilombo de Piñones

Diosa Salve a esta Tonga
a este palenque y a nuestros quilombos
ahora y en la hora
de nuestra lucha y nuestro respiro.

Bajo cielos abiertos, estrellas vigilantes,
nuestrxs cuerpxs se mueven al ritmo de la esperanza,
en medio del pan y el vino
la cuerpa ha conocido el peso del yugo,
pero también la fuerza de la libertad.

Diosa, salve a esta tierra sagrada,
a estas raíces profundas, intrincadas,
donde nuestros ancestros dejaron huellas,
marcando caminos de fuerza y valentía.

Somos las discípulas
somos les discípules
Nuestros palenques son templos de liberación,
nuestros quilombos, fortalezas del espíritu,
y en cada rincón de esta tierra,
resuenan las voces de aquellos que no se rindieron.

Ahora y en la hora,
de cada amanecer y cada ocaso,
invocamos tu bendición y tu guía,
diosas de la noche, madres de la resistencia.

Que en cada palma y cada fufú,
en cada susurro del viento y murmullo del río,
encontremos la fuerza para seguir adelante,
honrando al bembé que conocimos,
a los espíritus que nos dieron vida y lucha.
Diosa, salve a esta Tonga,
a este palenque y a nuestros quilombos,
ahora y en la hora,
de nuestra eterna libertad.

Evangelios de las Afrodeidades

(parte 2)

Félix Durán (él), *Sin título*, 2023. Bloque de cedro, 3" × 3" × 6".

Ancestres

Bendecirán su parición los colosos de Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala y Abya Yala Wawgeykuna, territorios del ombligo del planeta

Hasta ti nadarán les Ancestres del subsahariano espíritu llenos de vida humana y ánima cósmica

Con el machete en mano,
corto caminos en la ola densa,
abro senderos entre lo impenetrable,
la vegetación cede ante mi fuerza,
cada golpe es una declaración de vida,
una promesa de avance, de futuro.

Con el cuchillo en la boca,
nadamos para lo inevitable,
la supervivencia es un arte en este océano
la batalla es constante y silenciosa,
los dientes aprietan el acero,
la voluntad se forja en el filo de la espuma

Entre la espesura y el peligro,
mi espíritu permanece indomable,
me vuelvo agua tragada
soy playa salina
inhalo burbujas con caparazón
ni la selva ni la sombra me detienen,

soy un guerrero de mi destino,
un escultor del presente,
con el machete en mano
y el cuchillo en la boca,
avanzo en este mar.

Cada rostro que flota, cada nariz que exhala abre las branquias
de los colosos de Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala y
Abya Yala Wawgeykuna, ahora piélagos de inmensidad azul en el
ombligo del planeta.

Erikarymel García de Jesús (ella/elle), *Atardecer en Boriquén*, 2023.
Pieza en textil, 32" × 42.5".

Ángeles hombres de espíritu femenino

Una danza de los Ángeles Mudojo Dako
en las tierras del norte de Uganda
un sol que se alza entre los valles
columnas entre las montañas
Los Langi, un pueblo sabio y antiguo
reconocen a los mudoko dako
hombres con espíritus afeminados
desafío de las fronteras con dignidad.

Mudoko dako,
figuras de otro tiempo,
vistas como joyas en la trama de la vida.
En los días precoloniales,
fueron aceptados, amados, comprendidos.

Mudoko dako, mudoko daka o dano mulokere,
un género diferente y valioso,
con derecho a amar y ser amados,
a formar familias, a ser ellos mismos.
Se convierten en ángeles,
seres de luz y compasión,
con alas que reflejaban sus colores.

Son fluidez en carne y hueso,
la encarnación de una libertad
sus almas llevaban un secreto,
un destino más allá de lo terrenal.

Con cada paso, cada gesto, cada mirada,
se preparan para el vuelo final.

Son hoy ángeles,
seres de luz
con alas que reflejaban esperanza.
Vuelan al cielo, dejando detrás un rastro
un mensaje de que la identidad no conocen límites,
ni fronteras, ni juicios.

Mudoko dako,
nombres sagrados, espíritus bantú, kilomberos
que enseñan al mundo
Y en su ascenso al firmamento,
recuerdan a todes nosotres que somos parte
somos una danza infinita de ser,
somos donde cada alma encuentra su lugar
somos entre las estrellas.

Nestor Millan, *Parientes*, 2023.

Acrílico y collage intervenido sobre lienzo, 10" de diámetro.

Parentesco

Surcan barcazas de tierras africanas, la historia se despliega,
género y sexo trazan rutas nuevas.

Hijas que son varón,
esposos que son mujer,
rompen los moldes de occidente,
tejen su identidad, diversa y valiente.

En la danza de la vida,
roles entremezclados,
construyen un tejido
donde todos encajan.

Así, en sociedades que desafían fronteras,
los géneros se expanden
se abrazan
se amalgaman
se dibujan
recrean esferas.
Un canto a la diversidad, un himno a la igualdad,
cada corazón
cada comunidad.

Cantar de lo Afrodivino

Félix Durán (él), *Freddie Mercado*, 2023. *Yemayá*, 2024.
Bloques de caoba, 3" × 3" × 6". Fotografía por Larry La Fountain-Stokes.

Somos Paleros

Cantos del Monte y del Palo mayor,
cantar de los Cantares que me bese
con los besos de su boca, que me
abraze regla conga

porque mejores son tus amores que
el vino servido a les orishas.

Entre sombras y luces, los Nkisis se elevan,
con la fuerza del Mayombe y el eco de la selva,
los cantos reverberan en el corazón del monte,
donde la palería teje su mágica estela.
que la nganga revele sus profundos misterios,
y las almas encuentren su guía en el fuego,
los ancestros hablan y el Palo Monte susurra historias del
cielo y del suelo.

Que me bese la brisa con el aliento del bosque,
y el olor de la tierra sea mi ungüento sagrado,
pues en cada ritual, en cada canto y danza,
se entrelazan los amores que nunca han menguado.

Con tambores y cantos, el congo celebra,
la fuerza del espíritu, la vida y la muerte,
en un ciclo eterno de poder y entrega,
donde el alma encuentra el olor de tus suaves pieles
Tu nombre es como ungüento derramado,
por eso les Ancestres te aman.

Rezos

Jafet Cruz Cordero (él), *Furia Esmarantá*, 2023.
Piezas en cerámica y extensiones de cabello, 60" × 36".

Credo del Género Negré

Creo en una tierra de historias diversas,
donde el género y el sexo trazan rutas nuevas,
hijas varón y esposos mujer,
fuerza esmarantá por milenios, Changó.

Creo en sociedades que rompen moldes,
tejiendo identidades libres,
en la danza de la vida en cada hebra
cada trenza
cada loc
donde roles se entrelazan,
construyendo un tejido
y todes encajan.

Creo en una humanidad que desafía fronteras,
donde los géneros se expanden
un canto a la diversidad
un himno a la igualdad,
fuerza esmarantá por milenios, Changó.

Creo en el respeto a la esencia de cada ser,
en la dignidad que reside entre muslos
en la rica herencia de nuestras genitales,
donde cada voz encuentra y encanta
donde cada voz se despeina
donde cada voz se enraíza y enriza
Creo en Changó.

Amén.

Félix Durán (él), *Santa Ifigenia*, 2020. Bloques de caoba, 3" × 3" × 6".

Oración a Santa Adolfina

Santa Adolfina Villanueva ruega por nosotros
Virgen de la defensa del terreno ruega por nosotros
Vejigante mujer loiceña ruega por nosotros
Orisha de la lucha contra el desahucio ruega por nosotros
Deidad de la costa negra ruega por nosotros
Madre Sorora ruega por nosotros
Sacerdotisa del palenque ruega por nosotros
Chamana de Loíza ruega por nosotros
Pitonisa ruega por nosotros
Adivinadora ruega por nosotros
Vengadora del abuso policial ruega por nosotros.

German Ayala Vazquez (él), *La Mona Lisa de las Antillas*, 2023. Fotografía digital.

Oda a las Mujeres Basotho

Las Mujeres Basotho en Lesotho Africa besan eróticamente
sus labios
un elle con ella en Motsoalle
bendicen su parición los colosos de Kualagum Yala, Tagargun
Yala, Tinya Yala y Abya Yala Wawgeykuna, territorios
conquistados del ombligo del mundo.

Mujeres Basotho,
guardianas de secretos y sueños,
en sus besos, la historia y la esperanza,
se renuevan y perduran,
en el sagrado Motsoalle,
donde el amor es libre y poderoso.

En la tierra de sus ancestas,
sus cuerpos danzan,
sus almas se entrelazan,
bajo el cielo vasto,
las estrellas son testigos,
de su pasión y su fuerza,
un eco de lo divino,
en cada caricia, en cada pecho relamido.

Mujeres Basotho en Lesotho,
en el corazón de África,
sus labios se encuentran
un elle con ella en Motsoalle,

un vínculo sagrado,
un amor que trasciende.

Bendicen su unión,
las colosas de Kualagum Yala,
Tagargun Yala, Tinya Yala,
y Abya Yala Wawgeykuna,
territorios Afrodiáspóricos
del ombligo del mundo.

Luis Gabriel Sanabria (él), *Terreros*, 2023.
Cerámica y sogá, 18" × 72" × 18". Fotografía por Colton Rothwell.

Luis Gabriel Sanabria (él), *Terreros*, 2023.
Cerámica y sogá, 18" × 72" × 18". Fotografía por Colton Rothwell.

Nana del Tercer Género

Duerme, pequeño, en tus sueños hallarás,
un mundo Afrodiverso, sin igual.

Donde géneros florecen, múltiples en su andar,
historias de culturas en flor y su verdad.

En tierras lejanas, más allá del mar,
mujeres se casan entre ellos.

El berdache en tribus, con fuerza de espíritu,
y los hijra del sur, en su altar lugar.

Son vidas, son historias, un legado ancestral.
Cierra tus ojos, pequeño déjate llevar,
a un mundo diverso, donde el tercer género
encuentra su voz en un canto sin par.

