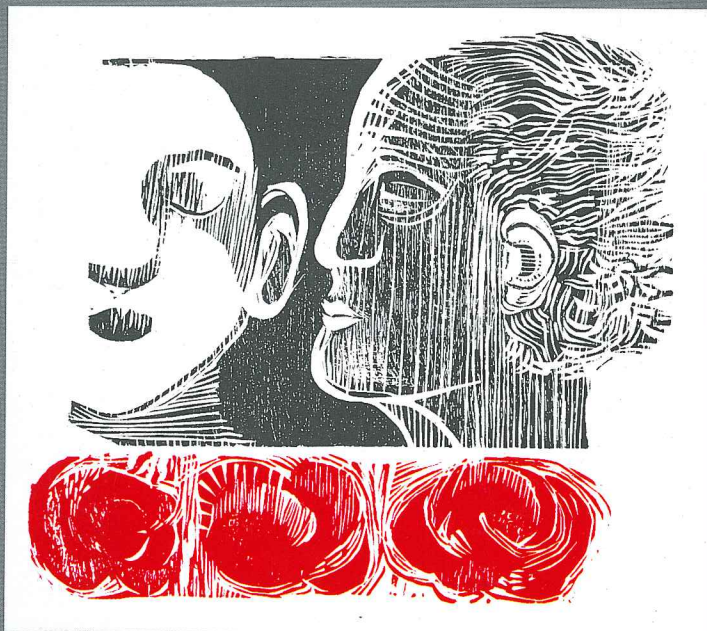

EL BESO DE LA TINTA

[CONSUELO GOTAY]

LIBROS.ALFABETOS.CALENDARIOS.GRABADOS

10 de noviembre al 20 de enero de 2012

GALERÍA DE ARTE • UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN

Saludo de la Directora

Las universidades se crecen cuando ofrecen experiencias significativas a sus estudiantes y a la comunidad. De eso se trata la educación de excelencia. Desde su fundación hace 16 años, la Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón, ha tenido entre sus objetivos principales presentar una programación diversa y dinámica que muestre lo mejor del arte puertorriqueño. Nuestras casi 80 exposiciones, que van desde lo clásico y tradicional hasta lo conceptual y emergente, así lo demuestran. En esta ocasión nos place presentar la exposición *El beso de la tinta* de Consuelo Gotay, discípula de maestros y maestra grabadora puertorriqueña. La muestra consta de grabados, libros de artista, alfabetos y calendarios. Consuelo Gotay con su admirable trayectoria en la plástica nacional nos regala una clase de arte pertinente, tanto por su técnica como por su concepto. Agradecemos dicha experiencia frutiva.

Esta nos interesa particularmente por su doble lectura, la eminentemente estética y la didáctica. Sin duda para una galería de arte universitaria, la última es primordial por su carácter formativo. Confiamos en que el estudio del proceso mostrado será fuente de ideas e información para todos los visitantes, muy particularmente para los estudiantes de arte del país. Bienvenidos a Sagrado.

