

inter
conne
xio
nes

LECTURAS CURATORIALES DE LA COLECCIÓN DEL MAPR

MUSEO DE ARTE
DE PUERTO RICO

Todo período histórico ha estado marcado por el continuo cuestionamiento de las estructuras y los cánones establecidos. Este paradigma se repite en todos los aspectos de la vida individual y colectiva y, como ha sucedido a través de los siglos, los artistas lideran el desafío con su capacidad de interpretar y plasmar múltiples percepciones del mundo.

Con la exhibición *Interconexiones: lecturas curatoriales del MAPR*, el Museo de Arte de Puerto Rico presenta una nueva propuesta curatorial para la colección que desde su fundación, en el año 2000, la institución se ha dado a la tarea de desarrollar. *Interconexiones* es una especie de introspección que nos revela la universalidad de los planteamientos de nuestros creadores. Compuesta por más de ciento sesenta obras en diecisiete ejes temáticos, la exposición pone de manifiesto la importancia de la colección del museo al tiempo que permite establecer un diálogo con propuestas artísticas globales.

Esta exhibición, que va acompañada de un dinámico componente educativo, no es una paráfrasis de las lecturas existentes sobre la historia del arte puertorriqueño, sino que ofrece una forma distinta de interpretarla, de ahí su valor. *Interconexiones* trasciende el discurso tradicional, ampliando y profundizando en las posibles lecturas de las obras.

Agradezco la labor de todos los que han hecho posible este ambicioso proyecto, muy en especial los artistas, así como las empresas, agencias gubernamentales, instituciones e individuos de todos los sectores que han ayudado a acrecentar la colección del museo y cuyas obras, en donación o préstamo, forman parte de esta exhibición. En particular reconozco la extraordinaria labor realizada por la Junta de Síndicos, por nuestro comprometido equipo de empleados y voluntarios y por cada uno de los auspiciadores que han hecho posible este gran logro para beneficio y disfrute de todos nuestros públicos.

Confiamos en que *Interconexiones* permita ampliar el conocimiento y el diálogo sobre el arte puertorriqueño, como aportación de esta institución a la cultura universal.

Lourdes Ramos Rivas, Ph.D.

Directora Ejecutiva, Museo de Arte de Puerto Rico

Pepón Osorio

En la barbería no se llora / No Crying in the Barbershop, 1994

Donación de / Gift of: Moisés y Diana Berezdivin

Colección Museo de Arte de Puerto Rico

All historical periods have been marked by a questioning of established structures and canons. This paradigm is repeated in virtually every aspect of individual and collective life. As has occurred throughout the centuries, it is the artists who lead in this quest through their ability to interpret and articulate countless perceptions of the world.

With the exhibition *Interconnections: Curatorial Readings of the MAPR*, the Puerto Rico Museum of Art offers new critical insights into the collection that this institution has worked to develop since its founding in 2000. *Interconnections* posits an introspective approach that underscores the universality of the island's artists. Comprising more than 160 works organized along 17 different thematic axes, this exhibition showcases the museum's collection while also generating a dialogue with global artistic currents.

The exhibition, which is accompanied by a dynamic educational component, does not seek to merely paraphrase the established views on the history of Puerto Rican art, but to

provide a completely different way of interpreting it. *Interconnections* transcends traditional discourse by offering broader and more in-depth readings of the works themselves.

I wish to express my gratitude for the tremendous work of all those who have made this project a reality, and to extend special thanks to the artists, companies, government agencies, institutions, and individuals from all sectors of society who have helped the museum's collection grow, and whose works, whether donated or loaned, are included in this exhibition. I also wish to acknowledge, in particular, the extraordinary efforts of the Board of Trustees, the dedication of our team of employees and volunteers, and all of the sponsors who have made this achievement possible for the benefit and enjoyment of the Museum's public.

It is our hope that *Interconnections* will broaden knowledge and foster continued dialogue on Puerto Rico art as part of this institution's commitment to world culture.

Lourdes I. Ramos Rivas, Ph.D.

Executive Director, Museo de Arte de Puerto Rico

Jorge "Rito" Cordero

Colecticleta La Habanera / Havana Collecticycle, 2005

Premio UBS para Artistas Emergentes 2008 / UBS

Prize for Emerging Artists

Colección Museo de Arte de Puerto Rico

Allora & Calzadilla

Under Discussion / En discusión, 2005

Colección Museo de Arte de Puerto Rico

Guy Palzy

Es triste ya no estar triste sin ti / It's Sad Not to be Sad Without You Anymore, 1992

Donación del artista / Gift of the artist

Colección Museo de Arte de Puerto Rico

interconexiones

LECTURAS CURATORIALES DE LA COLECCIÓN MAPR

“La imaginación no es fantasía... La imaginación es una facultad [...] que percibe las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y analogías”. La imaginación [...] desmonta la continuidad de las cosas con el objeto de hacer surgir la “afinidades electivas” estructurales.

