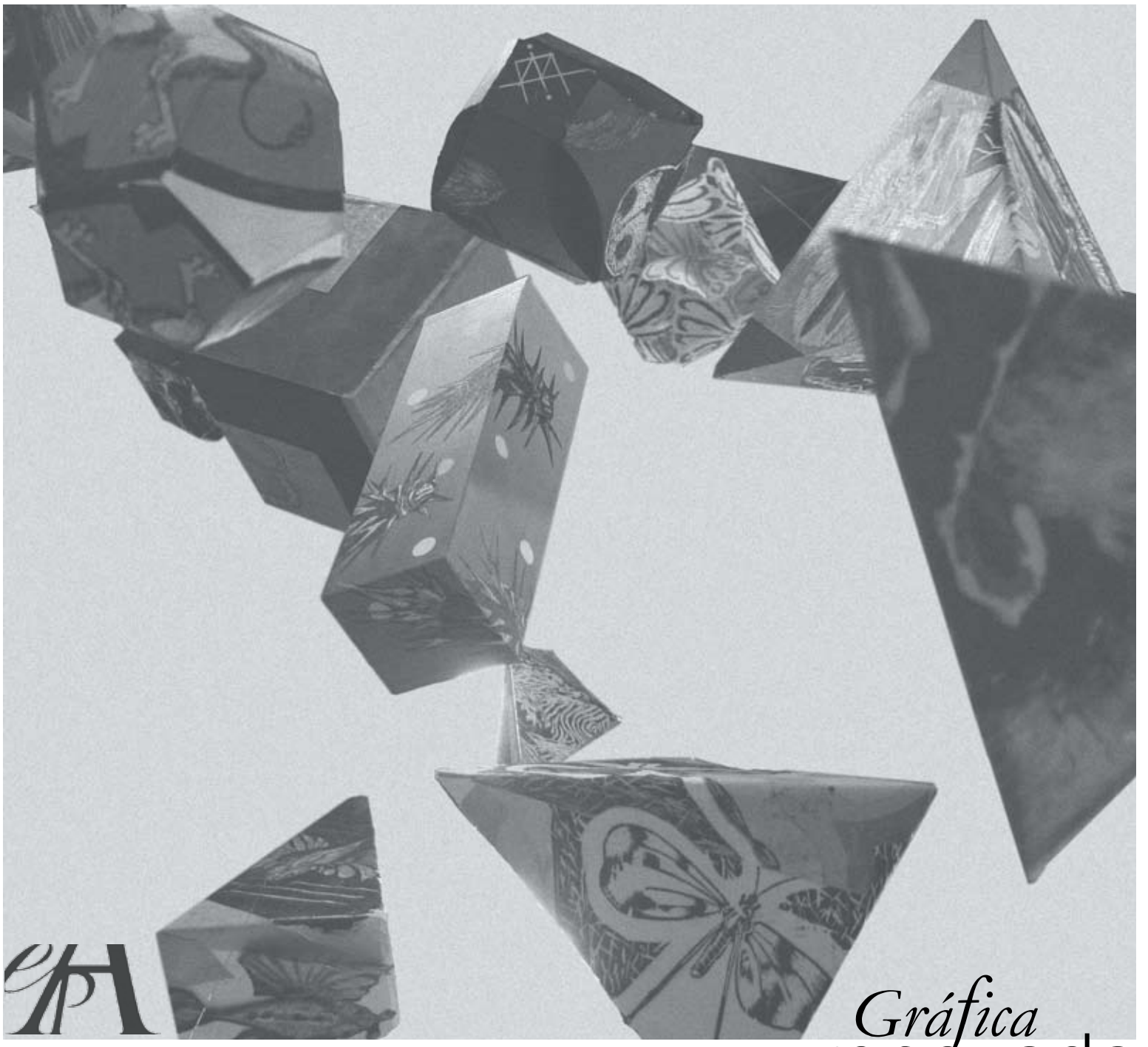
MAYO 2007 SEXTA EDICIÓN



Gráfica renovada

artefacto

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE PUERTO RICO

saludosdesde
la Escuela de Artes Plásticas

El Director del Departamento de Artes Gráficas, el profesor Orlando Salgado, junto a la profesora Consuelo Gotay. Teresa Hernández en su presentación en el Anfiteatro de la universidad. El gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el director ejecutivo del Instituto de Cultura el Dr. José Luis Vega y la rectora de la EAP Marimar Benítez, durante la inauguración de la Galería Nacional (fotografía: Instituto de Cultura). *Flyer* de la exposición de Michael Linares. El artista César Martínez en el taller ofrecido en la universidad. La profesora Zilia Sánchez en la actividad del *Pulpo* en la Galería Nacional.

Culminamos el año

académico con la clase graduanda del 2007, cuya ceremonia de graduación será el próximo 15 de junio, en el Antiguo Hospital de La Concepción el Grande.

Este es nuestro último Artefacto del año académico 06-07, nos despedimos hasta agosto. Durante el año nos concentramos editorialmente en el diseño: de moda, tipográfico, industrial y esta edición dedicada a las artes gráficas. En la Mirilla, como es habitual, celebramos lo éxitos de nuestros profesores y egresados, que algunos ya han sido aceptados a escuelas graduadas.

En estos primeros meses del año tuvimos la visita del artista mexicano César Martínez, de los curadores Paco Barragán y Amanda Coulson. También nos visitó el presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Henry Meyric Hughes.

Curada por Marimar Benítez

Inaugura la Galería Nacional

Francisco Oller y Cestero, *Piñas.* Colección del Instituto de Cultura.