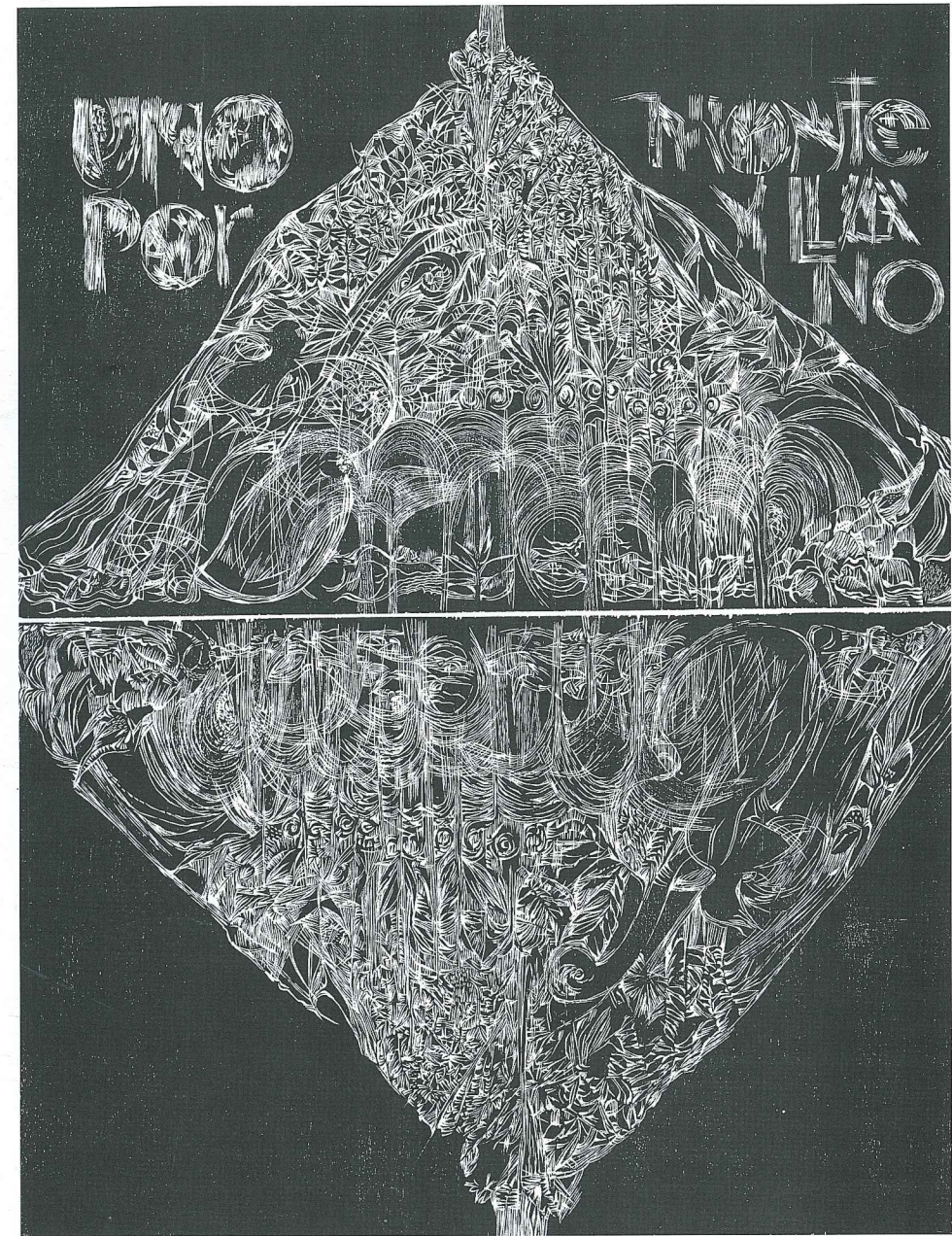
Adlín Ríos Rigau
Directora de la Galería
Decana de Desarrollo

Datos biográficos

Consuelo Gotay

Nació en Bayamón, Puerto Rico en 1949. Realizó estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue discípula de José Antonio Torres Martinó. Estudió con el maestro Lorenzo Homar. Hizo estudios de imprenta en la Escuela Vocacional Bernardino Cordero Bernard de Ponce, Puerto Rico y en el Center for Book Arts de Nueva York. Estudió Grabado no-tóxico en la Canadian School for Non-Toxic Printmaking con Keith Howard. Fue profesora y directora del Departamento de Artes Gráficas de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, donde desarrolló un taller de artes del libro. Ha sido profesora de grabado en Puerto Rico y en la República Dominicana. Se ha desarrollado como grabadora y diseñadora gráfica. En los últimos años, su trabajo ha estado dirigido hacia el libro de artista.

Ha sido premiada por la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe y por la Bienal de Grabado de Barranquilla, Colombia. Ha expuesto individualmente en Puerto Rico, la República Dominicana, Martinica, España y los Estados Unidos. Su trabajo se encuentra en colecciones y museos de Puerto Rico, Estados Unidos, Martinica y España.

El libro de artista: un objeto cargado

La existencia de libros de artista como movimiento internacional, fue toda una sorpresa para mí porque la sensibilidad de los tiempos apunta en otra dirección. Son tiempos en que los artistas han descompuesto, han magnificado, han colgado, han podrido, han desarmado, han pisoteado, han deconstruído, y el libro tiene algo de sagrado.

Sus antecedentes están en la prehistoria de la imprenta en donde sus creadores utilizaron cuanto material disponible hubiera, desde la pared húmeda de una cueva, la superficie de una piedra, la cara de una hoja, una plancha de barro, papiro, sogá, hilo, cabulla, madera, vellum, piedras preciosas, hasta llegar a esa mismísima pulpa machacada y escurrida llamada papel: ese que hoy día parece escasear y se hace y se deshace y se vuelve a formar para dejar allí la historia, la huella más íntima, los números, los signos.

