

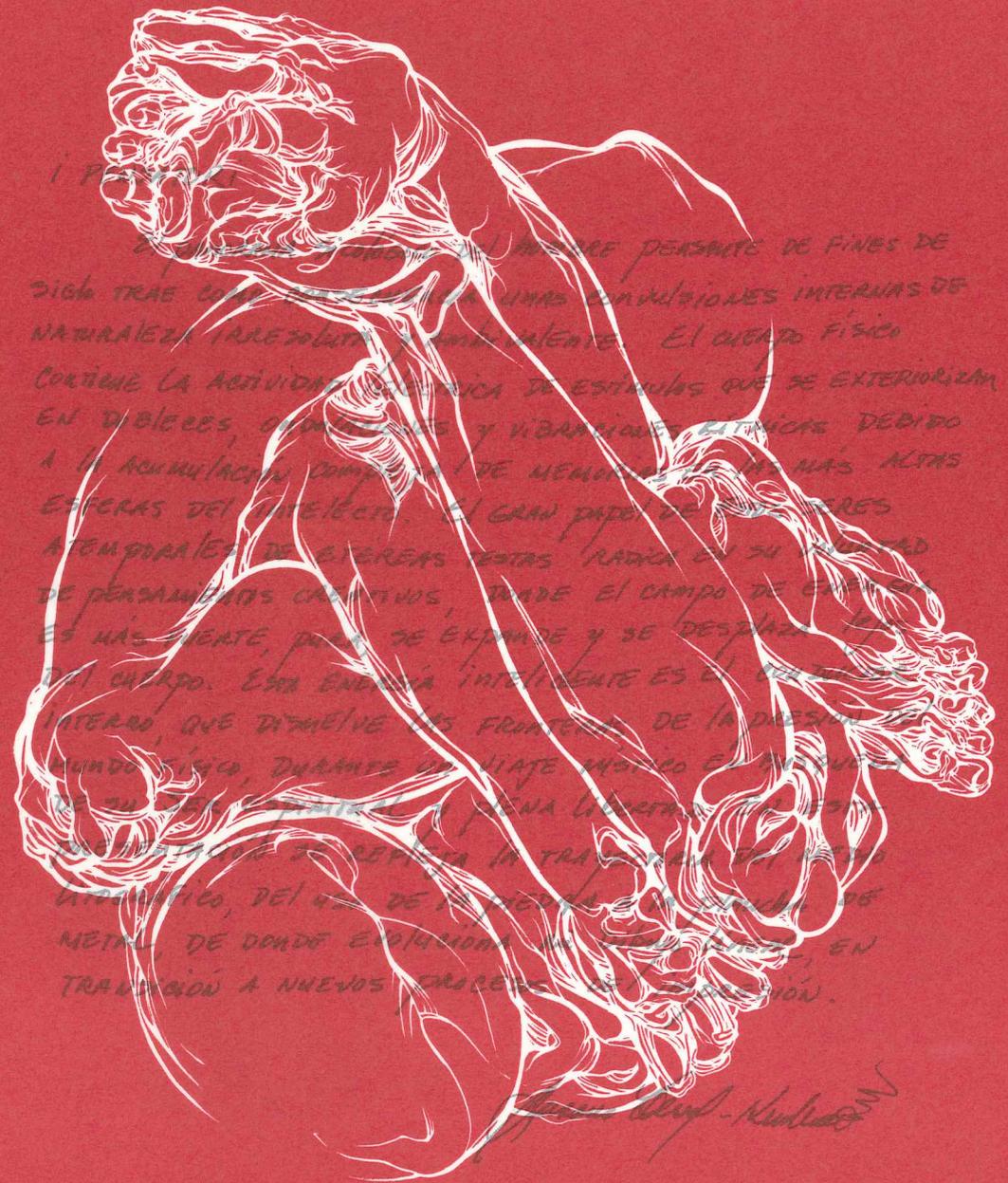
i pensatori

SUSANA HERRERO-KUNHARDT

La última obra de la serie Lememina.
 La pensatrice: in corpo ed anima.
 se concibe en un ámbito distinto.
 Mantiene la solidez volumétrica, el
 mundo existencial, pero gravita como
 cuerpo en transición, flotando
 autónoma en su interioridad. Es
 otra la fuerza que la sostiene, la
 propia, la de un espíritu en libertad.
 aquella que ella misma busca y
 encuentra. La pose casi hermética,
 anudada pero fluida por el ritmo de
 la línea, en ocasiones abierta, es real-
 terriblemente cierta. Como cierto
 es el poder del espíritu que encierra,
 pero no esclaviza. TERESA TIO
 espíritu que encuentra, pero no esclaviza.
 espíritu que encuentra, pero no esclaviza.

Teresa Tio

portada: la pensatrice: in corpo ed anima

I PENZATORI

EL PANORAMA PSICOLÓGICO DEL HOMBRE PENSAnte DE FINES DE SIGLO TRAE COMO CONSECUENCIA UNAS CONVULSIONES INTERNAS DE NATURALEZA IRRESOLUTA Y AMBIVALENTE. EL CUERPO FÍSICO CONTIENE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DE ESTÍMULOS QUE SE EXTERIORIZAN EN DOBLES, ONDULACIONES Y VIBRACIONES RÍTMICAS DEBIDO A LA ACUMULACIÓN COMPLEJA DE MEMORIAS EN LAS MÁS ALTAS ESFERAS DEL INTELLECTO. EL GRAN PAPEL DE ESTOS SERES ATEMPORALES DE ETÉREAS TESTAS RADICA EN SU VOLUNTAD DE PENSAMIENTOS CREATIVOS, DONDE EL CAMPO DE ENERGÍA ES MÁS FUERTE, PURA, SE EXPANDE Y SE DESPLAZA LEJOS DEL CUERPO. ESTA ENERGÍA INTELIGENTE ES EL