

JOSÉ
ROBERTO
BONILLA
RYAN

Homemaje Postumo

Galería de Arte
Universidad del
Sagrado Corazón

SALUDO

La Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón presenta con profundo orgullo del 7 de febrero al 6 de marzo de 2002 la exhibición de pinturas de José Roberto Bonilla Ryan, titulada "Homenaje Póstumo 1947-2001". Con esta muestra celebramos el octavo aniversario de la Galería y continuamos con nuestra tradición anual de rescatar del olvido a artistas puertorriqueños quienes por diversas razones no disfrutaron del reconocimiento al que por sus méritos tienen derecho.

La historia del arte está llena de ejemplos de artistas que en vida no fueron valorados y el tiempo se ha encargado de hacerles justicia. La Galería de Arte de Sagrado tiene como parte de su misión la divulgación del arte puertorriqueño y nuevamente nos complacemos en el cumplimiento del deber auto impuesto. Las 23 pinturas presentadas en esta exhibición se encontraban en la residencia del artista al momento de su fallecimiento.

Agradecemos el apoyo de la familia del artista y el auspicio que nuestros amigos y la comunidad en pleno nos ha dispensado un año más. Bienvenidos a Sagrado, Recinto Cultural.

ADLÍN RÍOS RIGAU
DIRECTORA DE LA GALERÍA DE ARTE

Obra en portada: fragmento de "Volcano"/1992-93/acrílico sobre masonite/65"x48"

*Queremos dedicar
esta exposición a la
conmemoración
del centenario de
un gran mecenas
l l a m a d o
Don Angel Ramos*

"Atardecer en Bahía"/s.f./acrílico sobre tela/52"x40"

A MI AMIGO

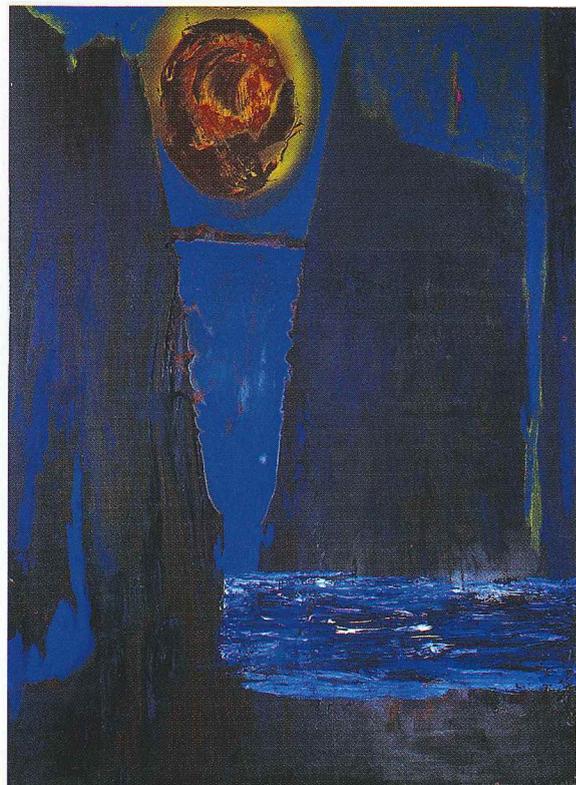
Fue mi alumno a los 16 años, luego se convirtió en mi colega. El acostumbraba decir que yo "era como su padre, como parte de su familia espiritual".

Mi amigo era un lector incansable, era lucido y pensante. Culto en el arte y apasionado de la estética. Un excelente teórico y defensor de la verdad artística, conversar con el siempre resultó ser una educación más, pues así era este melancólico boricua.

En cuanto a su pintura, esta se nutría de una constante búsqueda intelectual, era una obra esotérica de un lenguaje único, con la cual el intentó contra su vida, comunicarse con los demás.

Mi amigo artista respondía al nombre de José Bonilla Ryan...PINTOR.

DOMINGO GARCÍA
A. I. C. A.
ENERO DE 2002

Maldoror/s.f./acrílico sobre papel/44"x28"

Sin título/s.f./acrílico sobre tela/50"x39"

EL ARTE DE ROBERTO BONILLA RYAN

Luego de una gloriosa tradición de brillantes artistas figurativos en el arte puertorriqueño, entre los cuales se destacan, sobretudo, Lorenzo Homar y Rafael Tufiño, la tendencia abstraccionista se inicia en nuestro arte con la figura de Julio Rosado del Valle, ahora, el no menos talentoso pintor Roberto Bonilla Ryan, cuyas innovadoras obras sacuden nuevamente nuestro ambiente, poblándolo de atrevidas y vigorosas pinturas que colocan nuestra pequeña Isla dentro de las más nobles trayectorias del arte mundial.