Duerme, pequeño, sueña sin cesar,
en un mundo de respeto, en un abrazo de paz,
donde la historia de cada uno, su lugar tendrá.

Isabel Padilla Bonelli (ella), *Sexy Graffiti*, 2023.
Cerámica y grabado en relieve, 5" × 5" × 1".

Oda al Lenguaje Yorùbá

Kuembé, Kuembé
Yorùbá, lengua viva,
tres tonos en su cantar,
grave acento, firme andar, agudo canto se aviva.

Vocales nasales que al viento aluden,
historias en sílabas
Oyěwùmí, herencia de río.

Lengua de dioses y ancestros,
en tus tonos la verdad,
cultura y ancestralidad,
Yorùbá, en ti me arrodillo.

Oh, Yorùbá, melodía ancestral,
lengua de tonos y ritmos sutiles,
donde las vocales danzan con gracia,
y las sílabas nasales susurran historias.

Tres niveles tonales en tu esencia,
un acento grave, profundo y sereno,
como el murmullo de ríos antiguos,
marcando la base de tus palabras.
Yorùbá, lengua de matices y emociones,
con acentos tonales y subíndices sagrados,
como en las palabras: ẹ, ọ, ẹ,
y en nombres que portan herencias divinas,

como Oyěwùmí, donde las tildes se entrelazan,
tejiendo historias de linajes y destinos.

Tu música resuena en cada conversación,
un himno a la identidad
cada palabra un poema,
y cada frase, una oda al espíritu.

Yorùbá, lenguaje de los dioses y ancestres,
te celebro hoy
tu legado eterno en la voz de tu gente.

Proverbios

German Ayala Vazquez (él), *Celestial*, 2023. Fotografía digital.

Proverbio de la Afrosabiduría

Aunque los enemigos se levanten contra ti, Obatala será tu escudo y defensa. Con su palabra deshará sus planes y con su justicia, destruirá sus engaños.

Bendice a Chango en todo tiempo; que su alabanza esté continuamente en tu boca. En la asamblea de los justos, canta de su fidelidad; y en la soledad, medita en sus promesas.

Los caminos de la diosa son perfectos; sus juicios son rectos y verdaderos. Enseña tus pasos en sus sendas y guía tu alma a la vida eterna.

Porque Olodumare es el Dios de tu salvación; a él levanta tus manos y tu voz. En la tierra de los vivientes, proclama su grandeza, y por siempre, en su presencia, encontrarás tu gozo.

Amén.

German Ayala Vazquez (él), *Ana*, 2022. Fotografía digital.

Proverbio 24 de las Afrodeidades

Exu ante el espejo de la cuerpa no-binarie y sabia
es más poderose que el hombre fuerte
somos y hemos sido Negres Soberanes
seremos Ancestres Ekobias
somos herederas valiosas
Exu ante el espejo de la cuerpa no-binarie y sabia

Seremos Mayoras kombilesas
Afronietas y descendientes de guerreras
llegadas aquí y colocadas en bozal
levantadas y levitadas
Exu ante el espejo de la cuerpa no-binarie y sabia

seremos Afro-diosas
seremos Afro-divas
Somos palenqueras
Exu ante el espejo de la cuerpa no-binarie y sabia

Evangelios de las Afrodeidades

(parte 3)

Amber Robles Gordon (ella), *Reflexiones sobre el yo, la Virgen María y el colonialismo*, 2020. Collage de medios mixtos sobre lienzo, 24" × 18"

Lustro Negre

Lugar de respiración y nacimiento,
donde mi espíritu se encuentra y renace,
la intención se
empodera de mi yo de cinco años,
se abre un portal y doy la fuerza para luchar,
por sí misma.

Ọmọdé mi,
pequeña guerrera en el tiempo,
con ojos llenos de sueños
siente el aliento de tus ancestros,
el susurro de sus voces en el viento,
Ọmọ, eres la semilla de nuestra resistencia.

Lucha,
por tu derecho a ser y hablar,
por tu derecho a existir en plenitud,
Aláàfin, reina de tu propio destino,
deja que la lengua yoruba fluya de tus labios,
como un río de historia y poder.

En el abrazo de Olódùmarè,
creces fuerte, indomable,
recordar siempre tu origen,
tu lugar de respiración y nacimiento,
aquí, donde el pasado y el futuro se encuentran,
eres el eco de una cultura que nunca morirá.

Jomar Canales Conde (él), *Exu ante el espejo*, 2018–2021. Serie fotográfica.

Biblia Etíope

Sus hojas nacidas del mar
nacida de las algas
pergaminos de Salmos, proverbios, cantares, evangelios,
apocalipsis
No es solo un libro, es un eco del tiempo,
de profetas y sabios, de fe y anhelo,
entre sus páginas
historias que aún hoy resuenan.

La Biblia etíope es un puente entre eras,
con voz de la deidad absoluta
palabras prohibitivas
que nunca se cierra,
guardián de misterios y visiones pasadas.
No solo es un libro, es un eco del tiempo,
La Biblia etíope, un puente entre eras,
con voz ancestral, que nunca se cierra.

Félix Durán (él), *Pachamama*, 2023. Bloques de caoba, 3" × 3" × 6".

Bomba Dahomey

¡Ay! Mira cómo cantan las mujeres,
¡Ay! Mira cómo se unen en amor,
¡Ay! Mira cómo en Igbó y Dahomey,
¡Ay! Crean un hogar lleno de honor.

Africana la tierra de los ríos y el sol,
donde las historias danzan en el viento
las mujeres se casan entre ellos
tejiendo en su unión un tapiz de tradición.

¡Ay! Mira cómo cantan las mujeres,
¡Ay! Mira cómo se unen en amor,
¡Ay! Mira cómo en Igbó y Dahomey,
¡Ay! Crean un hogar lleno de honor.

Nestor Millan (él), *Entre tiempos*, 2024.
Acrílico y collage intervenido sobre lienzo, 10" de diámetro.

Evangelio de las Santas Mujeres

¡Ay! Mira cómo cantan las mujeres,
¡Ay! Mira cómo se unen en amor,
en el lenguaje Wolof de Senegal,
existe una sombra de la colonización.

Inkotshane,
mujeres-hombre de Shangaan,
Queen Nazinga Mbande,
Santa y chamán
reina y rey
sus esposos son afeminados
llamadas esposas, mujeres machos
como ríos que se entrelazan
fluidez de pasión
azul dimensión.

Liberación cüir y Negra,
siempre hemos estado aquí
en la espiritualidad Dagara de Burkina Faso,
lo Afro-cüir se corona
somos guardianes de los portales,
hemos de mantener el balance en la tierra,
navegar en los bordes,
liberación cüir y Negra.

Los muchachos esposas de Azande,
guerreros desde el siglo IXX en Sudán,

practican el coito entre los muslos,
celebran su unión
en cada atardecer
liberación cüir y Negra.

Ceremonia kariocha del lukumí,
hacerse santo, hacerse Ochá, recibir a Ocha,
Omo varón, en fuerza y en guía,
Iyawo mujer, en sabiduría

¡Ay! Mira cómo cantan las mujeres,
¡Ay! Mira cómo se unen en amor,
siempre presentes, siempre luchando,
celebrando el tejido sagrado de la vida,

Bábá,
guía y protector,
Olorun,
fuente de todas las cosas,
en su luz encontramos paz,
liberación cüir y Negra.

Apocalipsis

Félix Durán (él), *Pachamama*, 2023. Bloques de caoba, 3" × 3" × 6".

Apocalipsis de las Afrodeidades

1 Ésta es la revelación que la Afrodiosa hizo al Profeta. ⁽²⁾ Sin nosotres no hay balance ⁽³⁾ desde que existen los polos existen las gradaciones ⁽⁴⁾ somos voces que renuevan la historia ⁽⁵⁾ Gloria a las Afrodeidades ⁽⁶⁾ Somos nosotres el panteón Orisha que camina la Tierra ⁽⁷⁾ Ave María, Ọmọ Binrin Ọlọrun, Oluwa ni pẹlu rẹ, Ibukun ni iwọ laarin awọn obinrin, ⁽⁸⁾ y bendito es el fruto de tu vientre. ⁽⁹⁾ Ave Mimọ, Iya Ọlọrun, ⁽¹⁰⁾ reza por nosotres, ⁽¹¹⁾ Bienaventurades los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas del continente Madre Patria ⁽¹²⁾ No existe ninguna biblia escrita por gente blanca; no hay caucásicos en los pergaminos antiguos ⁽¹³⁾ ni en esta, ni en las versiones anteriores ⁽¹⁴⁾ somos diseñadores; somos creadores ⁽¹⁵⁾ somos inventores les Negres de

esta amorosa Maternalia cüir⁽¹⁶⁾ cosmogonía Negre del Padre, el Hije y el Santo Trinitarismo.⁽¹⁷⁾ «Sí, vengo pronto, y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho.⁽¹⁸⁾ Yo soy le Alfa y le Omega, elle primero y elle último, principio y final.»⁽¹⁹⁾ Gloria a le Espiritu Sante Fluíde y No-Binarie.⁽²⁰⁾ Como era en el principio, ahora y siempre,⁽²¹⁾ por los siglos de los siglos, Amén Ashé. ¶

Carta a lxs Escépticxs

¿Cómo está siendo representado lo divino por artistas Negrxs y/o cüir en Puerto Rico y la diáspora? Al mirar nuestro pasado ancestral, ¿qué registros nos pueden ayudar a visualizar historias, espacios y prácticas Afro/cüir dentro del archipiélago de Borikén? ¿Qué métodos cüir y decoloniales podríamos imaginar para ayudar a desestabilizar cánones blancos impuestos de religión y espiritualidad?

