

AT THE CROSSROADS

AFRO-CUBAN ORISHA ARTS IN MIAMI

HISTORICAL MUSEUM OF SOUTHERN FLORIDA

Front cover, left to right—Crown for Dadá. Frank Mendez. HMSF Collection, 2000.36.1. Oshé (figure) for Shangó. Manuel Dominguez (Miami). HMSF Collection, 2001.5.3. Crown for Yemojá. Antonio Salas. HMSF Collection, 1998.24.1. Title page—Garabato (implement) for Elegbá. Glem García. Loaned by Miguel Ramos. Back cover—Garabato (detail). Glem García.

At the Crossroads

Afro-Cuban Orisha Arts in Miami

An exhibition at the Historical Museum of Southern Florida

February 23–July 8, 2001   Miami, Florida

Afro-Cuban Orisha Arts in Miami

OVER THE past forty years, Miami, at the crossroads of the Americas, has emerged as one of the major centers of the Afro-Cuban Orisha religion and its array of traditional arts. A religious community of over 100,000 practitioners is served by numerous specialists who produce beadwork, garments, cloth panels, metalwork, woodcarvings, altars, musical instruments, paintings, and other art forms. These works of art are expressions of spiritual devotion, inspired by the many orishas (deities) of the religion's pantheon, such as Elegbá, Ogún, Shangó, Obatalá, Yemojá, and Oshún. Though

Orisha artists are highly respected within the religious community, their work is not well known or understood by the wider public. *At the Crossroads* explores their creativity in the context of the aesthetics and symbolism of the centuries-old Orisha tradition. Access to a wealth of materials in Miami has enabled these artists to pursue strikingly original aesthetic visions, while still following traditional patterns and the fundamental precepts of the orishas.

Left—Obdulia García in her home, Miami. Photograph by Carl Juste. Above—Ibis García with horsetail for Yemojá in her home, Miami. Photograph by Carl Juste.

Las artesanías en la Regla de Osha en Miami

DURANTE LOS pasados cuarenta años, Miami, encrucijada de las Américas, ha surgido como uno de los centros principales de la Regla de Osha lukumí y su colección de artes tradicionales. Un grupo de especialistas que producen obras con cuentas, vestimentas, paneles de tela, trabajo en metal, tallados en madera, altares, instrumentos musicales, pinturas y otras formas artísticas, sirven a una comunidad religiosa de más de 100.000 adeptos. Estas obras de arte son expresiones de devoción espiritual, inspiradas por los distintos orishas (deidades) del panteón de la religión, tales como Elegbá, Ogún, Shangó, Obatalá, Yemojá y Oshún. Aunque estos artesanos son muy respetados dentro de la comunidad religiosa, su obra no es reconocida ni comprendida por el público en general. *At the Crossroads* explora su creatividad en el contexto de la estética y el simbolismo de la centenaria tradición lukumí. La abundancia de materiales en Miami capacita a los artesanos para que aspiren a visiones estéticas muy originales, aunque siempre basados en los patrones tradicionales y en los preceptos fundamentales de los orishas.

Carlos Leon with beaded horn for Ogún in his home, Miami. Photograph by Carl Juste.

The Afro-Cuban Orisha Religion

Above—Ibeji (orisha of twins). Artist unknown (Yoruba, Nigeria). Loaned by Miguel Ramos. Right—Ibeji. Artist unknown (Cuba). Loaned by Miguel Ramos. Upper Right—Ibeji. Manuel Dominguez (Miami). HMSN Collection, 2001.5.4.

THE AFRO-CUBAN Orisha religion, sometimes referred to as “Santería,” is the product of the encounter between Yoruba Orisha worship and the popular practices of Spanish Catholicism in colonial Cuba. Enslaved Africans juxtaposed their beliefs and customs with those imposed by the Spanish colonists to give birth to a new interpretation of their traditional religion.

From the 16th century through the 19th century, close to one million people from West and Central Africa were enslaved and transported to Cuba. The trade in African people increased substantially during the late 18th and 19th centuries, with the

growth of the island’s plantations. During this period, the Yoruba (from what is now southwestern Nigeria and eastern Benin) were one of the principal ethnic groups to be brought to the island. In Cuba the Yoruba, or *Lukumí*, had a major cultural impact on Africans of various ethnic backgrounds and on people of European descent as well. The Yoruba’s Orisha religion attracted many followers.

The Catholic influence on the Yoruba religion is manifested in such practices as the association of individual orishas with Catholic saints. For example, Oshún parallels Our Lady of Charity, the patron saint of Cuba. Catholicism may have provided a veneer of respectability—a means by which African beliefs and customs could survive in a hostile society.

La Regla de Osha Lukumí

LA REGLA de Osha Lukumí, vulgarmente llamada “santería”, es producto del encuentro entre la religión tradicional yoruba y las prácticas populares del catolicismo español en la Cuba colonial. Los africanos esclavizados yuxtapusieron sus creencias y costumbres con las que impusieron los colonos españoles creando una nueva manifestación de su religión tradicional.

Entre los siglos XVI y el XIX, casi un millón de personas del occidente y centro de África fueron esclavizadas y transportadas a Cuba. Ante el crecimiento de las plantaciones de azúcar en la isla, el mercado de africanos aumentó mucho durante el cierre del siglo XVIII y a través de casi todo el siglo XIX. Durante este período, los lukumí (actualmente conocidos como yorubas y oriundos de lo que hoy es el suroeste de Nigeria y Benín oriental) fueron uno de los principales grupos étnicos traídos a la isla. En Cuba los lukumí tuvieron un impacto cultural vital, influenciando tanto a africanos de muchos trasfondos étnicos como a las personas de descendencia europea y asiática. La religión lukumí paulatinamente atrajo muchos y variados devotos.

Left—Oshé (figure) for Shangó. Artist unknown (Cuba). Loaned by Miguel Ramos. Right—Oshé. Manuel Domínguez (Miami). HMSF Collection, 2001.5.3.

La influencia católica en la religión es más evidente en la asociación de los orishas con santos católicos. Por ejemplo Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, se asocia con Oshún, la diosa del amor y la belleza. El catolicismo, no obstante, pudo darle cierto aire de aceptación a la religión, actuando como una medida de supervivencia para las creencias y costumbres africanas en una sociedad hostil.

Orisha Worship in Miami

WITH THE settlement of Cubans in the United States, particularly after the 1959 Revolution, the Orisha religion developed in New York, Miami, Chicago, and other cities. A series of mass migrations of Cubans to South Florida transformed Miami into the center of Cuban culture in America.

Above—Jorge Ortega in his home, Miami. Photograph by Carl Juste. Right—Fan for Yemojá. Nayla Llanes. HMSF Collection, 2000.32.6. Upper Right—Sickle and agogó (bell) for Obatalá. Carlos Leon. Sickle: HMSF Collection, 2001.3.2. Agogó loaned by Carlos Leon.