Dentro de una veta informalista, con fuertes acentos en colores y texturas, la obra del joven artista Bonilla Ryan sobresale entre la producción de sus más tímidos congéneres.

Sin premeditación, sino más bien dentro de los nuevos giros automatistas, hay sin embargo, mesura y orden en las piezas de Bonilla Ryan que responden a un innato sentido que les impone su carácter estructural. Así las composiciones están siempre perfectamente equilibradas, con un balance y medida que no es el fruto de esquemas de pensamiento predeterminados, sino de un sentido natural del orden en el artista que prevalece sobre cualquier otro determinismo.

Sin estridencias coloristas, no obstante, el color, cuando se da, ocurre en relaciones que no son nada llamativas—en el sentido negativo del término —y que resultan como los toques indicados para acentuar las relaciones formales. Llama, sí, la tención el color, pero no a gritos, sino con una voz queda y calmada dentro de la

composición que resulta siempre definitiva. Igualmente, las texturas responden a un cultivo natural de la pasta que otorga a las pinturas de Bonilla Ryan un atractivo casi táctil.

El universo formal que plasma es uno que seduce, como un grácil mujer, al espectador, excitándolo y enterneciéndolo, invitando a toda suerte de averiguaciones visuales que incitan en el placer de la aventura, llevando de la mano al espectador en estos trances amorosos de formas y superficies y colores.

Nunca agota ni aburre su obra, ya que nunca recurre sistemas repetitivos ni a soluciones manidas, sino que la seducción de lo nuevo y lo misterioso constituye su atractivo primordial.

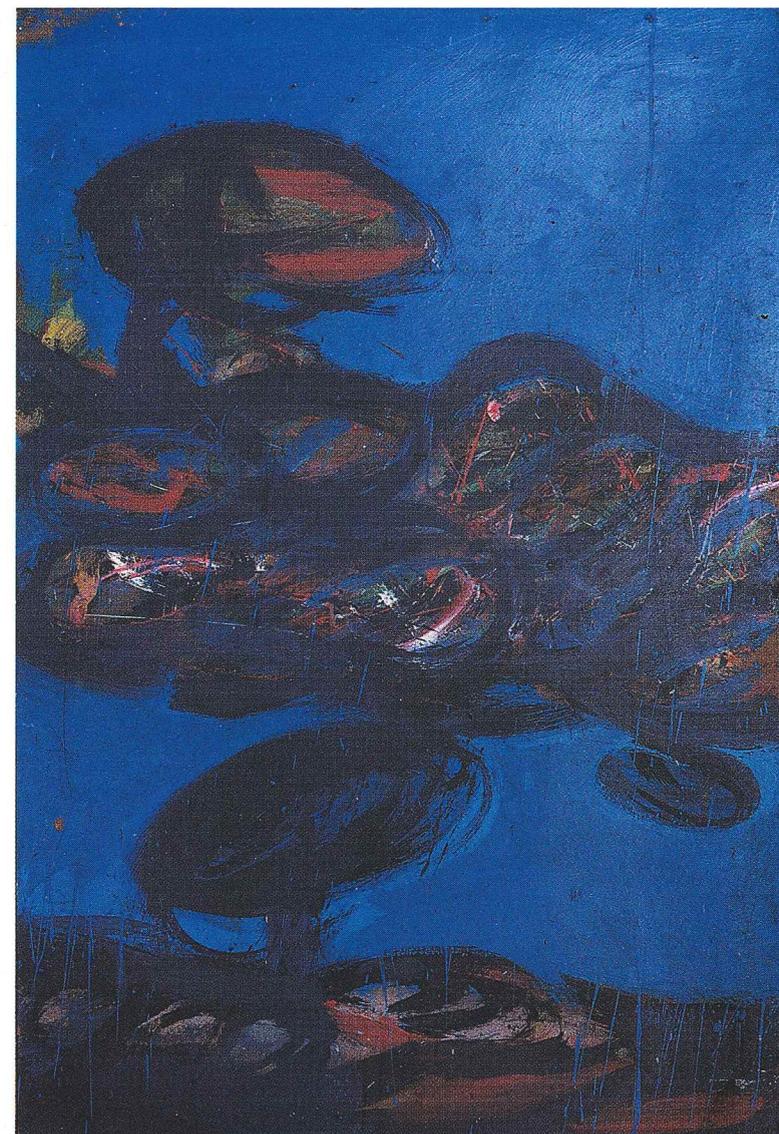
Es atrevido Bonilla Ryan, pero con el atrevimiento comedido del buen pintor que no tiene por qué valerse de recursos efectistas para atrapar al espectador.

