

Roberto Barrera

ECCO

**Resonancias de la
tragedia del alma**

Saludo de la Directora

Para concluir el año académico 1999-2000 la **Galería de Arte** de la **Universidad del Sagrado Corazón** presenta la exhibición **ECO: Resonancias de la Tragedia del Alma** del artista puertorriqueño Roberto Barrera. Esta muestra es un coloquio fuerte en el cual nos acomodamos desde una ventana segura a ver los horrores de la guerra. Podemos percibir la violencia, podemos percibir el dolor pero, como espectadores lejanos, NO lo sentimos ni lo experimentamos.

Esta exhibición, particularmente especial por la intención y concepto del artista, trata y se inspira en la guerra. Hace ya casi una década, Barrera fue impactado profundamente por la Guerra de Irak y el día del primer bombardeo el artista comenzó su primer dibujo sobre el tema. Han pasado los años y las guerras continúan. Así continuó Barrera experimentando sobre papel las emociones que otras guerras le producían. Desde Irak, pasando por Kosovo, hasta llegar a la Isla Nena de Vieques, la destrucción y la tragedia son constantes.

Barrera presenta 4 dibujos mixtos sobre papel de formato grande que ha titulado **Ecos**. También presenta 15 obras pequeñas que ha titulado **Incisos**. Si aquellos son fuertes y mas agresivos, éstos son más espontáneos y lúdicos. En adición veremos **Transfiguración de una arquitectura, La torre y Retablo: Navy y NASA, dos alas de un mismo ángel**, tres obras que completan la muestra. El espacio de la galería se transforma para ser parte integrante de un todo y que sea vehículo para que el ambiente haga más intensa la experiencia del espectador.

Al presentar la exhibición: la **Galería de Arte** reconoce que a través de la historia del arte muchos artistas como Goya, Delacroix, Picasso y tantos otros han sido partícipes de la guerra y que a su manera la han repudiado tal como lo hacemos hoy.

Profesora **Adlín Ríos Rigau**
Directora **Galería de Arte**

"INTUICIÓN"

Entorno a la percepción

A lo largo de mi cuerpo
se manifiesta la creación.
Cada instante abre surcos en
mi piel, veredas, canales y deja
señales, para invitar al ángel
Exterminador a extenderse vital y
fluido por la casa del aire ¡que es
mi hogar! mi lugar de acción, el lugar
donde dios respira. YO intuyo esto aunque
en verdad mi joven conciencia
solo percibe el ECO de las cosas

Por Ejemplo:

A-he tocado solo en las aristas
B-he amado solo ilusión
C-solo miento cuando hablo
D-solo he puesto mi fé en muertos
E-he actuado como un criminal sin saberlo

Ignorante, mendigo, hambriento,
gravito sonámbulo entre el origen
y el devenir. entre resonancias,
palabras, definiciones.
Saber esto ha sido mi milagro,
mi Redención.
Entender que estoy ciego y que Nada puedo
hacer salvo esperar en reposo, y
dejar que la creación me guíe,
Se manifieste en mi.

Marzo 26, 2000

Roberto Barrera

El toque íntimo de Roberto Barrera

Recientemente leí un pequeño libro, regalo de mi esposo, por John Berger. Sus comentarios sobre el espacio comenzaban contándonos como la hermana de David Hockney, el célebre pintor inglés, creía que Dios es el aire, el espacio entre las cosas y "de este modo todo está enraizado o moviéndose en Dios". Las obras que nos presenta Roberto Barrera en esta muestra titulada **Eco: Resonancias de la tragedia del alma** nos recuerda como cada partícula-acto que cae en ese inmenso lago que habita la materia nos toca eventual e inevitablemente de una manera íntima. La guerra, ritual macabro tan antiguo como la humanidad misma, sigue siendo tema en días "tan civilizados" como los nuestros. Las pérdidas siguen siendo cuantiosas en las batallas que libra el alma humana entre las fuerzas positivas y negativas que guían su potencial creativo. Las imágenes que explora Barrera son un obsequio a la conciencia. En *Huestes de una fé* vemos una brutal línea que atraviesa veloz el espacio. El paisaje interior despierta al golpe del primer **eco** que producen las bombas sobre Irak, sobre Kosovo, sobre Vieques, sobre nuestra más bella emoción. Las partículas comienzan a organizarse en grafismos, sutiles texturas, manchas y células planteando el génesis de una composición que habrá de repetirse como tema sinfónico. Al alma que entiende en lugares donde no llega la razón, no hay quien la engañe. Al alma no le gusta la complicidad en la que es sumida cada vez que alguien escoge la brutalidad.

