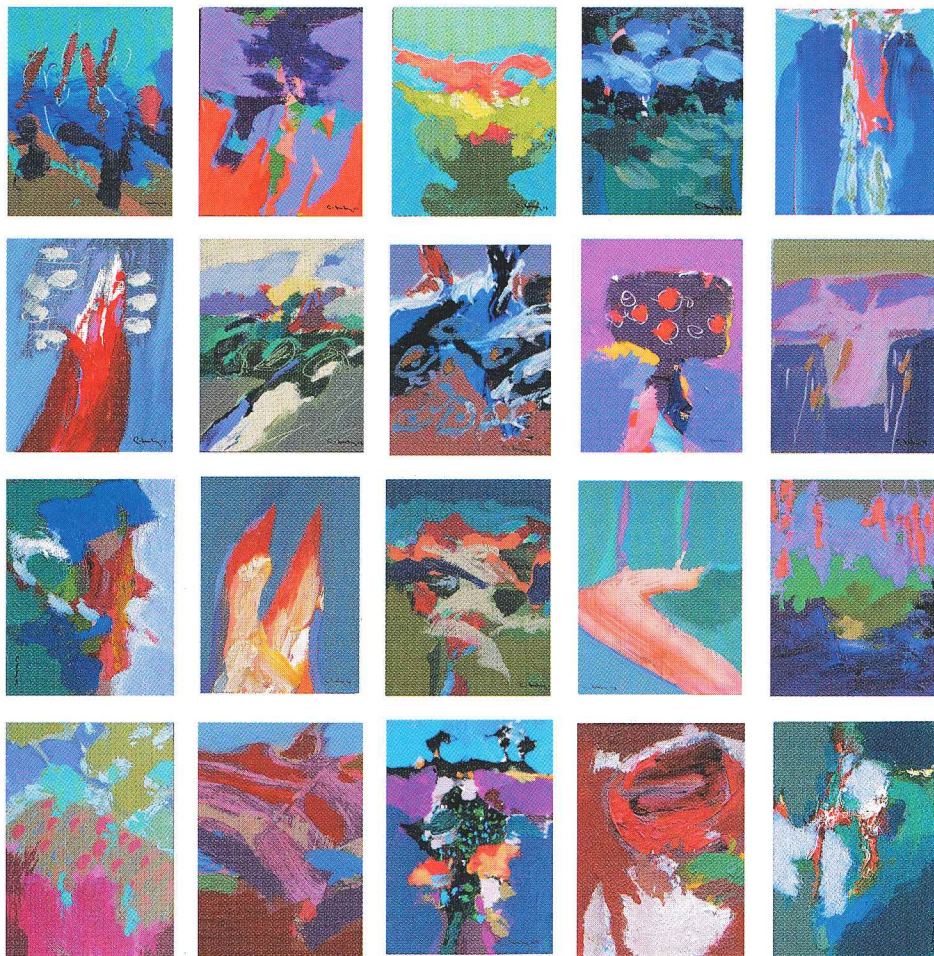

CARMELO FONTÁNEZ POEMAS

GALERIA DE ARTE UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN

La abstracción ha tenido un rol preponderante en el arte puertrorriqueño desde la segunda mitad del siglo XX. Manifestaciones de la vida cotidiana, así como de la naturaleza, son temas que han motivado a nuestros artistas en su búsqueda personal, ya bien en el ámbito de lo figurativo, como en lo no representativo.

La Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón se enorgullece al presentar del **20 de noviembre al 17 de diciembre de 2003**, la obra reciente del maestro de la abstracción, Carmelo Fontáñez. El artista nos sorprende nuevamente con 72 piezas que recogen el más exquisito cromatismo y un trazo profundamente armonioso. Se produce entonces un cuerpo de obra que Fontáñez titula: **Poemas**. Sin embargo, no nos sorprende que las pinturas de esta exposición disfruten de un marcado sentido lírico que hace honor al título seleccionado.