CONDUCTOR INTERNO, QUE DISUELVE LAS FRONTERAS DE LA PRESIÓN DEL MUNDO FÍSICO, DURANTE UN VIAJE MÍSTICO EN BÚSQUEDA DE SU SER ESPIRITUAL Y PLENA LIBERTAD. EN ESTA PRESENTACIÓN SE REFLEJA LA TRAYECTORIA DEL MEDIO LITOGRAFICO, DEL USO DE LA PIEDRA A LA PLANCHA DE METAL, DE DONDE EVOLUCIONA MI DIBUJO LINEAL, EN TRANSICIÓN A NUEVOS PROCESOS DE IMPRESIÓN.

Antonio López - Núñez

B I E N V E N I D A

Hemos encontrado la manera idónea de clausurar el año académico en la Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón con la presentación de la obra gráfica de Susana Herrero-Kunhardt, maestra de maestros en el arte del grabado en nuestro País, al igual que compañera catedrática en la Universidad de Puerto Rico.

Ésta es, sin duda, una de las exhibiciones más esperadas por nuestra comunidad, ya que ha pasado casi una década desde su última exhibición individual en Puerto Rico. Es también una celebración porque marca el retorno de la artista al taller litográfico.

i pensatori nos habla del panorama psicológico del hombre pensante de fines de siglo y de los enigmas de su intelecto. La muestra se compone de 20 litografías inéditas en edición limitada. Azul, rojo y verde son los colores de esta producción, colores que tradicionalmente han distinguido la obra de Susana Herrero-Kunhardt.

Felicitemos a la artista por todos sus éxitos internacionales y por traer a Puerto Rico premios que enaltecen el arte puertorriqueño. ¡Gracias!

