

EL DEPÓSITO continúa la iniciativa de presentar la labor artística de lxs artistas puertorriqueñxs. Nos hemos adaptado ante la situación mundial del Covid 19 para crear vínculos culturales en el Valle de Caguas, Puerto Rico. Iris Marcano y José Hernández Castrodad conceptualizaron dicho espacio en el 2019. Nuestro propósito es proteger la colección de arte puertorriquenx del nuevo milenio, además es un lugar para unir artistxs, curadorxs y la comunidad de la región.

Nos complacemos en presentar • *sosteniendo la espiral* • de la artista Zaida Adriana Goveo Balmaseda como parte del segundo ciclo de presentaciones del año 2021. Goveo Balmaseda nos ofrenda "*una instalación inmersiva recorrida a través de una constelación de elementos como estructura energética*". Realizada con materiales encontrados, plantas que abren el camino a la espiritualidad, hilos y tejidos para crear un campo de meditación y sanación. A través de audífonos su voz nos guía como chamana a reflexionar; provoca que cada uno de nostrxs se encuentre a si mismx y nos invita a la apreciación de cada material sin darle ningún tipo de jerarquía. La labor de Zaida Adriana nos enseña a conocer las posibilidades de integrar la creatividad, autogestión y cotidianidad. • *sosteniendo la espiral* • es un preludio del retorno al abrazo y un recuerdo de la luz al final del túnel de estos tiempos pandémicos.

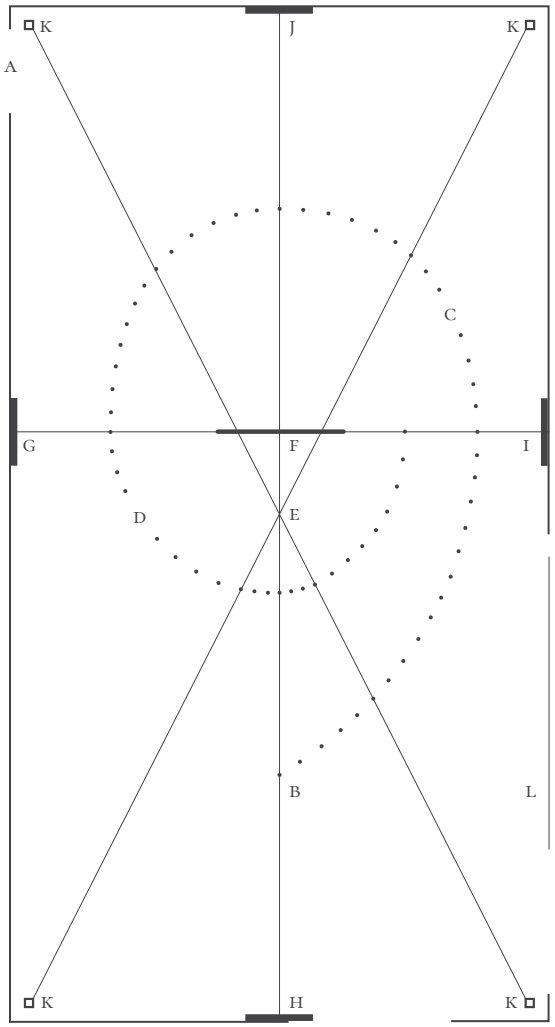
Zaida Adriana Goveo Balmaseda / 22 de mayo – 17 de julio, 2021 / EL DEPÓSITO / Caguas, Puerto Rico

INTRODUCCIÓN, interior de portada
Vista general de la instalación, pp. 4-5 y 36-37
TEXTO por Pablo Guardiola, pp. 12-13
TEXTO por Owyn M. Ruck, pp. 24-25
COLOFÓN, p. 40
SOBRE LA ARTISTA, contraportada

ELEMENTOS:

A. *sin título (susurro)* *
B. *la espiral*, pp. 6-11, 14, 18-19, 22-23 y 26-29
C. *dibujo energético – sta. rosa*, pp. 16-17
D. *dibujo energético – succurro*, pp. 30-31
E. *plano de luz/puntos energéticos de protección*, p. 41
F. *rectángulo de luz/huevo de luz/diamante de luz*, pp. 34-35
G. *cuadrado/orden/fuente/este*, *p.* 15
H. *triángulo/balance/enraizamiento/sur*, *pp.* 20-21
I. *círculo/armonía/activación/oeste*, *p.* 33
J. *diamante/fluidez/transformación/norte*, *pp.* 38-39
K. *manitas sanadoras*, *p.* 32
L. *tejido vertical*, *pp.* 36-37