Siempre llegaron los mercaderes al templo y quisieron vendernos gato por liebre. También asistimos a las hogueras, a las quemas de libros clandestinos, a los textos escondidos, a los que no se pueden hacer ni dejar de hacer. A esta inmensa milenaria necesidad humana de dejar una marca no le encuentro mejor manera de realización que en la forma del Codex (bendito sea el genio que se lo inventó y nos libró del rollo), para guardar allí el gemido, el gozo, la alegría, la muerte, el vómito, el grito, la venganza, el odio, el dolor, la pureza, la luz, la forma.

Digamos que un libro de artista es un libro hecho por un artista. No por un comerciante o por un marchante de arte. Un objeto que convenimos en llamar Libro porque tiene secuencia, principio y fin, como una canción: tiene letras, ¿o no?, tiene imágenes, ¿o no?. Digamos que todos sabemos lo que es un libro, ¿o no?

Aunque los antecedentes del libro de artista se remontan en la historia, el género es un fenómeno bastante reciente además de internacional. Los libros que estudian el tema mencionan exposiciones importantes en Barcelona, París, New York. En la Feria del Libro de Guadalajara del 2007, hubo una exposición de libros de artista españoles. Curiosamente, en Puerto Rico hubo una gran exposición llamada *El Portafolio y la Hoja Liberada* (1995). En esta muestra se incluían algunos libros de artista que se presentaban aún como portafolios. En Puerto Rico, en algunos casos se pasó del portafolio al libro de artista naturalmente, porque están muy cercanos en forma. En otros casos se trabajó directamente el género. Yo no me percaté de que mi trabajo caminaba en esta dirección a medida que mi interés y mi atracción por ese medio crecía y comenzaba a realizar mis primeros proyectos.

Pero ¿qué elementos caracterizan un libro de artista? Nos preguntamos al igual que la profesora norteamericana Johanna Drucker, ¿será un libro de artista si es multi-ejemplar, o de una sola copia,

Procederá un rumor iluminado, linóleo
Hay un país en el mundo, 1996

si tiene grabados o si la tipografía es de un printer, si es gigantesco o una miniatura, si es una colección de hojas sueltas, un rollo o un acordeón, si incluye grabados o fotos, o si no tiene imágenes? En verdad, hay muchas maneras de realizarlos y pienso en algo que leí alguna vez en donde se hablaba de estos libros que recobraban su antiguo esplendor: porque algunos de estos artefactos anteriores a la imprenta y los posteriores al Renacimiento (llamados Incunables) tuvieron un brillo y una fuerza que fueron perdiendo. Los artistas del siglo veinte retoman el libro, no desde la computadora y el printer, sino desde la creatividad, utilizando todo tipo de materiales, incluyendo una especie de revival de equipos de imprenta obsoletos para la industria.

Este evento estético está lleno de juego y los artistas retoman los elementos que tradicionalmente componen el libro para llevarlo a algún otro lugar. Por ejemplo, Apollinaire, que con sus caligramas debe haber vuelto locos a sus impresores o quien fuera que escribió 32 metros de poesía; o si miramos la poesía concreta de Esteban Valdés y no encontramos casi ninguna palabra, porque el libro de artista se cuestiona a sí mismo y en sus juegos creativos rompe cristalizaciones. Por eso, cuando tratamos de establecer una definición, partimos más de la creatividad que de la forma como una camisa de fuerza. Y aquí me detengo para compartir mi proceso.

Veinte años antes de mi primer libro de artista, (un pequeño acordeón con el poema *Valle de Collores* de Luis Lloréns Torres realizado en 1992 con la misma fuente tipográfica que utilizó Lorenzo Homar para su libro *Los Renegados*) soñaba con hacer libros y no sabía exactamente qué hacer. En 1990 llegué a la Escuela de Artes Plásticas y encontré en los pasillos una prensa antigua y cajas con tipos de plomo en un estado deplorable. Allí comencé un viaje que no fue glamoroso porque nunca es fácil rescatar los oficios olvidados. Homar no se acordaba del proceso. Pero conocí una persona que me encaminó al aprendizaje de la impresión tipográfica, Geo Laws, educado entre los artistas que hacen libros en la ciudad de Nueva York. Así es que hoy declaro mi influencia de los artistas de esa ciudad, la que hemos llamado una de las fronteras de Puerto Rico.