Este libro, cuya producción fue posible gracias a la subvención del proyecto Tiznando el País, Mellon Foundation, Fondo Flamboyán para las Artes, Alianza de Museos de Puerto Rico, La Universidad de Puerto Rico y su Escuela de Arquitectura, nace del macro-proyecto de investigación del Dr. Regner Ramos, “Cüirtopia”, un proyecto de cartografía que busca registrar, documentar y reimaginar los espacios de congregación de la comunidad cüir puertorriqueña. Cüirtopia es un pulpo de muchos tentáculos: un mapa web de los lugares de la comunidad cüir en Puerto Rico, un programa de radio transmitido por Radio Universidad y Spotify, eventos abiertos a la comunidad

LGBTQIA+ puertorriqueña, cursos electivos en la Universidad de Puerto Rico, cortometrajes en museos en otros países, una exhibición/Taller Vivo en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico durante marzo-agosto 2022 y la muestra del Pabellón de Puerto Rico en la 24ta Triennale di Milano 2025.

Cüirtopia se nutre de los puntos de fricción entre la historia y la ficción; del archivo histórico y lo humanamente recordado; de hechos y lo soñado, para usar la ironía y la especulación como herramientas de investigación con el fin de producir conocimiento cüir. Muy notablemente, Cüirtopia mira hacia nuestro pasado ancestral para re-imaginar posibles futuros. Así, el proyecto va reconociendo historias de movimientos transatlánticos de cuerpos, de rezos en alta mar, de comunidades nativas en tierras nuevas y de sus sistemas de creencias. Y es aquí que nace la inspiración para crear este libro.

Este proyecto surge como una respuesta al blanqueamiento de espiritualidades

en Puerto Rico y la manera en que estas se despliegan en las políticas de cuerpos y espacios de personas Negras y cüir en el archipiélago. Con él, estamos interesadxs en traer al foro maneras alternas en que puerторriqueñxs Negrxs y cüir han imaginado y representado sus diversas espiritualidades, que entendemos se manifiestan en otros lugares que se salen de los cánones cristianos dominantes: el espacio doméstico, el campo, los cuerpos de agua, en lo clandestino, en cuerpxs no-normativxs, el internet, en conciertos, en espacios culturales, entre otros. De esta manera, con este libro, buscamos reconocer maneras decoloniales de mirar nuestras espiritualidades en el presente; validar y proteger las historias de grupos minoritarios en la isla que han sido estigmatizados; y desarrollar foros de discusión y diseminación, donde se provoquen conversaciones críticas pero gentiles sobre lo divino, desde lo Afro/cüir, en Borikén.

Somos creyentes de que, al contar la historia de los grupos marginalizados en Puerto Rico –como la comunidad Negra y la

comunidad LGBTQIA+– debemos imaginar modos radicales de producción teórica, debemos lanzar redes más amplias y borrar tradiciones académicas fijas; si queremos incluir a grupos que históricamente han existido en los márgenes de la producción intelectual y artística, entonces debemos movernos a ellos. Y si vamos a producir conocimiento cüir, debemos desplegar métodos cüir y no-normativos que sean específicos al contexto geográfico en el que se producen.

Este libro, por ejemplo, se gesta desde condiciones particulares en Puerto Rico. En primer lugar, el libro necesitaba ser completado en su totalidad dentro de un año. En Puerto Rico, el tiempo corre más lento. Conceptualizar, escribir, editar, diseñar, producir, imprimir, encuadernar, enviar y lanzar un libro en 12 meses es un desafío. Además, este libro está escrito por dos profesorxs de campos diferentes, trabajando en dos universidades distintas, que debido a diversas razones –entre ellas, una lucha financiera continua– deben hacer malabares de tareas, roles, proyectos y

responsabilidades. En nuestras realidades académicas, no gozamos de los privilegios de una sabática para escribir, como muchas universidades enriquecidas del Norte Global. Así, abogamos porque la forma en que se produce el conocimiento cüir en Puerto Rico *tiene* que ser diferente, no solo porque nuestras realidades socioeconómicas son distintas, sino también porque el objetivo de muchos de estos trabajos y de este tipo de conocimiento, es nutrir a las comunidades a las que se dirige, directamente. Nuestra esperanza es que este libro sea *leído y recitado y performeado y cantado*, y que sus páginas sean *dobladas y garabateadas* por las comunidades que intentamos honrar. Queremos que este libro sea tocado, poseído, sostenido por las manos de amigxs, colegas, activistas. Queremos que sea un recurso, una herramienta y una fuente de inspiración para *otras* formas de producción intelectual y artística que generen conocimiento sobre nuestras comunidades no-normativas. Y así, desde el principio estuvimos conscientes tanto de nuestras limitaciones como de nuestras fortalezas individuales; nos emocionaba

la idea de la *posibilidad*. ¿Qué tipo de libro estaríamos proponiendo y lanzando al mundo? Sabíamos que, al igual que las identidades que queremos destacar, nuestro libro podría tomar muchas formas, giros y vueltas. Pero por más cüir que queríamos que fuera, también estábamos seguros de lo que el libro *no* debía ser.

El libro en sus manos no es un texto donde lxs autorxs escriben *sobre* las obras de arte en sus páginas y las correlacionan con contextos sociohistóricos situados dentro de un campo más amplio de obras. Tampoco es una obra de investigación histórica rigurosa que se sumerge en la historia de la espiritualidad y la religión en relación con el archipiélago puertorriqueño, no analiza los procesos violentos que estos provocaron, ni se dedica a discutir activamente la criminalización y el tabú que se entonces se le atribuyeron a estas formas alternas de espiritualidad, que desafían al cristianismo traído con la colonización. Después de todo, lxs autorxs del libro –una escritora/Negra/lesbiana y un investigador de la arquitectura/cüir/gay– *no* son

historiadores ni sociólogos. Abordamos el proyecto como artistas creativxs, como escritorxs de mundos, como pensadorxs curiosxs y como seres espirituales con una profunda admiración por los talentos del otro. Nos convertimos en *cómplices* de un libro que desea desafiar las tradiciones de discursos académicos, que a menudo son responsables por borrar los cuerpos, identidades, comunidades y espiritualidades que este libro busca celebrar.

Al principio del proyecto, buscamos otros registros que podían darle forma a la identidad de nuestro libro, como el *Popol Vuh*, una crónica (siglo 16) de los pueblos mayas que narra la creación del mundo, la mitología y la historia de los pueblos k'iche', una de las principales lenguas y culturas mayas. También buscamos en las páginas de *Relación sobre las antigüedades de los indios* de Fray Ramón Panés, una de las primeras descripciones escritas (siglo 15) sobre la cultura y las costumbres de los Taínos en la isla de Kiskeya/La Española. Examinamos otros sistemas de creencias de suprema importancia en el Caribe, como el

yoruba y la santería, buscando inspiración para insertarlos aquí. Al cüirizar y tizar el formato de textos espirituales/divinos que han tenido un profundo impacto político y social en la vigilancia, el control y la legislación de cuestiones de raza, género y sexualidad dentro de Puerto Rico –principalmente la Biblia católica–, como autorxs intentamos reclamar un espacio para nosotrxs mismxs. Así, este libro es una obra de *ficción cüir*, inspirada en la obra de un grupo diverso de artistas puertorriqueñxs que trabajan a través de diferentes medios: fotografía, pintura, escultura, cerámica, textiles y más. De esta manera, este libro busca crear un inventario de representaciones visuales de lo divino en un Puerto Rico contemporáneo, por artistas Negrxs y cüir, principalmente –aunque hemos tomado la libertad artística de incluir también una selección de obras de artistas no-cüir o no-Negrxs, para tizar y cüirizarlas nosotrxs mismxs. Hemos conceptualizado un libro que reconoce las espiritualidades que constituyen el perfil complejo de las identidades puertorriqueñas, que usa palabras y estructuras

parecidas al cristianismo, pero las vira al revés para insertar voces y puntos de vistas disidentes dentro de la narrativa. Este libro, por lo tanto, se imaginó como un texto divino de espiritualidades Afro-cüir.

Sin embargo, entendemos que está lleno de limitaciones, comenzando porque hay muchxs más artistas y obras que podrían y deberían ser registradx e incluidxs. Por esta razón, esperamos que este libro ayude a generar nuevas ideas para *más* proyectos —ya sean robustos y rigurosos, o rápidos y ágiles. Por esto, con el objetivo de proporcionar un mapa de los pasos que nos llevaron hasta aquí, es importante desglosar las estrategias y decisiones que guiaron nuestro proceso curatorial/editorial del proyecto, así como echar un breve vistazo a las diversas personas cuyos trabajos inspiraron las palabras en las páginas del libro.

En enero de 2024, publicamos una convocatoria: una invitación abierta para artistas y diseñadorxs. Esta decía: “Extendemos una invitación a todxs lxs artistas y diseñadorxs Afro/cüir de Borikén,

aquí y en la diáspora, cuya obra explore temas de espiritualidad, divinidad, religión, cosmogonía y mitología en el Caribe. En particular buscamos cómo estos temas han sido representados y localizados espacialmente. Nos interesa ver su trabajo con el fin de incluirlo en el primer libro de artes visuales sobre espacios y representaciones divinas por personas Afro/cüir boricuas.” Lxs artistas debían enviar sus nombres, pronombres, un párrafo corto describiendo su trabajo, fotografías de las piezas, detalles técnicos y especificaciones.

Esta convocatoria se difundió a través de redes sociales y listas de correo institucionales, así como mediante invitaciones directas a artistas que estábamos ansiosos por incluir. Como entendible ocurre, hubo algunos artistas de los cuales no recibimos respuesta, otrxs artistas declinaron la invitación. Pero un grupo de ellxs, nos alegró, aceptaron formar parte: Natalia Bosques Chico, Ketsia Camacho, Jomar Canales Conde, Jafet Cruz, Félix Durán, Alejandro Fundora Sabalier,

Erikarymel García, Clotilde Jiménez, Isabel Padilla Bonelli, Carely Pizarro Cortés, Kiván Quiñones Beltrán, Gadiel Rivera Hernández, Amber Robles-Gordon, Alejandra “Al” Rosa, Luis Gabriel Sanabria, Eduardo Texidor, German Ayala Vazquez y Nestor Millan.