Su vasto conocimiento de la literatura, la filosofía y el arte conducen siempre su fértil imaginación guiando su fantasía, impidiéndole desbordarse fuera de todo equilibrio.

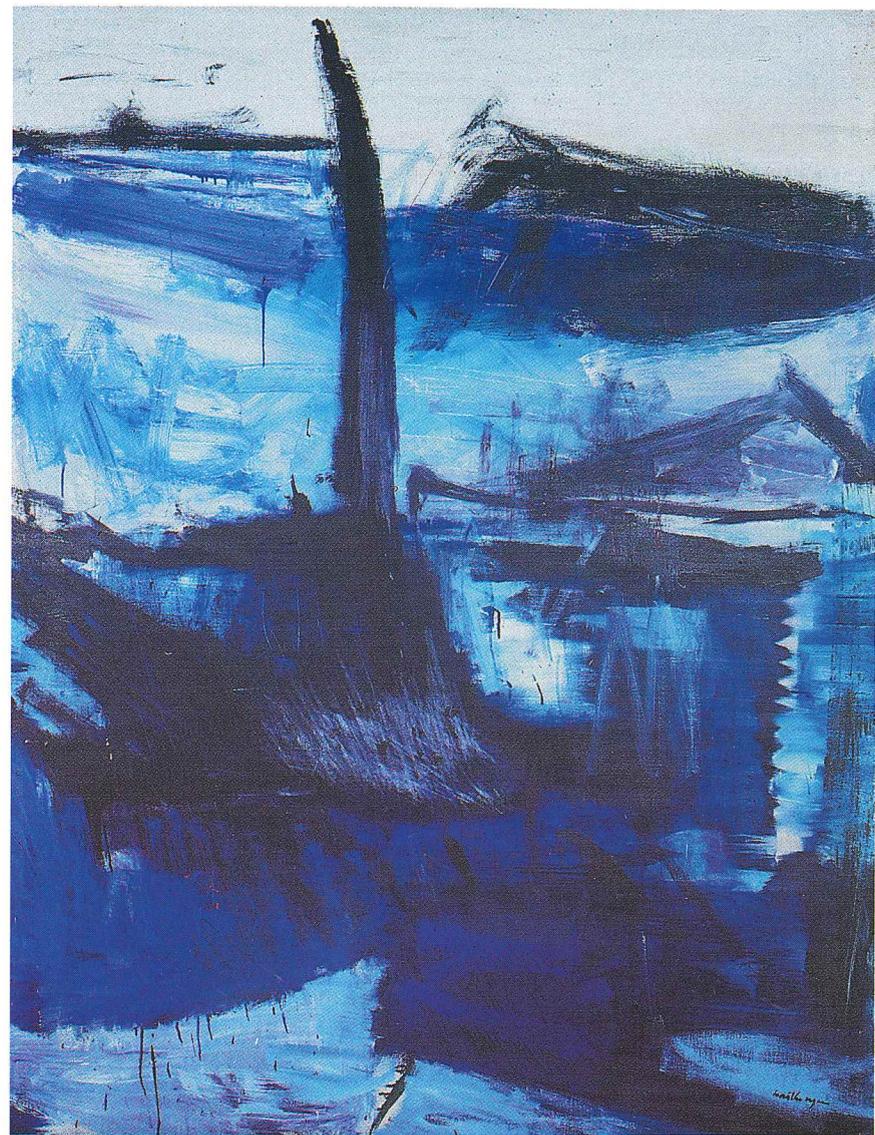
Lo que inició Rosado del Valle en la abstracción lo continúa ahora, gloriosamente, Roberto Bonilla Ryan con obras que superan, a veces, las del viejo maestro, lo que indica que el arte nunca se estanca cuando se dan nuevos valores...