A los 40 años, estudié imprenta en la Escuela Superior Vocacional Bernardino Cordero Bernard de Ponce, Puerto Rico y después en el Center for Book Arts de New York. Descubrí las prensas tipográficas de prueba, rescaté y repartí las que encontré. Aprendí a encuadernar y le enseñé a todos los que se acercaron. Fundé el *Taller el Polvorín de las Artes del Libro* en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Aunque ya no tenemos ese Polvorín, hemos conservado el nombre como sello de los libros producidos allí. Este trabajo se ha realizado bastante en solitario, pero he sido totalmente incapaz de no hacerlo.

Para finalizar, deseo relatarles una corta anécdota. Estando en la Universidad de Princeton, se me acercaron dos estudiantes muy interesados en hacer libros de artista y me preguntaron: "Consuelo, ¿qué es ese *Taller El Polvorín* donde hacen estos libros tan interesantes?" Yo les respondí con un nudo en la garganta: "Mi salón de clases."

Consuelo Gotay

Texto leído en la exposición de libros de artista de la Feria Liber, Barcelona, 2010

CATÁLOGO

1. *Cuaderno de un retorno al país natal/ Cahier d'un retour au pays natal*, Aimé Césaire, 1993

Libro de 18 páginas sueltas 13" x 16". Estuche forrado en tela. Contiene 6 xilografías a página entera y cuatro viñetas. Selección de la artista del *Cahier d'un retour au pays natal*, con traducción al español de Agustí Bartra (México). Tipografía compuesta a mano en Bembo. Impreso sobre papel Domestic Etching en la prensa Vandercook de el taller *El Polvorín* de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico en una edición de 50 ejemplares numerados y firmados por la artista.

2. *Hay un país en el mundo*, Pedro Mir, 1996

Libro de 26 páginas sueltas 12" x 13". Estuche forrado en tela. Contiene 5 grabados en linóleo a página entera y 14 viñetas. Incluye el poema en su totalidad y una página de introducción escrita por la artista. Tipografía Bembo compuesta a mano. Impreso en una prensa Vandercook en el taller de la artista en Cataño, Puerto Rico. Papel Superfine de la Casa Mohawk (EU). Edición de 50 ejemplares numerados y firmados por la artista y el poeta.

3. *Puerta al tiempo en tres voces*, Luis Palés Matos, 1998

Edición de 32 páginas. Ocho cuadernillos sencillos impresos por ambos lados 9" x 14". Estuche forrado en tela, 8 grabados a página entera y 7 viñetas grabadas en linóleo e impresas sobre papel Folio blanco y negro, directamente de sus planchas originales, clisés tipográficos y tipografía compuesta a mano. Edición limitada a 35 ejemplares. Tipografía *Fronda* diseñada especialmente para esta edición por Consuelo Gotay y Edna Acosta. Diseño, grabados, impresión y encuadernación de Consuelo Gotay con la asistencia de Rafael Orejuela (impresión) y Aristides Cruz (encuadernación) en el taller de la artista, Cataño, Puerto Rico. Ensayo introductorio de Arcadio Díaz Quiñones.

4. *¿Puedes?*, Nicolás Guillén, 2001

Libro de 26 páginas, 6 cuadernillos sencillos impresos por ambos lados, 10" x 15". Seis grabados en colografía a color. Tipografía realizada con placas de fotopolímero en una prensa Vandercook. Impresión de la artista con la asistencia de Marcela Comte en el taller de la artista. Edición de 15 ejemplares.

5. *Salmos del cuerpo ardiente*, Lourdes Vázquez, 2007

Libro de 32 páginas, 8 cuadernillos sencillos impresos por ambos lados, 11" x 15". Estuche forrado en tela. Incluye ocho xilografías a doble página. Tipografía *Sayer Spiritual* realizada de placas de fotopolímero impresas en una prensa Vandercook sobre papel Lenox. La edición ha sido realizada de sus placas originales en el taller de la artista en Cataño, Puerto Rico. Edición de 35 ejemplares.

