

Rafael Trelles

EN CONCRETO
Gráfica Urbana

Galería de Arte Universidad del Sagrado Corazón

Rafael Trelles EN CONCRETO Gráfica Urbana

Galería de Arte
Universidad del
Sagrado Corazón

22

SALUDO A LA PRIMERA TRIENAL POLI/GRÁFICA DE SAN JUAN: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Hace 34 años ocurrió en nuestro país un evento de magnitud que impactó la vida de todos los que de una u otra manera nos relacionábamos con esa maravillosa manifestación que llamamos arte. Nos referimos a la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, que desde su fundación en 1970 se convirtió en el máximo evento plástico de Puerto Rico.

En el 2004 la Bienal de San Juan se convierte en la Trienal Poli / Gráfica de San Juan: América Latina y el Caribe. Esta transformación obedece al interés que tiene el Instituto de Cultura Puertorriqueña en adaptarse a los tiempos y dar la bienvenida al nuevo siglo integrando afirmativamente las nuevas tendencias de la gráfica.

La Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón ha realizado desde su fundación en 1995, exhibiciones en saludo a la Bienal. En esta ocasión nos place saludar a la primera edición de la Trienal Poligráfica de San Juan, a través de la exhibición **EN CONCRETO (gráfica urbana)** del artista puertorriqueño **Rafael Trelles** que se exhibirá en nuestra sala a partir del **17 de noviembre de 2004**.

Esta muestra presenta el trabajo que Trelles ha elaborado durante el transcurso del año en curso en calles, paredes y postes de la ciudad de San Juan. Esta obra gráfica urbana es pertinente porque hoy en día nos preocupamos y nos ocupamos de hacer del arte una expresión inclusiva y no exclusiva. La documentación fotográfica y videográfica del proceso es un elemento relevante que asegura que futuras generaciones también disfruten de este proyecto.

Engalana este opúsculo un ensayo del maestro Antonio Martorell quien, como decía Góngora del Greco: "... es un caballero muy talentoso de agudos decires". Agradecemos su generosa participación.

José A. Fonseca Torres
Coordinador
Galería de Arte
Universidad del Sagrado Corazón

Adlín Ríos Rigau
Directora Galería de Arte
Directora de Museos y Parques
Instituto de Cultura Puertorriqueña

Obra en portada 34

AGUAFUERTES

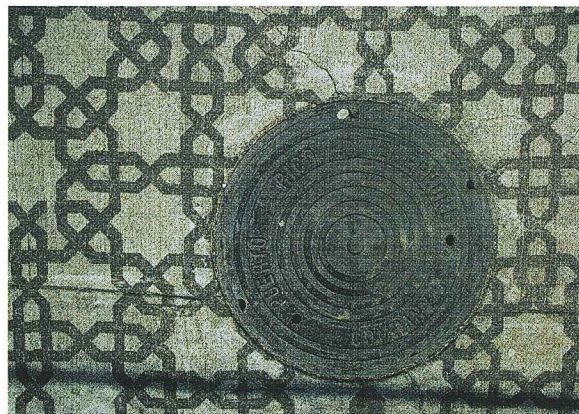
Barrer el batey, lavar la marquesina, limpiar la acera. Del campo a la ciudad, del barrio a la urbanización, cerrada o abierta, la frontera entre el poblado y el hogar, entre la calle y la casa es ese suelo intermedio, todavía sin alfombra ni loseta donde la lluvia, el polvo, la tierra que traemos sin notarlo en los zapatos va acumulando una superficie oscura, en ocasiones resbalosa como la orilla de un mar urbano de escoria cimentado.

Antes, y todavía, en algunos vecindarios la señora o el señor de la casa en las mañanas temprano o en la tarde tarde, manguera o escoba en mano revierten al tiempo de aquellos terraplenes o bateyes ya ancestrales que como decían, de puro aseados y peinados, se podía comer en ellos.

Un artista, urbano de origen y cívico de vocación está rescatando esta noble y casi abandonada buena costumbre. Rafael Trelles hace del limpiar un arte y del arte un limpiar que trasciende la mera superficie. Con el uso de plantillas que él mismo diseña, corta y aplica en forma modular para que todos podamos pisar bonito, el artista hace de la calle alfombra, de la acera estela, del suelo una estampa gráfica. Al pisarla, despegamos en vuelo imaginario que nos lleva a territorios tan distantes como nos llevara la arábica y mítica alfombra, diseños que recuerdan antiguas losetas boricuas que a su vez remitan al azulejo andaluz de morisco linaje.