ADLÍN RÍOS RIGAU
Directora, Galería de Arte
y Proyecto Museo de Arte de Puerto Rico

SUSANA en cuerpo y alma HERRERO

Teresa TIÓ

El desnudo es uno de los temas fundamentales en la historia del arte. El cuerpo como objeto estético o como depositario de las más íntimas y complejas situaciones humanas, o ambas, son acercamientos por los que el artista puede optar. SUSANA HERRERO se ha decidido por el último. El cuerpo manifiesta su belleza intrínseca, aun cuando lo que vemos es un fragmento o una parte, pero su existencia no depende de una realidad material, su compleja dimensión sólo se completa con la intensidad de una dimensión anímica y espiritual. Por eso es que el cuerpo no deja de ser punto de atracción, de partida, del arte.

Me parece necesario que arranquemos con tres obras que son parte de un todo, lo que llamamos una serie, de 1994-95, *Inner Resistance*. Con el mismo título, pero particularizados con números romanos I, II y V, Susana Herrero alcanzó varios importantes reconocimientos en el campo de las artes del grabado fuera de Puerto Rico. Con *Inner Resistance I* logró la Medalla de Oro en la Segunda Bienal Internacional de Mujeres Artistas de Estocolmo, Suecia; *Inner Resistance II*, la Mención de Honor en la Segunda Exposición Internacional de Grabado, también en Estocolmo; y con *Inner Resistance V*, participó en la Trienal de Cracovia, "Intergrafik", obra que fue seleccionada para la exposición presentada en la Awards Winners Gallery, en Katowice, Polonia.

Las tres litografías son trabajos de extraordinaria fuerza que revelan un sentido de angustia, casi de tormento miguelangenesco. Mencionamos a Miguel Angel porque en la tradición y en la historia del arte, quien busque en el cuerpo la expresión de las más íntimas y complejas dimensiones, tiene por fuerza que mirar, entre otros, al genio florentino. Susana Herrero ha sido una observadora que ha alcanzado interiorizar en esos ámbitos que también exterioriza. Lo cierto es que no se trata de hacer, sino de ser. La expresión tiene que surgir del interior, puede darse por estímulos externos, pero al final, no se trata de un acto mecánico. Es un acto consciente de la voluntad creadora.

Le teste in riposo

Acto consciente que el cuerpo humano, desnudo y anudado alcanza manifestar. La resistencia de los cuerpos de esta serie es una lucha intensa e interna de formas segmentadas del cuerpo humano, desprovistos de erotismo. En estas litografías, los "ignudi" (desnudo en italiano) no buscan en su desnudez sexualidad. La forma explícita del desnudo se da carente de un contexto narrativo que produzca referencias sexuales. Esta aseveración, naturalmente, es relativa a la mirada del observador. Lo que unos pueden calificar de erótico y sentirse en la necesidad de denunciar como perverso, para otros puede sugerir lo contrario. En estas obras la intensidad del cuerpo, la densidad del músculo y la realidad de las superficies rebasan el hecho físico para crear, a través de él, una dimensión espiritual de profundos conflictos íntimos.

En las series *Testa Bassa* e *Il Pensatore* persiste la intención de encerrar a las figuras. Son, como dice Susana Herrero, figuras que "sugieren incomodidad en sus posiciones que demuestran la resistencia y la mutilación interna de las manifestaciones, tensiones y hostilidades del laberíntico hombre de nuestros tiempos". El término *laberíntico* es clave en el lenguaje plástico de estas dos series en las que Herrero traza la intensidad y la angustia del hombre de nuestro tiempo. Es un planteamiento que no se regodea en la belleza intrínseca del cuerpo. Esa belleza es un punto de referencia, un punto de partida. Los desnudos expresan tal vehemencia y poder que, contradictoriamente, se opone a las ataduras que ellos mismos se imponen. Esta condición que los amarra a sí mismos, porque no se trata de una limitación externa, sino propia, es una de los aspectos que les imprime vitalidad.

Pero Susana Herrero ha comenzado a des-nudar sus desnudos. Los cuerpos, que concebía cerrados, impenetrables, en una especie de anudamiento físico y psíquico, han empezado a buscar un espacio liberador. Desatarlos ha sido un proceso que se observa en la serie que comienza en 1998, *Corpo Superbo*. En esta nueva dimensión las figuras inician un paulatino despertar corporal, se yerguen, comienzan a incorporarse. Los dibujos desnudos empiezan a abrirse, los contornos no se cierran, quedan fundidos al espacio que los recibe pero no los contiene porque ellos se valen por sí mismos. Es por tanto el espacio uno ambiguo, en el que parecen flotar las figuras aun a pesar de su volumen y densidad.