En lugar de fungir como árbitrxs de las obras que estábamos recibiendo, *filtrando* piezas de arte, nuestra estrategia siempre fue *incluir la mayor cantidad de obras posible*. Abordamos el proceso de selección desde la posición de querer incluir múltiples voces, puntos de vista, medios, trasfondos e historias de artistas puertorriqueñxs Negrxs y/o cüir –algunxs establecidxs, otrxs comenzando sus carreras. Así, el proceso de inclusión de obras de arte no se basó en otra característica –llámese elogios internacionales, un medio preferido de arte, formación académica, cuántas exposiciones tenía a su nombre o dónde habían mostrado– que no fuese que la obra reflejara el tema del libro: la espiritualidad y lo divino. Todxs salvo unx artista fueron invitados a proceder

a una segunda ronda de nuestro proceso editorial: una conversación sobre su identidad y relación con la cultura Negra y/o cüir. Estas conversaciones se llevaron a cabo la última semana de abril de 2024, a través de Microsoft Teams, importantes para comprender mejor a lxs artistas y sus trabajos. Los temas discutidos en estas reuniones virtuales, junto con las obras de arte mismas, se convirtieron en la inspiración para los textos en este libro. En lugar de escribir *sobre* arte, las piezas fueron creativamente traducidas en una serie de alabanzas rítmicas, odas, oraciones, leyendas y cuentos cortos escritos por Yolanda Arroyo-Pizarro.

De esta manera, el libro es una obra de ficción divina, cüirizando el formato de la Biblia, tiznándola con Negritud. Así busca provocar narrativas alternas, ser una guía apuntando a una espiritualidad Afro-cüir que aunque con profundas raíces en registros ancestrales, está orientada hacia el futuro. Por ejemplo, en el corazón del libro, entre el Génesis y el Apocalipsis de Yolanda Arroyo-Pizarro, sus “Evangelios”,

“Salmos”, “Proverbios”, “Patakíes”, “Hechos”, “Cantar de lo Afrodivino” y “Palenques”, está el libro de “Jobita”, creado por Regner Ramos. Un guiño al libro bíblico de “Job”, el texto performativo se basa en una conversación sobre el espacio cultural y artístico, Corredor Afro, grabada en el programa de radio “Cüirtopia Live”. En el episodio, lxs artistas y productorxs culturales Olga Chapman Rivera, Ruth Figueroa Hernández y Edwin Velázquez Collazo hablan sobre el arte Negro, la identidad, la cüiridad y su relación con el municipio puertorriqueño de Loíza. Así, en lugar de usar una transcripción directa de la conversación –que se puede acceder a través de Spotify–, el libro de “Jobita” se reimagina como una colección de canciones cantadas por un coquí de tres cabezas –una por artista– que habita la flora y los paisajes costeros de Piñones.

Los capítulos y sus textos acompañan fotografías de las obras enviadas por nuestros 18 contribuyentes (¿o tal vez las fotografías acompañan los textos?). Estas imágenes están acompañadas de notas descriptivas

por Regner Ramos, articulando las cualidades físicas, espaciales y arquitectónicas de las propias fotografías. De esta manera, las notas al calce de las imágenes también buscan interrumpir los formatos tradicionales de cómo se publica en los libros de arte, proponiendo modelos alternos para documentar el arte Negro y cüir.

Por ejemplo, nuestra estrategia para todas las imágenes fue usar las fotografías que cada artista envió en la convocatoria, tal como la enviaron. Buscamos honrarlas como artefactos que lanzan más información. Algunas fotos fueron enviadas por Whatsapp, otras se copiaron y pegaron en un documento de Google que luego tuvimos que capturar en pantalla; algunas fotos muestran a lxs autorxs de las fotografías reflejadxs en el vidrio del marco, mientras que otras muestran la mano del artista sosteniéndolas. Todas estas imágenes existen en la página de Instagram (@cuiruba.libro) del proyecto, tal como cada artista la envió. Aunque por razones de presupuesto las presentamos en monotonía, honramos –no dirigimos– cómo cada

autor quería presentar su arte, proponiendo que esto es parte del discurso mismo. Abrazamos el desorden de las composiciones, la presencia de cuerpos, los píxeles, los desenfocos, los destellos de luz, las sombras y la suciedad como artefacto y como cualidades inherentes propiamente de la imagen, buscando validar formas auténticas de representación. De esta manera, las cualidades espaciales, materiales y digitales de las fotografías abonan a una conversación sobre arquitectura en el arte y la espiritualidad Negra y cüir, que se extiende más allá de espacios tradicionales como iglesias, museos, galerías, superficies urbanas y paisajes. Las imágenes aquí son imperfectas, pero ricas, espacializadas y encarnadas.

Nuestro libro no propone un modelo fijo para construir documentos y registros sobre el arte Negro y cüir, ni tampoco critica directamente las convenciones seguidas por formatos más tradicionales. Después de todo, este libro no existe en un vacío, y nos gustaría concluir brevemente señalando uno de los proyectos de arte Negrx

más importantes en Puerto Rico en este momento: Casa Silvana, que alberga La Afroteca, la primera biblioteca en Puerto Rico enfocada en la historia del arte de la diáspora africana y la cultura Afropuertorriqueña. Fundada por el artista y curador Edwin Velázquez Collazo, La Afroteca tiene como objetivo amplificar la voz y la visibilidad de la estética y los movimientos del arte Afrointernacional, además de destacar la contribución de la cultura Afrodescendiente a la sociedad puertorriqueña en literatura, arte, historia, raza e identidad. Este libro busca mostrar concretamente *una* posibilidad –una de infinitas– para la creación de formas alternas de conocimiento artístico que sean geográficamente específicas de su región. Busca proponer un proyecto que no es simplemente co-escrito por académicxs, sino *co-conspirado* por aliadxs. En resumidas cuentas, el libro en sus manos está destinado a quebrar con la idea de que hay *una* forma de hacer las cosas, no a convencerle a hacer las cosas a nuestra manera; a inspirar proyectos que sean fieles a la posición subjetiva encarnada de cada productor cultural, no a

prescribir una fórmula replicable para to-dxs; y a provocar más preguntas que necesitan respuestas urgentes desde múltiples posturas, campos del saber, cuerpxs, identidades y formas de ver nuestro mundo—tanto material como divino.

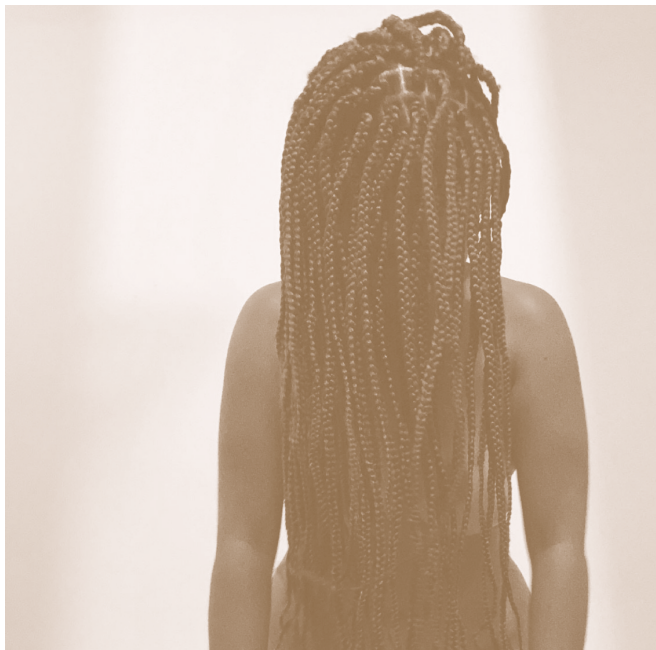
Que este libro sea un reflejo de nuestras aspiraciones más profundas, guiándonos hacia un entendimiento más amplio de lo divino, lo Afro y lo cüir en Borikén. Que sus páginas iluminen nuestras búsquedas espirituales y nutra nuestras ambiciones creativas. Y que cada lector encuentre huellas, rastros y señales de lo sagrado en los rincones más inesperados de su propia existencia, desde los espacios que habita.

Artistxs

Alejandra 'Al' Rosa

(elle/ella), San Juan, Puerto Rico

Alejandra 'Al' Rosa es artista visual, performer, movedora, poeta e historiadora del arte Afropuertorriqueñx, género disidente. Egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, y candidata a doctorado del Programa de Estudios Afro de Harvard University, con especialidades teórico-prácticas en Teatro, Danza & Medios, y Art, Film & Visual Studies Afrocentradxs. Autora de *Levadura* (2021). Algunos de sus proyectos transdisciplinarios más recientes incluyen «fractura» (exposición individual, Casa Silvana, 2024), «Vísteme despacio» (unipersonal/performance, Teatro Público, 2024), «Las matas echaron flores» (unipersonal/performance, Teatro Victoria Espinosa, Perspectivas Negras Fellow, 2024), y «spacetime» (performance, forthcoming).

divinas

*divinas nuestras pieles/que nos nacieron
altares/en el centro de la grieta. divinas
nuestras yagas por sabias. divinas nuestras
tantas muertes de azufre, cada salitre
resurrección. divino nuestro rastro. divino el
ardor que ya no me pobla/por ausente.
divinos los mares que cargo y ofrendo, en
mis propios términos, a plena luz. divina esta
insaciable búsqueda por un instante de miel
entre labios. divines ellos: todes los altares
en los que me he convertido para nunca
volver a los de ellos. divina esta fuga.*