The orishas accompanied their worshipers across the Florida Straits, just as they had joined earlier worshipers on the traumatic journey from West Africa to Cuba.

The earliest wave of Cuban exiles to Miami consisted mainly of middle to upper class whites. For the most part, this sector of Cuban society was either alien to Afro-Cuban religions or consulted diviners only in times of crisis. The new stresses created by the exile experience in Miami led many people to turn to the Orisha religion, given its emphasis on practical solutions to everyday life and its extensive networks of mutual aid.

In 1980 close to 125,000 Cubans arrived in South Florida during what was known as the “Mariel boatlift.” This massive exodus included people from all strata of Cuban society, a significant number of

whom were Orisha practitioners. The Mariel boatlift and more recent migration have played an important role in reinvigorating the Orisha community and its artistic traditions in Miami.

Over the years, people of many other cultural backgrounds have become Orisha practitioners. Though Orisha worship is now an integral part

of the American religious landscape, it is still often misunderstood and subjected to negative stereotypes. Such misunderstandings are a legacy of years of colonial denigration of African cultural traditions.

La Religión Lukumí en Miami

EN ESTADOS UNIDOS, la Regla de Osha Lukumí se desarrolló en Nueva York, Miami, Chicago y otras ciudades al establecerse cubanos en este país, particularmente luego de la revolución cubana de 1959. Varias migraciones masivas de cubanos al sur de la Florida transformaron a Miami en el centro de la cultura cubana en Norte América. Los orishas acompañaron a sus devotos a través de los estrechos floridanos, al igual que en siglos anteriores se habían unido a otros devotos durante el traumático viaje del occidente de África a Cuba.

La ola inicial de exiliados a Miami consistía mayormente de cubanos blancos de clase media y alta. La mayoría de este sector de la sociedad cubana era ajena a las religiones afrocubanas o consultaba al sacerdocio lukumí sólo al enfrentar una crisis para la

cual se había agotado toda alternativa socialmente aceptable. Dado su énfasis en soluciones prácticas a la vida diaria y su amplia red de ayuda mutua, muchos de este grupo social acudieron a la religión lukumí buscando soluciones a las tensiones que representaba el exilio en Miami.

En 1980 casi 125.000 cubanos llegaron al sur de la Florida durante lo que llegó a conocerse como “el éxodo del Mariel”. En ese masivo éxodo había personas de todos los estratos de la sociedad cubana, entre los cuales se encontraba una gran cantidad de sacerdotes y devotos de la religión lukumí. El Mariel, así como otras migraciones recientes, son

importantes por haber revigorizado a la comunidad lukumí y sus tradiciones artísticas en Miami.

Al pasar los años, personas de muchos trasfondos culturales se han convertido a la religión lukumí. No obstante, aunque la religión lukumí ya es parte integral del paisaje religioso estadounidense, todavía se le malinterpreta con frecuencia y es víctima de estereotipos negativos. Esos malentendidos son el legado de años de denigración colonial de las culturas tradicionales africanas.

Far left—Manuel Dominguez with opón Ifá (divination tray) at Yemaya Products Botanica, Hialeah. Photograph by Miguel Ramos. Center—Child coronation outfit for Elegbá. Rolando Vasallo. Loaned by Miguel Ramos and Ysamur Flores. Above—Machete for Ogún. Ibis García. Loaned by Richard Decker.

Orisha Artists

ARTISTS PLAY an essential role in the Orisha community in Miami, where they cater to divine as well as human tastes. Beadworkers, tailors/seamstresses, metalworkers, woodcarvers, and other artists must be well versed in the aesthetic preferences of the individual orishas whom they serve. Gratifying an orisha is an extremely important consideration,

since an orisha's pleasure or displeasure with an artwork can have divine influence on the artist's prosperity in the community. An orisha could "close the roads" for the artist! At the same time, the artist must create an item that is aesthetically pleasing both to the *olorisha* (priest/priestess) who commissioned it and to the community who will frequently

see it during ceremonial gatherings. Like the orishas, the community is influential in spreading the word about the artist's expertise and grace, or lack thereof. The community, too, can be influential in "closing roads," if it does not find an artwork appealing and worthy of the orisha for whom it was created.

Left—Nayla Llanes in her home. Photograph by Carl Juste.
Above—Frank Mendez in his home. Photograph by Miguel Ramos.

Los artesanos de los orishas

LOS ARTESANOS de los orishas desempeñan una labor esencial en la comunidad lukumí en Miami, donde sirven tanto a gustos divinos como humanos. Los que trabajan con cuentas, los sastres, los que laboran con metal, los talladores y otros, deben conocer bien las preferencias estéticas de cada uno de los orishas a quienes sirven. El halago a un orisha es una deferencia muy importante porque su placer o disgusto puede tener influencia divina en la prosperidad del artista en la comunidad. ¡Un orisha puede “cerrar los caminos” del artesano! El artesano, a su vez, debe agradar estéticamente tanto al *olorisha* (sacerdote o sacerdotisa) que lo pidió como a la comunidad que lo verá a menudo en las actividades ceremoniales. La comunidad, al igual que los orishas, puede determinar la buena o mala reputación de la capacidad y gracia de un artista. La comunidad también puede “cerrarle los caminos” por no considerar su trabajo atractivo o digno del orisha para el cual fue creado.

Left—Eusebio Escobar in his home, Miami. Photograph by Steve Satterwhite, Miami New Times. Right—Miguel Sabina in his home, Miami. Photograph by Marielena Valdes.

Beadwork

BEADS MANIFEST the beauty and magnificence of the orishas. In ancient Yorubaland, beads were considered a status symbol—a marker of power and economic well-being. Today beads continue to be highly valued for their specific relations with individual orishas. For example, ivory and mother-of-pearl beads are status markers for Oduduwa and Obatalá, who are the two most respected orishas in the pantheon because of their proximity to Olodumaré (the Supreme Being). Coral, attributed specifically to Oshún and Yemojá, is considered a symbol of prosperity and is believed to bring good fortune to the wearer. Azabache (jet black) beads are known to guard the wearer from envy and the evil eye. Erinlé, considered one of the most refined

Left—Eleké for Oshún. Juvenal Ortega. HMSF Collection, 2000.38.6. Above—Basket for Yemojá. Eunice Pereira. Loaned by Eunice Pereira. Right—Beaded horns for Ogé. Miguel Sabina. HMSF Collection, 2000.35.1.

orishas, wears a necklace of coral, jet, and gold beads. Ibú Ikolé, a “road” (avatar) of Oshún, wears a jet, coral, and amber necklace. Oduduwa’s necklace includes ivory, mother of pearl, and coral.

Orisha beadworkers in Miami, such as Carlos Leon, Miguel Sabina, and Ibis García, produce a variety of ceremonial items, including *collares de mazo* or “mazos” (large necklaces with clusters of beads),

elekés (single-string necklaces), *idés* (bracelets), *mayas* (decorative bead nets), and *artículos forrados* (ceremonial items that are covered with beads).

