

POESÍA DE PROTESTA II

Alexandra Lytton Regalado x Gab Floramica

Amalia Moreno x Genki Nishida

Andrea Halaby x ARTJEDI1

Caridad Moro-Gronlier x Ellie Pritts

Fermina Ponce x Anya Asano

Legna Rodríguez Iglesias x Tabitha Swanson

Martica Minipunto x Iván Casís

Mia Leonin x Tuna Bora

Silvina López Medin x NurArt

Ana María Caballero x Roberto Salazar

texto curatorial

POESÍA DE PROTESTA / theVERSEverse

Por Gladys Garrote

Protestar con la voz poética, expresar la denuncia con el velo de las acrobacias lingüísticas y los recursos retóricos es una manera de escindir la realidad. La colección de poemas visuales que se presentan bajo el título Poesía de Protesta, reúne las voces de 10 poetas latinoamericanas en colaboración con artistas visuales de diversas procedencias. Las piezas transdisciplinarias resultantes discursan críticamente sobre los contextos desde donde se producen.

Si bien la protesta se vincula al activismo artístico y al arte político, en la colección se aborda el fenómeno a partir de una concepción ampliada en la que los universos íntimos y los paisajes individuales se superponen a las prácticas globales: las experiencias individuales, en su conjunto, conforman el discurso colectivo. Los poemas cuestionan las hegemonías imperantes y abordan temas como la violencia de género, el exilio, la marginación económica, las identidades fragmentadas y la otredad erótica.

La antología Poesía de Protesta crea un cuerpo antihegemónico en sí mismo: conformado por voces femeninas latinoamericanas, da espacio a la lengua española como una acción en contra de la supremacía de la lengua inglesa en los espacios de circulación artística. La reivindicación de lo marginado se dinamiza en el espacio de la creación digital—la intermedialidad tecnológica ensancha los horizontes éticos y estéticos de lo humano y, por tanto, de las formas en las que se ejerce la protesta.

curatorial statement

POESÍA DE PROTESTA / theVERSEverse

By Gladys Garrote

Protesting from a poetic voice, expressing complaints through the veil of linguistic acrobatics and rhetorical resources is a way to split reality. The collection of visual poems exhibited under the title Poesía de Protesta (Protest Poetry) gathers the voices of ten Latin American female poets in collaboration with visual artists with diverse backgrounds. These resulting transdisciplinary pieces dialogue in a critical sense about the contexts from which they are created.

Although the protest is linked to artistic activism and political art, this collection approaches the phenomena from a widened conception in which the intimate universes and individual landscapes overlap the global practices; the individual experiences as a whole, shape the collective discourse. These poems argue against the present's prevailing ideologies and address issues such as gender violence, exile, economic marginalization, fragmented identities, and erotic otherness.

The anthology Poesía de Protesta creates an anti-hegemonic body in itself: tissue by female Latin American voices, it opens up a space to the Spanish language as an action against the supremacy of English in the mainstream of contemporary art.

The revindication of the marginalized is dynamized in the space of digital creation. The technological intermediality expands the ethical and aesthetic horizons of humanity and, therefore, the ways that the protest is performed.

written by Alexandra Lytton Regalado

HIJA, UNA HERENCIA

De rosado, me represento entre el rojo golpe de la picadura de la serpiente y la luz amortiguada

del blanco, los dos como alimentos en el plato de un niño, que deben convivir separados y sin tocarse.

Rosado ojo de conejo, precioso y siniestro y los anuncios en la carretera

hacia la playa ofrecen Conejos: para carne o mascotas. Cuando yo era una niña nuestra conejita

vivía enjaulada en un rincón del patio. Más allá de la valla crecían acres y acres

de tierras que el gobierno reservaba para hacer experimentos en árboles frutales. Rosado como las encías

de la pequeña coneja. Cómo me fascinaban sus dientes. La volteaba sobre la palma de mi mano

y le abría sus labios peludos. Aunque ella no deseaba sonreír era divertido. Siempre me mordía, pero no importaba.

Rosado como el dormitorio de una niña, el corazón de una concha marina, nuestro rosado íntimo, la carne propia,

Rosado el labio: rojo, lo que decimos; blanco, lo que no se dice. Rosado como el interior de las orejas de un conejo, siempre

alertas. Acaricio sus partes más suaves y ellas giran persiguiendo su miedo.

visualized by Gab Floramica

Hija, an Inheritance

Of pink, I relate only to red's Snakebite strike, to white's muffled

Light, the two like foods on a child's plate, Colors that must remain untouched.