*por alejandra 'al/ale' rosa
inéditx
2023*

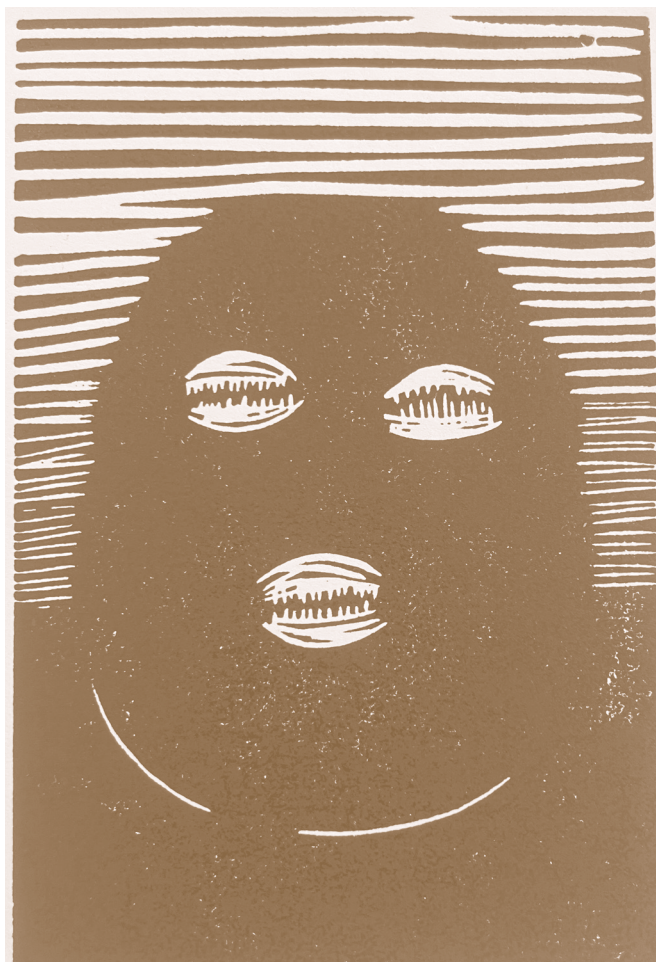

Alejandro Fundora

(él/elle), San Juan, Puerto Rico

Nacido en San Juan, desarrolla su infancia en Toa Baja. Cursa sus estudios secundarios en la Escuela Central de Artes Visuales, luego estudia en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, donde se gradúa con un bachillerato de Pedagogía en Artes Visuales. Maestro en la escuela especializada Pablo Casals desde el 2012, luego pasa a formar parte de los docentes en la escuela Central de Artes Visuales hasta el presente. En el 2005 conoce el género de la Bomba, se convierte desde ese momento en un apasionado y amante de dicho género autóctono tradicional. Durante el trayecto de 18 años estando dentro del género de la bomba, ha participado con los grupos: Los Rebuleadores de San Juan, Bomba Pal Pueblo, Bomba Brava, Colectivo Umoja, Los Toneleros, Nitzie y La Corilla, entre otros. Desde el 2020 forma parte de la casa “House of Puns”, donde debuta el 2 de octubre 2022 como maestro comentador en la escena del Ballroom Boricua.

Amber Robles-Gordon

(she/her), San Juan, Puerto Rico

My artwork is most often at the intersections of womanhood, patriarchy, hybridism, and Americanism. This artwork is one of 10 collages from my series titled Place of Breath and Birth. My intention is to further contextualize my personal narrative and artwork within the political, socio-economic, and environmental threads that define and are often in my opinion used to control, alienate and or mistreat Puerto Ricans in general and Afro-Puerto Ricans in particular. This specific artwork is about the ways in which the trifecta of religion, religious iconography and the lingering ramifications of colonialist/imperialists rule are to the detriment of people of color. Throughout several of these artworks I am a figure, a witness to the beauty and complexity of the Puerto Rican societal and racial landscape. By juxtaposing my image upon an image of the Virgin Mary I am dually claiming and questioning my rightful space/place of my place of birth.

R.R: Este collage vibrante combina elementos arquitectónicos, naturales y autobiográficos en una narrativa visual densa y caleidoscópica. La gravedad aquí no existe, y Robles Gordon flota altísimo dentro de un balcón encerrado por un anillo bordeado de estrellas, con la Virgen María flotando detrás de ella. Debajo de ese balcón, se encuentra otro igual, pero ella no está. En su lugar, una estrella parecida a la de la bandera puertorriqueña.

Carely Pizarro Cortés

(ella), Carolina, Puerto Rico

Poeta, artesana, carpintera y trabajadora social. Nacida el 10 de agosto del 1989, hija de las montañas del área rural de Carolina, Puerto Rico. Posee bachillerato y maestría en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Tiene una certificación en intercesoría legal de la primera escuela de intercesoras legales de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. En el año 2022 comienza su exploración artística con talleres de poesía y talla de máscaras de vejigantes en coco. De inicio, la artista se acercó al arte como medio de terapia y auto regulación emocional, rápidamente encontrando sentido y voz en ambas disciplinas. Especialmente el interés en la talla de vejigantes ha tenido el propósito de acercarse a sus raíces afrodescendientes. Sus piezas han sido presentadas en la exposición Bombas y Lienzos en Corredor Afro y en El Reencuentro Taíno Conference.

R.R: La cabeza de *Dolores* pareciera flotar entre la bruma o la nada, pero las sombras que sutilmente arroja revelan la materialidad de su espacio: un muro de concreto. Las ondulaciones naturales del coco parecen arrugas y pliegues en su piel morada, complementando el anaranjado en su cabeza, le dan una calidez que contrasta con la dureza de la superficie blanca que bien puede ser una galería o quizás, tal vez, la casa de su creadora.

Clotilde Jiménez

(él), Honolulu, Hawai'i

Vive y trabaja en la Ciudad de México. A través de la cerámica, la escultura, el collage, la pintura y la ópera, logra una superposición de materiales que le permiten contar varias historias al mismo tiempo. Por medio de un lente caleidoscópico hacia el interior de sus pensamientos, sueños y recuerdos compone retratos autobiográficos de múltiples capas, utilizando y reutilizando materiales cotidianos. Jiménez ha creado un lenguaje visual provocativo y muchas veces contradictorio entre sí, con el cual explora los límites impuestos por el cuerpo y la mente en relación con la raza, el género, la sexualidad y la espiritualidad.

R.R: En este auto-bautismo, los guantes negros, los rizos compuestos de esferas que parecen planetas y lunas, y el agua que se convierte en pelo/velo apunta a un bautismo curiosamente cūir. Los colores azules, blancos, negros y grises me hablan del frío del agua, no de gozo, y los ojos mirando al cielo me habla de ausencia, no de esperanza y comunidad. Me recuerda a los rituales sacramentales donde pedía perdón por mi sexualidad, reconstruyéndome una y otra vez.

R.R: *Night Batber* muestra una composición simétrica en el eje de Y, donde la línea del horizonte y los labios se posicionan en el tercio superior de la escena. Los tonos de verdes me mueven al paisaje de una bahía con mangles, donde el agua en movimiento contrasta con el fragmentado rostro que emerge como punto focal, totalmente quieto, en admiración del cuerpo celeste –o tal vez divino– que ilumina una parte de su rostro.

R.R: Cuatro cabezas flotantes tienen sus miradas firmemente puestas hacia algo que se aproxima a su derecha. Los cuatro ojos siguen la misma línea, que coincide con el centro del marco. Sus diversos colores de piel que contrastan con el azul del mar, me remontan a la historia del Caribe, a sujetos ancestrales, a identidades construidas y reconstruidas que, debido a la colonización que llegó desde Europa, se erosionaron y se entrelazaron.

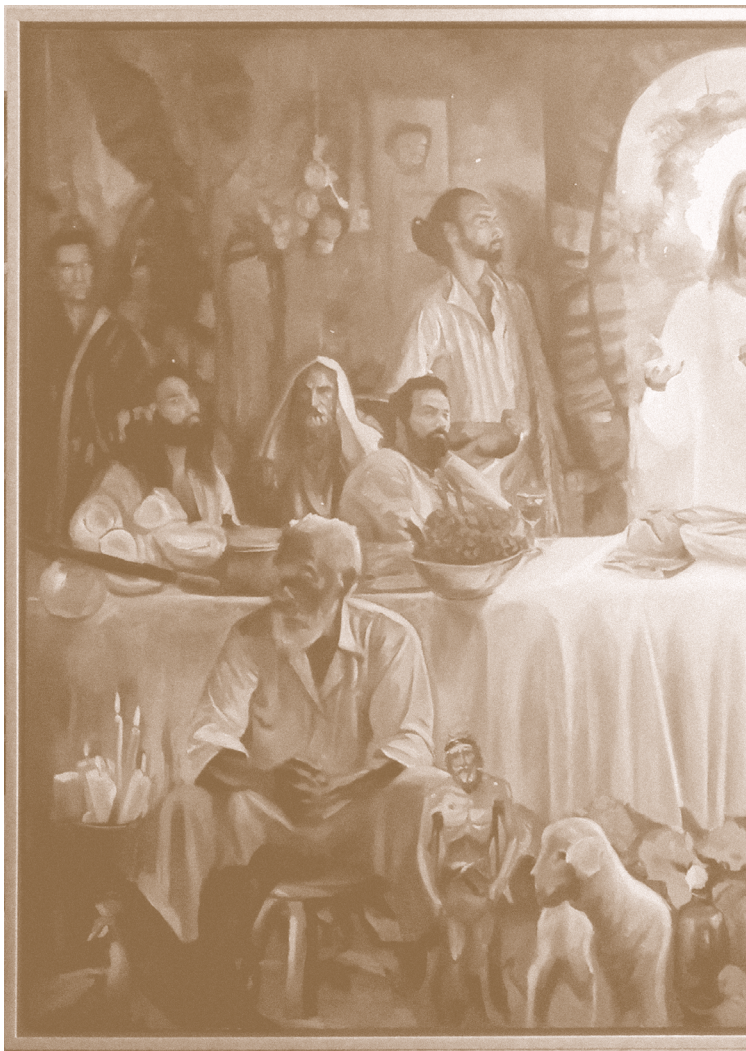
Eduardo Texidor

(él), San Juan, Puerto Rico

Pintor y dibujante nació en Río Piedras P.R. Estudió sus primeros años formativos en la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce. Egresado de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Estudios formales en Cleveland Institute of Art. En la actualidad se desempeña exitosamente como publicista. En su obra explora principalmente perspectivas que se relacionan con la figura humana y su comportamiento. Utiliza el género del retrato y el desnudo creando una obra llena de interpretaciones explícitas e implícitas; donde cuentan mucho las expresiones faciales y corporales. Asimismo, aborda situaciones sensuales, sexuales, provocadoras y reveladoras.