La serie *Corpo Superbo* se inicia en 1997 y surge como secuela de una exposición colectiva organizada por la Galería Botello en la que Herrero participó con varios dibujos de

La pensatrice in posizione fetale

formato pequeño. De ahí nace esta apertura. La tinta azul usada para la impresión de esta serie la dibuja con un trazo enérgico y fluido que parece tener un ritmo infinito. Las líneas surgen unas de otras y parece como si no se levantara el lápiz de la piedra. En las superficies de manos y piernas, en las rodillas y las zonas de mayor densidad muscular, observamos un intrincado dibujo de archipiélagos orgánicos. Junto con estas superficies ricas de texturas dispone amplias áreas libres de dibujo, de gran lisura y continuidad. El contraste enriquece aún más los planos y alcanza crear un efecto volumétrico que persiste en las figuras.

La figura femenina es también centro de atención en estos trabajos aunque su presencia sea menos frecuente. Cuatro obras en esta exposición responden a ese interés: *Testa i corpo* (1997), *Le teste in riposo* (1998) y *La pensatrice in posizione fetale* y *La pensatrice: in corpo ed anima*, ambas de 1999. Con *Testa i corpi* se inicia la serie de las 'testas' pensantes. Esta serie otorga a la cabeza una prominencia compositiva y conceptual que reitera el sentido humano de las figuras y afirma la dimensión atormentada e introspectiva de los desnudos. En *La pensatrice in posizione fetale*, Herrero deja sola a la figura en su búsqueda interior. La posición fetal fuerza el anudamiento corporal y como resultado el cuerpo se encierra. No obstante, las superficies son más continuas y se percibe la presencia de un trazo sugestivo y abierto en los contornos para romper el encierro al que está sometido el cuerpo. *Le teste in riposo* es un fluir de extremidades unidas en un abrazo, al punto de fundir ambas cabezas en una. Las dos figuras tienen una densidad corporal que excede el concepto de lo femenino. La fuerza y nervación de sus músculos derivan de lo masculino, de la visión heroica del cuerpo en un enfoque que recuerda los cuerpos femeninos, pero derivados de los masculinos que esculpió y pintó Miguel Ángel.

La última obra de la serie femenina, *La pensatrice: in corpo ed anima*, se concibe en un ámbito distinto. Mantiene la solidez volumétrica, el nudo existencial, pero gravita como cuerpo en transición, flotando autónoma en su interioridad. Es otra la fuerza que la sostiene, la propia, la de un espíritu en libertad, aquella que ella misma busca y encuentra. La pose casi hermética, anudada pero fluida por el ritmo de la línea, en ocasiones abierta, es real, terriblemente cierta. Como cierto es el poder del espíritu que encierra, pero no esclaviza.

Una obra fuera de serie, en ambos sentidos del término, en primer lugar porque es una obra en solitario y además porque aborda el tema de la figura en otro contexto, es *Tensión urbana I*. Esta obra fue la respuesta de Herrero a una invitación para participar en la XII Bienal

corpo superbo IV

Iberoamericana de Arte en México, para la cual debía tratar el tema urbano.