Pink rabbit eye, pretty yet sinister; The signs along the trafficked road

To the beach offer Rabbits: For Meat Or Pets. When I was a child, our pet rabbit

Lived in a cage in the far corner of our yard & beyond that fence lay acres & acres

Of government land set aside for experiments On fruit trees. Pink like that dwarf-rabbit's

Gums, I obsessed with her teeth & I'd Turn the rabbit on her back, cup her in the palm

Of my hand & part her furred lips. She did not mean To smile & it was funny. She always bit me, but it

Was worth it. Pink as a young girl's bedroom, the heart Of a seashell, our own pink interior, the meat of us, pink

Of lip: red, what it says yes to; white, what is unsaid. Pink inside of rabbit ears, always

At attention, I'd pet the softest parts & They'd turn, following their fear.

written by Amalia Moreno

El mal concreto

El mal empieza en el mal concreto en el mal principio en los malos materiales en el cemento malo en la línea mal trazada en las malas paredes corroídas de corrupción se levanta mal el techo se levantan mal los hijos duermen mal comen mal sirven mal la mesa mala leche mal de estomago desarrollo malo padres malos mala confianza mal civil mala persona malo el juicio malo el juez mal bandido mal honrado mal disfrazado mal desenmascarado el policía malo el obrero malo el electricista malo el transformador malo el sistema malo la luz mala el mal de ojo mal de intención el mal de adentro el mal del alma mal de instinto mal amigo malo con el perro malo con la vida el mal principio el mal concreto.

visualized by Genki Nishida

The evil concrete

Evil begins with the concrete evil with the bad start with the bad materials with the bad cement with the badly traced line with the bad walls corroded by corruption the roof is badly raised the children are badly raised they sleep badly, eat badly they set the table badly bad milk, a bad stomach bad development, bad parents bad trust, civil evil bad person, bad judgment bad judge, bad criminal, bad honorable bad(ly) disguised, bad(ly) unmasked bad cop, bad worker bad electrician, bad transformer bad system, bad light evil eye, intentional evil the evil inside the evil of the soul the evil of instinct bad friend bad with the dog bad with life the bad start the concrete evil.

written by Legna Rodríguez Iglesias

EL CRUCIGRAMA

Más mujer que madre no es lo que quiero ser sino más mujer que padre y más mujer que hijo y si tuviera que ser un hombre sería una mujer y si tuviera que ser su instrumento sería una mujer y si tuviera que dejar de ser todas las cosas del mundo para ser algo de otro mundo sería una mujer tal vez parecida a mí más ignorante y más estúpida con más tiempo que vida.

visualized by Tabitha Swanson

CROSSWORD PUZZLE

More woman than mother is not what I want to be but rather more woman than father and more woman than son and if I had to be a man I would be a woman and if I had to be his instrument I would be a woman and if I had to stop being all things in the world to be something from another world I would be a woman perhaps like me more ignorant and more stupid and with more time than life.

written by Fermina Ponce

TREGUA

Sólo esta noche, aunque sea sólo por esta noche, una tregua sin bandera, que no sangre ni desangre,

Una tregua de palabras atadas entre lunas y heridas a medio sanar, con un beso de "ya no duele tanto".

Sólo esta noche, aunque sea una noche, una tregua de "descansa amor", para no seguir muriendo, para no seguir matando, para dejar de desaparecer.

visualized by Anya Asano

TRUCE

Only tonight, even if only for tonight, a truce with no flag, that doesn't shed blood nor bleeds dry, with your peaceful voice and my tune.

A truce of words tied between moons and half-healed wounds, with an "it doesn't hurt any more" kiss.

Only tonight, even if only one night, a truce of "you rest my love," to cease dying, to cease killing, to remain from disappearing.

written by Caridad Moro-Gronlier

Consejo A La Hija Que Nunca Tendré Para Rafaela

Olvida el color rosado. En cambio, envuélvete en tonos enjoyados—esmeralda, turquesa, zafiro, amatista.

Habla al ritmo de tu pulso—en samba, en conga en danzón, el último bolero de la noche.

Maneja una lengua afilada, un tacón de aguja, una navaja de muelle, un látigo en el pelo, un dedo sin gatillo.

Toma cada paso con pies de plomo, pasa por encima de los satélites que caen del cielo, los obstáculos de tus fracasos.

Con el tiempo, lo prestado cuesta más que lo nuevo—guarda tus centavos; camina en tus propios zapatos.

visualized by Ellie Pritts

Advice to A Daughter I Will Never Have For Rafaela

Forget pink. Drape yourself in jeweled tones—emerald, amethyst, the black depth of onyx.

Speak in rhythm with your pulse, en samba, en conga, en danzón, the last slow dance of the night.