Es nuestro deseo que esta muestra sea el camino para que generaciones jóvenes conozcan la obra de Carmelo Fontáñez. Sabemos que para muchos será un verdadero placer visual, esa también es nuestra intención. Queremos también agradecer al poeta Jan Martínez por prestarnos su inspiradora y hermosa poesía, indiscutible obra de arte lírica que añade más belleza a la obra de Carmelo. Gracias por compartir con todos nosotros estos preciosos poemas y bienvenidos a su casa.

Adlín Ríos Rigau
Directora, Galería de Arte, USC
Directora, Museos y Parques, ICP

54

42

22

POEMA A DOS VOCES

La poesía y la pintura tomadas de la mano una vez más. La exposición *Poemas* se compone de unos 70 acrílicos en su mayoría de formato pequeño, casi todos pintados en el verano del 2003. Y de una selección de *haikus* y versos de mi libro *Jardín* publicado en el 2000 y de *La flor de la espuma*, aún inédito. Los trabajos de Carmelo, aunque pequeños, mantienen la monumentalidad, no son meras viñetas. Cada pieza mantiene su carácter único y particular. Por su cercanía en la hora de la creación, algunas piezas contienen cierta unidad. Son obras cuidadas donde se recorre una amplia gama de color. En los mismos se capta más que el objeto, la esencia que lo constituye. Son momentos de un proceso, pareciera que en su ritmo interno estuviéramos a punto de presenciar una transformación que se anticipa en la compleja dialéctica de la forma y el color que nuestro pintor trabaja. Solo el lírico fragmento de una sensación que va desarrollándose.

CARMELO FONTANEZ CORTIJO, nació en Río Piedras Puerto Rico el 16 de Julio de 1945. Realizó su bachillerato en Educación con especialidad en Arte en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Prosiguió estudios conducentes al grado de maestría en Educación de Arte en New York University. Se desempeñó como profesor de Humanidades, Historia, Teoría, Crítica de Arte, Dibujo y Pintura en los recintos de Mayagüez y Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. También dictó cursos de Arte en la Universidad Interamericana, Escuela de Artes Plásticas, Liga de Arte de San Juan, Museo de Arte Contemporáneo y Museo de Arte de Puerto Rico. Se ha distinguido como acuarelista dibujante y pintor. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en museos galerías, y centros educativos y culturales de la isla y el exterior. Representó a Puerto Rico en la Bialnal Arte de la Habana, Cuba 1986 y la primera Bienal de Pintura del Caribe de la República Dominicana. Su obra ha sido galardonada en diversos certámenes de arte auspiciados por el Ateneo Puertorriqueño, La Revista *Sin Nombre*, Universidad de Puerto Rico, bancos y corporaciones privadas. También ha sido premiado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte Capítulo de Puerto Rico. Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas entre las que se encuentran: Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte Contemporáneo, Ateneo Puertorriqueño, La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Compañía de Turismo, Banco Popular y otras.

Exposiciones Individuales (selección de lo más reciente)

- 2002 Casa Escuté, Carolina, Puerto Rico.
- 2000 Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, Puerto Rico.
- 1999 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.
- 1998 Colegio de Abogados de Puerto Rico.
- 1997 Galería sin Título, San Juan Puerto Rico.
- 1993 Centro Europa, Santurce Puerto Rico.
- 1992 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Hato Rey Puerto Rico.
- 1991 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.

Exposiciones colectivas (selección de lo más reciente)

- 2003 Muestra Nacional de Arte Puertorriqueño. Museo del Arsenal de la Puntilla, San Juan, Puerto Rico.
- 2003 Museo de Arte de Puerto Rico, Colección permanente.
- 2002 Galería Girasol, Río Piedras, Puerto Rico.
Galería Raíces, Santurce, Puerto Rico.
Galería Guatibiri, Río Piedras, Puerto Rico.
- 2001 Muestra Nacional de Arte Puertorriqueño, Museo del Arsenal de Puntilla, San Juan, Puerto Rico.
Muestra de Arte Puertorriqueño en Guadalupe.
- 2000 Exposición los Tesoros de la Pintura Puertorriqueña, Museo de Arte de Puerto Rico.
- 1998 Exposición Itinerante por los Estados Unidos, (El Papel del Papel).
- 1997 V Salon de Dibujos, Museo de Arte Moderno, República Dominicana.
Museo Puertorriqueño, Instituto de Cultura de Puerto Rico.
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.
- 1996 Museo de Arte y Antropología de la Universidad de Puerto Rico.
- 1994 Museo las Américas, San Juan, Puerto Rico.
- 1993 Museo de Arte Contemporáneo, San Juan Puerto Rico.
International Trade Center, Curazao.
- 1992 Galería de Arte Moderno, República Dominicana.
Compañía de Turismo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.