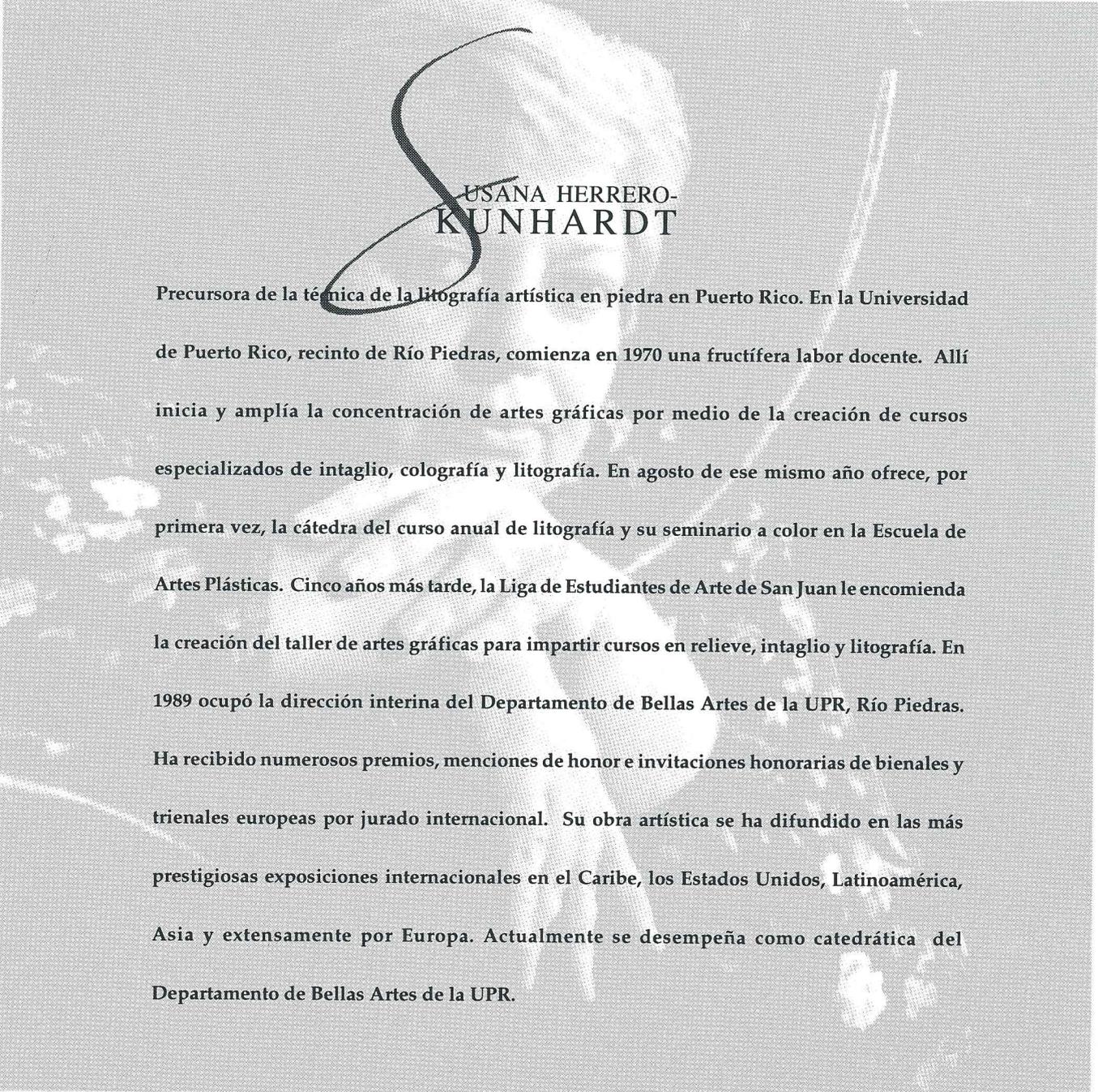
El tema del ámbito urbano en la plástica nacional ha sido abordado en innumerables ocasiones de manera certera y relevante. No podemos dejar de mencionar los espacios ciudadanos, no siempre sanjuaneros, algunos pueblerinos, de Nelson Sambolín, Manuel Hernández Acevedo, Rafael Tufiño, Lorenzo Homar, Rafael Trelles, Arnaldo Roche, entre otros. Ese ámbito de la polis caribeña, cuando es abordado con espíritu creador, transformador, obtiene magníficos resultados. No obstante, también existen las versiones costumbristas, relamidas y trasnochadas que no tienen un lugar legítimo en la historia del arte contemporáneo y que quedan descartadas por ser meros instrumentos para la actividad comercial.