Wield a sharp tongue, a stiletto heel, a switchblade in your boot, a whip in your hair, a trigger-less finger.

Seek out fields of flowers that perfume the air lavender, gardenia, mock orange. Follow your nose.

Step lightly, step up, step over the satellites that fall from space, the hurdles of your mistakes. Step into your own shoes.

written by Silvina López Medin

Un poema que no termina nunca (Fragmento de un poema de cuatro páginas)

Mamá dibuja a su familia y ella es la más alta, tan alta su cabeza se sale de la hoja. Mamá dibuja a toda la familia menos a ella. Mamá pintó un autorretrato. Todo es autorretrato se cansa de sí misma. Mamá pasa palabras a otra lengua. Mamá cambia sus propias palabras. Mamá se muerde la lengua tantas veces, teme perderla. Mamá teme perderse todo. Mamá es una lengua. Se abre en dos porque quiere. Mamá se sienta encima de otro se balancea se expande como la gota de tinta en una tela. Mamá cierra los ojos se inventa un rezó hasta dormirse. Mamá se hunde no le avisan de la falsa oscuridad. Mamá despierta y está muerta. Mamá viene de una tierra rodeada de más tierra llega en la parte más baja de un barco bajo la línea del agua ve los peces que no ve. Mamá en el océano con agujas en su panza. Mamá es mamá. Mamá es mamá.

visualized by NurArt

Poem that never ends (Fragment of a four-page poem)

Mama draws her family on a paper, she's the tallest one, so tall her head goes out of the page. Mama draws all the family except herself. Mama paints a self-portrait. Everything is a self-portrait she gets tired of. Mama transports words to another tongue. Mama changes her own words. Mama bites her tongue so many times, so afraid to lose it. Mama is afraid to lose it all. Mama is a tongue. She splits herself in half because she wants to. Mama sits on top of someone else she sways she expands like a drop of ink on a piece of cloth. Mama closes her eyes makes up a prayer to put herself to sleep. Mama is sinking no one warns her of false darkness. Mama wakes up dead. Mama comes from a land surrounded by more land comes on the lowest part of a boat below waterline she sees fish she doesn't see. Mama in the ocean with needles on her belly. Mama is a mother. Mama is a mother.

written by Ana María Caballero

visualized by Roberto Salazar

Domingo 13

En ciudades pequeñas
el trabajo también muere: su impulso,
su relevancia pasa. Pasa.

A veces merece morir,
y con dignidad salta:
abre paso, pasa.

Como sucede que envejece:
decaído insiste; pisa pando.
Nada pasa.

Pero es posible abandonarlo:
instalar un roedor furtivo,
mi reemplazo.

Formular la sugerencia no solicitada:
es el gobierno, mujer, abre tu alma,
vende el retraso.

O, como mínimo, ejercer estrategia:
reflexiona, mujer, tres meses en cama
por cada embarazo.

Comparte tu sabiduría, rata furtiva:
el silencio es la única
píldora anticonceptiva.

Sunday 13

In small cities
jobs also die: their impulse,
their relevance passes. Passes.

Sometimes they deserve to die,
and with dignity they leap:
make way. Pass.

Sometimes, they grow old:
weakened insist; dig shallow.
Nothing passes.

But it's also possible to abandon them:
leave behind a furtive rodent,
my replacement.

Formulate unsolicited suggestions:
it's the government, woman, open your soul,
sell underdevelopment.

Or, at least, exercise strategy:
consider, woman, three months in bed
for each termed pregnancy.

Share your knowledge, furtive rat:
silence is the only form
of contraception.

written by Andrea Halaby

visualized by ARTJEDI1

Ardea Alba Egreta
-a mi padre-

Tres balas nueve milímetros
perforan su cuerpo.
Cavan agujeros negros en los órganos
vitales.
Queman su ropa.

La sangre en el asfalto
es laguna seca.
Una garza blanca se posa
en el círculo rojo-granate.

Ardea Alba en tierra firme:
busca lombrices, insectos
pichones de otras aves,
huele la sangre
hasta encontrar alimento.

Tres disparos
el eco del plomo
orbita mis tímpanos.

No respiro.
No miro su cuerpo sobre la camilla.
No toco las manos frías.
No hablo. No camino.

La garza quieta
en silencio
vigila la presa
utiliza su pico como arpón.

Le han quitado la corbata.
Le han dejado los zapatos puestos
brillantes
negros.

Vuela con el cuello retraído
a diferencia de las cigüeñas, las grullas y las espátulas.

Ondeo una bandera blanca
a media asta
invoco a la garza
ahuyento su vuelo.
Que busque alimento
en otra acera.