Mazos are one of the most complex types of beadwork. A mazo consists of various strings of beads that are divided into sections called *casetas* (huts), separated by larger beads called *glorias*. A number of tassel-like strands called *moñas* hang from the front and sides of the necklace. The arrangement of beads is determined by the ritual number associated with the orisha for whom the mazo is intended.

El ensarte de cuentas

LAS CUENTAS manifiestan la belleza y la magnificencia de los orishas. En la antigua tierra yoruba, las cuentas eran un símbolo de posición social: una señal de poder y bienestar económico. Hoy todavía son muy valoradas por sus relaciones específicas con cada uno de los orishas. Las cuentas de marfil y de nácar, por ejemplo, son señales de posición social para Odudúwa y Obatalá, que son los orishas más respetados en el panteón por su cercanía a Olodumará (el Ser Supremo). Al coral, atribuido específicamente a Oshún y a Yemojá, se le considera como símbolo de prosperidad y se cree que ocasiona buena fortuna a quien lo usa. Las cuentas de azabache (negras) resguardan a su usuario de la envidia y el mal de ojo. Erinlé, a quien se le consideraba uno de los orishas más refinados, lleva un collar de cuentas de coral, de azabache y de oro. Ibú Ikolé, un “camino” (manifestación) de Oshún, lleva un collar de azabache, coral y ámbar. El collar de Oduduwa lleva marfil, nácar y coral.

Los artesanos de cuentas en Miami, como Carlos Leon, Miguel Sabina e Ibis García, producen varios artículos ceremoniales, incluyendo *collares de mazo* o “mazos” (collares largos con flecos de cuentas), *elekés* (collares de un hilo), *idés* (brazaletes), *mayas* (redes decorativas hechas con cuentas) y una gran variedad de artículos y vestidos o forrados con cuentas.

Los mazos son uno de los trabajos con cuentas de mayor complejidad. Un mazo tiene varios hilos de cuentas divididos en secciones llamadas “casetas”, separadas por unas cuentas mayores llamadas “glo-rias”. Varias moñas cuelgan del frente y los lados del collar. El número ritual asociado al orisha para quien se hizo el mazo determina el ensarte de las cuentas.

Left—Mazo for Oshosi. Miguel Sabina. HMSF Collection, 2000.34.1. Above—Crown for Obatalá. Carlos Leon. HMSF Collection, 2001.3.1.

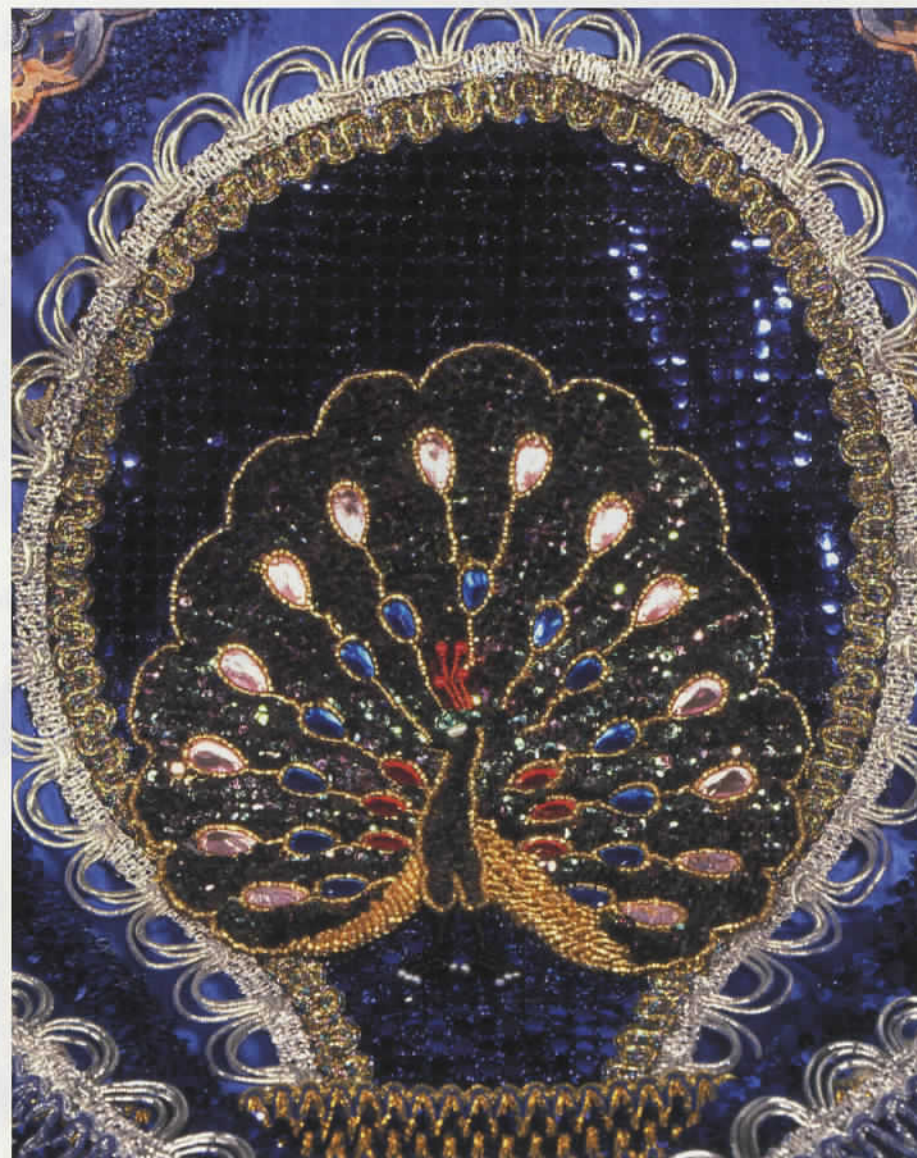
Paños

PAÑOS (CLOTH PANELS) are used to “dress” orishas on special occasions, such as religious anniversaries or other spiritual celebrations. In past years in Cuba, many olorishas embroidered their paños, though embroidered silk shawls, imported from Spain, were also quite popular. In Miami paños have developed into a particularly elaborate art form and generally are made by specialists, such as Jorge Ortega and Obdulia García. Fine fabrics, beads, cowries, pearls, rhinestones, and metallic trimmings are all employed to create paños that reflect the colors, natural attributes, totemic animals, and emblems of specific orishas.

Paños are often used to adorn jars that contain ritual objects belonging to orishas. For the most part, their function is ornamental: they are meant to please an orisha and present him or her in an attractive fashion. At other times, the covering of an orisha is recommended by an oracle. Paños are also hung in thrones (altars), where they serve as flags of the orishas.

During *wemileres* (drumming celebrations), paños are used to dress the orishas who possess olorishas. Typically, a female orisha wears a paño over her shoulders as a type of shawl, while a male orisha wears one tied around his waist. Frequently, orishas pass paños over the bodies of the attendees at a *wemilere* to cleanse them of any negative energy. Occasionally, an orisha may give a paño away as a present to a special devotee.