El segundo **eco** solidifica las formas y mezcla el bien y el mal. *El ángel exterminador*, a extrema izquierda arriba, es blanco, puro, simpático. El artista se ríe de la muerte y planta sobre el ángel, dependiendo de como lo leamos, el símbolo de la eternidad o el ocho símbolo del perdón. El color inunda la superficie ayudando a cuajar otras metáforas. También el color disfraza la tragedia y plantea la dualidad atrayente de lo terrible. Un helicóptero-ojo-pepe; una mujer-árbol de la ciencia; una bomba de árbol de navidad-granada nos narran un momento de fascinación con la crueldad. *The Disguised Amoeba* o *El horizonte es más grande* es un dibujo majestuoso. Con él entramos totalmente en un espacio invadido por delicados grises, intensos negros, grafismos cargados de sabiduría, palabras. El helicóptero es ojo, es la mano cortante y-aniquiladora y ave que se apresta a huir en otra dirección. En una esquina un paisaje con palma solitaria bajo otro más pequeño pero amenazante helicóptero. La obra *Transfiguración de una arquitectura* nos recuerda otra llamada transculturación de nuestra historia de la pintura aunque sin ser cita consciente. Es un autorretrato simbólico que nos muestra el efecto de las resonancias de la violencia aparentemente lejana. No hay ambages. Las consecuencias son innegables en nuestra fibra moral. No cerremos los ojos ante esta advertencia: destrucción.

Los **incisos** son descansos que nos ayudan a pasar de una obra a otra. Ellos exploran paisajes específicos que plantean los dibujos mayores. El metal, la velocidad, el brillo, los cuchillos aparecen como piezas de juego. Barrera recoge y adapta objetos encontrados en su obra. Nos recuerda al niño que juega a la guerra dentro de la ciudad destruida por la artillería enemiga con fragmentos inofensivos o no que atesora en su desolación. Pequeños recortes de periódico se pierden en los espacios como gritos ahogados que nos aturden más que nos movilizan. Los experimentos con cámara "pin hole" son un desarrollo lógico para un dibujante consumado como lo es Barrera. La técnica fotográfica ofrece una profundidad de campo infinita, todo siempre en foco, amplia gama de grises y juego importante con puntero láser para lograr líneas sensibles como siempre se le dan a nuestro artista.

Hace unos años un joven muy serio y callado dibujaba unos grises sobre una piedra con un crayón litográfico. Quise que me explicara como los obtenía ya que yo tenía serios problemas entre los grises que quería lograr y las características del crayón grasoso. Así presencié uno de los espectáculos más memorables de mi aprendizaje como artista, y aquí acepto que tal vez solo me comprendan al llamarlo memorable los que conozcan del oficio del dibujante. Roberto Barrera tomó una cuchilla y con la maestría que solo da la práctica y la dedicación talló la mina grasosa sin aristas visibles y en una punta perfecta. La prolongación infinita del tacto unida a la más diminuta e indivisible partícula interior de sensibilidad, ese era el secreto tan sencillo de aquellos grises.

Nora Rodríguez-Vallés
San Juan, 2000.

Exposiciones de Roberto Barrera

Exposiciones Individuales (selección)

- 2000 **ECO: Resonancias de la Tragedia del Alma.** Galería de Arte, Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, Puerto Rico.
- 1997 **Barcos.** Museo de las Américas, San Juan, Puerto Rico.
- 1996 **Dibujos de Gran Formato de Roberto Barrera.** Estudio 4-M Production, Cupey Alto, Puerto Rico.
- 1986 **In Between.** Galería de Arte Helen Lindhurst, Universidad del Sur de California, Los Ángeles, California.
- 1984 Harry's Gallery, Universidad del Sur de California, Los Angeles, California.
- Muestra de Obras.** Ejecutadas en Puerto Rico, Chicago y Madrid. Taller Galería André, Hato Rey, Puerto Rico.
- 1983 **Homenaje a Roberto Barrera.** Galería Esti-Arte, Madrid, España.
- Printmakers Showcase.** Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Chicago, Illinois.
- 1981 **Bestiario Mitológico.** Librería Cultural Bell, Book & Candle, Santurce, Puerto Rico.
- 1977 **Surrealismo Místico.** Biblioteca Nacional, Santo Domingo, República Dominicana.