En febrero se inauguró la primera fase de la Galería Nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ubicada en el antiguo Convento de los Dominicos. La exhibición, curada por la rectora Marimar Benítez, propone un paseo antológico por el arte puertorriqueño a través de cerca de 170 obras emblemáticas de la colección del ICP. La muestra abarca desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, incluyendo aproximadamente 75 santos de palo que representan la riqueza y variedad de la colección. El recorrido por las diferentes salas, permite al espectador conocer algunas de las mejores obras de maestros como Campeche, especialmente su pintura religiosa; Oller, con una selección de paisajes, bodegones y retratos; Frade representado con su obra fundamental *El pan nuestro*. También se presenta una importante muestra de la pintura de los años 50 y de los 60 con énfasis en el paisaje urbano y rural, la ruptura con el costumbrismo y la pintura de crítica social.

Horarios
martes a sábado de 9:30 a.m. a 5:00 p.m.
domingo de 10:30 a.m. a 6:00 p.m.

Seminario de curaduría en la EAP

Paco Barragán

El crítico de arte y curador español, Paco Barragán, impartió durante los días 22, 23 y 24 de marzo un seminario de curaduría en la universidad. Durante el primer día de trabajo se trató el tema de las salidas profesionales dentro del marco del arte: el crítico de arte, el curador, el jefe de prensa y el gestor cultural. Se analizó cuál es el papel que desempeña cada uno, en qué consiste exactamente cada trabajo y qué estrategias existen para poder acceder a estos trabajos, a raíz de su propia experiencia profesional. El segundo día se analizó, desde un punto de vista organizativo y de comunicación, cómo se realiza una exposición en un museo, cómo funciona y se lanza un premio de arte, cómo funciona y se promociona una bienal y cómo funciona y se promociona una feria. El tercer día se habló de la nueva economía del arte y cómo el arte sirve para hacer *branding,* (re)posicionamiento de marca, comunicación y relaciones públicas. También se trabajó el tema del libro como plataforma expositiva, su repercusión para la carrera del artista y su importancia entre los curadores, galeristas, coleccionistas y directores de museos.

Detalle de la obra fotográfica del artista César Martínez.