ERNESTO JAIME RUIZ DE LA MATA, 1995

Nouva Roma/1976/acrílico sobre masonite/42"x30"

Sin título/s.f./acrílico sobre masonite/29"x26"

Paisaje invernal/s.f./acrílico sobre tela/40"x53"

REDESCUBRIENDO A BONILLA RYAN, UNO DE NUESTROS MEJORES PINTORES ABSTRACTOS

José Roberto Bonilla Ryan falleció en Santurce, Puerto Rico en julio de 2001. Durante su carrera artística participó en más de treinta exhibiciones, la mayoría fueron muestras colectivas. Sus exposiciones individuales fueron "Momentos 1987-1992", en la Galería Luigi Marrozzini en 1992 y "Pinturas de Bonilla Ryan" en la Galería de La Cruz Azul en 1994. A estos efectos el artista expresó: "Creo que todo llega en el momento que tiene que llegar. De Kooning y Kline no expusieron individualmente hasta después de haber cumplido cuarenta años".

Bonilla Ryan pertenece, junto a Julio Suárez, Wilfredo Chiesa, Lope Max Díaz, Paul Camacho entre otros, a la segunda generación de artistas abstractos de Puerto Rico. Ellos recibieron el batón de los maestros Julio Rosado del Valle, Olga Albizu, Luis Hernández Cruz y Noemí Ruiz, y continuaron desarrollando afirmativamente el vocabulario abstracto en el país.

La mayoría de las exhibiciones en las que participó Bonilla Ryan ocurrieron en las décadas de 1970 y 1980. Por esta razón la generación actual no tuvo la posibilidad de disfrutar de ellas. El objetivo principal de esta exhibición es proporcionar a este segmento de la comunidad la ocasión para que conozca a nuestro artista a la vez que ofrecemos a las generaciones previas la oportunidad de volver a disfrutar o redescubrir el arte de Bonilla Ryan.

Los amigos de Bonilla Ryan describen al artista como una persona profundamente culta y con un gran conocimiento no sólo de las artes plásticas sino también de la música, de la literatura y con un gran interés en los aspectos

sociales, filosóficos y espirituales del mundo en el cual vivía. Parte de su obra muestra influencia oriental en los conceptos espirituales del zen, la contemplación y el karma y como éstos inciden en su pensamiento y en la realización de muchas de sus pinturas.

Mi apreciación coincide plenamente con la de sus amigos; solo deseo añadir que nuestro artista era un poeta que describía sus sentimientos a través de una pluma altamente sensible. Sus poesías las dedicaba al amor, al arte, a la religión y a la muerte.

*"La fragilidad
de la vida
es tal
que el Demonio
nos hace creer
lo contrario
que los demás mueren
y nosotros no
oh, muerte
devuélveme a todos
mis amigos idos
y a mis animalitos
y entonces yo pactaré contigo"*

Bonilla Ryan fue un estudioso de las corrientes artísticas del siglo XX particularmente de la Escuela de Nueva York, influencia estética que marcó su obra. Sus escritos hacen constantemente referencia a los expresionistas abstractos norteamericanos. En 1997 estuvo planificando una nueva exhibición de lunas que se titularía *Lunas del alma*, en la cual las pinturas serían de gran formato. A estos efectos escribió entonces: "*Lo que voy a pintar son lunas (soles, eclipses) en toda la fantasía*

que mi imaginación e intuición y mis ideas biomórficas (Gorky), enigmáticas (Still) o la más painterly (expresionismo abstracto) me permitan así como el nuevo embrujo que ahora siento por el color azul cobalto."

Una creencia generalizada es que los pintores abstractos trabajan directamente su obra sin que medie un boceto previo. Sabemos que es cierto para algunos artistas pero es importante apuntar que en el caso de Bonilla Ryan su proceso era tradicional. Cientos de bocetos así lo confirman, algunos bocetos son de pinturas realizadas y otros de obras por realizar. Siendo la mayor parte de la obra de Bonilla Ryan de carácter abstracto es interesante que una libreta de 1997 tenga muchos bocetos de pinturas figurativas para las cuales indicó usaría modelo. A estos efectos el artista escribió: "*que las pinturas aunque sean figurativas estén bien resueltas como abstracción y con la misma frescura y soltura*". Esta cita es interesante porque demuestra su verdadera inclinación y la importancia que siempre le dio a la composición.