* *sin título (susurro)*, 2021. audio con la voz de la artista para ser escuchado con auriculares mientras se transita la instalación, 25:20 mins.

piedras regaladas y recolectadas, frascos de cristal con preparaciones de tinturas de hierbas (anamú, bledo, margarita silvestre), objetos de metal encontrados, plantas (tabaco, artemisa, ruda, orégano brujo), tiesto de pulpa de papel reciclada, palos pulidos (recogidos en Cerro Gordo, Bayamón) equilibrados/ sostenidos por piedras, pluma, pan de masa madre, línea de tierra (demarca la salida de la espiral), velas, sahumerio de salvia, mazo de vetiver seco, mazo de limoncillo seco, herraduras (descartadas por el padre de la artista), clavos de antiguo riel de tren, hilo metálico dorado, recipiente de cristal con Kombucha y SCOBYs, cuerda de enea torcida a mano (según las enseñanzas de Dña. Esmeralda Morales), recipiente con agua, madera recuperada (del antiguo establo de caballos del padre de la artista).

la espiral (detalle), disco de metal regalado sobre madera.

la espiral (detalle), cuerda de enea torcida a mano (según las enseñanzas de Dña. Esmeralda Morales).

siguiente página: *la espiral* (detalle), frasco de cristal con preparación de tintura de bledo. ↓

la espiral (detalle), mazo de limoncillo seco suspendido con hilo dorado.

la espiral (detalle), acumulación de velas derretidas a lo largo de la muestra.

la espiral (detalle), piedra con hilo metálico dorado.

¿Puedes observar las cosas sin nombrarlas,
sin exigirles nada; simplemente contemplando,
percibiendo, notando sus características,
*sus cualidades, no solo sus funciones?**

Al llegar a *• sosteniendo la espiral •*, se nos recibe con la invitación a experimentar la instalación junto a un componente sonoro. De manera individual, por medio de un auricular una voz nos va guiando por la pieza. Esta combinación hace más explícita la situación de estar viviendo una experiencia.

Estás aquí, ahora.

La temporalidad es clave en esta pieza. Pero es una flexible, partiendo del estar presente. Es desde aquí que nos relacionamos. *• sosteniendo la espiral •* es sobre todo relación.

Una serie de ensamblajes componen una espiral que ocupa casi toda la sala. Unos puntos plantean las coordenadas. Estos funcionan como referencias para desplazarse dentro de la pieza.

Despojándote del pensamiento discursivo
(aunque sea un poquito).

El ensamblaje es a escala humana, conformado por gestos formales que nos invitan a interactuar con una serie de objetos que presentan huellas de uso, así como rastros. Son el equivalente a encontrarse en un bosque una fogata recién apagada. Como son el resultado de la intervención de una persona, cada objeto está cargado narrativamente, aunque no necesariamente por un discurso. Desde nuestra particular escala nos convertimos en la curva plana que da indefinidamente vueltas alrededor de un punto, alejándose de él más en cada una de ellas. Sin embargo, podemos acercarnos de vuelta o hacer el recorrido al revés, la espiral propone otra reconfiguración de la sala, del espacio. Muchos de los objetos ensamblados son explícitamente encontrados: maderas, palos, piedras, clavos, herraduras... Otros no sabemos que son, han sido alterados por el tiempo o por la artista hasta ser convertidos en formas. Otros son dibujos, collages o esculturas, aunque todos en conjunto son un dibujo, un collage y una escultura.

Experimenta liberarte (aunque sea temporalmente)
de las ideas que tienes en torno a ellas, sin
encasillarlas en categorías.
[abrir abrir abrir abrir]

Los materiales seleccionados contienen un rastro. La pátina en estos, ese carácter indefinible que con el tiempo adquieren ciertas cosas, es tal vez lo más obvio, pero leer este rastro es una sensación, no una exigencia.

* En este texto hay varias frases provenientes del audio, están en itálicos y no corresponden al orden de su secuencia original.

El exponerse a este, es una tarea necesaria en nuestros lares. En los trópicos, y en nuestro contexto específico, el Caribe, el rastro es conocimiento, y poder leerlo un saber. Esta pieza es una invitación, así como un experimento a relacionarnos con los objetos y hacer sentidos desde una percepción abierta a otras formas y energías.