Paño for Yemojá (detail). Jorge Ortega. HMSF Collection, 2001.4.1.

LOS PAÑOS se usan para “vestir” a los orishas en ocasiones especiales, tales como los aniversarios religiosos u otras celebraciones espirituales. En Cuba en años pasados, muchos olorishas tejían o bordaban sus paños, aunque los mantones de seda, importados de España, también fueron muy populares. En Miami, la fabricación de estos paños se ha convertido en una manifestación artística bastante elaborada. Estos generalmente son fabricados por especialistas en costura lukumí como lo son Jorge Ortega y Obdulía García. Estos artesanos emplean telas finas, cuentas, cauri, perlas, imitaciones de piedras preciosas y galones metálicos, para crear paños que reflejen los colores, los atributos naturales, los animales totémicos y los emblemas de cada orisha.

Muchas veces se usa los paños para adornar las soperas o tinajas donde se guardan los atributos y objetos rituales de los orishas. Su función, en la mayoría de los casos, es ornamental: complacen al orisha a la vez que lo presentan de manera atractiva. También se cuelgan paños en los tronos de ordenación al sacerdocio donde se les considera una especie de “bandera” del orisha.

Durante los *wemileres* (celebraciones tamborísticas), se usan paños para vestir a los orishas que poseen a sus devotos. Es común que el orisha femenino use el paño sobre sus hombros tipo chal, mientras que el orisha masculino se lo amarra a la cintura. En ocasiones, un orisha puede pasar su paño por los cuerpos de los que asisten a un *wemilere* para limpiarlos de cualquier energía negativa. También es posible que en un *wemilere* el orisha regale un paño a un devoto especial.

Left—Paño for Oshún. Jorge Ortega. Loaned by Miguel Ramos. Above—Paño for Ogún. Obdulía García. Loaned by Richard Decker.

Garments

A VARIETY of Orisha garments are used in specific ceremonial contexts. On the second day of an ordination, for example, the *iyawó* (novice) wears two outfits that are specially commissioned for the ritual: the *traje del almuerzo* (lunch outfit) and the *traje de gala* (coronation outfit). These garments are made in the specific colors of the person's tutelary or principal orisha, such as red for Shangó, blue for Yemojá, and white for Obatalá.

The lunch outfit is usually made of gingham or burlap. The coronation outfit is much more elaborate and is an exhibition of the creativity and dexterity of the tailor or seamstress. This art form has evolved tremendously in Miami over the past twenty years, as is evident in comparing the earlier work of Pilar Benitez with the contemporary outfits by artists such as Jorge Ortega, Rolando Vasallo, and Eusebio Escobar. When dressed in a coronation outfit, the *iyawó* also wears an elegant crown. The ordination of an Orisha priest/priestess is considered analogous to the coronation of a king or queen.

Another type of ceremonial garment is the *traje de baile* (dance outfit). This ensemble is made for an individual specifically engaged as a "mount" at a wemilere, i.e., someone who will be possessed by the honored orisha at a drumming celebration.

Dance outfits do not require a crown. Instead, a female mount will typically wear a kerchief, while a male will wear a textile cap.

Left—Male coronation outfit for Erinlé. Jorge Ortega. Loaned by Asabi Thomas and Angela Nefertiti Davis. Above—Child coronation outfit for Shangó. Miguel Ramos and Nilda Ramos. Loaned by Miguel Ramos and Caesar Ramos.

EL USO de las vestimentas varía de acuerdo al contexto ceremonial específico. Por ejemplo, en el segundo día de una ordenación el *iyawó* (novicio) se pone dos atuendos específicamente dedicados para el rito: el traje del almuerzo y el traje de gala. Estos vestidos se hacen de los colores específicos del orisha principal o tutelar, como el rojo para Shangó, el azul para Yemojá y el blanco para Obatalá.

El traje de almuerzo generalmente se hace de ginga o saco, de acuerdo al orisha. El traje de gala es mucho más elaborado y exhibe la creatividad y destreza del sastre. Este tipo de arte ha evolucionado muchísimo en Miami durante los últimos veinte años, como lo muestra la comparación del trabajo temprano de Pilar Benítez con los atuendos contemporáneos de artesanos como Jorge Ortega, Rolando Vasallo y Eusebio Escobar. Cuando el *iyawó* se viste con el traje de gala, también luce una elegante corona. La ordenación de un sacerdote o sacerdotisa a la religión lukumí es análoga a la coronación de un rey o una reina.

Otro tipo de vestido ceremonial es el traje de baile. Esta indumentaria se hace para un individuo envuelto específicamente como “caballo” en un *wemilere*; a saber, alguien que será poseído por el orisha honrado en una celebración tamborística. Los atuendos de baile no requieren una corona. En su lugar, el orisha femenino acostumbra llevar un pañoleta y el masculino usa una gorra de tela.

Left—Male dance jacket for Oshún. Eusebio Escobar. Loaned by Eusebio Escobar. Above—Female coronation outfit for Oyá. Obdulia García. Loaned by Obdulia García.

Thrones

ALTARS FOR the orishas, known as “thrones,” are built for a variety of religious occasions. These textile microcosms have become particularly elaborate in Miami, due to the availability of fabrics and other materials, as well as to the demand by patrons for unique, and often sensational, displays. A designer, such as Norberto “Nene” Fernandez or Jorge Ortega, is responsible for coordinating the colors, materials, objects, and symbols that correspond to the deity for whom the throne is created.

A “consecration throne” is built when a practitioner is initiated into the Orisha priesthood. The throne represents the specific orisha to whom the *iyawó* is being ordained. The *iyawó*, reborn into a new life, is confined to the throne for seven days, during which he or she is attended like a newborn child. An “observance throne” is typically constructed once a year to celebrate the anniversary of the ordination of an *olorisha*. Since this type of throne honors an

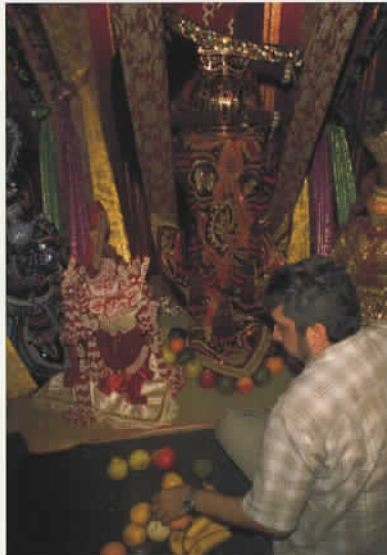
orisha, it is more elaborate than a consecration throne. Though the throne highlights the *olorisha*'s tutelary deity, other orishas associated with the ordination are also featured in hierarchical order.