En otros lugares una serpiente cuya piel escamada surgiere paraguas nos anuncia tanto la lluvia como su protección. Porque el Maestro Trelles es un mago de la inversión que es una forma extrema de la metáfora. Por eso nos retira el suelo de de bajo de los pies, pero para elevarnos, no para dejarnos caer.

36

Dedico esta exposición a los amigos José Luis Pepín Lugo, Roberto Tito Otero, Antonio Martorell, Johnny Betancourt y Rubén Malavé. Cada uno de ellos aportó decisivamente en la realización de este proyecto, trabajando desinteresadamente, con entusiasmo, dedicación y excelencia; siendo ejemplos de generosidad y amistad verdadera. Con cada uno de ellos estoy en deuda.

Rafael Trelles

16

Así comenzamos un vuelo ciudadano que ambiciona otros lugares de aterrizaje tan atractivos como éste y que comprendan la participación interactiva de otros ciudadanos de tal modo que entre todos podamos tejer esta alfombra mágica que combina limpieza, arte y acción cívica. Toda una tradición que temíamos perdida y que ahora crece ante nuestros ojos, bajo nuestros pies y con la participación de muchas manos. En esta Primera Trienal Poligráfica de América Latina y el Caribe, una acción gráfica de esta naturaleza que estampa su diseño no mediante la impresión, sino por la eliminación de la mugre depositada y preservada ante la ausencia de una labor de limpieza efectiva, amplía la propuesta de la Trienal de modo significativo.

En la gráfica y la plástica en general se llama positivo a la impresión, el signo establecido sobre el fondo, lo oscuro sobre lo claro, los positivo sobre lo negativo. El artista Trelles hace todo lo contrario. Establece un negativo al limpiar con agua a presión, con agua fuerte, el espacio delimitado por la plantilla, dejando su huella de arte sobre el sucio circundante. Su labor positiva se establece por el negativo operando una substracción de la oscuridad para revelar el luminoso material original ahora enmarcado por el paso del tiempo, los fenómenos atmosféricos, el tránsito humano, el desperdicio industrial y automotriz entre otros.

Podemos entonces apreciar la belleza original del empedrado, descubrir insospechadas calidades en la mezcla de partículas de diverso color y textura, reconocer como nunca antes lo que pisamos y jamás miramos a no ser para evitar un tropiezo. El artista traza un nuevo mapa ciudadano, una ruta del tesoro justo frente a nuestras narices, donde tan sólo con mirar nos enriquecemos. Y si nos unimos a él como espero que sea el caso, juntos podemos pisar firme, crear nuestro propio camino, ser responsables de nuestro destino como dijera Julia de Burgos en los memorable versos de "Yo misma fui mi ruta," sólo que en esta empresa podemos ir acompañados, desafiar la desconsolada soledad, gozar del camino y llegar a un destino que jamás es final porque siempre habrá nuevos senderos que trazar, embellecer y hacer transitables para los que han de llegar. Y en esa ruta nos toparemos con postes del alumbrado eléctrico que ahora se iluminan con el trazo de un clavo que el Maestro Trelles esgrime con destreza desentrañando un claroscuro de imágenes cuasi religiosas, nuevos mártires del abuso de estupefacientes, Sebastianes crucificados por jeringuillas y coronados de pistolas

Sí, el artista que traza el camino también lo ilumina con estos aguafuertes concretos que retratan en toda su agobiante negrura los decadentes pilares de esta sociedad de consumo que nos consume.

Galería tubular, columnas que señalan la calle sin salida, estos grabados verticales apuntan tanto al suelo ingrato como al paraíso añorado y comprado a precio de muerte. Porque esta es una ciudad que recrea la huella poligráfica haciendo del negativo positivo, de la substracción aumentativo, del deshecho aporte, del sucio ornamento, del abandono creación. Una ciudad, San Juan Bautista de Puerto Rico que recibe un nuevo bautismo limpiando un pecado nada original y harto común, el de la dejadez y la irresponsabilidad, el del placer fácil y desechable, la cura que mata. Un novel bautismo que nos nombra con múltiples imágenes que piden multiplicarse y diversificarse para evidenciamos frente a nosotros mismos.