58

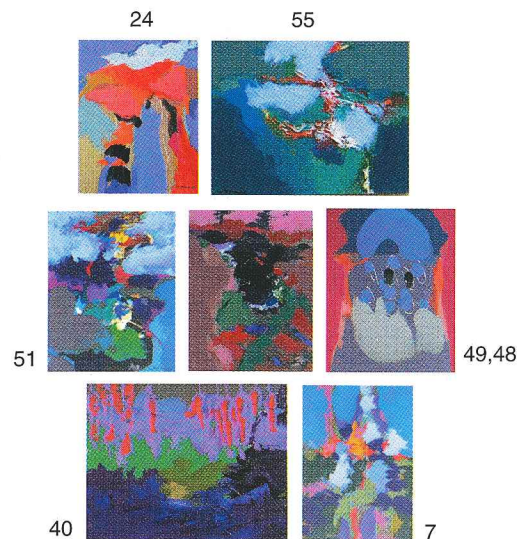
67

Carmelo es sin lugar a dudas uno de los pintores más líricos que ha dado nuestra nación. Su pintura y sus dibujos, -obra vastamente elogiada y reseñada-, es un prodigio de la luz y los colores que la naturaleza caribeña luce a diario. Son hondas meditaciones en que el color comienza a definir instantes de luz, adagios de sombra, celajes de sueños que quedaron dormidos sobre el valle, en el remiendo rojo de una heliconia, en un viento con aires de azul que nos devuelve la constancia de la mar, rojos que son gardenias de fuego. La vaga forma de un gallego queda en un amarillo que coquetea delicias al lado de un magenta. Y permanecen unas esencias, el ramaje que se refleja en el agua y ya es sólo trazo, sombría caligrafía de la enramada que lo urdiera, o el recuerdo del ala que abandona el ave sobre el acuamarina de la mar en una tarde de junio. Queda en estas piezas breves de espacio pero monumentales en su vuelo, un vago trasunto de lejanías, de pretéritos inconformes, de formas que a veces y muy discretamente con esa magia de lo sencillo se atreven a pronunciar un parecido, una lírica semejanza. Y queda para la posteridad el recuerdo de aquella mirada que cantara Peaché Hernández en su famoso madrigal.

Carmelo nos ha dado en su pintura y sus dibujos ese profundo amor por la naturaleza y esa conciencia ecológica que lo anima. Nos ha regalado la fúlgida entraña del paisaje, el interior desgarrado de los colores, como un chamán azteca que extranjera del paisaje el corazón que lo anima y ahora nos lo devuelve en estas formas palpitantes en estas abstracciones tan parlantes.

Así de esa misma estirpe es el *haiku*, antigua forma que ha perdurado del lirismo japonés. Nos lo trajo en sus valijas José

Juan Tablada, ese interesante poeta mexicano, que viajara el oriente a principios de siglo. Es una forma ceñida en la que también se busca atrapar el instante, esos agudos silencios en que natura expresa una maravilla que jamás tendrá retorno, como el último atardecer, o la postrer llama en que se fundió el alba. El instante en que las cosas encuentran su parentesco, su gracia perdida, ese instante milagroso lo pretende atrapar el poeta de *haiku* en su decir lírico. No se si en estos intentos lo halla logrado como lo ha logrado, Carmelo, en su pintura que busca la misma gracia por otros caminos.