*Poesía documental.
Ardea Alba Egreta, Especie. Ave,
Garceta Blanca. Garza Blanca

Ardea Alba Egreta
-to my father

Three nine-millimeter bullets
pierce his body.
Dig black holes in the vital organs.
They burn his clothes.

The Blood on the asphalt
is a dry lagoon.
A white heron perches
in the red-pomegranate circle.

Ardea Alba on the mainland:
searches for earthworms, insects
other birds' new born,
smells the blood
until it finds food.

Three shots
the echo of lead
orbits inside
my ears.

I do not breathe.
I do not look at his body on the stretcher.
I do not touch his cold hands.
I do not speak. I do not walk.

The still heron
silently
watches the prey
uses its beak as a weapon.

They removed his tie.
They have left his
shiny
black
shoes.

It flies with its neck retracted
unlike storks, cranes, and spoonbills.
I wave a white flag
at half-mast
I call upon the heron
I chase away its flight.
Let it find food
on another sidewalk.

*Documentary poetry.
Ardea Alba Egreta, Species. Bird,
White Egret. White Egret.

funded by MAD Arts
minted on Tezos

PROOF
OF
PEOPLE

debuted April 12-13 in Brooklyn, NY
at Proof of People x Refraction

REFRACTION

written by Martica Minipunto

visualized by Iván Casís

¿CÓMO HACER UNA REVOLUCIÓN SIN UN CARRO?

Quiero romper un carro,
destruirlo como hormiguita en el mapa.
Pero yo no tengo un carro.
Quizás pueda romper el carro de mis padres,
cortarlo en muchos pedazos y comérmelo
y pensar en la indigestión
causada por esos trozos de plástico, metal y cristal
que este sospechoso carro le dará a mi corazón ideologizado.
Pero mis padres no tienen un carro.
Mis abuelos tampoco tuvieron un carro.

Necesito romper, matar, demoler este carro imaginario,
en un accidente anónimo, tal vez.
este carro imposible,

Alguien me habla de un accidente.
Un carro mató a mucha gente en la calle.

¿Es el carro culpable de asesinato?
¿Es el carro un súper automatista asesino?
¿Es el carro una protesta estudiantil?

Tengo que poner fin a la vida de este carro invisible
Que me mira a los ojos
Que está dentro de la chapa
Que está tomando lo mejor de mí
Disparando a mi corazón de isla vacía con un solo carro
Una sola muerte
Tal vez dice «¡Heimat!»
Tal vez dice «¡Viva Cuba Libre!»
Tal vez dice
«RÓMPEME
YA NO QUIERO SER UN CARRO NUNCA MÁS».

HOW TO MAKE A REVOLUTION WITHOUT A CAR?

I want to break a car
Destroy it as a tiny ant in the map
But I don't have car
Maybe I can break my parents' car
Cut it into many pieces and eat it
and think about the indigestion
caused by those plastic, metal and glass pieces
that this suspicious car gives to my ideologized heart
But my parents don't have a car
My grandparents don't have a car either

**I need to break, to kill, to demolish this imaginary car,
this impossible car
in an anonymous accident maybe

**Somebody tells me about an accident
A car kills many people on the street

Is the car guilty of murder?
Is the car a super killer automaton?!
Is the car a student protest?

I need to put an end to the life of this invisible car
Which is looking into my eyes
Which is inside the plating
Which is taking the best of me
By shooting into my heart as an empty island with only one car
A death
Maybe they say Heimat
Maybe they say Viva Cuba Libre
Maybe they say
BREAK ME
I DON'T WANNA BE A CAR ANYMORE.

written by Mía Leonin

visualized by Tuna Bora

Subversión

Es una historia antigua –
Una mujer tocándose en las horas tempranas antes del amanecer.

Ella le ofrece a un hombre una miel que se despliega en ondas espesas.
El mete dos dedos, quizás tres.

Es una historia antigua. Un seno es de leche para alimentar;
el otro, de miel para dar placer.

¿A quién pertenece una mujer tocándose?
¿Pertenece al hombre, a la miel, o a su imaginación?

La historia antigua no es que ella ofreció y el tomó.
La historia antigua es que te la estoy contando

y que tu la estas escuchando.

Subversion

It's an ancient history –
A woman touching herself in the early hours of the morning.

She offers a man honey that spills over in folds of dark amber.
He dips in two fingers, maybe three.

It's an ancient history. One breast is milk to nourish.
The other is honey for pleasure.

Who does she belong to, this woman touching herself?
Does she belong to the man, the honey, or her imagination?

The ancient story isn't that she offered, and he took.
The ancient story is that I'm telling it to you

And you're listening.