César Martínez
Artista residente

El artista mexicano César Martínez ha visitado la universidad a través del Programa de Artistas Residentes del National Endowment for the Arts. Ofreció a los estudiantes un taller cuya idea fue fomentar un dispositivo de encuentro, reflexión y debate entre la comunidad estudiantil y el artista, para conseguir una mayor resolución plástica en sus propias obras, con el objetivo de realizar, al final del taller, una serie de intervenciones en lugares públicos. También como artista residente, nos visitó Marcos Lora-Read, de la República Dominicana, que ofreció un seminario el pasado 10 de abril.

gráfica RENOVADA

De izquierda a derecha: Orlando Salgado, Luis Abraham Ortiz, Consuelo Gotay, Rolando Silva y Haydée Landing, profesores del Departamento de Artes Gráficas.

El grabado es una forma de arte que fascinó a Durero y a Rembrandt, a Gauguin y a Toulouse Lautrec, a Goya y a Posada, a Lorenzo Homar y a Myrna Báez. Es un medio artístico con muchas caras. Lo practica el grabador brasileño que hace un *cordeu* y el alasqueño que nos muestra sus peces grabados en una laja de piedra. Es grabado cuando vemos al profesor Orlando Salgado realizando un intaglio, a Raquel Quijano haciendo un libro a mano o al japonés Hiroshigue mostrándonos los caminos de su país. El grabado es una actividad global, como se diría hoy, en cada rincón del planeta encontrarás un grabador que se hermana contigo. Porque ser grabador te hace un poco diferente. Piensas más en nosotros que en mí, es un arte multi-ejemplar, es un trabajo para compartir.

¿Cómo se hace un grabado? Puedes hacer un relieve en linóleo o madera, en cartón o metal. Puedes hacer un intaglio y llamarlo aguafuerte o puntaseca o aguatinta. Puedes hacer una litografía en piedra o aluminio o cartón. Puedes hacer una serigrafía sobre papel o tela o plástico.

El relieve es la forma más antigua, más barata, más sencilla, más directa. Es gráfica "que nace de la pasión por el trabajo físico… técnica donde se crea a navaja limpia" citando a Artemio Rodríguez, grabador mexicano. Basta con un taco de madera y una cuchilla, un poco de tinta y un rodillo, una cuchara y un poco de papel y, para muchos, algo que contar: los mexicanos su revolución; los boricuas su identidad. *Alicia en el País de las Maravillas* se ilustró en forma de grabado por el inglés John Teniel, Posada nos narró crímenes pasionales y Kathe Kolwitz los horrores de la guerra.

Alrededor del 1400, utilizando la misma técnica que usaron para decorar las armaduras, nacieron los intaglios o entalladuras o aguafuertes. Es una técnica contraria al relieve en donde las áreas grabadas se llenan de tinta que luego se transfieren al papel. Utilizando esta manera de hacer grabados, Matisse nos dejó su rostro estampado, Piranessi nos hizo recorrer sus cárceles y Rembrandt nos mostró su luz.

Durante los primeros siglos del grabado, esta técnica estuvo relacionada con la imprenta. Todos los libros anteriores al siglo 20 están iluminados o ilustrados con grabados. De vez en cuando surgía un artista con grabados que eran extraordinarias obras de arte, como fue el caso de Durero y de Rembrandt.

Con la fotografía el grabado se debilita en una de sus funciones, la de ilustrar. Curiosamente muchos artistas del siglo 20 se dedican a hacer grabados y a ilustrar con grabados. Así tenemos a Gauguin en Tahití en 1893 cambiando la forma tradicional de hacer xilografía, a Henri Matisse realizando entre 1906 y 1954 más de 800 grabados y 38 proyectos de libros ilustrados con grabados. Picasso, considerado uno de los más importantes grabadores del siglo 20, produjo más de 2,000 imágenes impresas.