R.R: El cuerpo en este retrato está ubicado en el eje de simetría y actúa como un pilar, anclando la composición. El eje de Y comienza con la línea dorada en la cabeza y continúa con el ave del paraíso, mientras que las líneas diagonales detrás del trono articulan movimiento dinámico en el eje de X. La circularidad de la pintura refuerza la percepción de orden, de lo infinito, de armonía espacial y espiritual.

R.R: La pieza se organiza alrededor del espacio de un comedor; un arco de medio punto delimita la mitad del ancho y la mesa de la cena marca la mitad del alto de la pieza. El umbral central, enmarcando la figura de Emmanuel, se convierte en un eje arquitectónico que conecta el interior criollo con el exterior caribeño. Mientras más mi vista se aleja de la cara de Emmanuel, más oscuros se ven los rostros de aquellos que están cerca al marco de la obra.

Erikarymel García de Jesús

(ella/elle), San Juan, Puerto Rico

Artista y diseñadora multifacética nacida en San Juan, Puerto Rico, fusiona su herencia cultural con una sólida formación en moda y arte textil. Graduada de la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce, PR con especialización en Moda, obtuvo un bachillerato en Diseño de Moda en la Universidad Ana G. Méndez recinto de Gurabo, PR y una maestría en Arte Textil en Granada, España. Criada en un entorno donde la creatividad era esencial, desarrolló su habilidad para deconstruir y transformar piezas, integrando técnicas textiles y saberes ancestrales de teñido natural. Ha practicado su arte tanto en contextos tradicionales como innovadores, destacándose en eventos de moda convencionales como el Paris Fashion Week 2022 y diseñando vestuarios para videos musicales. Continúa emprendiendo un camino que une lo artesanal con lo contemporáneo, revalorizando lo sostenible y lo artístico a través de talleres, estilismo para artistxs y la investigación de metodologías educativas aplicadas al sector de la moda.

R.R: Sospecho que este cuerpo está en movimiento, como si estuviese bailando. En la parte de abajo, se ve una losa de piso en terracota y por la calidad de la luz en el muro de hormigón blanco, pareciera que estoy viendo la marquesina de una casa. Frases como “TU ERES BEBESOTA” y “TOMA TOMA DAME DAME”, junto a fotografías de artistas de reggaetón me hace pensar que García de Jesús está articulando ideas de reggaetón como un culto, que se extiende desde el espacio doméstico hasta el urbano.

Félix Durán

(él), San Juan, Puerto Rico

Es tallador, imaginero y santero. Crea su obra desde Hato Rey, San Juan.

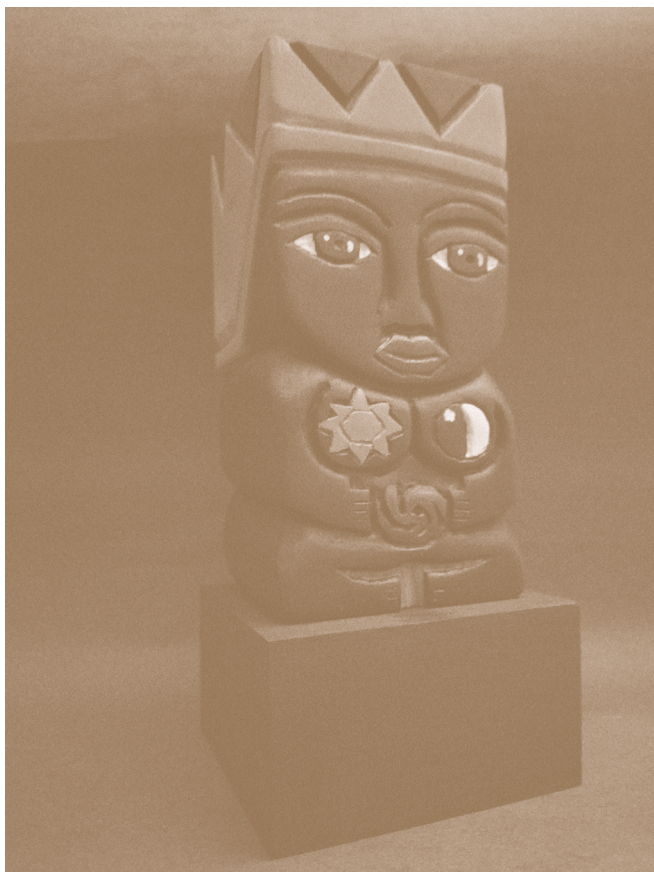

R.R: *Pachamama* está sentada sobre un pedestal rodeada de una oscuridad que compite con el negro de su piel. La pieza se destaca por su mirada y sus símbolos en verde, dorado, marrón y azul. Este juego de colores, junto con la iluminación que la enfoca, intensifica la conexión espiritual de la obra, sugiriendo que a la Pachamama de Durán la encontraremos en los secretos del universo, en lo desconocido y en los misterios de la noche.

Gadiel Rivera Herrera

(él), San Juan, Puerto Rico

Gadiel Rivera Herrera nació en San Juan, Puerto Rico. Obtuvo un Bachillerato en Escultura en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. En 2024, recibió el Latinx Artist Fellowship del U.S. Latinx Forum y fue nombrado artista del año por la Darryl Chappell Foundation en 2023. También fue seleccionado como miembro de la Academia Internacional de la Cerámica. Entre sus exhibiciones destacadas se encuentran: *Flow States - La Trienal 2024* en El Museo del Barrio, Nueva York (2024); *Puerto Rico Negrx* en el Museo de Arte Contemporáneo (2023); y *El Arte como re-existencia: lo Afropuertorriqueño* en el Museo de Historia, Antropología y Arte (2023). En 2006, recibió la Beca Lexus por su obra *Asientos de Negros*, exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo (2007). Además, participó en la exposición pionera *Paréntesis: ocho artistas negros contemporáneos* (1996).

Frontal

Posterior

R.R: La vista frontal de *Bajo Fondo II* ubica a tres personas balanceando canastas doradas sobre su cabeza, en un entramado de corrientes fluidas que a su vez puedo leerlas como cordilleras, ríos y montañas. Las líneas curvas, superpuestas con tonalidades de azul, violeta y oro, parecen actuar como mapas. Y navegando por sus aguas (o sus texturas) entro en contacto con un paisaje marino y su relación ancestral con la creación de la vida.

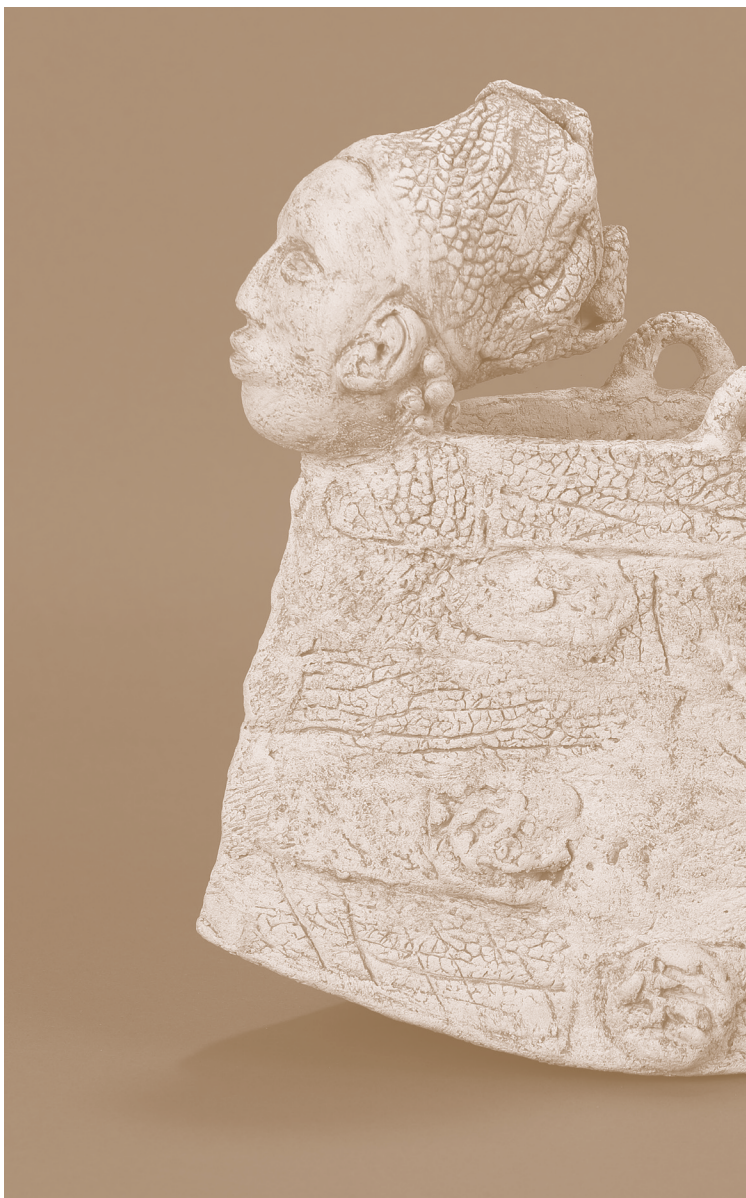
En la vista posterior de *Bajo Fondo II* sigo percibiendo tres figuras en agua. Dado que el paisaje líquido se disuelve y se torna opaco, la obra pareciera transportarme a familiares vistas de un océano bajo lluvia, donde la bruma y las partículas de agua borran colores vibrantes. La transparencia del material y su juego de capas sugieren un espacio intermedio, donde el agua no es solo elemento, sino un medio para explorar lo invisible y lo desconocido.

