

Yelaine
Rodriguez
EBBÓ

University Art Museum
University at Albany
August 7 – December 4, 2023

Yelaine Rodriguez: *EBBÓ*

Yelaine Rodriguez's 2021 film *EBBÓ* ("Sacrifice") reinterprets a 1998 chamber opera by Cuban composer Louis Aguirre telling a tragic story of devotion and defiance. Rodriguez sets the film among colonial ruins and the shores of the Dominican Republic where two dancers, Jeremy Antonio Caro and Rayser Rafelina Campusano Rosario, perform to the turbulent music in costumes Rodriguez designed. As with all of Rodriguez's meticulously researched work, which encompasses video, photography, costume design, and sculptural objects, *EBBÓ* offers new representations of Afro-Caribbean religious and aesthetic heritages, especially those from Regla de Ocha, or the Rule (Order) of the Orisha—sometimes called Santería—which originated in West Africa. Rodriguez's approach is a manifestation of "critical fabulation," coined by scholar Saidiya Hartman, which combines historical research with speculative fiction to imaginatively reconstruct past voices silenced during colonialism and slavery.

Rodriguez's costumes help tell and augment the story of Queen Apetebí, created by the composer and loosely inspired by elements of Regla de Ocha. In the beginning, we see Queen Apetebí blissfully embrace and dance with her beloved golden-winged pet Bird. The Queen wears a cuirass of cowrie shells, which Rodriguez selected for their significance in Afro-Caribbean religious divination, but also because historically they were currency for the exchange of enslaved people. Underscoring the Queen's harmony with nature, the sand color of her costume and the sparkling gems of her mask are echoed in close-up shots of glittering water on the shores. Then Orula, an Afro-Caribbean deity known as an Orisha, enters wearing his traditional colors by way of yellow tights and a crown of green leaves. The latter underscores Orula and all the Orishas' living presence in the natural world, further emphasized by his blue hand-woven organza and wool cape, referencing water, that Rodriguez introduces.

The conflict begins as Orula delivers a horrifying message: the powerful deity Olofi demands the Queen make ebbó, or sacrifice, of her beloved Bird. The Queen refuses, instructs the Bird to hide, and flees. But the Bird's devotion becomes their undoing, as his need to sing for her draws the attention of the Iron King who was sent to destroy her and her kingdom for her defiance. The themes

of danger and violence in these scenes, as well as the Queen's ongoing love for her Bird, are embodied in the intense red of her second costume, and her mask is adorned with rooster feathers, sacred in Regla de Ocha rituals.

Throughout all her work, Rodriguez selects natural and architectural sites that hold deep cultural and historical significance, particularly as she considers how Black and Indigenous people have navigated those spaces. Her casting of two Afro-Dominican dancers in *EBBÓ*, Jeremy Antonio Caro and Rayser Rafelina Campusano Rosario, trained in modern dance and folklore forms respectively, becomes a way of defiantly reclaiming colonial spaces. After the opening prologue on Dominican shores, the film takes us to Ingenio Boca de Nigua and Casona de Palavé, a sugar mill and mansion respectively. The former was the site of a 1796 uprising by enslaved people led by Ana María, declared Queen by her comrades, who was ultimately executed. Thus, Rodriguez's film draws a parallel between this historical rebellion and the Queen's defiance in Aguirre's story.

Aguirre's opera, inspired by Regla de Ocha and incorporating Afro-Cuban percussion and rhythms into a Western classical tradition, represents a relatively recent recognition within Cuba of the central role played by Afro-Cuban culture throughout the island's history. Regla de Ocha in particular had been fiercely persecuted, especially in the early twentieth century. The focus of Rodriguez's entire body of work is Afro-Syncretic, that is, focused on the blending and intersection of African, colonial, and Indigenous legacies, but also on demonstrating an inherent aesthetic solidarity among Afro-Caribbean religions, even as they are practiced differently throughout the region. In the artist's words: "My interest in blending all these together is to show that we're more closely related than we are apart, even if language can be a barrier, even if actual man-made borders can be a barrier."