Muchas personas nos hemos preguntado sobre la fascinación que las lunas ejercían sobre Bonilla Ryan. Ya no tendremos que tener más curiosidad porque el artista dejó entre sus papeles la explicación: "*¿Porqué las lunas? Las lunas me permiten pintar directamente como expresión abstracta subliminar y ejercer ahí mi intelecto visionario*". Este tema fue recurrente en su obra, desarrollado desde temprano en su carrera y explorado con ahínco hasta su muerte. Nuestro artista escribió de los paisajes lunares el 21 de abril de 1997:

*"se afirma
un mundo
pero es un mundo
del espíritu
un mundo libre
para que el espíritu
corree a su antojo
porque es solo en
el Espíritu
y desde el Espíritu
donde se puede ser libre."*

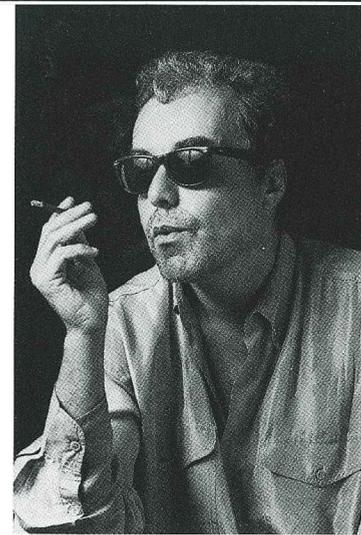
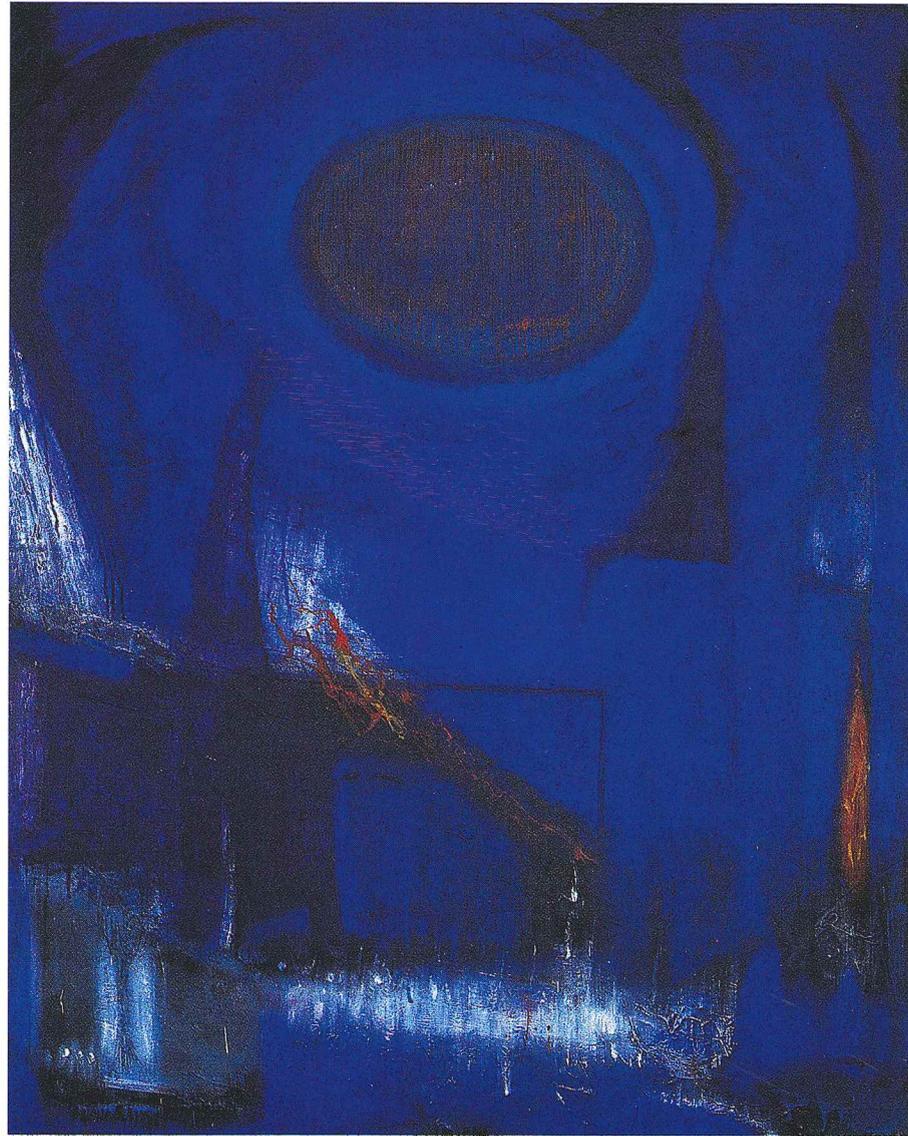
Otro de sus poemas narró su cruda realidad:

*"el pintor pinta solo
el pintor vive solo
el pintor sufre solo
el pintor resuelve solo
el pintor se enferma solo
el pintor se jode solo
el pintor no tiene a nadie"*

La historia del arte presenta ejemplos de artistas que en vida- y por distintos motivos- a pesar del valor formal de su producción, no lograron reconocimiento y fama. A través del estudio de la obra y de la divulgación de la misma, la historia se ha encargado de reevaluar a estos artistas y de situarlos en el sitio que les corresponde. Confiamos que esta exhibición sea el primer paso para que le hagamos justicia a la obra de Bonilla Ryan y que la historia del arte puertorriqueño lo acoja en su justo lugar al redescubrir a uno de nuestros mejores pintores abstractos.

ADLÍN RÍOS RIGAU
PRESIDENTA, ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CRÍTICOS DE ARTE CAPÍTULO DE PUERTO RICO

En un bosque de Vermont/s.f./acrílico sobre masonite/30"x24"

ENTRE LA MÚSICA Y EL LENTE

Escribir sobre Bonilla o Roberto como él me pedía que lo llamara no ha sido fácil pues recuerdo muchas anécdotas de nuestra amistad. Pero para escribir de Roberto puedo escoger la música que nos apasionaba como el jazz. Principalmente de John Coltrane por lo abstracto de sus interpretaciones, al igual que Roberto se manifestó a través de la abstracción en la pintura. Así el escuchar lo abstracto de Coltrane, Ornette Coleman, Miles Davis, Theoloius Monk o Charlie Parker, era para Roberto y sigue siendo para mí una satisfacción absoluta.

Espero que ya Roberto esté compartiendo con estos intérpretes de la abstracción musical a los cuales ambos admiramos.

EDWIN MEDINA
FOTÓGRAFO
23 DE DICIEMBRE DE 2001

CATÁLOGO

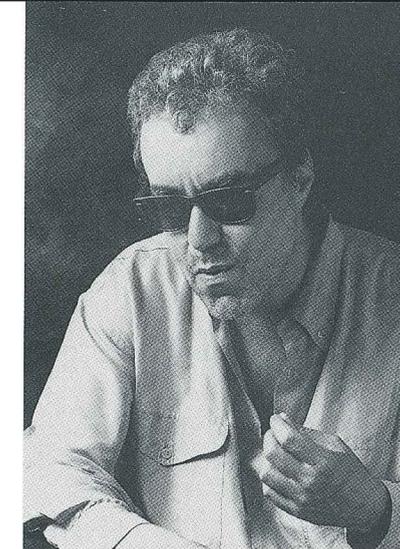
1. Meseta
1998
44" x 28"
Acrílico sobre papel	13. Durina en Copenhague
s.f.
53" x 40"
Acrílico sobre tela
2. Los guardianes de la niebla
s.f.
44" x 28"
Acrílico sobre papel	14. Paisaje invernal
s.f.
40" x 53"
Acrílico sobre tela
3. De mar y sol para un olvido
s.f.
44" x 28"
Acrílico sobre papel	15. En el principio: Génesis
s.f.
48" x 35"
Acrílico/esmalte sobrmasonite
4. Maldoror
s.f.
44" x 28"
Acrílico sobre papel	16. Nuova Roma
1976
42" x 30"
Acrílico sobre masonite
5. Sin título
s.f.
29" x 26"
Acrílico sobre masonite	17. Volkano
1992-93
65" x 48"
Acrílico sobre masonite
6. Ataque a Munich
s.f.
28" x 22"
Acrílico sobre foam core	18. Sin título
s.f.
77" x 60"
Acrílico sobre tela
7. En un bosque de Vermont
s.f.
30" x 24"
Acrílico sobre masonite	19. Nigeria (un retrato del joven John Coltrane)
s.f.
48" diámetro
Acrílico sobre masonite
8. Rojo en Lundinii
1996
48" x 27"
Óleo sobre tela	20. Mar Bravío
2001
9" x 12"
Acrílico sobre canvas board
9. Sin título
s.f.
53" x 40"
Acrílico sobre tela	21. Sin título
s.f.
9" x 12"
Acrílico sobre canvas board
10. Sin título
s.f.
50" x 39"
Acrílico sob	22. La Virgen de los abismos
1998
11" x 14"
Acrílico sobre canvas board
12. Puerto Azul, Homenaje a William Bazioetz
1998
50" x 40"
Acrílico sobre tela	23. Cuando te conocí
s.f.
11" x 14"
Acrílico sobre canvas board