Cada elemento es una oportunidad.

Dentro de la espiral, hay dos dibujos. Dos bordados sobre tela sostenidos por hilos desde el techo. Estos son dibujos de energía, hechos con retazos de tela de proyectos pasados e hilos heredados de la madre de la artista y de la maestra de tejido de soles, Sandra Rodríguez Martínez. Estos fueron hechos siguiendo un ejercicio propuesto por su colega, Alex Goldberg. Los puntos anclas en la instalación tienen soles tejidos, estos también con un hilo heredado de la madre de la artista. Quienes conocemos el trabajo de Zaida, hemos visto varias versiones de soles tejidos y en varias escalas. En esta instalación los soles pueden comportarse como espirales, los cuales podríamos contener en nuestras manos. Al igual que los dibujos de energía, que podríamos doblarlos y guardarlos en un bolsillo. La ligereza y portabilidad de muchas de estas piezas nos ofrecen muchos momentos de pausa y reconfiguración. Siempre desde escalas manejables y humanas, presenciamos cómo hilos, expandiéndose y contrayendo, entretejen todo el espacio conectando todos los puntos. Estos hilos contienen todos los objetos dentro de la espiral.

punto energético, punto de luz, punto de sol...
Respirando

• sosteniendo la espiral • me hizo recordar *Un dado de madera* de Zbigniew Herbert.

Un dado de madera
Un dado de madera solo puede ser descrito desde dentro.
Estamos pues, condenados al eterno desconocimiento de su esencia. Incluso si rápidamente se le parte en dos, de inmediato su interior se convierte en una pared y con la velocidad de un rayo el misterio se transforma en una piel.
Por esta razón es imposible sentar las bases para la psicología de una bola de piedra, una barra de acero, un cubo de madera.