La litografía es la única de las cuatro técnicas más importantes del grabado cuya invención ha sido documentada. Fue inventada por Alois Senefelder en el siglo 18. Pocos años después, llegó a un nivel alto de desarrollo y sin duda fue una técnica experimental para artistas como Goya que en su exilio en Burdeos, Francia, desarrolló su serie de litografías con el tema de las corridas de toros. En Francia tenemos la famosa litografía de la Odalisca de Jean Auguste Dominique Ingres y las 17 litografías para el *Fausto* de Goethe, de Delacroix. Daumier se atrevió a denunciar la situación política de su país con sus litografías. Criticó al rey y sufrió cárcel. Artistas importantes del siglo 20 practicaron la litografía: Picasso, Cézanne, Munch, Degas, Kollwitz. Este medio también se utilizó para realizar anuncios de gran formato como los de Toulouse Lautrec. En Puerto Rico hubo pocos practicantes de la litografía. Se utilizó comercialmente y Myrna Báez nos cuenta que conoció uno de esos impresores comerciales de litografía con quien realizó algunos trabajos. La artista Susana Herrero dedicó muchos años de su carrera a practicar y a enseñar esta técnica.

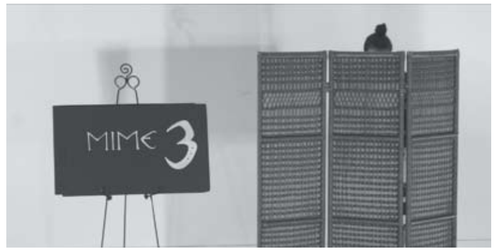
En los años 20 Louis D´Áutremont de Daytona, Ohio, desarrolló el primer *stencil* que se podía adherir a la seda. Esto cambió el medio, que resultó muy interesante para los artistas Pop como Andy Warhol, Jasper Johns y Roy Lichtenstein de los EE.UU. que trabajaron en los años 60 imágenes utilizando un vocabulario plástico relacionado con la publicidad. Curiosamente la serigrafía llega a Puerto Rico en los años 50, justo en el inicio del desarrollo de la serigrafía en los EE.UU. y probablemente por las mismas razones. La División de Educación de la Comunidad se forma y da trabajo a los artistas en talleres de serigrafía donde se hacen carteles. Así comienza el desarrollo del medio en Puerto Rico. Los artistas puertorriqueños lo toman en sus manos y en los años 70 existe en el país, de parte de sus practicantes, una verdadera pasión por la serigrafía convirtiéndola en su medio gráfico predilecto y llevándolo a niveles de sofisticación insospechados para una técnica que se había iniciado como una manera sencilla y barata de reproducir anuncios. Aquí se destaca Lorenzo Homar como el gran maestro de la serigrafía.

"Dicen los viejos impresores que una vez te untas las manos con tinta quedas atrapado en su embrujo"

En la década de los 80, el grabado comienza a desaparecer de las galerías y la pintura ocupa un lugar excepcional en el mercado de arte puertorriqueño. Nelson Sambolín decía en tono irónico, que el único lugar donde se hacía grabado era la Escuela de Artes Plásticas. A pesar de que el grabado se seguía practicando en menor escala en el país, hubo gente que se atrevió a sobrevivir en medio de la crisis. Martín García, siguiendo una tendencia iniciada a raíz del expresionismo abstracto de agrandar los formatos de los grabados, decidió buscar suerte en exposiciones internacionales, de espaldas a la realidad del país. Con sus xilografías gigantescas recibió reconocimientos en las más importantes exposiciones internacionales en donde casi siempre encontramos su nombre. La profesora Haydée Landing, Grand Prix de la Bienal de Ljubljana, Slovenia, en 1989, comenzó una intensa búsqueda dentro de las nuevas técnicas, casi todas relacionadas con materiales de la industria gráfica y las nuevas tecnologías digitales, para ser el motor que integró al Departamento de Artes Gráficas de la EAP y a casi todos los centros universitarios del país en donde se enseña grabado, técnicas no-tóxicas. En 1992 se comienzan a ofrecer cursos relacionados con las artes del libro dentro del Departamento de Artes Gráficas de la EAP. Desde la Universidad de Puerto Rico, Martín García se convierte en el maestro que facilita el desarrollo de una camada de grabadores jóvenes. Los diversos centros de enseñanza del grabado sirven de eje para la más reciente formación de un grupo denominado Colectivo de Grabadores Puertorriqueños que ha estado trabajando activamente en los últimos años exponiendo, ofreciendo y compartiendo talleres de las técnicas más recientes de grabado y llevando el nombre de Puerto Rico a eventos internacionales, lo que significa que el relevo generacional está asegurado. Tenemos en nuestras manos el tesoro de una hermosa tradición, reconocida internacionalmente y estamos haciendo nuestra parte para conservarla.

