

ENCUENTRO
con
Máximo Rafael Colón

Galería de Arte • Universidad del Sagrado Corazón

El Pan Nuestro, madera, cobre y talla de santo, 9" x 18" 2010

Ensayo curatorial

Encuentro con Máximo Rafael Colón es la muestra con la que se celebra el XXII aniversario de la Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón la cual fortalece nuestra tradición de rescatar y presentar artistas que no conocemos o hemos olvidado. De la diáspora nos llega un artista que posee un expresivo y extenso cuerpo de trabajo realizado durante los últimos 45 años en distintas ciudades del mundo.

Esta antología consta de 3 objetos devocionales y de 64 fotografías análogas en blanco y negro, que tienen como objetivo común documentar una diversidad de aspectos sociales que han impactado la vida del artista y de sus compatriotas en Nueva York y Puerto Rico.

Devocionales es una instalación de clara referencia cristiana. (*Madre, Tres amores y El pan nuestro*) En los tres altares realizados con objetos encontrados, el artista se apropia de la iconografía religiosa para expresar sentimientos y experiencias muy personales. En ellos combina la corporeidad y calidez de las tallas con la bidimensionalidad y cromatismo de las estampitas religiosas. *Madre* es un sentido homenaje a su mamá, mujer valiente que emigró a Nueva York y trabajó arduamente para ofrecerle un mejor futuro a sus hijos.

Música es la expresión de una de sus pasiones. Su afinidad por ella le llevó a documentar a importantes artistas (Rubén Blades, Eddie Palmieri, Tito Puente, Pete Conde, Cuco Valoy, Paquito De Rivera) en distintos clubes nocturnos de Nueva York, entre ellos el famoso Copacabana. Paralelamente, fotografió a músicos en la calle afirmando que ellos al igual que los profesionales adelantan y fortalecen la cultura y las tradiciones.

Política son imágenes que dan vida a personajes quienes desde la década de los 60 al presente han abogado por distintas causas sociales y políticas, logrando derechos y justicia social. (Oscar López, Salvador Allende, Lolita Lebrón, Angela Davis y la comunidad a través de marchas de protesta.)

El mundo ante mis ojos representa la búsqueda del conocimiento a través de la aventura de viajar para conocer otras culturas. (México, Perú, Francia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Cuba y Puerto Rico) Independiente de la geografía, los temas son los mismos: el amor, el trabajo, la soledad, la diversión...

Vida es la celebración del amor materno y paterno presentado en el abrazo que dan a sus hijos jóvenes y adultos. Es también la mirada atenta a la infancia. Siendo los niños y niñas el futuro, es la obligación de los adultos cuidarlos para que logren desarrollarse.

En **Autorretratos** el artista se representa a los 28 años y en la actualidad. Tanto en la foto en la bañera como en la que lleva sombrero, luce una mirada serena y directa. En la tercera fotografía, el fondo es casi tan protagónico como el retratado.

Encuentro es una recopilación de obras notables de Máximo Rafael Colón la cual reafirma el valor de la documentación social muy particularmente cuando está acompañada por dominio técnico y gran expresividad estética.

Adlín Ríos Rigau
Curadora

REENCUENTRO CON LA ISLA

*Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y
el corazón en un mismo eje*
-Henry Cartier-Bresson, 1977

#29

La fascinación que la fotografía provocó ante el público desde su nacimiento, en 1839, se fundamentaba principalmente en la estrecha relación que empezaba a unir este medio visual con la reproducción directa y fiel de la verdad. La luz se convertía en un elemento revelador, símbolo tradicional de la sabiduría, que por medio de la cámara otorgaba al ser humano la certeza del conocimiento sensible. La vinculación entre fotografía y verdad pasaba entonces a simbolizarse a través de una referencia que se remonta a la tradición de los emblemas renacentistas: una mano abierta desde cuyo centro un ojo nos mira. La cámara fotográfica se convertía, por consiguiente, en la materialización mecánica de los ojos en la mano del fotógrafo, lo que le permitía reproducir con veracidad todo lo que observaba a través de ella.