6. *Para que sepas*, Angel Darío Carrero, 2011

Libro de 34 páginas, impresas por ambos lados, 6.5" x 6". Encuadernación *A Dos*, tapa dura. Se incluyen los poemas *Tú*, *Para que sepas*, *Tríptico a la deriva* y *Enigma de la desnudez*. Tipografía *Centauro* compuesta a mano. La artista realizó el diseño, la impresión y la encuadernación en su taller de Cataño, Puerto Rico. Los grabados son xilografías impresas directamente de sus planchas originales. Edición de 80 ejemplares firmados por la artista y el poeta. Incluye un CD con la música del poema *Para que sepas* interpretado por Nydia Caro.

7. *Alfabeto En Borges*, linóleo, 4.5" x 7", 1980

Realizado originalmente a petición del poeta Joserramón Ché Melendes para ilustrar la edición de su libro *En Borges*, Editorial *Qease*. Edición manual de 25 ejemplares impresa directamente de sus planchas originales sobre papel de arroz.

8. *Alfabeto xilográfico*, 6 1/4" x 8", 2010

Edición manual impresa directamente de sus placas originales en el taller de la artista en Cataño, Puerto Rico, sobre papel Superfine, numerada y firmada. Estuche forrado en tela. Edición de 25 ejemplares.

9. Calendario 1994

10. Calendario 1995

11. Calendario 1996

12. Calendario 1997

13. Calendario 2004

14. *Suite Inabón Yunes* Incluye cuatro xilografías inspiradas en el poema de Juan Antonio Corretjer

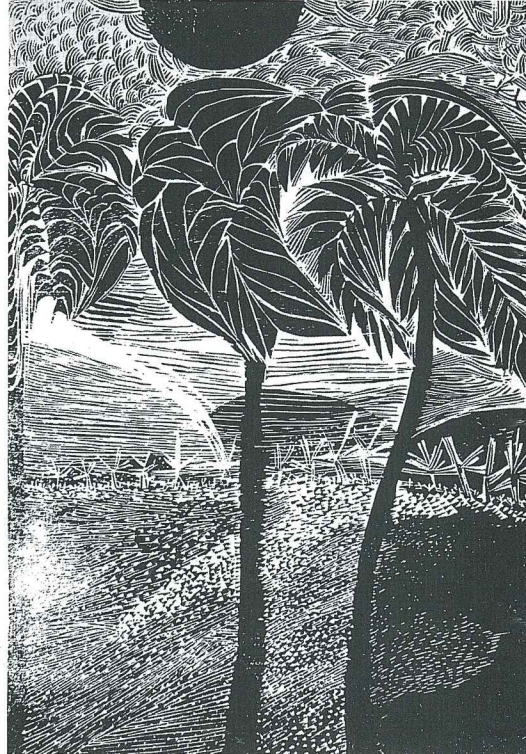
• *Estar claro, ser transparente*, xilografía, 2009

• *Desde la nube al mar*, xilografía, 2009

• *Uno por monte y llano*, xilografía, 2009

• *Tortuga*, xilografía, 2010

Y he aquí que yo he llegado, xilografía, *Cuaderno de un retorno al país natal*, 1993

Puerta al tiempo en tres voces, linóleo, 1998

El enjambre de besos, linóleo, Hay un país en el mundo, 1996

COLECCIONES

Instituto de Cultura Puertorriqueña
 La Casa del Libro, San Juan, Puerto Rico
 Colección Otto Reyes
 Colección Chilo Andrew
 Museo de Arte de Ponce
 Museo de Arte de Puerto Rico
 Biblioteca General de Puerto Rico
 Oficina de Turismo de Puerto Rico
 Colección Esso Standard Oil, Puerto Rico
 Chase Manhattan Bank, Puerto Rico
 Museo de Arqueología, Historia y Arte de la
 Universidad de Puerto Rico
 Cartón y Papel de Venezuela
 CEPAL (Centro Regional para el Fomento
 del Libro en América)
 Princeton University, Graphic Arts Collection
 British Library
 Boston University Library, Special Collection
 New York Public Library, Shomburg Collection
 Yale University
 Library of Congress
 Hunter College, New York, Centro de
 Estudios Puertorriqueños
 City College of New York, Dominican
 Studies Department
 Smith College, Rare Book Room,
 Northampton, Massachussets
 University of Connecticut, Storrs
 University of Notre Dame, Hesburgh Library
 Colección Caja Granada, España
 Colección Bienal de Grabado, Douro, Portugal
 Colección Taller Xalubiña, Menorca, España