– Robert Shane, *Associate Curator*

Yelaine Rodríguez: *EBBÓ*

El cortometraje *EBBÓ* («sacrificio») de 2021 de Yelaine Rodríguez reinterpreta una ópera de cámara de 1998 del compositor cubano Louis Aguirre que cuenta una historia trágica de devoción y rebeldía. Rodríguez ambienta la película entre las ruinas coloniales y las costas de la República Dominicana, donde dos bailarines, Jeremy Antonio Caro y Rayser Rafelina Campusano Rosario, bailan al son de una música turbulenta con vestuario diseñado por Rodríguez. Como toda las obras cuidadosamente investigada por Rodríguez, que abarca video, fotografía, diseño de vestuario y objetos escultóricos, *EBBÓ* brinda nuevas representaciones de las herencias estéticas y religiosas afrocaribeñas, en particular las de la Regla de Ocha, también conocida como Santería, que se originó en África occidental. El método de Rodríguez es una manifestación de la «fabulación crítica», acuñada por la profesora Saidiya Hartman que combina la investigación histórica con la ficción especulativa para reconstruir de forma imaginativa las voces del pasado que fueron silenciadas durante la era del colonialismo y la esclavitud.

El vestuario de Rodríguez sirve para contar y aumentar la historia de la Reina Apetebí, creada por el compositor e inspirada en los elementos de la Regla de Ocha. Al principio, vemos a la Reina Apetebí felizmente abrazar y bailar con su amada mascota de alas doradas, Pájaro. La Reina lleva una coraza de conchas de cauri que Rodríguez seleccionó por su importancia en la adivinación religiosa afrocaribeña, pero también porque históricamente se usaba como moneda para comprar personas esclavizadas. El color arena de su traje y las gemas brillantes de su máscara, que resaltan la armonía de la Reina con la naturaleza, también se ven en los primeros planos del agua reluciente de las orillas. Luego entra Orula, una deidad afrocaribeña conocida como orisha, con sus colores tradicionales representados por mallas amarillas y una corona de hojas verdes. Esta última destaca la presencia viva de Orula y de todos los orishas en la naturaleza, acentuada aún más por su organza azul hecha a mano y capa de lana, en alusión al agua, que agrega Rodríguez.

El conflicto comienza cuando Orula entrega un mensaje horroroso: la poderosa deidad Olofin exige que la Reina haga *ebbó*, o sea, sacrifique a su amado Pájaro. La Reina se niega, libera a Pájaro y huye. Pero la devoción de Pájaro se convierte en

su perdición debido a su necesidad de cantarle a la Reina, lo que llama la atención del Rey de Hierro, a quien se le ordenó destruirla a ella y a su reino por su rebeldía. Los temas de peligro y violencia en estas escenas, así como el amor permanente de la Reina por Pájaro, se manifiestan en el rojo intenso de su segundo traje, y su máscara está decorada con plumas de gallo, que son sagradas en los rituales de la Regla de Ocha.

A lo largo de su obra, Rodríguez elige sitios naturales y arquitectónicos que tienen un profundo significado cultural e histórico, particularmente tomando en cuenta cómo los afrodescendientes y los pueblos indígenas han navegado esos espacios. El elenco de dos bailarines afrodominicanos de *EBBÓ*, Jeremy Antonio Caro y Rayser Rafelina Campusano Rosario, formados en danza moderna y folclórica, respectivamente, se convierte en una desafiante forma de reivindicación de los espacios coloniales. Luego del prólogo en la costa dominicana, la película nos lleva al Ingenio Boca de Nigua y a la Casona de Palavé. La Casona fue el sitio de la rebelión de 1796 de personas esclavizadas, liderada por Ana María, quien fue designada como la reina por sus compañeros, y quien terminó siendo ejecutada. Asimismo, el cortometraje de Rodríguez hace una comparación entre esta rebelión histórica y la rebeldía de la Reina en la narrativa de Aguirre.