Para Susana Herrero el costumbrismo no era la opción. El tema lo aborda manteniendo la presencia de la figura, que no desaparece, persiste, pero que inserta en el espacio a una escala que rebasa la relación natural. Más que una figura es una presencia orgánica, poderosa, monumental que se desplaza sobre las estructuras. Las referencias ciudadanas que hace nada tienen que ver con espacios conocidos de nuestro entorno. Se remite a sugerencias de arquitectura europea, a distancias y proyecciones de estructuras, reflejos y espacios sobre los cuales desborda la presencia monumental del cuerpo. Creo que Herrero tiene en este acercamiento una nueva vertiente que debe explorar.

En estas series, el impecable dibujo de Susana Herrero es una muestra de la extraordinaria capacidad y dominio que tiene sobre el medio. Ese dibujo que fluye en el espacio del papel ha tocado previamente la piedra o la superficie litográfica. De ahí pasa al papel, pero su trabajo es mucho más que técnica. La técnica, a fin de cuentas, es un instrumento de expresión, creación y búsqueda y ahí su importancia. Si la artista ha seleccionado ese medio de expresión es porque lo domina, porque ha abordado y dominado las posibilidades del medio; ha alcanzado hacerlo parte integral de su expresión, de lo cual esta muestra es prueba incuestionable. La pureza de su ejecución es evidencia de un acercamiento que respeta y valora lo tradicional, a la vez que lo convierte en instrumento para hacer unos planteamientos conceptuales poco ortodoxos. La línea como gesto, como elemento demarcador de la forma, como contorno, o en movimiento, sugiere volúmenes, texturas y superficies que se van desplazando dentro de la estructura exterior, que es lineal. Esa línea es la fuerza estructural del diseño, pero más aún, la poderosa extensión expresiva de la artista. Susana Herrero tiene, indudablemente, un espacio ganado reiteradamente en la plástica nacional.

corpo superbo II

SUSANA HERRERO-
KUNHARDT

Precursora de la técnica de la litografía artística en piedra en Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, comienza en 1970 una fructífera labor docente. Allí inicia y amplía la concentración de artes gráficas por medio de la creación de cursos especializados de intaglio, colografía y litografía. En agosto de ese mismo año ofrece, por primera vez, la cátedra del curso anual de litografía y su seminario a color en la Escuela de Artes Plásticas. Cinco años más tarde, la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan le encomienda la creación del taller de artes gráficas para impartir cursos en relieve, intaglio y litografía. En 1989 ocupó la dirección interina del Departamento de Bellas Artes de la UPR, Río Piedras. Ha recibido numerosos premios, menciones de honor e invitaciones honorarias de bienales y trienales europeas por jurado internacional. Su obra artística se ha difundido en las más prestigiosas exposiciones internacionales en el Caribe, los Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y extensamente por Europa. Actualmente se desempeña como catedrática del Departamento de Bellas Artes de la UPR.

PREMIOS • EXPOSICIONES

1999

Mención 1998, **Susana Herrero-Excelencia "Femenina" Suecia**. Premio Anual de la Asociación Puertorriqueña de Críticos de Arte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, San Juan

Mención 1998, **Susana Herrero-Mención Bienal Máscara Venecia**, Premio Anual de la Asociación Puertorriqueña de Críticos de Arte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, San Juan

Medalla Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Artes Plásticas de la UNESCO y afiliada a la "Association Internationale Des Arts Plastiques"(París), Centro de Bellas Artes, San Juan

1998

Diploma de Excelencia, "Fémína", Galería Dimitrescu de Arte Contemporáneo, Estocolmo, Suecia. Jurado Internacional

Premio: Certificado de Reconocimiento por Excelencia Académica y Productividad, otorgado a Susana Herrero Kunhardt por el Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Premio: Certificado de Mérito, "Máscaras en Venecia '98", Primera Anual en Venecia, Instituto de Cultura e Investigación Humanística Romana en Venecia, Palazzo Correr, Venecia, Italia