Quienes le conocen, y conocen también sus intereses y su amplia producción, saben que Máximo Colón es uno de esos artistas que vive permanentemente con sus ojos en la mano. Me atrevería a afirmar que cuando Máximo observa, lo hace, intuitivamente, como si se encontrara detrás del objetivo de su cámara, eligiendo el encuadre adecuado, la fuente idónea de luz y su intensidad correcta. Y cuando ha configurado mentalmente

la toma perfecta, podemos estar seguros de que debe sentir una necesidad irrefrenable por detener esa imagen y aprehenderla para siempre en la materialidad de la copia fotográfica. La mano, además de ser la encargada de sostener y dirigir el ojo -es decir, la cámara-, es también la que tradicionalmente ha exigido la corroboración del tacto, la posesión de la prueba empírica de la existencia, la que ha permitido atrapar para siempre la realidad que ya ha pasado. Roland Barthes ya lo advertía en las páginas de *La cámara lúcida*: la fotografía es evidencia de que "esto ha sido", de que esa escena, de que esos individuos que aparecen contenidos en la reproducción en papel han estado presentes frente a su objetivo. Es así como el placer de mirar desemboca inexorablemente en el deseo de tener y de guardar, y en la prolongada existencia de Máximo Colón, estos dos afectos han sido las piezas de un motor que ha impulsado la creación de toda su obra fotográfica.

Las más de cinco décadas por las que se dilata la producción de Máximo Colón confirman que, además de sentir pasión por la fotografía, este creador arecibeño ha entendido y adoptado este medio como una forma de documentar su paso por su propia vida. En sus viajes, emplea la cámara como una herramienta de conocimiento y la convierte también en un instrumento que logra traducir su entusiasmo por la aventura y su atracción por los misterios que para él encierran las tradiciones de otras culturas distintas a la suya. El lenguaje al que recurre para dialogar con aquellas y con otras más cercanas es el que mejor conoce y que domina con maestría, el que ha heredado de sus grandes maestros en la distancia: el de la paciente espera por el instante decisivo de Henry Cartier-Bresson, el de las arriesgadas perspectivas de Aleksandr Rodchenko, el de la afectuosa empatía ante los desconocidos de Jack Délano y el de la clandestina

observación de Walker Evans. Este crisol de miradas que se funden en su mano se presenta, a su vez, como un lenguaje visual que ha convertido en suyo propio y que demuestra que él es, en la mejor de las formas posibles, un moderno clásico. No obstante, Colón nos advierte también que sabe contradecirse e incluso traicionarse cuando se apega demasiado a la tradición. Su serie más reciente, próxima a publicarse en forma de libro, avisa de que puede revolcar el mundo y rebelarse contra lo que ya domina. El título que la abandera, *My Upside Down World*, es una fiel prueba de ello.

La cabeza y el ojo de Máximo Colón se alinean también a la hora de traducir las sinestesias al idioma de la fotografía. Las sensaciones que estallan en el cuerpo de los músicos cuando se dejan capturar por su cámara, embriagados en el trance de un concierto en una sala brumosa o en un plenazo en la calle, logran que podamos escuchar sus ritmos y sus melodías a través de la imagen, que aspiremos el humo de la sala de conciertos y que queramos acompañar con las palmas de las manos la energía que desprenden sus acordes y sus movimientos. En su faceta de luchador por los derechos civiles de las comunidades desfavorecidas de la Ciudad de Nueva York, de las cuales él también se sintió parte -y que vuelven a estar desgraciadamente en primera plana en la actualidad, cuarenta años después-, Máximo Colón dice siempre “presente” a través de su cabeza, de su mano y con su cámara. El corazón, como no podía pensarse de otro modo por quienes de verdad le conocen, las envuelve a todas ellas e inunda cada uno de los documentos que atestiguan que defendió las causas de los que reclamaban justicia.

El corazón, por otro lado, ese elemento que falta para triangular el dúo conformado por la cabeza y el ojo, es el

recurso desde el que nacen sus retratos infantiles y los que tienen la maternidad como protagonista. Con unos individuos tan retantes a la hora de retratar como son los niños, Máximo Colón es fiel seguidor de la recomendación del icónico fotógrafo Steve McCurry: “Si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz”. La mirada paciente, honesta y amable de este artista puertorriqueño es la conjuración perfecta para lograr que la luz que se cuele por el objetivo de la cámara revele la sonrisa y la ternura de todos los que fueron sus cómplices en cada una de sus imágenes.