A “ritual throne” is typically erected when oracles instruct an *olorisha* to perform a specific ceremony. Since only one orisha is usually featured, the designer has more space to experiment with materials and mesmerize the devotees. Both ritual and observance thrones contain a variety of fruits, pastries, puddings, breads, and other offerings. At the conclusion of a ceremony, these foods, imbued with *ashé* (divine energy), are distributed to all present.

Left—Ritual throne for Shangó, designed by Glem García. HMSF. Above—Ritual throne for Obatalá, designed by Norberto “Nene” Fernandez. HMSF.

EN ALGUNAS ocasiones religiosas se hacen altares, conocidos como “tronos”, para los orishas. En Miami, dada la disponibilidad de telas y otros materiales, así como la demanda de los auspiciadores por patrones singulares y, a veces, sensacionales, estos microcosmos textiles se han hecho bastante elaborados. Diseñadores como Norberto “Nene” Fernández o Jorge Ortega tienen la responsabilidad de coordinar los colores, materiales, objetos y símbolos que corresponden a la deidad para la cual fue creado el trono.

El trono de “consagración” se construye cuando un adepto es iniciado al sacerdocio. Este trono representa al orisha en el cual el iyawó es iniciado. El iyawó, renacido a una vida nueva, es confinado al trono por siete días, durante los cuales se le atiende como a un recién nacido. El trono de “celebración” o de cumpleaños se erige una vez al año para celebrar el aniversario de la

ordenación del olorisha. Este trono honra al orisha tutelar al igual que a otros orishas asociados con la ordenación del olorisha. Este tipo de trono se diferencia del anterior por ser más elaborado y por representar el orden jerárquico de los orishas.

El tercer estilo de trono se conoce como “ritual” y se erige cuando el oráculo le indica al olosha que haga una ceremonia específica. Como casi siempre este trono es para un orisha específico, el diseñador tiene más espacio para experimentar con los materiales y así cautivar la atención de los devotos. Estos dos últimos tronos, el de celebración y el ritual, contienen variedades de frutas, pastelitos, budines, panes y otras ofrendas que están imbuídos con *ashé* (energía divina).

Left—Observance throne for Oyá, designed by Jorge Ortega. HMF. Above—Consecration throne for Yemojá, designed by Eusebio Escobar. HMF.

Herramientas

AMONG AN orisha's paraphernalia are the metal or wooden implements known as *herramientas* (tools). As implied by the term "herramientas," these objects "empower" an orisha. Miami's Orisha community is served by several master toolmakers, including Antonio Salas and Juan González.

Many aspects of Afro-Cuban *herramientas* have counterparts in Yorubaland, such as Shangó's *oshé* (a double-headed axe) and the *ashabás* (charm chains

used by various orishas) that are similar to the *shabás* employed by Yoruba hunters and hunting deities. At the same time, various Western aesthetic elements have been adopted by Orisha toolmakers in Cuba and the United States. Metal crowns, reminiscent of those worn by European imperial monarchs, replaced the more traditional cone-shaped beaded crowns known among the Yoruba today. Symbols were also derived from Cuban plantation society. For example, Orishaokó, the god of agriculture, is represented by an ox-drawn plow, with a parasol in its rear section to protect the farmer from the insolence of the Caribbean sun.

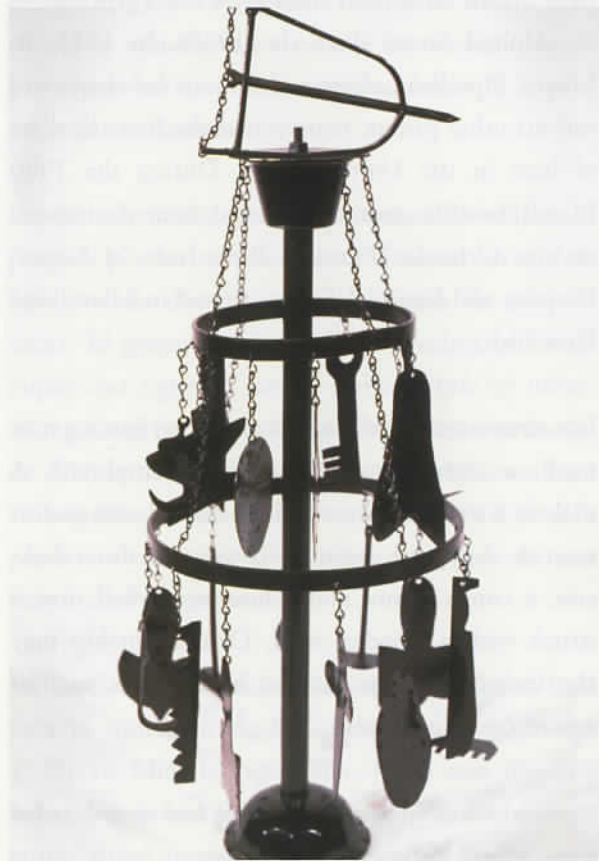
There are two basic types of *herramientas*: those used for the consecration of an orisha and those employed as regalia by the orisha or by worshipers. The material used to make the implements is determined in accordance with strict religious axioms, in that each orisha has particular preferences. For example, Obatalá (the god of creation and purity) dresses in immaculate white garments. He prefers white metals: silver, stainless steel, and aluminum. Oshún (the goddess of love and sensuality) has a preference for brass. Ogún (the god of iron and war) will only accept iron implements.

Left—Crown for Oyá. Antonio Salas. HMSF Collection, 2000.33.1. Above—Juan González at Yemaya Products Botanica, Hialeah. Photograph by Alma Cirugeda Suarez.

Herramientas

ENTRE LOS avíos de los orishas se encuentran los artefactos de metales y maderas conocidos como herramientas. Tal y como lo explica el término mismo, estos objetos simbólicamente dan poder al orisha. En Miami la comunidad de oloshas se surte de artesanos como Antonio Salas y Juan González expertos en la fabricación de herramientas.

Muchos aspectos de las herramientas de la Regla de Osha tienen su contrapartida en la tierra lukumí como el *oshé* de Shangó (un hacha de doble filo) y las *ashabás* (cadenas-amuletos usadas por varios orishas) parecidas a las *shabás* usadas por los cazadores yorubas y las deidades cazadoras. En Cuba y en Estados Unidos los artesanos de avíos para los orishas han adoptado elementos de la estética occidental. Por ejemplo, las coronas de metales que se semejan a las usadas por los monarcas imperiales europeos han reemplazado a las coronas de forma cónica usadas por los yorubas. Otros artefactos que no son producto de la tradición yoruba se han incorporado en la Regla de Osha. Este es el caso de Orishaokó, el dios de la agricultura, que se representa con un arado tirado por bueyes, con un parasol para protegerse de la severidad del sol. Este símbolo se le asoció a Orishaokó en el período plantacional de la sociedad cubana.