Premio: Certificado de Mérito, "Un Mundo Mejor para Nuestros Niños", Galería Internacional "Art Addiction", Estocolmo, Suecia. Jurado Internacional

1997

Premio: Mención de Honor Anual otorgado a Susana Herrero Kunhardt por la Medalla de Oro en Estocolmo, por la Asociación Internacional de Críticos de Arte, sede en San Juan

1996

Premio: Medalla de Oro, Segunda Edición de la Bienal Internacional de Mujeres Artistas, Estocolmo, Suecia. Jurado Internacional

1995

Premio: Primer Diploma/Mención Honorable, Segunda Edición de Exposición Internacional de Grabado, Galería Internacional "Art Addiction", Estocolmo, Suecia. Jurado Internacional

1991

Premio de Artista Individual 1990, Obra Única sobre Papel otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte, sede de San Juan

SELECCIÓN DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES RECIENTES

1999 *"i pensatori"*, Galería de Arte, Universidad del Sagrado Corazón, Santurce, PR

1996 *"Dibujos Recientes"*, Galería de Arte VIAP, Heerlen, Holanda

1993 *"Obras sobre Papel"*, Galería de Arte VIAP, Heerlen, Holanda

1991 *"Dibujos: Más Allá de la Intención"*, Galería IPOMAL, Landgraaf, Holanda

1990 *"Ignudi"*, Galería Botello, Plaza Las Américas, San Juan, PR

1984 *"Arte Erótico"*, Galería Potosí, Mayagüez, Puerto Rico

1983 *"Litografías Puertorriqueñas"*, en homenaje a la Bienal de San Juan, Galería de la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan, Viejo San Juan, Puerto Rico

EXPOSICIONES INTERNACIONALES RECIENTES

1999 VI Exposición Internacional Sueca de Arte Femenino, Museo de Arte Internet, Art Addiction, Estocolmo, Suecia (1999-2000)

XXIII Bienal Internacional del Grabado de Ljubljana, Tivoli Gallery, Mednarodni Graficni Likovni Center, Ljubljana, Eslovenia, Yugoslavia, invitación oficial nacional en representación de Puerto Rico

XII Trienal Internacional Alemana de Artes Gráficas, Kunstvereinzu Frechen, VE Frechen, Alemania

Mini-Print Internacional de Tokio, Universidad de Arte de Tama, Tokio, Japón

1998 "XI Bienal Iberoamericana de Arte, "Litografía de Fin de Siglo", Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México D.F. Invitada Honoraria

"Fémína", Galería Dimitrescu de Arte Contemporáneo, Estocolmo, Suecia

"Un Mundo Mejor para Nuestros Niños", Galería Internacional Art Addiction, Estocolmo, Suecia

"Máscaras en Venecia 1998", Primera Anual en Venecia, Instituto Romano de Cultura e Investigación Humanística, Palazzo Correr, en Santa Fosca, Cannaregio, Venecia, en Italia

"El Grabado en Puerto Rico", exposición organizada por el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, XII Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Cultural Casa Vallarta, Guadalajara, México

Mostra Internacional de Minigravats, Sala Munncunill, Instituto Municipal de Cultura, Barcelona, España

Invitación Honoraria a la XII Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, Museo del Arsenal de la Puntilla, Viejo San Juan. 1981, 1979, 1974, 1972

Eventos de la Trienal Internacional del Grabado '97 de Cracovia, Polonia

Intergrafía '97, Galería de Ganadores de Premios Internacionales, Exposición Especial de Distinción en la Galería de Arte Moderno BWA, Katowice, Polonia

Galería Nacional Eslovaca, en Bratislava, Riecnak, Eslovaquia. 1997

Bienal Internacional del Grabado, *Intergrafía 97*, Varna, Bulgaria, 1997

Intergrafía '97, presentada por el Instituto de Cultura Polaco y la Trienal Internacional del Grabado en Sofía, Bulgaria. 1997-98