*Georges Didi-Huberman,
citando a Walter Benjamin y Charles Baudelaire*

La presente exhibición tiene como objetivo principal mostrar la colección del Museo de Arte de Puerto Rico de forma renovada y acorde con criterios curatoriales actuales. No se trata de una mirada cronológica, y tampoco se pretende ofrecer una lectura unívoca de la historia de las artes puertorriqueñas. *Interconexiones: lecturas curatoriales de la colección MAPR* es una exhibición temática, o mejor sería decir de muchos temas, ya que cada una de las salas por donde se despliega puede ser vista como una muestra independiente. Pero, como el nombre lo indica, también se podrán establecer conexiones entre los distintos temas y obras que integran la totalidad de la exhibición. En este espíritu, hemos integrado al montaje algunas obras de colecciones públicas para enriquecer las interrelaciones. En cada sala se proponen confrontaciones y analogías formales y conceptuales entre las obras expuestas, sin perder de vista los aspectos relacionados con el contexto sociopolítico y cultural en que fueron creadas.

La historia del arte universal o, con más exactitud, la *escritura* de la historia, la historiografía, ha perdido la credibilidad que tuvo a partir del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX como narrativa principal y legitimadora. Demasiado excluyente y centrada en las grandes naciones de Occidente, la historiografía se encuentra en un profundo proceso de replanteamiento que conllevará, entre muchas otras cosas, a repensar los conceptos de historia y universalidad, a cuestionar los centros de poder como únicos legitimarios de la producción artística y a reconsiderar la inclusión de narrativas consideradas marginales.

interconnections

CURATORIAL READINGS OF THE MAPR COLLECTION

"Imagination is not fantasy . . . Imagination is a faculty . . . that perceives the inner and secret relations of things, the correspondences and analogies."
Imagination . . . dismantles the continuity of things, but only in order to accentuate structural "elective affinities."

*Georges Didi-Huberman,
quoting Walter Benjamin and Charles Baudelaire*

The principal aim of the present exhibition is to display the Museo de Arte de Puerto Rico collection in a new way, one that is in keeping with current curatorial criteria. It is not a chronological view, nor does it attempt to offer a univocal interpretation of the history of Puerto Rican arts. Curatorial readings of the MAPR collection is a thematic exhibition, or better stated, an exhibition with many themes, since the display in each of the halls could stand independently. But as the name indicates, connections can be established among the various themes and works that make up the whole. In this spirit, a few works from public collections have been added to the exhibit to enrich these interrelations. In each hall the exhibited works set out formal and conceptual confrontations and analogies without losing sight of aspects related with the socio-political and cultural contexts in which they were created.

The universal history of art or, more exactly, the written history, the historiography, has lost the credibility it enjoyed as the principal and authentic narrative from the eighteenth to mid-twentieth centuries. Too exclusive and centered on the great Western nations, this historiography is undergoing a profound process of reassessment that will entail, among many things, a

rethinking of the concepts of history and universality, a questioning of the centers of power as the only legitimate sources of artistic production, and a reconsideration of the inclusion of narratives that were once considered marginal.

It is no longer necessary to look into local developments with an eye for similarities or concordance with the "achievements" of Western art. Now we mean to understand the creative capacity of the artists in their various contexts. Based on this premise, the MAPR now presents its collection not under the traditional classifications of historical chronologies, but rather by establishing conceptual and interpretive relationships that differ from linear, evolutionary models. At this point it is important to note that "local" does not mean a closed geographical space, pure, free of foreign influences. By "local" we mean exactly the opposite: a human geography always in process, always changeable, exposed constantly to innumerable cultural interactions or hybridizations.

Interconnections: Curatorial Readings of the MAPR Collection is the result of an interpretation of the intrinsic potentialities of the collection in search of new perspectives for the study of Puerto Rican art. Its plural and open character

Ya no es necesario buscar en los desarrollos locales similitudes o concordancias con los “logros” alcanzados por el arte occidental. Ahora se trata de entender la capacidad creativa de los artistas en sus distintos contextos. Partiendo de esta premisa, la colección del MAPR ahora se presenta no bajo las tradicionales clasificaciones de las cronologías históricas, sino estableciendo relaciones conceptuales e interpretativas cuya articulación difiere de los modelos lineales, progresivos y evolucionistas. En este punto es importante aclarar que por “local” no se entiende un espacio geográfico cerrado, puro, libre de influencias foráneas; por “local” entendemos exactamente lo contrario, una geografía humana siempre en proceso, siempre cambiante, expuesta constantemente a innumerables interacciones culturales o hibridaciones.

Interconexiones: lecturas curatoriales de la colección MAPR es el resultado de una interpretación de las potencialidades intrínsecas de dicha colección en busca de ofrecer nuevas perspectivas para el estudio del arte puertorriqueño. Su carácter plural y abierto responde a una aproximación curatorial contemporánea, una que privilegia lo particular sobre las totalizaciones dogmáticas. Las constelaciones de sentido que se proponen pueden expandirse e incluso ser sustituidas por otras sin por esto perder validez.