Exposiciones Colectivas (selección)

- 1998 **El grabado en Puerto Rico.** XII Feria Internacional del Libro, Guadalajara, México.
- Bienal Iberoamericana de Arte.** Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, México.
- 1996 **Identidad Racial en el Puerto Rico de Hoy.** Galería Francisco Oller, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
- 1995 **3ª Bienal Certamen Nacional de Artes Plásticas.** Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Santurce, Puerto Rico.
- 1993 **La Estampa Litográfica.** Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
- 1985 **Exposición anual de Estudiantes.** Fisher Gallery, Universidad del Sur de California, Los Angeles, California.
- 1984 **12x12.** Exposición de Estudiantes de Maestría de la Universidad del Sur de California. Galería de Arte Atelier, Santa Monica, California.
- Chicago Artist Call.** Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Chicago, Illinois.
- 1983 **Art Expo. Navy Pier Art Exhibition.** Contemporary art Workshop Gallery. Chicago, Illinois.
- Salón de Arte Gulf.** Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico.
- 1980 **Concurso de Arte de la Corporación Shell.** Museo de San Juan, San Juan, Puerto Rico.
- 1976 **Exposición Pro Arte.** Santo Domingo, República Dominicana. Recibe Primer Premio de Dibujo.

Colecciones

Museo de la Universidad de Puerto Rico.
Colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Colección del Escritor Jorge Luis Borges.

GALERÍA DE ARTE
Universidad del Sagrado Corazón
P.O. Box 12383, San Juan P.R. 00914-0383

Galería de Arte
728-1515 ext. 2561
Correo-E galeria@sagrado.edu

**Universidad del
Sagrado Corazón**

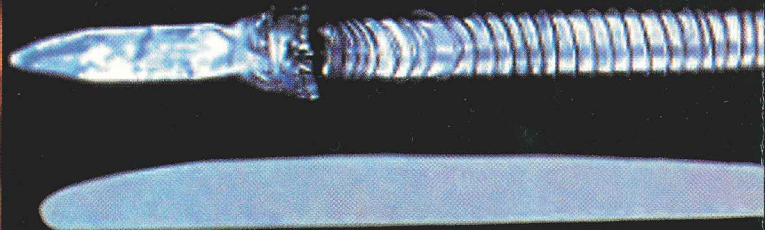
2000/mayo/05/viernes

Créditos

Directora: Adlín Ríos Rigau
Coordinador: José A. Fonseca Torres
Fotografía: Pedro Berrios
Diseño gráfico: Atl
Imprenta: Elmendorf

Agradecimientos

Universidad del Sagrado Corazón
Dr. Jose Jaime Rivera. Presidente USC
Sr. Carlos Cruz
Nora Rodríguez
Paloma Campos
Bombón
Arpitam,
Pablo García

Listado de obras

•(((ecos)))•

-)) Huestes de una fé
-)) El ángel exterminador
-)) Disguised Amoeba, o el horizonte es mas grande
-)) El cañon del futuro

•/incisos/•

- // Eco (autorretrato)
- // Solo percibo el eco
- // Link (Vínculo)
- // Simulacro
- // Only a test
- // Chasing Perfection
- // Flecha antigua
- // Vertiginoso
- // Evidencia y censura
- // Caída
- // Grace
- // Cañon
- // Guante
- // Dark night of the soul
- // Bandera libre
- // Renacer: por favor, la paz (autorretrato)

•Σ«reacciones»Σ•

- » Retablo: Navy y Nasa, dos alas de un mismo ángel
- » La torre
- » Transfiguración de una arquitectura
- » Bodhi Zalaka