1997 1ra. Bienal Internacional de Miniaturas Cluj, Galería de la Unión de Artistas Plásticos, Cluj, Rumania

1996 II Edición de la Bienal Internacional de Mujeres Artistas, Estocolmo, Suecia

XIV Edición Internacional de la Miniatura, Cadaqués, España

"Wingfield Arts & Music Festival '96", Inglaterra

"Festival de Música Pau Casals", Prades, Francia

Ateneo, Caneo de Mar, Barcelona, España

L'Etang d'Art, Bages, Francia

1995 HANGA, Festival Internacional de Grabado Kanagawa, Yokohama, Japón

II Edición de la Exposición Internacional de Grabado, Art Addiction Gallery, Estocolmo, Suecia

1994 *Feria de Arte de Holanda '94*, Juliana Hal, Jaarbeursgebouw, Utrech, Holanda

Ronda Cultural NRC Handleblad, Galería VIAP, Heerlen, Holanda

1993 *"Gráfica Creativa '93"*, Séptima Trienal Internacional del Grabado, Museo de Arte Alvar Aalto en Jyvaskyla, Finlandia

1ra. Trienal Internacional Egipcia del Grabado, por el Ministerio de la Cultura, Giza, Egipto

il pensatore III

Ayuda Internacional al Arte de Sarajero, Galería Rotovz, Maribor, Eslovenia

1ra. Internacional de Miniatura, Galería Umetnosta, Maribor, Eslovenia

1992 XVII Exposición Internacional del Grabado Independiente, Yokohama, Kanagawa, Japón. 1990, 1986, 1985

II Anual Internacional de Miniaturas, Galería Juniper, NAPA Art Center, California

"Grabadores Latinoamericanos", Casa de la Cultura, La Paz, Bolivia

EXPO '92, Feria Internacional de Sevilla, 45 Años de Expresión Gráfica Puertorriqueña, Sevilla, España

1990 II Bienal Internacional Mediterráneo del Grabado, Atenas, Grecia. Invitación honoraria

"Arte Actual Internacional", Palacio Buda, Budapest, Hungría, 1987

"Mujeres Artistas de los '80", Museo Casas Reales, Santo Domingo, República Dominicana

1988 *"Mujeres Artistas de Puerto Rico"*, Museo Organización de Estados Americanos, OEA Washington, DC

"Arte bajo el Sol", Wilkov-Goldfeder, New York

1987 XVII Bienal Internacional del Grabado, Ljubliana, Yugoslavia
Grabado Internacional, Casa Duarte, Sao Paulo, Brazil

"INTERGRAFIK '87", Trienal Internacional del Grabado, Berlin, Alemania, Invitación honoraria

1er Festival Latinoamericano de Arte, Galería Andar I, Teatro Nacional, Brasilia, Brazil

1986 II Bienal Internacional de la Habana '86, La Habana, Cuba

"HANGA", Selección Internacional en la 54ta Exposición de la Asociación de Grabadores Japoneses, Museo de Arte Metropolitano, Tokio, Japón

1982 VII Bienal Internacional Británica del Grabado, Bradford, Inglaterra

Grabado Contemporáneo, Casa de las Américas, La Habana, Cuba

il pensatore II

CATÁLOGO DE OBRAS

- corpo superbo I, 1997
corpo superbo II, 1998
corpo superbo III, 1998
corpo superbo IV, 1999
testa bassa I, 1998
testa bassa II, 1998
testa bassa III, 1999
tensión urbana I, 1998
testa, i corpi, 1997
le teste in riposo, 1998
la pensatrice in posizione fetale, 1999
il pensatore I, 1998
il pensatore II, 1999
il pensatore III, 1999
inner resistance I, 1994-95
inner resistance II, 1994-95
inner resistance IV, 1994-95
inner resistance V, 1994-95
la pensatrice I, 1999
la pensatrice: in corpo ed anima, 1999

corpo superbo I

GALERIA DE ARTE
Universidad del Sagrado Corazón