La publicación que hemos diseñado para acompañar la exhibición está más cercana a una guía de recorrido que a un catálogo tradicional. Con un lenguaje directo, conducirá al espectador por la ruta temática que le hemos propuesto. Los dieciséis microensayos que la componen no pretenden ser conclusivos, sino más bien inclusivos y abiertos a nuevas interpretaciones, destacando un grupo de obras clave dentro de la colección pero dejando al visitante en libertad de realizar sus propias lecturas y conexiones con el resto de las obras.

La ruta temática de esta muestra nos llevará a **presenciar** el nacimiento y desarrollo de un ícono en la pintura nacional, el plátano; **descubrir** cómo en José Campeche la pintura religiosa influye sobre la pintura de retratos; **seguir** la reacción de la pintura puertorriqueña ante el arte académico europeo; **analizar** retratos y autorretratos de artistas a través del tiempo; **confrontar** la producción de cuatro talleres gráficos; **detectar** analogías entre el grabado del pasado y el presente; **comparar** dos tendencias contrastantes en la pintura local: tánatos y eros; **constatar** el sincretismo cultural puertorriqueño en el arte moderno y contemporáneo; **relacionar** el imaginario folclórico de la isla con el imaginario urbano de los puertorriqueños en Nueva York; **develar** las metáforas del cuerpo presentes en algunas obras; **examinar** una vertiente del arte conceptual como creación colectiva; **encontrar** matrices figurativas que subyacen tras la abstracción pictórica; **visitar** con otros ojos una obra maestra; **conocer** tres interpretaciones contemporáneas de lo pasajero; **explorar** la influencia de la tecnología en el videoarte; **entender** las interpretaciones actuales del viaje y la distancia...

Invitamos a nuestro público a un recorrido que avivará la imaginación, esa facultad capaz de percibir las interconexiones *íntimas y secretas* de las obras, capaz de concebir nuevas formas de entender a la historia.

Juan Carlos López Quintero

Curador

Rafael Tufiño
La plena, 1952-54
Mural, caseína sobre masonite
Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña

responds to a contemporary curatorial approximation, one that favors the particular over dogmatic totalizations. The constellations of meaning suggested can be expanded upon and even substituted with others without losing validity.

The publication we have designed to accompany the exhibition is closer to a visitor's guide than to a traditional catalog. In a straightforward style, it will conduct the viewer along the thematic route we are proposing. The sixteen micro-essays included here do not attempt to be conclusive, but rather quite inclusive and open to new interpretations, highlighting a group of key works within the collection, but leaving visitors free to conceive their own readings and connections to the rest of the works.

The exhibition's thematic route will allow us to witness the birth and development of that icon of painting on the island, the plantain; to discover how, in José Campeche, religious painting influences portrait painting; to follow the reaction of Puerto Rican painting to the academic art of Europe; to analyze artists' portraits and self-portraits through time;

to contrast the production of four graphic workshops; to detect analogies among past and present engravings; to compare two contrasting trends in local painting: thanatos and eros; to see Puerto Rican cultural syncretism in modern and contemporary art; to relate the island's folkloric imaginaries with the urban imaginaries of Puerto Ricans in New York; to recognize the metaphorical body language present in several works; to examine an aspect of conceptual art as collective creation; to find underlying figurative patterns in pictorial abstraction; to visit a master work with new eyes; to consider three contemporary interpretations of transitoriness; to explore the influence of technology on video art; to understand current interpretations of travel and distance . . .

We invite our audience on a journey that will fire the imagination, that human faculty capable of perceiving the inner and secret interconnections of the works, capable of conceiving new ways of understanding history.

Juan Carlos López Quintero
Curator

Ángel Botello

Niñas en la playa / Girls on the Beach, 1947

Donación de / Gift of: Tina Hills

Colección Museo de Arte de Puerto Rico

José Campeche

Las hijas del gobernador don Ramón de Castro / The

Daughters of Governor Ramón de Castro, 1797

Colección Museo de Arte de Puerto Rico

HORARIO DEL MUSEO

Abierto de martes a sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., miércoles de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Miércoles de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. libre de costo. Cerrado el lunes. Las galerías cierran 10 minutos antes de finalizar el horario de operaciones del Museo.

MUSEUM HOURS

Open Tuesday to Saturday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m., Wednesday from 10:00 a.m. to 8:00 p.m. and Sunday from 11:00 a.m. to 6:00 p.m. Free admission on Wednesday from 2:00 p.m. to 8:00 p.m. Closed Monday. All galleries close 10 minutes before Museum closing.

Auspiciadores / Sponsors

CÁMARA
DE REPRESENTANTES
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Colaboradores / Collaborators

INSTITUTO
de CULTURA
PUERTORRIQUEÑA

Smithsonian Institution
Affiliations Program

Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR)
Avenida De Diego 299, Parada 22, Santurce, PR
PO Box 41209
San Juan, Puerto Rico 00940-1209
Teléfono: (787) 977-6277 / Fax: (787) 977-4446
www.mapr.org

© 2012 Museo de Arte de Puerto Rico
Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida ni transmitida en medio alguno sin autorización escrita del Museo de Arte de Puerto Rico. / All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission of the author and the Museo de Arte de Puerto Rico.