En castellano se ha estipulado para esta forma del *haiku* -que no suele tener título- una estructura rítmica y formal de siete/ cinco/ siete. Tres versos extremadamente cortos, apenas diecisiete sílabas en las que se pretende configurar la visión que es apenas viento que se atreve a mirarse en un cristal. Por eso esta breve forma es capaz de atrapar en sus momentos más felices las rápidas coincidencias en que lo humano se

hermana con la naturaleza, por que guarda en su forma el espacio exacto para atrapar lo esencial que siempre es fuga, escorzo, relámpago. Entonces el *haiku* ancestral perdura como la forma por excelencia para interpretar ciertos estados de la naturaleza, ciertas visiones, pasajeras instancias que se intuyen en el prodigioso devenir del cosmos.

Poemas es una expresión conjunta de ese amor por la naturaleza que siempre ha caracterizado el trabajo de Carmelo y el mío. Las pinturas no se hicieron para ilustrar los poemas. Ni los poemas como correlato de gráfica. Es relevante añadir que los trabajos del pintor fueron realizados en el barrio Caimito y que también muchos de mis *haikus* fueron escritos en ese mismo barrio, tan bello donde el paisaje y el paisanaje redundan con la misma bondad. Caimito es ese escorzo de verdor que todavía se atreve a insistir entre los montes y que los grandes intereses amenazan a diario con destruir.

¿Coincidencias? Sólo la pintura y la poesía podrían postular semejante pregunta. Queda de usted ahora descubrir los encuentros, urdir el profundo misterio de las analogías, entrar por la puerta del instante que se congela para siempre, ya sea en el trazo o en el verso. Queda *Poemas*. Porque la poesía permanece siempre no importa el continente en que aliente ya en la pintura o en el verso o en la conjunción de ambos.

JAN MARTÍNEZ
Luquillo, Puerto Rico
octubre de 2003

Las abstracciones que aquí presento hacen referencia al paisaje y los eventos que acontecen en el mismo: lluvia, viento, neblina, luz, sombra, amanecer, atardecer, noche, reflejos y corrientes. Fueron realizados con el empeño de que cada obra tenga un carácter particular y que mantenga su monumentalidad dentro de un formato pequeño. Evocan poemas visuales de aparente sencillez pero de gran profundidad sobre el pasar del tiempo y el espacio. Carmelo Fontánez, noviembre del 2003

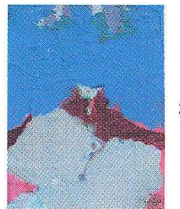
CATÁLOGO DE OBRAS

La dimensión de cada obra está identificada en pulgadas. Todas fueron elaboradas en acrílico. Cada título representa el primer verso o "hayku" de los poemarios: *La flor de la espuma* y *Jardín*, obra intelectual del poeta Jan Martínez.