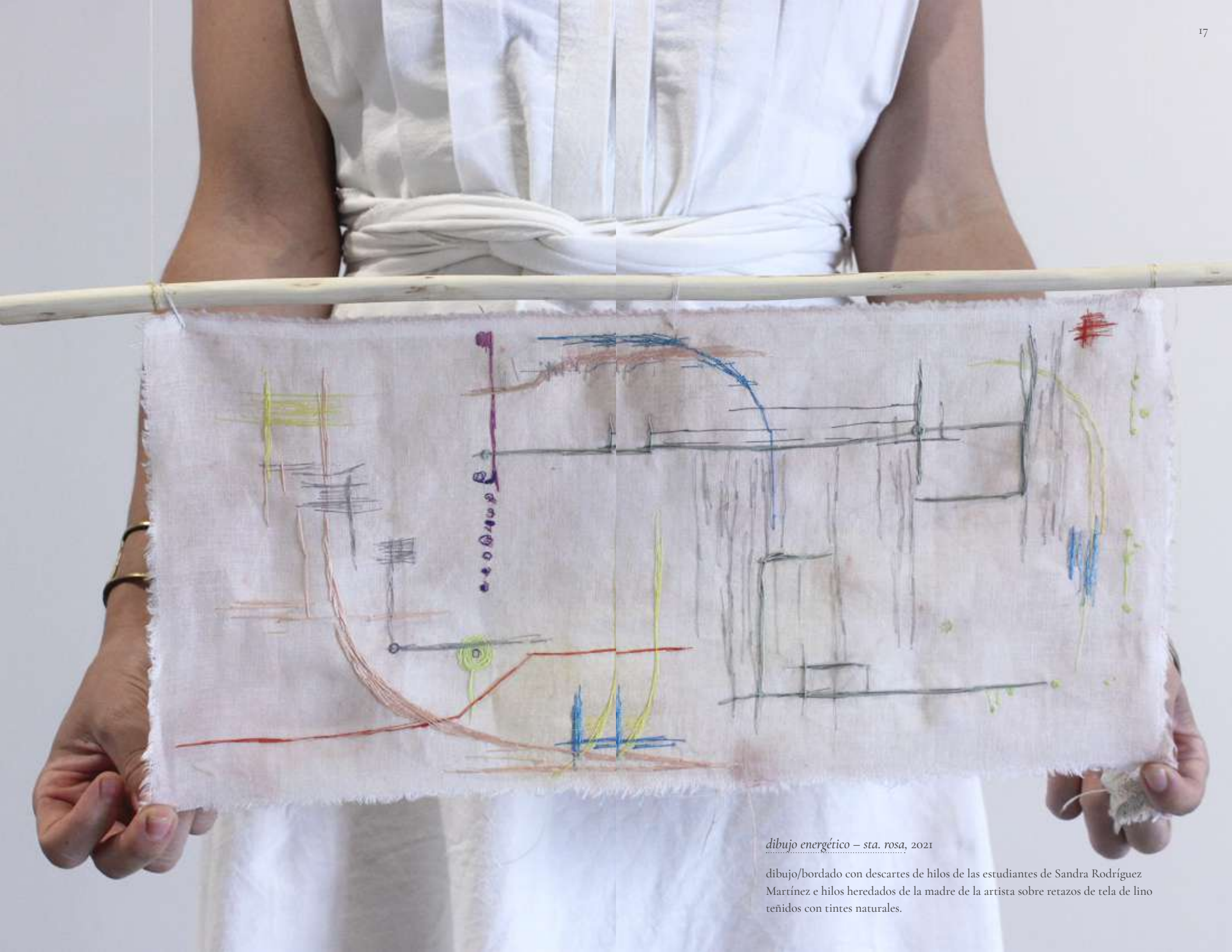
-ZBIGNIEW HERBERT

cuadrado/orden/fuente/este, 2021 (detalle)

bordado/tejido de Sol con hilo de algodón (heredado de la madre de la artista) sobre papel de envoltura de chocolate y SCOBY de Kombucha seco, pintura con polvo de cáscara de huevo orgánico y rezos con grafito sobre Rosin Paper montado con clavos viejos sobre panel de madera recuperada (del antiguo establo de caballos del padre de la artista). →

la espiral (detalle), fragmento de viga de madera recuperada del antiguo establo de caballos del padre de la artista en Cerro Gordo, Bayamón.

dibujo energético – sta. rosa, 2021

dibujo/bordado con descartes de hilos de las estudiantes de Sandra Rodríguez Martínez e hilos heredados de la madre de la artista sobre retazos de tela de lino teñidos con tintes naturales.

la espiral (detalle), pluma sobre palo pulido (recogido en Cerro Gordo, Bayamón), equilibrado/sostenido por piedras econtradas.

triángulo/balance/enraizamiento/sur, 2021 (detalle)

bordado/tejido de Sol con hilo de algodón (heredado de la madre de la artista) sobre papel de envoltura de chocolate y SCOBY de Kombucha seco, pintura con polvo de cáscara de huevo orgánico y rezos con grafito sobre Rosin Paper montado con clavos viejos sobre panel de madera recuperada (del antiguo establo de caballos del padre de la artista).

la espiral (detalle), objeto redondo de metal encontrado sobre descarte de madera.

la espiral (detalle), recipiente de cristal con Kombucha y SCOBYs.

Entro en la espiral, fuera de seguridad;
juego con la diferencia entre Propósito y Destino.

No me refiero a ninguna palabra de una manera fantástica,
sino práctica; de La Tierra, de acción.

El Propósito requiere motivación,
mis pensamientos sobre algo,
pasado y futuro.

Las formas en las que sutilmente manipularé
a lxs demás y a mi misma
para conseguir la Cosa.

Destino:
Entro en la seguridad de la espiral que se despliega;
una sensación profunda en el cuerpo, en el vientre;
la capacidad de respuesta ocurre.
Nada que hago, solo ocurre.

Un pie frente al otro.
¿Qué surge ahora?

Responde.

¿Ahora qué?

Responde.

¿Cuándo fue la última vez que respondí genuinamente?

Camina la espiral -

¿Qué surge cuando la paradoja se expone a sí misma?

orden/caos
balance/desbalance
armonía/discordia
flujo/quietud
Ira
Duelo
Miedo

¿Respondes?

La contradicción entre convicciones
El cuerpo se contrae.

¿Respondes?

La libertad está en la contradicción misma;
El punto único emerge.

¿Respondes?

Un suave vaivén, sobre una línea aguda de extremos.

Ojalá caminemos esta espiral, respondiendo,
un suave mecer.
Hacia afuera y hacia adentro, de ida y vuelta,
de regreso al punto único.