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1973 *Dibujos, Grabados y Acuarelas*
 Colegio de Ingenieros de Puerto Rico
- 1976 *Grabados*
 La Galería, Calle Fortaleza, San Juan
- 1977 *Grabados*
 Galería Oller, Hato Rey, Puerto Rico
- 1982 *Grabados*
 Casa de Teatro, Santo Domingo
- 1983 *Grabados*
 Casa Candina, Condado, Puerto Rico
- 1984 *Grabados y Dibujos*
 Exposición conjunta con Thimo Pimentel
 Galería Nouveau, Santo Domingo
- 1993 Exposición del portafolios *Cuaderno de un
 retorno al país natal*
 Le Colisée, Fort-de-France, Martinica
 §La Casa del Libro, San Juan, Puerto Rico
- 1994 *Grabados*
 Princeton University, Joseph Henry House,
- 1996 Exposición del libro *Hay un país en el mundo*,
 Pedro Mir
 La Casa del Libro, San Juan, Puerto Rico
- 1997 Biblioteca Nacional, República Dominicana
- 1998 Exposición del libro de artista *Puerta al
 tiempo en tres voces*, Luis Palés Matos
 Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
 §Museo de las Américas, San Juan, Puerto Rico
- 2001 *Poetas del Caribe*, Universidad del Turabo,
 Casa Rectoría, Gurabo, Puerto Rico
- 2006 *El Libro de Joel*
 Galería URI, San Juan, Puerto Rico
- 2006 *Poetas del Caribe*
 Museo de Arte Contemporáneo, Santo Domingo
 República Dominicana
- 2007 *Consuelo en Granada*
 La Estampería, Granada, España
- 2011 *El beso de la tinta: libros, calendarios, alfabetos, grabados*
 Galería de Arte, Universidad del Sagrado Corazón
 San Juan, Puerto Rico