1. Yo soy mi río	18 x 24	2002	37. En lontananza	5.75 x 4.25	2003
2. Se riza el lago	18 x 24	2002	38. El bosque canta	5.75 x 4.25	2003
3. Temblor del cielo	14 x 11	2001	39. Una espalda	5.75 x 4.25	2003
4. Nada perdura	5.75 x 7.5	2003	40. La noche calla	5.75 x 7.5	2003
5. Honda la raíz	5.75 x 7.5	2003	41. Rumor del río	5.75 x 7.5	2003
6. La espuma frágil	5.75 x 7.5	2003	42. Bajo el lucero	5.75 x 7.5	2003
7. En el espejo	5.75 x 4.25	2003	43. El umbral	5.75 x 4.25	2003
8. El ave traza	5.75 x 4.25	2003	44. Surgir del día	5.75 x 4.25	2003
9. Azul sobre blanco	5.75 x 4.25	2003	45. Sobre el pastel	12.5 x 6	2003
10. Sol de la mañana	6 x 14	2003	46. Marfil celaje	5.75 x 7.5	2003
11. La mar te sueña	10 x 7.25	2003	47. Nació la rosa	5.75 x 7.5	2003
12. Dejo sin sangre	10.75 x 5	2003	48. En el espejo	5.75 x 7.5	2003
13. La hoja viajera	10.75 x 5	2003	49. Un hombre pasa	5.75 x 4.25	2003
14. La vieja tierra	10.75 x 5	2003	50. Fui la canción	5.75 x 4.25	2003
15. Amanecer	10.75 x 5	2003	51. En la montaña	5.75 x 4.25	2003
16. La lluvia cae	5.75 x 7.5	2003	52. En el silencio	5.75 x 7.25	2003
17. Voz de la cima	5.75 x 7.5	2003	53. Una orquídea	5.75 x 4.25	2003
18. Vitral del fuego	5.75 x 7.5	2003	54. Cae la tarde	5.75 x 7.5	2003
19. Por la vereda	5.75 x 7.5	2003	55. Sangra el silencio	5.75 x 7.5	2003
20. Si pierde alas	5.75 x 7.5	2003	56. Azul la cima	5.75 x 4.25	2003
21. La luciérnaga	5.75 x 7.5	2003	57. Una copa roja	5.75 x 4.25	2003
22. Vera morir	5.75 x 7.5	2003	58. Jardín derramado	10.75 x 5	2003
23. Buscando al viento	5.75 x 7.5	2003	59. Los ojos del fuego	10.75 x 5	2003
24. En la ancha cumbre	5.75 x 7.5	2003	60. La tarde agoniza	5.75 x 4.25	2003
25. La llamada sueña	5.75 x 7.5	2003	61. Hayku de otoño	5.75 x 4.25	2003
26. Noche del árbol	5.75 x 4.25	2003	62. Pica el pez	5.75 x 4.25	2003
27. La noticia última	5.75 x 4.25	2003	63. La tarde encendida	5.75 x 4.25	2003
28. En el rocío	5.75 x 4.25	2003	64. Rumor de alas	5.75 x 7.5	2003
29. Ondula el viento	5.75 x 4.25	2003	65. El crepúsculo de la llama	5.75 x 7.5	2003
30. Fuego enamorado	5.75 x 7.5	2003	66. La mariposa vuela	5.75 x 4.25	2003
31. Lar del azogue	5.75 x 7.5	2003	67. La luna riel	5.75 x 7.5	2003
32. La luz del día	5.75 x 4.25	2003	68. Rayo de luz	5.75 x 7.5	2003
33. De oro y plata	5.75 x 4.25	2003	69. Reflejos	5.75 x 7.5	2003
34. Sobre la hoja	5.75 x 7.5	2003	70. Constelado árbol	10.75 x 5	2003
35. La flor de la espuma	5.75 x 7.5	2003	71. La luz impera	10.75 x 5	2003
36. Un viernes santo	5.75 x 7.5	2003	72. Vencido el vidrio	10.75 x 5	2003

60

31

21

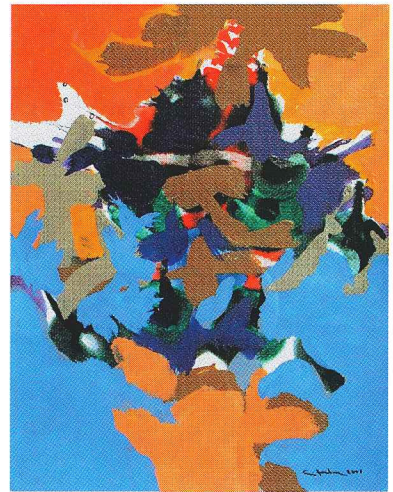
68

OBRAS EN PORTADA
41, 69, 34, 27, 56
35, 17, 50, 18, 4
52, 25, 16, 19, 40
58, 10, 53, 22, 55

GALERÍA DE ARTE
Universidad del Sagrado Corazón

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

3

Créditos

Directora / Adín Ríos Rigau
Coordinador / José A. Fonseca
Diseño de sala / Arq. Otto Reyes
Ensayo y poesía / Jan Martínez
Fotografía / Carmelo Fontánez
Diseño catálogo / José A. Fonseca
Enmarcado / Willie Núñez
Impresión / Elmendorf

Agradecimientos

Dr. José Jaime Rivera
Presidente,
Universidad del Sagrado Corazón
Johnson & Johnson
David Arturo Díaz
Rafi Trelles
Don Carlos Cruz
Carmen María Martínez
Luis Rivera

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