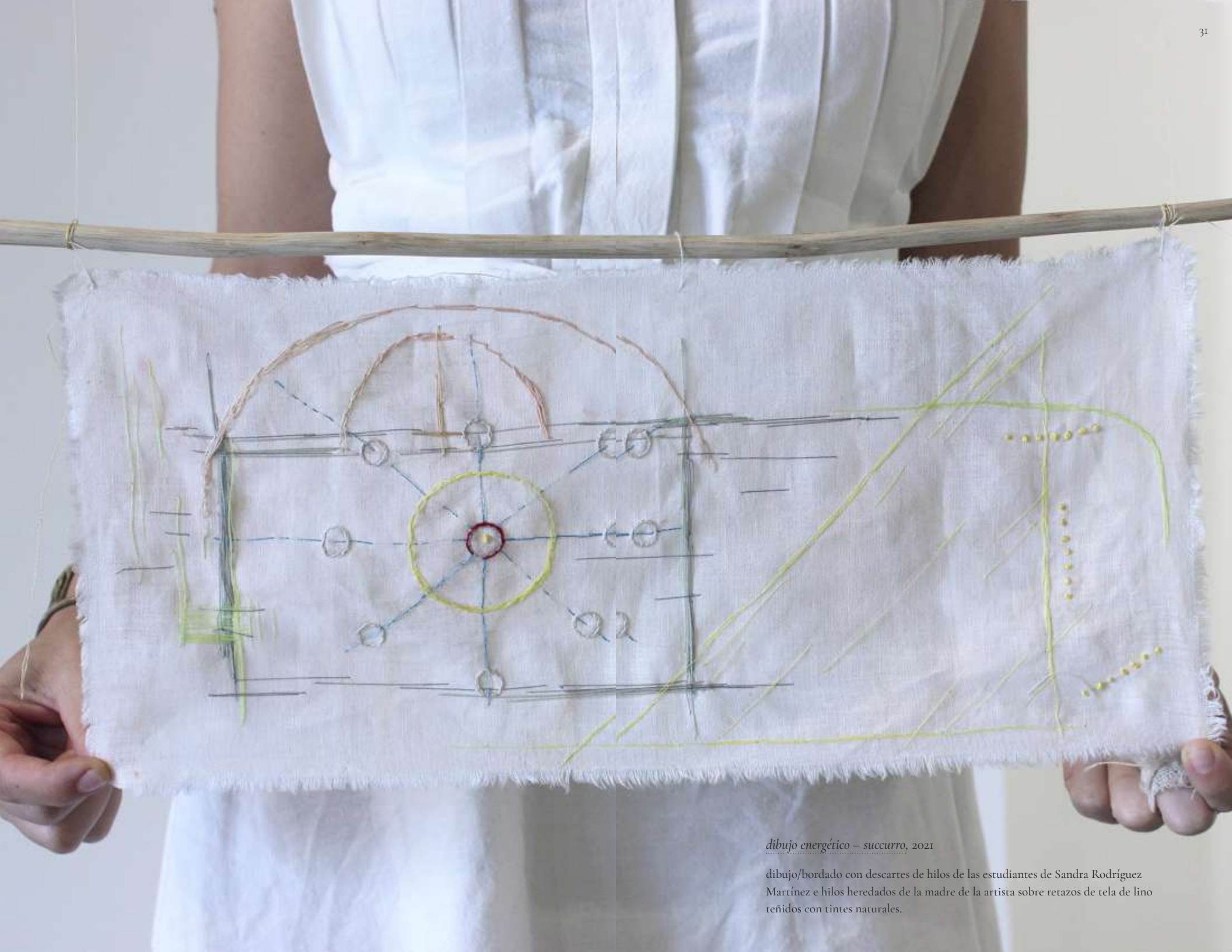
la espiral (detalle), objeto de metal encontrado, pan de masa madre.

la espiral (detalle), recipiente con agua.

siguiente página: *la espiral* (detalle), orégano brujo en tiesto de pulpa de papel reciclado. ↓

dibujo energético – succurro, 2021

dibujo/bordado con descartes de hilos de las estudiantes de Sandra Rodríguez Martínez e hilos heredados de la madre de la artista sobre retazos de tela de lino teñidos con tintes naturales.