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1974 *Tercera Bienal del Grabado Latinoamericano*
San Juan, Puerto Rico
- 1976 *Certámenes de la Revista Sin Nombre*,
San Juan, Puerto Rico, 1976, 1977, 1980, 1982
§ *Gráfica y Poesía de Puerto Rico en la*
República Dominicana
Casa de Teatro, Santo Domingo
- 1977 *Gráfica y Poesía de Puerto Rico en el Museo*
de Arte de Ponce
§ *37 Artistas Latinoamericanos*
Cartón y Papel de Venezuela
Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela
- 1979 *Gráfica y Poesía de Puerto Rico*
Galería Antillas, Caracas, Venezuela
- 1981 *Sala de Gráfica Puertorriqueña en Saludo a*
Latinoamérica, San Juan, Puerto Rico
- 1982 *Gráfica Puertorriqueña en Saludo a Latinoamérica*
Voluntariado de la Casas Reales, Santo Domingo
§ *Colección Esso de Gráfica Puertorriqueña*
Museo de Arte, Ponce, Puerto Rico
- 1983 *Gráficas por la Paz*, Casa del Gorjón,
Santo Domingo
§ *Women Artists from Puerto Rico*
Galería Caymán, New York
- 1984 *Exposición Itinerante Latinoamericana de*
Ilustraciones y Libros para Niños y
Adultos, Feria de Bologna, Italia
§ *Bienal de la Habana*, Cuba
§ *Conozca a sus Artistas Gráficos*, exposición
auspiciada por la Hermandad de Artistas Gráficos
de Puerto Rico, Segundo Nivel, Plaza las Américas
- 1985 *Obra única sobre papel*, Arsenal de la Puntilla
San Juan, Puerto Rico
- 1986 *Bienal de la Habana*, Cuba
§ *Bienal de San Juan del*
Grabado Latinoamericano, Puerto Rico
§ *Isla a Isla: dibujos y grabados*
puertorriqueños contemporáneos
Shaffer Gallery, Pratt Institute, New York
- 1991 *Libros*
Casa Candina, Condado, Puerto Rico
- 1992 *Nueve Mujeres*
Cerámica y gráfica, Librería Hermes
San Juan, Puerto Rico
§ *Colectiva Gráfica*
Auspiciada por la
Hermandad de Artistas Gráficos
Galería Botello, San Juan, Puerto Rico
§ *X Mostra da Gravura*
Curitiva, Brasil
- 1995 *XI Bienal de San Juan del Grabado*
Latinoamericano, Puerto Rico
§ *El Portafolios y la Hoja Liberada*
Museo de las Américas, San Juan, Puerto Rico
- 1996 *Block Prints in the Americas*
Graphic Studio
University of South Florida
- 1997 *XII Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano*
y del Caribe, San Juan, Puerto Rico
- 1998 *Segunda Bienal del Grabado Latinoamericano*
y del Caribe, Barranquilla, Colombia
- 2001 *XIII Bienal del Grabado Latinoamericano*
y del Caribe, San Juan, Puerto Rico
La Palabra Dibujada: Grabados y libros de artista
Museo de las Américas, San Juan, Puerto Rico
§ *Saludo Gigante a la 13ra. Bienal del Grabado*
Latinoamericano y del Caribe
Casa Escouté, Carolina, Puerto Rico
§ *Gráfica en saludo a la Bienal*
Sala de Exposiciones, Escuela de Artes
Plásticas, San Juan, Puerto Rico
§ *7th Annual New Jersey Book Arts Symposium*
and Exhibition, Rutgers University Library
- 2003 *Bienal de Varna*, Bulgaria
§ *Book Arts: Puerto Rico*
University of the Arts, Philadelphia
- 2005 *Bienal de Varna*, Bulgaria
§ *II Bienal Interamericana del Cartel*, Bolivia
§ *Seda Aguatinta: Gráfica Pictórica*
San Juan, Mayagüez, San Germán,
Carolina, New York
§ *Entre Amigos*
Buckman Performing Arts Center
Memphis, Tennessee
- 2006 *Muestra Nacional de Artes Plásticas*
Arsenal de la Marina, San Juan, Puerto Rico
- 2008 *Persistencia en el grabado Puertorriqueño*
Museo de las Américas
Universidad de Puerto Rico, Carolina
Museo de Arte e Historia René Marqués,
Arecibo, Puerto Rico
Universidad Interamericana, San Germán
- 2010 *Bienal Internacional de Grabado*
Douro, Portugal
- 2010 *Arte en Archipiélago*
Grabados, Restaurant Archipiélago
Ponce, Puerto Rico
- 2010 *Exposición de libros de artista*
Feria Liber, Biblioteca de la Sagrada Familia
Barcelona, España

Hay un país en el mundo, linóleo, 1996

DEDICATORIA

Los proyectos creativos tienen su propia energía. Ese fuego creativo se ve a distancia y es recibido por quienes se sienten convocados.

Dedico esta muestra a mis maestros:
José Antonio Torres Martinó y Lorenzo Homar.
Ellos fueron los de la idea.

A los poetas:
Jose Ramón Melendes, Luis Llorens Torres, Pedro Mir, Luis Palés Matos, Aimé Césaire, Lourdes Vázquez, Pedro López Adorno, Juan Antonio Corretger, Angel Darío Carrero. Ellos dieron la palabra.

A los que comentaron mi trabajo a través del tiempo:
José Antonio Torres Martinó, Arcadio Díaz Quiñones, Edgardo Rodríguez Juliá, Vanessa Droz, Lourdes Vázquez, Margarita Fernández, Marianne de Tolentino, Santiago Román Ramírez, José Antonio Pérez Ruiz. Ellos regaron la voz.

A los colaboradores del taller:
Victor Rodríguez Gotay, Edna Acosta, Rafael Orejuela, Arístides Cruz, Mauricio Conejo, Vilma Delgado, Wilfredo Geigel, Angel Darío Carrero, María Teresa Gotay. Ellos pusieron sus manos y su corazón. A mis estudiantes. A todos los demás.

CREDITOS

Adlín Ríos Rigau- Directora

Norma Vila Rivero- Coordinación y montaje de exposición

Consuelo Gotay
Mauricio Conejo- Diseño de catálogo y sala

Advanced Printing Buenaventura- Impresión

Horario

Martes a viernes: 9:30am a 5:30pm

Sábados: 11:00 am a 4:30pm

Domingos y lunes: cerrado

Galería de Arte

787.728.1515 ext 2561

galeriadearte@sagrado.edu

©2011 Universidad del Sagrado Corazón

GALERÍA DE ARTE

Universidad del Sagrado Corazón

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