en la mirilla

La segunda edición de CIRCA, la feria internacional de arte en Puerto Rico y el Caribe, se celebró en el Centro de Convenciones del 30 de marzo al 1 de abril de 2007. Se presentó un grupo selecto de algunas de las galerías más interesantes del mundo, ofreciendo al público puertorriqueño y a visitantes internacionales un panorama del arte moderno y contemporáneo. Este año, la universidad volvió a participar en este acontecimiento artístico, presentando una selección de obras de los estudiantes y profesores y de los trabajos realizados en el Centro de Diseño.
El artista visitante, César Martínez, escenificó un performance en la inauguración de CIRCA auspiciado por la universidad. Repartió bizcocho con la imagen de un billete de 500 euros entre la concurrencia, con una introducción sobre la comida y la distribución de las riquezas. El panel titulado *El rol del curador, el lado oscuro de la fuerza*, con los curadores y críticos Paco Barragán (España), Amanda Coulson (Alemania), César Martínez (México), Henry Meyric Hughes (Reino Unido), y moderado por la profesora Haydee Venegas, también fue auspiciado por la EAP, gracias a una asignación especial para dar a conocer el arte de Puerto Rico a nivel internacional. La obra de profesores y exalumnos de la universidad se mostró en un número nutrido de las galerías participantes. La pieza *Producto* de Braulio Espinosa llamó la atención de los asistentes a CIRCA '07: cada 25 minutos se mostraba un "producto" diferente, en una vitrina giratoria donde se presentaban estudiantes de la universidad. (Detalle en las fotos superiores. Créditos de fotos: Joel Weinstein de *Rotund World* y Alfi Rolón García).



Una escena de la obra *Nada que ver*.

Teresa Hernández presentó el pasado miércoles 14 de marzo en el Anfiteatro de la universidad su propuesta escénica titulada *Nada que ver*. Hernández, artista del escenario desde 1987, se desempeña como intérprete de la danza y el teatro contemporáneo en Puerto Rico, tanto en el arte comercial como en el arte experimental o alternativo. *Nada que ver,* que la artista describe como un secreto contado en alta voz, se trata de una reflexión en torno al proceso creativo y al yo, en el que hay una interacción constante con el público.

La estudiante Mayela Mercedes de la clase graduanda 2007 participó en el *11vo Optimus: Certamen de Diseño e Impresión* de *American Paper* con el trabajo que realizó en el Centro de Diseño para *Punto Verde*. Además felicitamos a Mayela Mercedes por su promoción a Diseñadora *Senior* del Centro de Diseño. En otros logros estudiantiles, el egresado Michael D. Linares *('05)* presentó en Galería Comercial en Santurce, su exhibición, durante el mes de marzo.

Una de las obras expuestas de Roxana Riera.

En los últimos meses los profesores de la unversidad se han mantenido activos. El profesor Elizam Escobar *(Depto. de Pintura)* presentó sus trabajos más recientes en la Galería Petrus, en Santurce. La exhibición se llamó *Cámara Obscura/ Enmatrizamientos/ConSecuencias* y se llevó a cabo el mes de marzo. La profesora Roxana Riera *(Depto. de Pintura)* participó durante el mes de febrero en la exposición *Puerto Rica - Costa Rico*, en la Galería Nacional de Costa Rica como parte del colectivo Atelier 2215. En esta exhibición se incluyó también parte del trabajo del colectivo de Costa Rica, Bocaraca.

El artista Papo Colo y el Instituto de Cultura invitaron a 50 artistas y escritores puertorriqueños a crear un libro de poesía gigante. La actividad que se llevó a cabo en la Galería Nacional, consiste en 25 paneles de madera, cada uno de 4' de ancho por 8' de alto, tiene la capacidad de abrirse hasta aproximadamente 100'. En cada panel/página un artista y un escritor crearon conjuntamente una obra de arte que empleó la palabra escrita como imagen. Entre los artistas participantes se encontraban varios profesores de la universidad.