La ópera de Aguirre, inspirada en la Regla de Ocha con una fusión de percusión y ritmos afrocubanos y el canon occidental clásico, representa un reconocimiento relativamente nuevo en Cuba del papel fundamental de la cultura afrocubana a lo largo de la historia de la isla. La Regla de Ocha en particular ha sido duramente perseguida, especialmente a principios del siglo XX. El enfoque de todo el trabajo de Rodríguez es afrosincrético, es decir, centrado en la mezcla y la intersección de los legados africanos, coloniales e indígenas, y también en la solidaridad estética intrínseca entre las religiones afrocaribeñas, pese a que se practican de maneras diferentes en toda la región. En las palabras de la artista: «Mi interés por mezclar todas estas cosas quiere mostrar que somos más interconectados que separados, aunque el idioma sea una barrera y aunque las fronteras artificiales sean una barrera.»

– Robert R. Shane, *Curador asociado*

About the artist

Yelaine Rodríguez (b. 1990) lives and works in The Bronx, New York. She is an Afro-Dominican U.S. artist, scholar, educator, curator, cultural organizer, and writer. Rodríguez conceptualizes wearable art, sculptures, and site-specific installations, merging her creative language and academic research on Black cultures in the Caribbean and the United States within those practices. She received her BFA in Fashion Design from Parsons School of Design | The New School (2013) and her MA in Latin American and Caribbean Studies / Museum Studies from New York University (2021). Rodríguez has exhibited in various venues internationally, such as El Museo del Barrio, New York; UNTITLED Art Fair, Miami Beach, Florida; Photoville, Brooklyn; Mexic-Arte Museum, Austin, Texas; American Museum of Natural History, New York; and Wave Hill, The Bronx; El Centro Cultural de España, Santo Domingo, Dominican Republic; and Centro León Biennial XXVII, Santiago de los Caballeros, Dominican Republic; SurGallery, Toronto; Critical Distance Centre for Curators, Toronto; Wereldmuseum, Rotterdam, The Netherlands; and La Escocesa, Barcelona, Spain.

Yelaine Rodríguez's film *EBBÓ* was commissioned in 2021 by the Americas Society.

Louise Aguirre's opera premiered in 1998 Camagüey, Cuba.

Sobre la artista

Yelaine Rodríguez (n. 1990) vive y trabaja en el Bronx, Nueva York. Es artista, investigadora, curadora, gestora cultural y escritora afrodominicana. Rodríguez conceptualiza el arte vestible, las esculturas y las instalaciones in situ, fusionando su lenguaje creativo y su investigación académica sobre las culturas negras en el Caribe y Estados Unidos relacionadas con esas prácticas. Tiene una licenciatura en diseño de moda de Parsons The New School for Design (2013) y una maestría en museología/ estudios latinoamericanos y caribeños de la Universidad de Nueva York (2021). Las obras de Rodríguez se han exhibido internacionalmente en varios sitios, como el Museo del Barrio, Nueva York; UNTITLED Art Fair, Miami Beach, Florida; Photoville, Brooklyn; Mexic-Arte Museum, Austin, Texas; el Museo Americano de Historia Natural, Nueva York; y Wave Hill, el Bronx; El Centro Cultural de España, Santo Domingo, República Dominicana; y el Centro XXVII Bienal León, Santiago de los Caballeros, República Dominicana; SurGallery, Toronto; Critical Distance Centre for Curators, Toronto; Wereldmuseum, Róterdam, Países Bajos; and La Escocesa, Barcelona, España.

El cortometraje de Yelaine Rodríguez fue comisionado en 2021 por Americas Society.

La ópera de Louise Aguirre se estrenó en 1998 en Camagüey, Cuba.

Yelaine Rodriguez: *EBBÓ*

August 7 – December 4, 2023

Nancy Hyatt Liddle Gallery

University Art Museum

University at Albany

State University of New York

1400 Washington Avenue

Albany, New York 12222

518-442-4035

www.albany.edu/museum

Editor: Elizabeth Floyd Mair; Translator: Néstor Pastor

Copyright © 2023 University Art Museum.

*Support provided by the Office of the President, Office of the
Provost, The University at Albany Foundation, the University
Auxiliary Services at Albany, and the Robin Kanson Lewis '70
Exhibition Endowment Fund.*