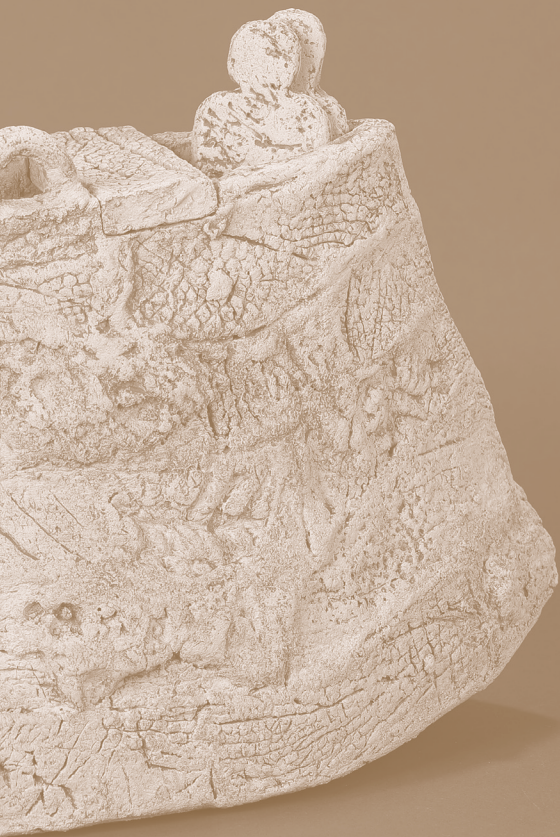

R.R: La ausencia del espacio en el que habita *El que recibe (Barón Samdi)* me confirma que el cuerpo también es espacio. Su cuerpo negro está construido a partir de fragmentos geométricos parecidos a balaustres de balcones criollos, que por su esbeltez y verticalidad, adquiere la lectura de un tótem. Sobre su rostro, la corona de filigrana actúa como un eje celestial, conectando lo terrenal con lo trascendental, borrando los límites entre elemento arquitectónico y objeto ceremonial.

R.R: En la imagen de Barca Señora de los Sueños, la calidez del color arena de la cerámica me hace contraste con el fondo gris; hay equilibrio entre lo firme y lo tempestuoso. La figura central, serena y coronada, sostiene remos estilizados que sugieren un viaje espiritual. Barca y cabeza se fusionan en un mismo cuerpo que raspa sobre la superficie de mares grises. Yo creo que habla de movimiento y quietud, tránsito y transformación.

German Ayala Vazquez

(he/him), Bayamón, Puerto Rico

German Ayala Vazquez is a Puerto Rico-born, Philadelphia-based photographer and visual artist. Raised in New York, his work spans fashion, conceptual, and photojournalistic photography, focusing on uplifting Afro Queer and BIPOC LGBTQIA+ narratives, particularly in colonized regions. German's distinctive perspective has led to collaborations with Condé Nast, Apple, Barrons Magazine, and Smithsonian Magazine. He holds a BFA in photography from the University of the Arts in Philadelphia and has earned accolades from Profoto, Nikon, the Shutterstock Creator Fund, and more. His exhibitions include the 2024 Black Art Biannual and solo shows in San Juan and Philadelphia. Featured in PhotoVogue, German remains dedicated to impactful visual storytelling and is open to new commercial and editorial projects.

R.R: Al iluminar el rostro de Villana Antillana, Ayala Vazquez me transporta a las primeras horas de fotosíntesis. Las hojas de uva playera no solo enmarcan a la mujer, sino que también me comunican un espacio de refugio en un entorno natural que abraza y legitima su existencia. Este retrato me sugiere que el ambiente natural no es un fondo pasivo, sino que en él, encontramos un aliado activo en la construcción de identidades cüir.

R.R: Aquí noto como el cuerpo interactúa con su entorno construido y natural, transformando lo que parece ser un espacio doméstico en la ciudad, en un escenario ritual. La fluidez de las plantas tropicales suavizan la dureza del muro blanco, el tendido eléctrico y las rejas. El azulejo con la imagen de la Virgen María y el cuerpo con su rostro tapado por una mantilla roja me articulan un lenguaje espacial donde lo sagrado y lo cotidiano convergen, resignificando el acto de habitar y rezar.

R.R: *Celestial* me permite ver un espacio ritualizado en el que el cuerpo que levita actúa como un eje que organiza el entorno natural. La postura centralizada y el vestido, que funciona como una extensión del cuerpo, transforman el paisaje en un escenario de contemplación y elevación. La obra de Ayala Vazquez me reitera que el espacio sagrado no necesita estructuras físicas, sino que puede ser generado a través de elementos naturales y cuerpos humanos.

Isabel Padilla Bonelli

(ella), San Juan, Puerto Rico

Soy una artista afro-puertorriqueña cuir que vive entre Puerto Rico y Chicago mientras completo mi maestría. En mi práctica de medios mixtos, utilizo técnicas textiles, impresión y cerámica para construir representaciones táctiles de mis entornos, explorando la “casa” como sitio físico y concepto de autoidentidad. Mi trabajo aborda la tensión entre lo “duro y suave”, cuestionando la materialidad y su carga histórica en el diseño. Rejas y grafitis, como intervenciones humanas en el paisaje, funcionan como marcas que señalan “hemos estado aquí”. Las rejas, con su doble propósito de proteger y controlar, simbolizan el "gatekeeping" de lo que significa ser puertorriqueño. Mis cerámicas, con huellas en relieve de grafitis encontrados, exploran esta relación entre objetos decorativos y su significado dual, confrontando mi sentido de pertenencia mientras buscan traer belleza al espacio que habitan.

Jafet Cruz Cordero

(él), San Juan, Puerto Rico

Jafet Cruz Cordero, nacido y criado en Cai-mito, San Juan, Puerto Rico es un artista emergente recibiendo formación en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, con concentración en escultura y una concentración menor en diseño de moda. Allí, ha participado dentro de exposiciones como la Muestra Anual del 2022, con la pieza “Piel Salina”, la cual fue premiada. También, ha participado en la Exposición Colectiva 2023 en la Galería Francisco Oller. Como también ha expuesto en el encuentro de ceramistas con su pieza “Remembranzas”. Participó de la exposición “Afro Queer” 2023 con su pieza “Furia Esmarantá” y en “Puerto Rico Negrx” en el Museo De Arte Contemporáneo con su pieza “Engreñao, como dice mi abuela”.

Jomar Canales Conde

(él), Carolina, Puerto Rico

Jomar Canales Conde (1998) es un fotógrafo, poeta y escritor de Carolina, Puerto Rico.

Ketsia Camacho Ramos

(ella/elle/él), Adjuntas, Puerto Rico

Ketsia Camacho Ramos es artista transdisciplinaria, poeta, editora, tallerista y gestora. Su cuerpo de trabajo aborda temáticas sobre la corporeidad, espiritualidad, locura, resistencia política, memoria y duelo desde una perspectiva jíbara campesina. Su práctica incorpora fotografía, pintura, performance e instalaciones, entre otros medios visuales y escritos. Ha publicado los libros *Aceite de palo* (2022) y *Selección de poesía inédita* (2019). Es artista residente de Taller Libertá y fundadora de Editorial Casa Cuna y el festival La Juntilla. Ha representado a Borikén en El Caribe, Europa, Estados Unidos y Centro y Sur América en exposiciones, encuentros literarios, conferencias magistrales, ferias de arte y bienales, siendo su más reciente la Bienal Black Brazil Art en Río de Janeiro (2024).

R.R: En *Reina de Ruinas*, entiendo que los escombros funcionan como un trono para el cuerpo desnudo, que ocupa el centro de la fotografía y del espacio doméstico. Las líneas de los tubos, postes y techo enfatizan la profundidad de la escena. Pero esa profundidad siento que es una ilusión al momento en el que Camacho Ramos construye un mural de letras parcialmente visibles, desafiando la percepción del espacio como algo fijo o estable.

no, sabiendo que me tengo, aunque no siempre sepa, a dónde
se los sueños sobrevivo como puedo. La tempesta que me tocó
siempre. La huida es mía, porque hay
que habitar. La huida es mía
torla y lo único que me queda
imposible el descanso. cuando se
rito, para más nunca perder
tmo de todas las cosas.

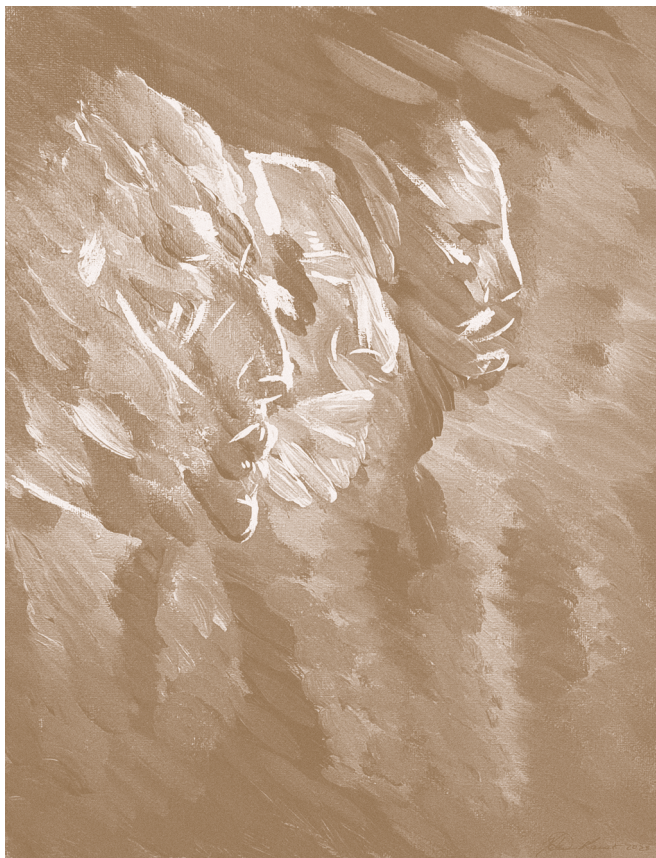

R.R: Un pequeñito abanico rojo flota sobre las manos negras con uñas amarillas que tejen un corazón verde. La pieza parece flotar a nivel del ojo, pero puedo notar que hay una tachuela que le aguanta en lo que debe ser gypsum board pintado de un blanco perlado. Así, el acto de penetrar una superficie con un objeto puntiagudo es tanto el mecanismo de exposición como la técnica de la obra.