Hay dos tipos básicos de herramientas: las usadas para la consagración de un orisha y las usadas como insignias por el orisha o por los adoradores. El material usado para hacer los implementos se determina de acuerdo con estrictos axiomas religiosos, ya que cada orisha tiene sus preferencias. Obatalá (dios de la creación y la pureza), por ejemplo se viste con ropa

blanca inmaculada. Prefiere los metales blancos: plata, acero inoxidable y aluminio. Oshún (diosa del amor y la sensualidad) prefiere el cobre. Ogún (dios del hierro y la guerra) sólo acepta implementos de hierro.

Left—Shibiriki (implement) for Ogún. Juan González. HMSF Collection, 2000.30.5. Above—Crown for Oshún. Juan González. HMSF Collection, 2000.30.4.

Music

MUSIC PERVADES every aspect of Orisha worship. Percussion, singing, chanting, and dancing serve as major vehicles through which practitioners harness *ashé*, the divine energy that animates the earth and all that exists. Establishing a proper connection with *ashé* ensures well-being. During ceremonies, *ashé* is manifested through the orishas, who partake in the celebrations through possession of devotees.

At the most important ceremonies, music is provided by *batá*, a trio of double-headed hourglass-shaped drums. The ensemble consists of the *iyá* (mother), the *itótele* (he who follows in rank), and the *okónkolo* (small

child). Shangó is the patron deity of *batá* drums and is the owner of *Añá*, the deity of music. Consecrated *batá* drums contain *Añá*'s energy and may only be played by the *Omó Añá*, members of a fraternity of drummers.

Batá drums have been used for Orisha worship in the United States since the 1960s. In 1975, in Miami, Pipo Peña, along with sixteen *babalawos* and various other priests, consecrated the first ritual set of *batá* in the United States. During the 1980 Mariel boatlift, many renowned *batá* drummers, such as Orlando "Puntilla" Rios, Juan "el Negro" Raymat, and Ezequiel Torres, arrived in Miami and New York.

For ceremonies in which there is a less rigorous protocol, a *shekeré* ensemble may be employed. A *shekeré* is a gourd covered with a net of beads and/or cowries. A typical ensemble consists of three *shekerés*, a conga drum, and a hoe or cowbell that is struck with a wooden stick. Orisha worship may also include other percussion instruments, such as *cajones* (wooden boxes).

Olympia Alfaro (*apuón* - ceremonial lead singer) at her home, Miami. Photograph by Carl Juste.

LA MÚSICA impregna cada aspecto de la adoración a los orishas. La percusión, el canto, la melopea y el baile, son canales importantes mediante los cuales los adeptos aprovechan el ashé, la energía divina que anima la tierra y todo lo que existe. El establecer una conexión apropiada con esta energía asegura el bienestar. Durante las ceremonias, el ashé se manifiesta a través de los orishas quienes participan en las celebraciones a través de la posesión de sus devotos.

En las ceremonias más importantes, la música es provista por los tambores *batá*, que son un trío de tambores de dos cabezas y en forma de reloj de arena. El grupo consiste del *iyá* (madre), el *itótele* (aquel que sigue en rango) y el *okónkolo* (el niño). Shangó es el patrón de los tambores *batá* y es dueño de Añá, la deidad de la música. Los tambores *batá* consagrados contienen la energía de Añá y sólo pueden tocarlos los *Omó Añá*, miembros de una fraternidad de tamboreros.

En los Estados Unidos se han usado tambores *batá* para la adoración de los orishas desde 1960. En 1975, en Miami, Pipo Peña, junto con dieciséis *babalawos* y otros sacerdotes, consagraron el primer grupo ritual de *batá* en los Estados Unidos. En

Above—Ezequiel Torres with *batá* drum at HMSF. Right—Shekerés. Ezequiel Torres. HMSF Collection, 1997.23.1-3.

1980, durante el *Maríel*, muchos tamboreros de renombre, como Orlando “Puntilla” Ríos, Juan “El Negro” Raymat y Ezequiel Torres, llegaron a Miami y a Nueva York.

Para las ceremonias de protocolo menos riguroso, se puede usar un grupo de *shekeré*. Un *shekeré* es un tipo de güira cubierta con una red forrada de cuentas o cauris. Un grupo común y corriente tiene tres *shekerés*, una conga y un azadón o un cencerro que se golpea con un palo. También se emplean otros instrumentos percusivos como los cajones, y recientemente el bembé y el yesá.

Ifá Paraphernalia

IN THE Orisha religion, the *babalawo* (“father of secrets”) is considered to occupy the highest category within the spiritual hierarchy. He is a priest of Orunmila, the orisha of divination, knowledge, and wisdom. His specialization is the study of *Odu Ifá*, the corpus of 256 verses, prescriptions, and proscriptions of the Ifá oracle, believed to have been handed down by Olodumare (the Supreme Being). The *babalawo* employs a number of objects, such as the *opón Ifá* and *opele*, in his daily ritual responsibilities.

The *opón Ifá* is a wooden tray used primarily for divination with specially consecrated palm nuts. It is also employed for sacrificial ceremonies. The *opón Ifá* symbolizes the earth and is the resting place of Orunmila. Within the tray is the presence of Elegbá, Olodumare’s cosmic deputy, who is symbolized by anything from a simple cross (representing the four winds) to a pair of hyperboloid eyes (representing the deity’s ever-watchful presence).

A chain, known as an “*opele*,” is a *babalawo*’s most commonly used instrument for consulting the oracle. After reciting initial incantations, the *babalawo* casts the chain on a mat to reveal one of the *Odu Ifá*. The *opele*’s popularity stems from its ease of use and the fact that it can be cast at any time of day or night. (Palm nuts, though religiously superior to the *opele*, require a more complex protocol.) While in Yorubaland an *opele* is made with the pods of the *opele* tree, in Cuba it is typically made from coconut shells.

Left—*Opón Ifá* (divination tray), mazo for Orúnmila and *opele* (divination chain). Adrian Castro. *Opón Ifá* loaned by Babalawo Eugenio Villar. Mazo: HMSF Collection, 2001.7.1. *Opele* loaned by Adrian Castro. Above—Mazo for Orúnmila (detail). Miguel Sabina. HMSF Collection, 2000.35.2.