manitas sanadoras, 2021

bordado/tejido de Sol con hilo de algodón (heredado de la madre de la artista) sobre papel de envoltura de chocolate en descartes de tela de jersey orgánico, rellenas-de y teñidas-con aserrín. Montadas sobre pilotes de madera recuperada (del antiguo establo de caballos del padre de la artista). ←

círculo/armonía/activación/oeste, 2021 (detalle)

bordado/tejido de Sol con hilo de algodón (heredado de la madre de la artista) sobre papel de envoltura de chocolate y SCOBY de Kombucha seco, pintura con polvo de cáscara de huevo orgánico y rezos con grafito sobre Rosin Paper montado con clavos viejos sobre panel de madera recuperada (del antiguo establo de caballos del padre de la artista). ↓

rectángulo de luz/huevo de luz/diamante de luz, 2021

descartes de alambre de verja recuperados (de Cerro Gordo) envueltos en retazos de tela blanca recicladas, puntadas de costura a mano, pintura, cojín de canvas natural.

tejido vertical, 2021 (en primer plano)

hilo de cáñamo orgánico, palos de madera pelados (recogidos en Cerro Gordo), clavos de antiguo riel de tren, herraduras (descartadas por el padre de la artista).

diamante/fluidez/transformación/norte, 2021

bordado/tejido de Sol con hilo de algodón (heredado de la madre de la artista) sobre papel de envoltura de chocolate y SCOBY de Kombucha seco, pintura con polvo de cáscara de huevo orgánico y rezos con grafito sobre Rosin Paper montado con clavos viejos sobre panel de madera recuperada (del antiguo establo de caballos del padre de la artista).

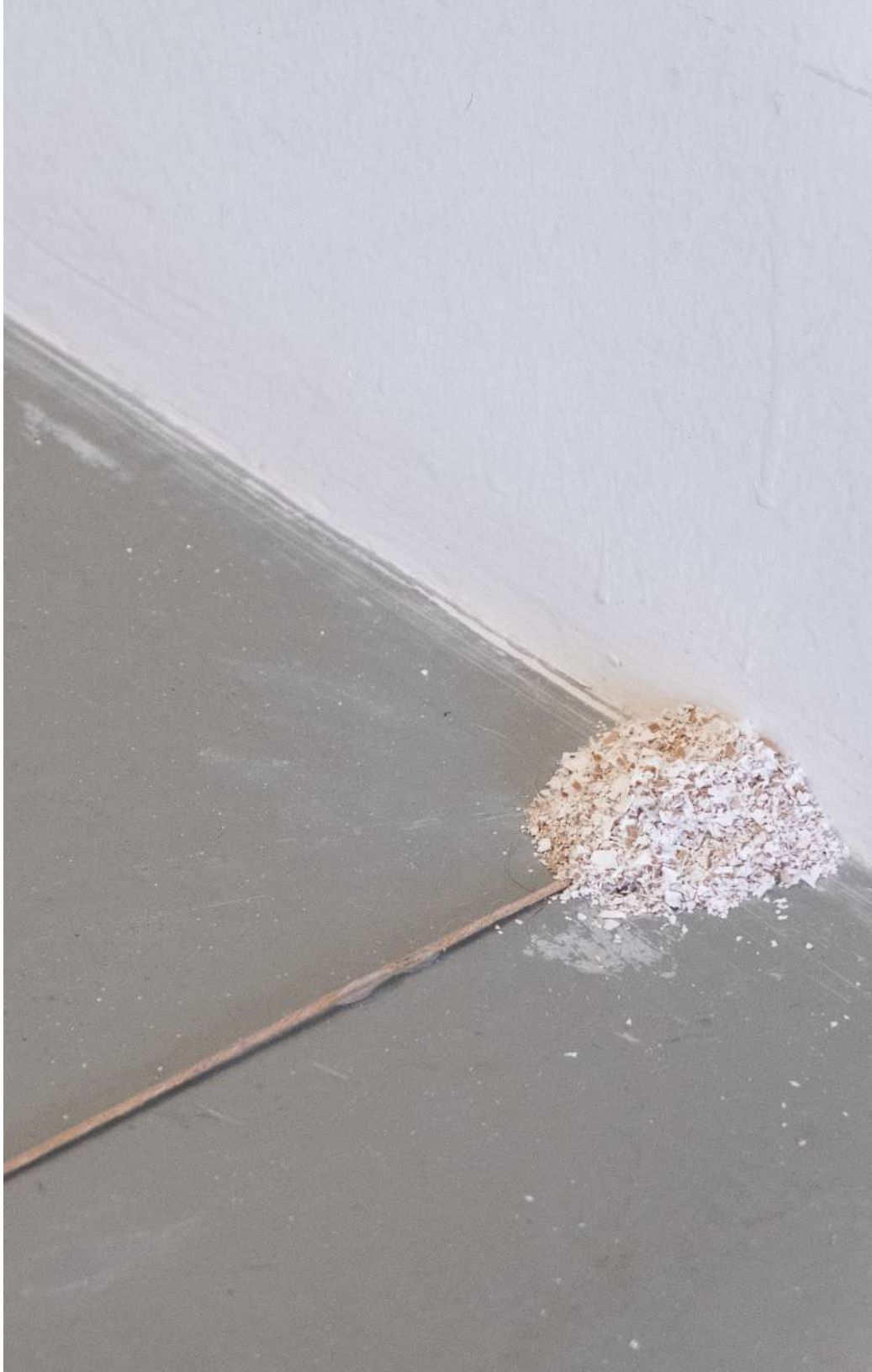
José Hernandez Castrodad, fundador EL DEPÓSITO
Javier Orfón, coordinador EL DEPÓSITO
David del Valle, preparador de sala EL DEPÓSITO
Montaje de la exposición: Zaida Adriana y Víctor J. González Ortiz
Textos: Pablo Guardiola y Owyn M. Ruck
Traducción pp. 24-25: Tatiana Godoy Betancur y Zaida Adriana
Diseño gráfico: Víctor J. González Ortiz
Fotografía: Roberto "Yiyo" Tirado (pp. 4-5, 6 ↓, 9 ↓, 10-11, 18, 22 ↓, 23, 26-28, 32, 34-37), Víctor J. González Ortiz (portada, pp. 6 ↑, 7-8, 9 ↑, 14-17, 19-21, 22 ↑, 29-31, 33, 38-39, interior de la contraportada) y Raquel Pérez Puig (p. 40)
Tipografía en uso: Cormant Garamond
Impresión: Impression Associates, Inc., Caguas