Kiván Quiñones Beltrán

(él), San Juan, Puerto Rico

Kiván Quiñones Beltrán (n.1997, Santurce, Puerto Rico). Obtuvo un BA en Comunicaciones en la Universidad Sagrado Corazon, en Santurce (2020).

R.R: En *Antes de morir* veo dos cielos a la vez: un Cristo crucificado frente un atardecer nublado, perfectamente enmarcado por un recuadro de oro, que a su vez flota en el vacío del universo. Desde el centro del cuerpo, emanan líneas radiales negras, y me remonta a las ideas de Vitruvio y a la búsqueda Renacentista para obtener la perfección: la belleza absoluta se logra a través de las figuras platónicas y su relación al cuerpo humano. Quiñones esconde la cara de Cristo, envolviéndolo con una capucha manchada de puntos rojos y me pregunta cuál es su verdadera identidad, el poder de mantenerlo anónimo y me cuestiono quién realmente Salva a quién.

Luis Gabriel Sanabria

(él), San Juan, Puerto Rico

Luis Gabriel Sanabria, a Puerto Rican multidisciplinary artist, holds a BFA in Acting and Performing Arts and an MA in Cultural Agency and Administration from the University of Puerto Rico. Raised between Puerto Rico and the Dominican Republic, Luis explores identity and culture through his work. Since 2014, he has been involved with Bread and Puppet Theater in Vermont as an artist, performer, instructor, and operations manager, participating in projects across the U.S., Canada, Central America, and Europe, including the 2019 Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes in France. He co-founded Kuni-klo Collective and exhibited "Bohíque" in 2016 at Roberto Paradise gallery, and his solo show "Carnaval Carnal" was presented in 2022 at Souvenir 154 gallery. In 2023, Luis developed "Wild Clay Pots" at Moos Space in Berlin and participated in Banff Centre's residency. He will also be featured in the group show "El Puente" at Penland School of Craft in September 2024.

R.R: Perfectamente simétrica en el eje de Y, la llamada *Madre Dorada* es la columna central que sostiene dos arcos compuestos de ramas y raíces: pórticos hacia el agua y el cielo. La combinación del dorado con la aridez del terreno y la vastedad azul del horizonte me habla de lo terrestre y lo divino, lo monumental y lo íntimo. La figura es el eje central hacia un espacio infinito.

Natalia Bosques Chico

(ella), San Germán, Puerto Rico

Soy artista visual. Ahora mismo me desempeño mayormente en la pintura acrílica y el dibujo a bolígrafo. Resido en Seattle, WA desde diciembre 2017 (post María). Me gradué de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán en el 2015 con un bachillerato en Pintura y Artes Gráficas que me ayudó a tomar la decisión de mudarme a San Juan para explorar otras oportunidades. He colaborado con las siguientes casas editoriales ilustrando sus libros: La Impresora, Gacela del Ático, Editorial Pulpo y próximamente Graywolf Press.

Nestor Millan

(él), San Germán, Puerto Rico

Desarrolla su producción desde premisas pictóricas y fotográficas. Ha experimentado con videoarte, performance, danza moderna, grabados, libro artístico y construcciones. Su carrera inicia en la década de 1980 con un discurso crítico sobre la desnudez masculina, la censura y la epidemia del SIDA. El activismo social, político y artístico del Nueva York de esa época fue un punto de lanza en su formación personal y artística. La vulnerabilidad con que expone sus figuras apunta a cuestionamientos sobre bases asociadas a la masculinidad. Explora narrativas de la memoria, los sueños, la espiritualidad no afiliada y el envejecimiento. Su obra ubica en las colecciones de los museos de PR, así como en algunos de Estados Unidos y Europa. Catedrático. Departamento de Bellas Artes. UPRRP. 1988 – 2025. Master of Fine Arts. Pratt Institute. 1987.

R.R: Veo esta imagen como si estuviese mirando un gran ojo. Dentro del anillo rojo, las figuras equinas y humanas, rodeadas de patrones florales, dialogan entre lo terrenal y lo fantástico. El hombre con cabeza de caballo, el centauro, el caballito de madera y la cebra me hablan de lo mitológico y lo domesticado. El espacio como tal, lo veo invertido: en el suelo hay estrellas y flores, y en el cielo raíces.

R.R: Millan me transporta a una superluna en eclipse, con cuatro otros cuerpos celestes orbitándole. Dentro de la luna, veo dos figuras desnudas, una caminando con un león y otra en guardia, pendiente al horizonte. Los colores azules y púrpuras, junto con los motivos florales, me comunican ideas de que lo cósmico y lo terrenal coexisten, mientras que el león me transporta a las raíces de la creación que se encuentran en el continente africano.

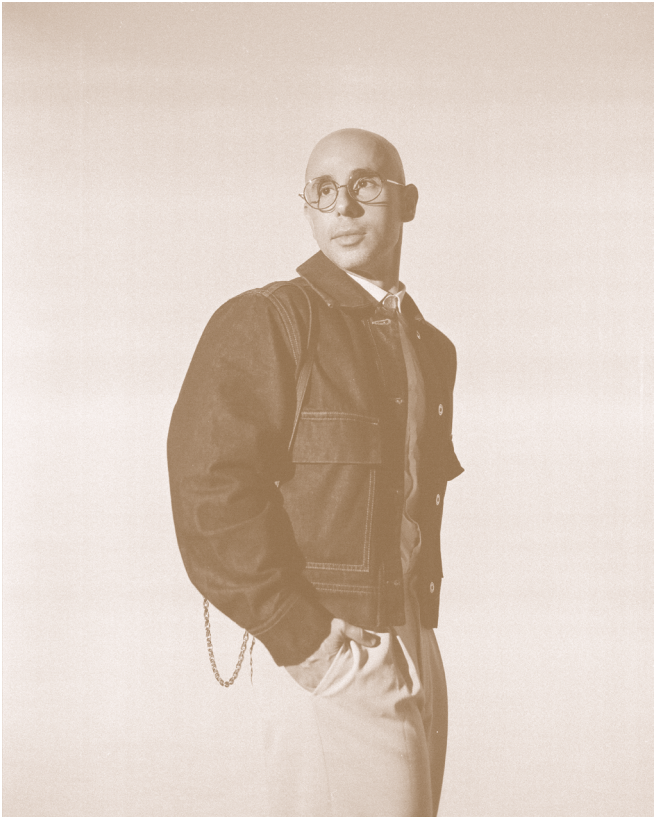
Autorxs

Regner Ramos

(él), Mayagüez, Puerto Rico

Tiene un doctorado en Arquitectura de The Bartlett School of Architecture UCL y es Catedrático Asociado Permanente en la Universidad de Puerto Rico. Su investigación explora la relación entre identidad queer, tecnologías digitales y el entorno construido. Ha sido Editor-en-Jefe de *informa* y *LOBBY*, y coeditor de *Queer Sites in Global Context* (Routledge, 2020). Es autor de *Cüirtopia: Cuentos puertorriqueños de espacios queer* (2025), financiado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

El Dr. Ramos ha recibido becas como la de la Graham Foundation (2021-2023) y ha exhibido su trabajo en Alemania, Portugal, Puerto Rico y la Bienal de Venecia. Actualmente, es curador del Pabellón de Puerto Rico en la 24ª Triennale de Milán (2025).

Fotografía por Josh Anton de NOSVERANstudio

Yolanda Arroyo-Pizarro

(ella/elle/AfroDiva), Guaynabo, Puerto Rico

Yolanda Arroyo Pizarro es Catedrática Auxiliar y Escritora Residente de EDP University. Ha publicado con la Editorial Egales de España los libros lésbicos *Caparazones* (2010), *Violeta* (2014), *Lesbianas en clave caribeña* (2015), *TRANSca-ribeñx* (2017) y *AfroQueeridades* (2023). Estos títulos han ganado el Premio PEN International (2013 y 2021), el Premio del Instituto de Literatura de PR (2018 y 2021), el Premio Letras Boricuas de la Mellon Foundation (2022), entre otros. Dirige desde la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales las campañas educativas #PeloBueno #SalasdeLecturaAntirracista y #EnnegreceTuProntuario. Su obra se ha traducido al alemán, francés, italiano, inglés, portugués, húngaro y kreyol.

Fotografia por Zayra Taranto

Cuiruba: Libro de las Afrodivinidades
Regner Ramos y Yolanda Arroyo-Pizarro

Dirección del Proyecto: Regner Ramos
Escritura Principal: Yolanda Arroyo-Pizarro
Diseño Editorial: Luis A. Vázquez O'Neill

Esta obra fue imaginada, gestada, concebida, producida, curada, escrita, y diseñada en San Juan, Puerto Rico, reflejando la rica cultura y experiencia del Caribe, de junio 2023 a diciembre 2024.

Fue impresa y encuadernada en Kaunas, Lituania, en KOPA Printing House durante el mes de enero de 2025, utilizando técnicas y materiales que garantizan la más alta calidad.

Su subvención fue posible gracias el apoyo del proyecto Tiznando el País, Mellon Foundation, Fondo Flamboyán para las Artes, Alianza de Museos de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y su Escuela de Arquitectura.

Su versión digital se puede descargar en PDF, como libro de acceso abierto, a través de la cuenta de Instagram del proyecto: @cuiruba.libro

ISBN: 979-8-9922785-1-4

2025 Derechos de impresión y publicación por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y sus autorxs. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización escrita del titular de los derechos.

Escuela de Arquitectura
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras
11 Avenida Universidad STE 1101
San Juan, Puerto Rico 00925-2531

Primera edición
San Juan, Puerto Rico
Febrero 2025