ANTONIO MARTORELL 20 de septiembre 2004

9 (detalle)

LISTA DE OBRAS

FOTOS 12"x 18"

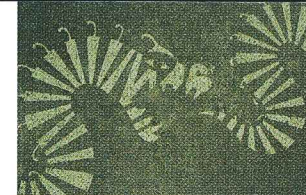
- 1) **Quetzalcoatl**, Puente de la calle Notre Dame en University Gardens, Río Piedras, Puerto Rico.
- 2) Vista panorámica del puente de la calle Notre Dame en University Gardens, Río Piedras.
- 3) Sin título, Vista panorámica del puente de la Ave. Américo Miranda sobre el Expreso Las Américas, Río Piedras.
- 4) **Ritual de Unión**, puente de la Ave. Américo Miranda sobre el Expreso Las Américas, Río Piedras.
- 5) Vista panorámica de **Ritual de Unión**.
- 6) Detalle del puente de la Ave. Américo Miranda sobre el Expreso Las Américas, Río Piedras.
- 7) Detalle del puente de la Ave. Américo Miranda sobre el Expreso Las Américas, Río Piedras.
- 8) **El Cristo de las jeringuillas I**, tapado por cartel político.
- 9) **El Cristo de las jeringuillas II**, esquina de la Ave. Muñoz Rivera con la salida de Ave Jesús T. Piñero, Río Piedras.
- 10) **El Cristo de las jeringuillas II** intervenido por los deambulantes.
- 11) Vista panorámica del **Cristo de las jeringuillas** intervenido por los deambulantes.
- 12) **El colgado**, poste de la calle Duke casi esquina Yale, University gardens, Río Piedras.
- 13) **Erzulie**, residencia, calle Georgetown 263, University Gardens, Río Piedras.
- 14) **Erzulie**, residencia, calle Georgetown 263, University Gardens, Río Piedras.
- 15) **Rosa de Muerte**, vista panorámica calle Obispo al lado de la High de la UPR, Río Piedras.
- 16) **Rosa de Muerte II**, acera de la calle Cabrera esq. Ave. Universidad, Río Piedras.
- 17) Panorámica de **Alcantarilla**, salida expreso Las Américas hacia Ave. Jesús T. Piñero, Río Piedras.
- 18) Panorámica de **Arabezco II**, Ave. 65 Infantería a la altura del Colegio San José, Río Piedras.
- 19) Trabajando **Arabezco I**, georgetown 264, University Gardens, Río Piedras.
- 20) Trabajando **Martir I**, georgetown 264, University Gardens, Río Piedras.

GRÁFICA DIGITAL EN PAPEL:

- 21) Vista panorámica **Muro habitado**, 26" x 40" calle Guarionex, Reós Piedras.
- 22) **Martir I**, 30"x12", poste de la calle georgetown 264, University Gardens, Río Piedras.
- 23) **Hombre con corbata I**, 30"x7", poste de la calle Georgetow 264, University Gardens, Río Piedras.
- 24) **Hombre pájaro I**, 30"x18", poste de la calle Oxford casi esquina Georgetown, University Gardens, Río Piedras.
- 25) **Hombre pájaro II**, 30"x11", poste de la calle Fordham, cerca de la escuela Sotero Figueroa en University Gardens, Río Piedras.
- 26) **Martir II** 30"x10", poste de la calle Salamanca casi esquina Duke, University Gardens Río Piedras.
- 27) **Poderoso Caballero**, 36"x22", base de poste, Ave. Gándara, Río Piedras.
- 28) **Martir III**, 30"x13", poste de la calle Baylor 264, Urb. Santa Ana Río Piedras, P.R.
- 29) **Muro habitado (detalle)** 40"x29", calle Guarionex, Río Piedras.
- 30) **Arabezco II**, 20"x40" Ave. 65 Infantería a la altura del Colegio San José, Río Piedras.
- 31) **Rosa de Muerte**, 26"x30" calle Obispo al lado de la High de la UPR, Río Piedras.

GRÁFICA DIGITAL EN LIENZO:

- 32) **Quetzalcoatl**, 26"x40" Puente de la calle Notre Dame en University Gardens, Río Piedras.
- 33) **Muro habitado**, 41"x64" calle Guarionex, Río Piedras.
- 34) **Arabezco I**, (diptico) 41"x59" calle Georgetow 264, University Gardens, Río Piedras.
- 35) **Erzulie**, 32"x 64" residencia, calle Georgetown 263, University Gardens, Río Piedras.
- 36) **Alcantarilla**, 41"x32", salida expreso Las Américas hacia Ave. Jesús T. Piñero, Río Piedras.

BIOGRAFÍA

Rafael Trelles, nació el 27 de abril de 1957 en Santurce, Puerto Rico. Comenzó estudios de pintura a los 11 años de edad con el pintor catalán Julio Yort. Continuó su educación durante los siguientes 11 años bajo la dirección de artistas puertorriqueños y españoles.