Este catálogo se publica con motivo de la exposición • *sosteniendo la espiral* • de Zaida Adriana Goveo Balmaseda (22 de mayo, 2021 – 17 de julio, 2021), y la culminación de su residencia artística en EL DEPÓSITO, Caguas, Puerto Rico.
Se terminó de imprimir en abril de 2022.

el depósito

planodeluz/puntosenergéticosdeprotección, 2021 (detalle)
dibujo en el suelo con hilo de algodón reciclado, pintura dorada, pegamento, y montículos de cáscaras de huevos orgánicos pulverizadas y bendecidas. ↓

SOBRE LA ARTISTA

La práctica de Zaida Adriana Goveo Balmaseda se desarrolla a través de experimentos con fibras orgánicas/recicladas/recolectadas, los rituales y movimientos de la creación consciente y artesanal, la medicina energética y de las plantas, el estar solxs-juntxs, y nuestra percepción-de y relación-con el tiempo. Su obra se manifiesta principalmente como espacios sagrados a través de esculturas blandas, instalaciones, acciones, ceremonias/rituales, y sesiones de práctica compartidas. Siempre destacando la magia del proceso, el viaje, y la fuerza vital invertida en humildes esfuerzos que transforman. Zaida Adriana es egresada de la Escuela Central de Artes Visuales (San Juan, PR), el Fashion Institute of Technology (NYC), Polimoda (FI, Italia) y el Politécnico di Milano (Italia). Además ha realizado estudios independientes en el campo de la meditación, la improvisación y movimiento corporal, performance, modalidades terapéuticas y técnicas artesanales. Zaida Adriana ha recibido la Beca *El Serrucho* de Beta-Local y la Beca *Lexus para Artistas* (Lexus y Museo de Arte de PR). También ha participado como artista residente en el Textile Arts Center (NYC), Beta Local (San Juan, PR), arte_FITS.FOUNDATION (Dorado, PR), Succurro (East Meredith, NY), The Studios at MASSMoCA (North Adams, MA), y más recientemente en EL DEPÓSITO (Caguas, PR).

EL DEPÓSITO
coleccionhc@gmail.com
@colecciónhernandezcastrodad
Angora Industrial Park, Caguas

Zaida Adriana Goveo Balmaseda
www.zagb.net