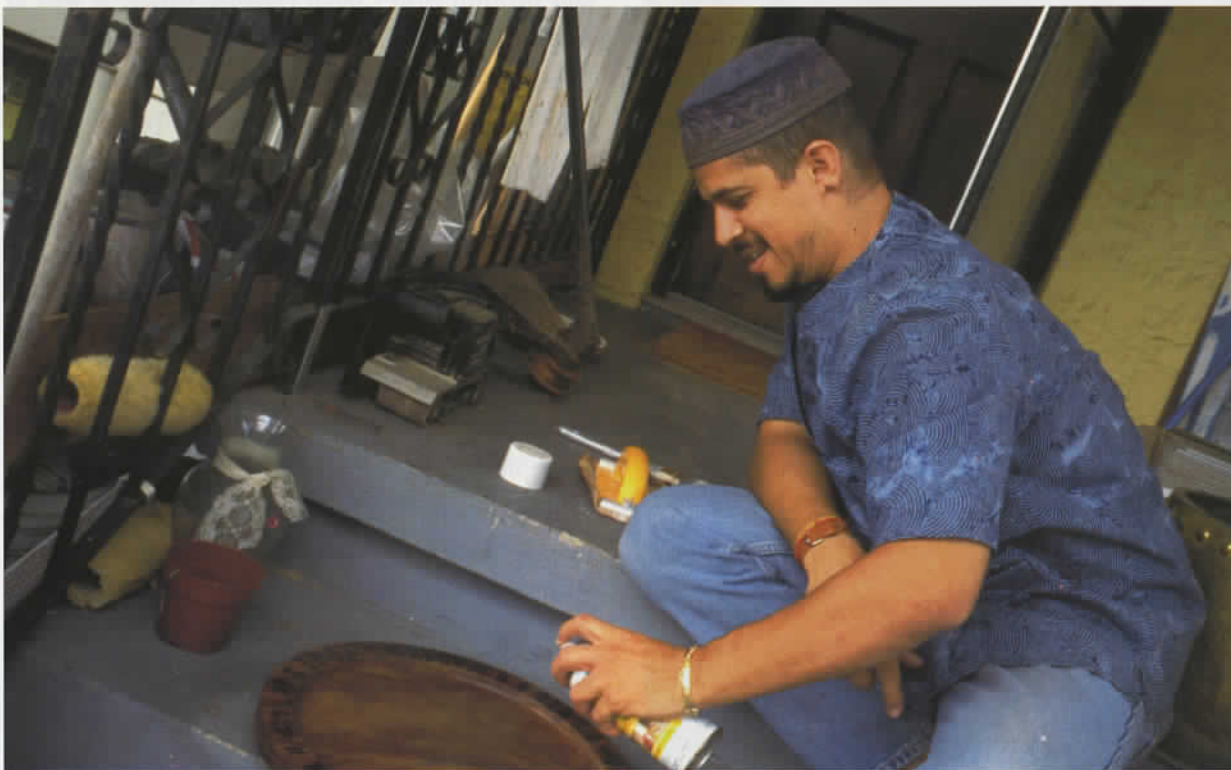
EN LA religión lukumí, al *babalawo* (“padre de los secretos”) se le considera en la más alta categoría de la jerarquía espiritual. Es el sacerdote de Orúnmila, el orisha de la adivinación, el conocimiento y la sabiduría. Se especializa en el estudio de *Odu Ifá*, la recopilación de 256 versos, prescripciones y proscripciones del oráculo de Ifá, que se cree haber sido entregado por Olodumaré (el Ser Supremo). El *babalawo* emplea varios objetos, como el *opón Ifá* y *opele*, en sus responsabilidades rituales diarias.

El *opón Ifá* es un tablero de madera que se usa primordialmente para la adivinación con semillas de palma o nueces de cola consagrados de forma especial. También se emplea para las ceremonias de sacrificio. El *opón Ifá* simboliza la tierra y es el lugar de reposo de Orúnmila. En la orilla superior del tablero hay elementos que aluden a la presencia de Elegbá, el alguacil cósmico de Olodumaré, el cual es simbolizado por una cruz (representando a los cuatro vientos) o un par de ojos hiperboloídes (representando la eterna presencia vigilante de la deidad).

El *opelé* es el instrumento que más usa el *babalawo* para consultar el oráculo. Luego de recitar los conjuros iniciales, el *babalawo* lanza el *opelé* sobre la estera para revelar uno de los *Odu Ifá*.

La popularidad del *opelé* se debe a su facilidad de uso y el hecho de que puede emplearse en cualquier momento del día o la noche. (Aunque las nueces de cola o semillas de palma tienen un

valor religioso superior al *opelé*, requieren un protocolo más complejo.) Aunque en la tierra yoruba el *opelé* se hace con las cáscaras de la nuez que da un árbol también llamado *opelé*, en Cuba casi siempre se hace con cáscara de coco.

Adrian Castro preparing an *opón Ifá* at his home, Miami. Photograph by Alma Cirugeda Suarez.

The Orisha Tradition in Popular Arts

DURING THE 1950s, Desi Arnaz introduced Americans to the Orisha deity Babalúaiyé in the television sitcom *I Love Lucy*. Since the 1960s, a Cuban-American popular culture has developed in Miami that continues to reflect the influence of the Orisha religion in music, dance, literature, and the visual arts.

In the realm of music, popular singer Willie Chirino has referred to the Orisha religion in several hit songs. In “Mr. Don’t Touch the Banana,” for example, he advises an unsuspecting visitor to an Orisha ceremony not to touch the bananas belonging to Shangó! Two dance groups in Miami, Ifé-Ilé and Iroko, teach and perform Afro-Cuban religious dance, as well as other traditional Cuban dance styles. The leaders of these two ensembles, Neri Torres and Elena García, draw extensively on their knowledge of the Orisha tradition in their choreography for performances featuring popular singers. Torres has worked with Gloria Estefan for several years, while García has collaborated with Albita Rodríguez.

Numerous painters and sculptors in Miami have found inspiration in the Orisha religion. Alberto del Pozo, now deceased, produced a well-known series of ink and crayon illustrations of the major orishas. Contemporary artists, such as Miguel Ordoqui, Raul Montero, Laura Luna, José Chiu, and Felix González Sanchez, create works that incorporate a wide range of Orisha motifs, symbols, and colors. These works, along with popular music and dance performances, help to transport the Orisha tradition from the religious community to the wider public of South Florida and beyond.

Left—Olokún. Miguel Ordoqui. Loaned by Miguel Ordoqui. Above—Neri Torres at HMSF.

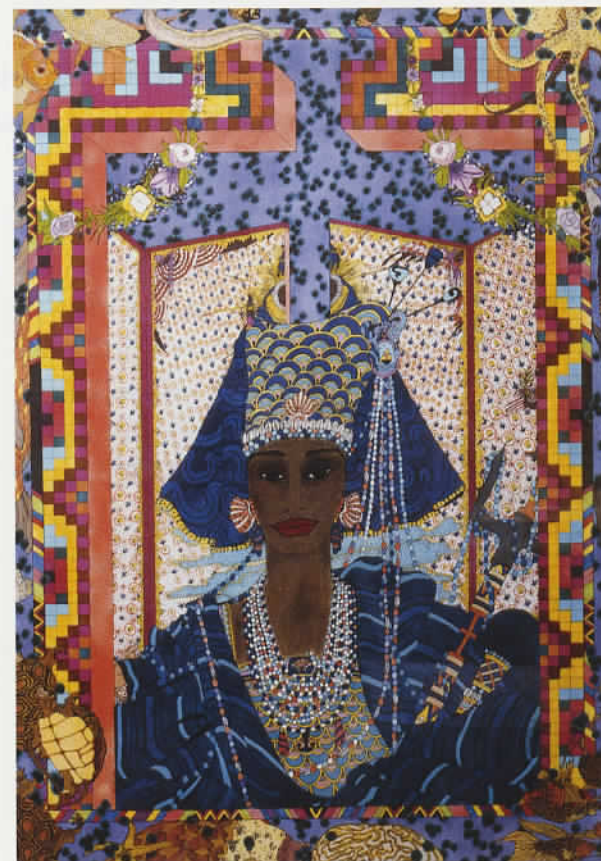
La influencia religiosa lukumí en el arte popular

DURANTE LOS 1950, Desi Arnaz le presentó a los estadounidenses a la deidad lukumí Babalúaiyé en la comedia televisiva *I Love Lucy*. Desde el 1960, se ha desarrollado una cultura popular cubano-estadounidense que aún refleja la influencia de la religión lukumí en la música, el baile, la literatura y las artes visuales.