En 1980 obtuvo el título de Bachiller en Artes Plásticas, Magna Cum Laude, de la Universidad de Puerto Rico. Un año más tarde, recibió el primer premio en la categoría de pintura del certamen de la "Revista Sin Nombre". Viajó a Europa y visitó los museos y galerías de Amsterdam, Bruselas, París, Basilea, Zurich, Florencia, Venecia, Roma, Atenas, Knosos, Madrid y Barcelona. En 1983 viajó a México, donde residió dos años y realizó estudios postgraduados en la Universidad Autónoma de México. En 1985, trasladó su residencia a las islas Canarias, España. Allí pintó 22 obras inspiradas en las antiguas cartas del Tarot, publicadas en 1988 por la editorial española Antakarana, bajo el título "Tarot del Universo".

En 1986 regresó a Puerto Rico, donde recibió el primer premio de la categoría de dibujo del certamen de la "Revista Sin Nombre". En 1991, presentó la instalación "Visitas al Velorio (Homenaje a Francisco Oller)" en el Museo de la Universidad de Puerto Rico. En 1992 recibió el premio de la Asociación de Críticos de Puerto Rico a la Mejor Instalación de 1991. En 1996 el Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural de Puerto Rico le otorga el "Premio al Mérito", por la excelencia en su trayectoria artístico-cultural. Exhibe una selección de su pintura de los años 92 al 97 en el Museo de Arte de Ponce en el año 1997. En el año 1998 recibe la "Medalla de las Artes" otorgada por la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos afiliada a la UNESCO. En el año 1998 es seleccionado para participar en la exposición "Arte puertorriqueño en la UNESCO" en la sede de esta institución en París. En el año 2001 es invitado a participar en la Tercera Bienal de Arte de Florencia, Italia. Al año siguiente es invitado a exponer en el Vigésimocuarto Festival Internacional de la Pintura de la ciudad Cagnes-Sur-Mer en Francia. En el 2003 El Museo de Arte de Puerto Rico adquiere para su colección permanente la Instalación "Visitas al Velorio (Homenaje a Francisco Oller)". En diciembre 12 del 2003 inaugura su última exhibición individual titulada "Poliedro" en esa misma institución. En el año 2004 participó junto a otros cuatro artistas latinoamericanos en la exposición "Latinamerican Art Today" en "Las Vegas Art Museum" de la ciudad de Las Vegas en Nevada en Estados Unidos.

Desde 1995 es representado en Puerto Rico por el Sr. Carlos Conde III. Actualmente es representado en Santa Mónica California, USA por la galería "Latin American Contemporary Gallery". Rafael Trelles ha realizado instalaciones, performances, construcciones, escenografías, diseño de vestuario, arte en la calle y trabajos experimentales.

CRÉDITOS

José A. Fonseca Torres / **Coordinador general**
 Adlín Ríos Rigau / **Directora**
 Ensayo / Antonio Martorell
Fotografía / Johnny Betancourt, Rafael Trelles
Fotografías del autor / Gradissa Fernández y Eugenio Trelles
Video: Director, cámara y edición / Roberto (Tito) Otero
 Cámara / Demetrio Fernández Manzano
 Cámara / Alfonso Díaz Concepción
 Editor y musicalizador / David Moscoso
Montaje / Rafael Trelles,
 José Luis (Pepín) Lugo
Impresión / Elmendorf

GALERÍA DE ARTE
 Universidad del Sagrado Corazón

P.O. Box 12383, San Juan P.R. 00914-0383

AGRADECIMIENTOS

Universidad del Sagrado Corazón
 Dr. José Jaime Rivera, Presidente
 Johnson & Johnson
 Rubén Malavé
 Caridad Rodríguez
 Eugenio Trelles
 Don Carlos Cruz
 Sofía Maldonado
 José Luis Pepín Lugo
 Roberto Tito Otero
 Antonio Martorell
 Gradissa Fernández
 Johnny Betancourt
 Rubén Malavé
 Caridad Rodríguez
 José A. Fonseca Torres
 Adlín Ríos Rigau

Galería de Arte
Universidad del Sagrado Corazón
 tel. (787) 728-1515 ext. 2561
 e-mail: jfonseca@sagrdao.edu
 www.sagrado.edu
 www.rafaeltrelles.com

TRIENAL
 POLI / GRÁFICA
 DE SAN JUAN:
 AMÉRICA LATINA
 Y EL CARIBE