Sin embargo, hasta el día en el que llega a presentarse este recorrido de cuarenta y cinco años de su producción, condensada en algo más de sesenta instantáneas, el alma fotográfica de Máximo Colón había permanecido quebrada. La herida de la prolongada espera por el reconocimiento institucional que su obra aguardaba se sana en el año recién comenzado de la mano de dos de las grandes universidades que existen en su país. No se trata este, por lo tanto, de un encuentro común y corriente con la isla de la que se vio obligado a partir cuando era solamente un niño. Este es, en realidad y con el honor que merece, un reencuentro con su geografía y con su gente, con el espacio que Máximo merece, y que se traduce en su carrera fotográfica como un bálsamo para sus ojos, para su mente y, sobre todo, también para su corazón.

Laura Bravo
Catedrática
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

#2

#17

#35

#48

#57

#59

Catálogo de obras

Musica:

- 1- Familia Cepeda en Hostos Community College, Bronx, New York, 2000
- 2- Tito Puente y Paquito de Rivera, *Salsa meets Jazz* en The Village Gate, NYC 1993
- 3- James Moody Salsa meets Jazz en The Village Gate, NYC 1993
- 4- Ismael Santiago "El Mago de la Sinfonía", Park Ave, NYC 1975
- 5- Eddie Palmieri en Club Broadway, NYC, 1989
- 6- Haitian Bamboo Band NYC 1989
- 7- Haitian Drummer NYC 1989
- 8- Machito, Goddard River Side Community Center, NYC 1979
- 9- Ruben Blades en The Bottom Line NYC 1984
- 10- Paquito de Rivera Salsa Meets Jazz en The Village Gate, NYC, 1993
- 11- Las Manos del Maestro Eddie Palmieri en Club Broadway, NYC, 1989
- 12- Pete "El Conde Rodríguez" en El Copacabana, NYC, 1998
- 13- Concierto del Zapatero en 2nda Ave, NYC 1975
- 14- Yomo Toro en Brooklyn College, NYC, 1984
- 15- Cuco Valoy en El Copacabana, NYC 2001
- 16- La Bomba en Camaradas (Yerba Buena), El BARRÍ, NYC, 2005

Política:

- 17- Rogativa por Oscar en Viejo S.J, 2015
- 18- Lolita Lebrón Liberada, The Church of St. Paul The Apostle, NYC, 1979
- 19- Los Pueblos Unidos, The U.N, NYC, 1974
- 20- La lucha Sigue, West Side NYC, 1983
- 21- Angela Davis en Center Street NYC, 1973
- 22- El Último Adios: Salvador Allende y Orlando Letellier saliendo Waldorf Astoria NYC, 1973

El mundo ante mis ojos:

- 23- Mao en Berlín, Alemania 2014*
- 24- Soledad en Mainz, Alemania 2000
- 25- Tango en La Habana, Cuba, 2013*
- 26- *La Cosecha* en La Habana, Cuba, 2013*
- 27- Boda en París, 2015*
- 28- Interludio en París, 2000
- 29- Homenaje a Paul Strand Oaxaca, México, 2001
- 30- Del Sudor de mis Manos, Guadalajara México, 1985
- 31- Inseguridad, Cusco, Peru, 1996
- 32- En los pasos de Martin Chamby en Cusco, Peru, 1996
- 33- El Barbero de Estremoz, Portugal, 1983
- 34- La mirada, Portugal, 1984
- 35- Bruma, NYC, 1975
- 36- La Espera, Hartford Connecticut, 1973
- 37- Falsa Esperanza, Puerto Rico, 1972
- 38- Obreros, Río Piedras, Puerto Rico, 2016
- 39- Blanca, Humacao, Puerto Rico, 1978
- 40- El Hamaquero, Humacao, Puerto Rico, 1978

Vida:

- 41- Autorretrato con Marco, NYC 1972
- 42- Noel Colón e hijo en El Comite NYC, 1973
- 43- Ana y Andrea NYC, 2002
- 44- Olga y Lauren NYC, 2001
- 45- Diogenes Ballester y madre, Puerto Rico, 2015*
- 46- Bibi e Isi NYC, 1973
- 47- Mis vecinos NYC, 1974
- 48- La Muñeca Paris, 2005
- 49- Sin Título NYC, 1984
- 50- Imna Arroyo e hijas, NYC, 1974
- 51- Qué me importa a mi!! NYC, 1974
- 52- José "Fofito" y Silvio, P.R, 2016
- 53- Adrian y Luna, Washington D.C, 2014

- 54- Angelita y Thalia, NYC, 1993
- 55- La lección, NYC, 1989

Autorretrato:

- 56- Autorretrato Urbana, Illinois, 1974
- 57- Autorretrato NYC, 1978
- 58- Autorretrato París, 2014*

Devocionales:

- 59- En Nazaré, Portugal, 1983
- 60- Mass Grief 911, Union Square, NYC, 2011
- 61- Las hijas de María, West Side, NYC 1973
- 62- La Virgen en El BARRÍ, NYC, 1975
- 63- Jesucristo, West Side, NYC, 1973
- 64- El Día de Los Santos, Manatí, 2014

- Madre, (2012)
Madera, cobre, talla de santo
18" x 4 3/4" X 4"

- El Pan Nuestro, (2010)
Madera, cobre, talla de santo
9" x 18"

- Tres Amores, (2012)
Madera, cobre, talla de santo
31" X 32" X 4"

Las obras son impresas en gelatina de plata (Silver Gelatin Print) por el artista y miden 11" x 14". Excepto 6 fotografías digitales las cuales están identificadas con *. Obra en portada #56.

#58

Máximo Rafael Colón (Arecibo, Puerto Rico, 1950).

Fotógrafo radicado en Nueva York. Estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York (NYU). Aunque su medio primario es la fotografía análoga, Colón también crea conjuntos en la tradición de objetos encontrados. Sus obras han sido expuestas en diversos lugares de Nueva York y Puerto Rico y varias de sus fotografías forman parte del Centro De Estudios Puertorriqueños en el CUNY Hunter College y de la colección permanente de la National Portrait Gallery de la Smithsonian Institution en Washington D.C. El trabajo de Colón fue destacado en ¡Presente! The Young Lords (2015) en el Museo del Arte del Bronx, El Museo del Barrio en NYC y el Centro Loisaida en Manhattan. Actualmente está editando *My Upside Down World: Deconstructing Photography*, un proyecto digital de cinco años que abarca fotografías de Nueva York, Puerto Rico, Berlín, Mainz, París, La Habana y Toronto. www.maximorafaelcolon.com

Programación educativa:

Visita guiada a cargo del artista el **sábado, 25 de marzo** a partir de las **2:00 p.m.** Abierto al público general.

Agradecimientos:

Deseo agradecer profundamente a la Universidad del Sagrado Corazón y su Galería de Arte por brindarme esta oportunidad de hacer mi sueño realidad, presentar mi obra en la tierra que me vio nacer. A las profesoras Laura Bravo y Adlín Ríos Rigau por investigar mi obra, a Norma Vila y José Hernández por su incansable dedicación con las artes y a la colega artista Elizabeth Robles por su amistad y apoyo. Agradezco grandemente a mi compañera Kathe quien me sostuvo durante este proceso arduo. Muy agradecido por el amor y apoyo incondicional de mi familia y amistades de aquí y allá. !!Les dedico esta exposición a todos ellos!!

Tres Amores, madera, cobre, talla de santo, 31" X 32" X 4", 2012

Créditos

Adlín Ríos Rigau
Curaduría y diseño de exhibición
Norma Vila Rivero
Coordinación, diseño de catálogo y exhibición
Laura Bravo López
Ensayo
Sandra Pomales y Norma Vila Rivero
Relaciones públicas
Juan Fernando Morales
Montaje

Horarios

Martes a viernes: 9:30 a.m a 5:30 p.m
Sábados: 9:30 a.m a 4:30 p.m
Domingos y lunes: Cerrado

Fecha de exposición

Febrero 16, 2017 - Abril 8, 2017.

Galería de Arte USC

787.728.1515 ext. 2561

email: galeriadearte@sagrado.edu

web: www.sagrado.edu/galeria

©1995-2017 Universidad del Sagrado Corazón