El 15 de diciembre de 2006, el Ateneo Puertorriqueño otorgó en su Bienal de Artes Plásticas y Literatura el primer premio de escultura a la pieza *Otra ave en el espacio* del artista Alfi Rolón García. En la exposición fue exhibida la pieza ganadora junto con su pintura *Ritmo Sicótico*, la cual fue elegida como finalista para la premiación. Rolón cursa su último semestre en la universidad en el Departamento de Escultura.

El profesor Charles Juhasz Alvarado *(Depto. de Escultura)* formó parte del grupo de artistas latinoamericanos y chinos que participaron en la exposición *Somos Vuestro Futuro* en la 2da Bienal de Moscú. La exhibición reúne los trabajos de artistas como Carlos Amorales, Iván Navarro, Gu Dexin y Zhang Peili, entre otros, que trabajan los asuntos de la identidad y el internacionalismo impuesto. La exposición curada por Juan Puentes y Ethan Cohen se llevó a cabo en el Art Center Winzavod del 3 al 28 de marzo.

Portada del catálogo de la 2da Bienal de Moscú.

"Varios de nuestros estudiantes fueron aceptados a escuelas graduadas como Kristine Serviá (School of the Art Institute of Chicago), Michelle Gratacós (University of Southern California), Karla Cott (Mount Royal School of Art), María Maldonado y Mayela Mercedes (ambas en Savannah College of Art and Design)."

Detalles de algunas obras expuestas por los estudiantes del Departamento de Artes Gráficas en su pasada exhibición departamental. De arriba hacia abajo: Mónica García, Orlando Santiago y Linnette Méndez de la Cruz.

De arriba hacia abajo: Marvin Arroyo y trabajo colectivo de la clase de grabado en relieve (detalle).

Fondo Dotal

En 2002 la EAP creó el Fondo Dotal, iniciado gracias a la propuesta USDE Título V. El Fondo existirá a perpetuidad y está dedicado a los objetivos institucionales pero, sobre todo, a fomentar la excelencia por medio de ayudas a estudiantes y facultad. En 2006 se otorgaron los primeros subsidios. El fondo dotal se nutre de donativos de individuos y corporaciones. Nuestro objetivo es recaudar la cifra de $5 millones, actualmente hemos logrado $800,000.

Agradecemos a Coca Cola Co. su donativo de $10,000 a nuestra institución.

Aquellos que quieran aportar, pueden enviar un cheque a nombre de la Escuela de Artes Plásticas, en referencia al Fondo Dotal, al Sr. Carlos Rivera, director de la Oficina de Planificación. Toda aportación a la EAP es deducible de impuestos.

JUNTA DE DIRECTORES

Osiris Delgado, Ph.D, Presidente
Jaime Suárez, Secretario
Lcdo. Jorge Fournier
Dolores González de Roig
Ing. Carlos López
Bertita Martínez
Paul Vivoni, Ph.D

Visítanos en la red:
.edu
info@eap.edu

Rectora • Marimar Benítez
Editora • Rosario Romero
Diseño/Fotografía • Centro de Diseño de la EAP

artefacto/colofón

La Escuela de Artes Plásticas es una institución pública autónoma que está acreditada por la *Middle States Association* y el Consejo de Educación Superior. La universidad ofrece Barchillerato de Bellas Artes.

Si está interesado en continuar recibiendo este boletín todo el año, favor de enviar un cheque por la cantidad de $10 a
artefacto | Escuela de Artes Plásticas | Po Box 9021112 | San Juan PR 00902-1112 | Teléfono: (787) 725-8120

Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
PO Box 9021112
San Juan, Puerto Rico 00902-1112

may

Exposición anual de estudiantes
1ro de mayo
Noche de logros '07
3 de mayo

jun

Graduación y Apertura
de Exposición de Graduados
jueves 15