En el medio ambiente musical, el cantante Willie Chirino ha hecho referencia a los orishas en varios de sus éxitos. Por ejemplo, en “Mr. Don’t Touch the Banana”, le aconseja a un visitante poco suspicaz durante una ceremonia religiosa que no toque las bananas que le pertenecen a Shangó. Dos grupos de baile en Miami, Ifé-Ilé e Iroko, enseñan y ejecutan bailes religiosos afrocubanos, así como otras formas de baile cubano tradicional. Los líderes de estos dos grupos, Neri Torres y Elena García, dependen mucho de su conocimiento de la tradición lukumí para sus coreografías. Torres ha trabajado con Gloria Estefan durante varios años, mientras que García ha colaborado con Albita Rodríguez.

Muchos pintores y escultores en Miami se han inspirado en las religiones afrocubanas. Alberto del Pozo, ya fallecido, produjo en tinta y crayon una reconocida serie de ilustraciones de los principales orishas. Artistas contemporáneos tales como Miguel Ordoqui, Raúl Montero, Laura Luna, José Chiu y Félix González Sánchez, crean obras que incorporan una amplia gama de motivos, símbolos y colores. Estas obras, junto con el baile y la música popular, ayudan a transportar las tradiciones afrocubanas del sur de la Florida y más allá.

Left—Elena García. Photograph courtesy Elena García.
Above—Yemojá. Alberto del Pozo. Campilli Family Collection. Gift of the Campilli Family in memory of Carlos Campilli. Cuban Heritage Collection, Richter Library, University of Miami.

Acknowledgments/Reconocimientos

The Historical Museum of Southern Florida thanks the following individuals and organizations for their contributions to this exhibition.

El Museo Histórico del Sur de la Florida agradece a los siguientes individuos y organizaciones por sus contribuciones a esta exhibición.

Guest Curators

Miguel "Willie" Ramos
Ezequiel Torres
Nelson Mendoza

Research, Photography & Videography

Adrian Castro
Alma Cirugeda Suarez
Greg Everitt
David Font
Carl Juste
Daniel Kirsch
Freddy Rodriguez
Norma Torrado
Marielena Valdes

Exhibition Text Translation

Javier Quiñones Ortiz

Artists

Olympia Alfaro
Manuel Aragón
Pilar Benítez

Nelson Cantillo

Jesús Cárdenas

Adrian Castro

José Chiu

Alberto del Pozo

Mannolie DiSantos

Manuel Dominguez

Eusebio Escobar

Carlos Fernandez

Norberto Fernandez

José Flores

Elena García

Glem García

Ibis García

Obdulia García

Juan González

Felix González Sanchez

Regina Herrera

René "Kadafi" Diaz

Carlos Leon

Nayla Llanes

Laura Luna

Frank Mendez

Victor Mijares

Luis Molina

Raul Montero

Sergio Nuñez

Miguel Ordoqui

Jorge Ortega

Juvenal Ortega

Eunice Pereira

René Ramirez

Miguel Ramos

Olga Ramos

Nilda Ramos

Miguel Sabina

Antonio Salas

Aruan Torres

Ezequiel Torres

Neri Torres

Rolando Vasallo

Artifact Loans

Laura Alfonso

Nelson Cantillo

Adrian Castro

José Chiu
Angela Nefertiti Davis
Richard Decker
Mannolie DiSantos
Luis Enriquez
Eusebio Escobar
José Flores
Ysamur Flores
Obdulia García
Jeff González
Felix González Sanchez
Rita Guerra
Cristina Hernandez
Carlos Leon
Nayla Llanes
Laura Luna

Ileana Martinez
Luis G. Mayorga
Luis Molina
Raul Montero
Sergio Nuñez
Miguel Ordoqui
Eunice Pereira
Miguel Ramos
Maria Rodriguez
Romualdo Scioffi
Adrian Suarez
Asabi Thomas
Aruan Torres
Eugenio Villar
Alex Villamia, Yemaya Products
Richter Library, University of Miami

Project Advisors

Adeleke Adeofe
Donald J. Cosentino
Mercedes Cros Sandoval
Ysamur Flores
Obaaye Naidelinne Johnson
Anthony Maingot
Michael A. Mason
Joseph M. Murphy
Norma Torrado
Marielena Valdes
Maureen Warner-Lewis
Kevin Yelvington

This exhibition and its programs received major funding from the National Endowment for the Arts. Additional support was received from the Miami-Dade County Cultural Affairs Council and the Miami-Dade County Board of County Commissioners.

© Historical Association of Southern Florida, 2001.

The Afro-Cuban Orisha Pantheon

ORISHA	DOMAIN	COLORS
Elegbá	Crossroads	Red, black, white
Ogún	Iron, war	Black, green, red
Oshosi	Hunting	Dark blue, amber
Osayín	Healing, herbs	No preference
Erinlé	Fishing, healing	Turquoise, green, coral
Orishaokó	Agriculture	Turquoise, mauve
Babaluaiyé	Smallpox, epidemics	Brown, black, red
Ibeji	Twins	White, red (sometimes blue)
Dadá and Bayani	Unborn children	Red, white
Iroko	Silk-cotton tree	Green, turquoise
Aganjú	Volcano	Brown, opal
Shangó	Thunder, fire	Red, white
Obatalá	Purity	White
Odúduwa	Death	White, opal
Oba	River	Brown, amber, coral
Yewá	Cemetery	Mauve, crimson
Oyá	Tempests, marketplace	Brown, red, burgundy
Yemojá	Ocean, all waters	Blue, opal, or crystal
Olokún	Ocean	Dark blue, red, coral, green
Nana Burukú	Lagoon	Black, mauve
Oshún	River	Amber, yellow, coral
Orúnmila	Divination	Yellow, green

Table adapted from Miguel Ramos, "Afro-Cuban Orisha Worship," in *Santería Aesthetics in Contemporary Latin American Art*, ed. Arturo Lindsay (Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1996), pp. 51-76.

**HISTORICAL MUSEUM
OF SOUTHERN FLORIDA**

101 West Flagler Street Miami, Florida 33130
305.375.1492 www.historical-museum.org

NATIONAL
ENDOWMENT
FOR THE ARTS