Ataque a Munich/s.f./acrílico sobre foamcore/28"x22"

JOSÉ ROBERTO BONILLA RYAN

- 1947 Nace el 28 de junio en Aibonito, Puerto Rico
1969 Mención de Honor en dibujo, Certamen de Navidad Dibujo del Ateneo Puertorriqueño
Colectiva Antiguo Instituto de Cultura Puertorriqueña
Colectiva Centro de Estudiantes de la UPR
1971 Se gradua de la Escuela de Artes Plásticas del ICP
Seis Artistas Jóvenes, Museo de la Universidad de Puerto Rico
Nueva generación de Artistas Puertorriqueños, Galería El Morro
1973 "Preparación, Ejecución, Integración", Museo de Bellas Artes, Instituto de Cultura Puertorriqueña
1974 Nueve Artistas Puertorriqueños, Galería El Morro, Viejo San Juan
Exposición de Dibujos, Galería Guaraguao, Viejo San Juan
Artistas Puertorriqueños de la Nueva Generación, ICP
1976 Primer Salón de Pinturas de la UNESCO, Museo de la UPR
1977 Segundo Salón de Pinturas de la UNESCO, Museo de la UPR
1978 Exposición Inaugural Galería San Sebastián
1979 Muestra Anual de Pintura y Escultura, ICP
1980 Muestra Anual de Pintura y Escultura, ICP
1981 Cuatro Pintores Abstractos, Museo de la Universidad de Puerto Rico
Primera Mención de Honor del Sexto Salón de Pintura de la UNESCO, Museo de la Universidad de Puerto Rico
1981 Séptimo Salón de Pinturas de la UNESCO, Museo de la UPR
1982 Octavo Salón de Pinturas de la UNESCO, Museo de la UPR
1988 Colectiva de Artistas de la Galería, Galería Luigi Marrozzini
1990 Muestra Inaugural Galería Raíces
Pequeño Formato 90, Galería Luigi Marrozzini
1991 Pequeño Formato 91, Galería Luigi Marrozzini
"Rechazados y Objetores", Galería Luigi Marrozzini
1992 Roberto Bonilla Ryan, "Momentos 1987-1992", Galería Luigi Marrozzini
"Paisajes de Puerto Rico", Galería Latinoamericana, Viejo San Juan
1994 "Pinturas de Roberto Bonilla Ryan", La Cruz Azul de Puerto Rico
1995 Escribe Calma Aparente el ensayo principal para el catálogo de la "Retrospectiva de Joaquín Reyes" en el Museo de Arte Contemporáneo
2001 Fallece en julio en Santurce, Puerto Rico

CRÉDITOS

Dirección / Adlín Ríos Rigau
Coordinación / José A. Fonseca Torres
Fotografía / Pedro Torres y Edwin Medina
Diseño de sala / Arq. Otto Reyes
Diseño de catálogo / José A. Fonseca Torres
Ensayos / Domingo García, Edwin Medina,
Ernesto J. Ruíz de la Mata y
Adlín Ríos Rigau
Enmarcados / Angel Mathiu y Javier Figueroa
Impresión / Elmendorf

AGRADECIMIENTOS

Dr. José Jaime Rivera, Presidente,
Universidad del Sagrado Corazón
Angel Enrique Bonilla
Carlos Eduardo Bonilla
Neyda Alicea y Zayra Bonilla Alicea
Don Carlos Cruz
Myrna Miranda y Marisa Vega del
Decanato de Desarrollo en la USC

GALERIA DE ARTE
Universidad del Sagrado Corazón

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

tel: 787-728-1515 ext. 2561
fax: 787-268-8847
galeria@sagrado.edu