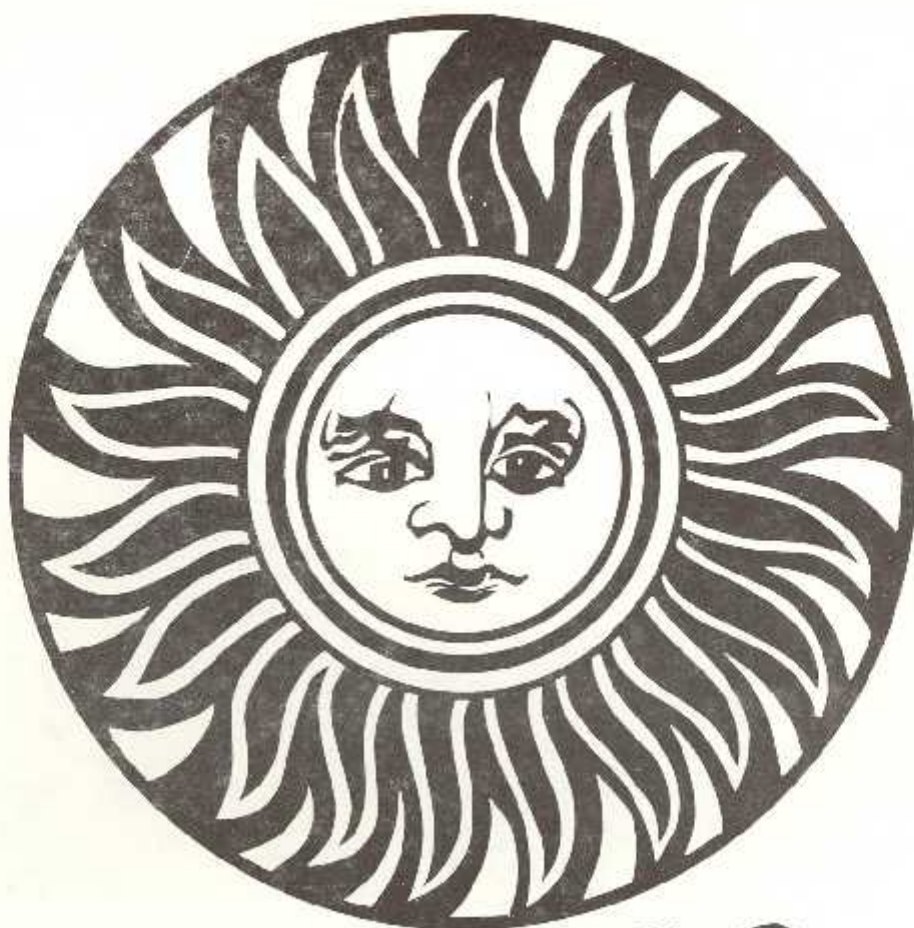

30
Carteles

30
Carteles

rafael rivera rosa

8 de noviembre de 1984

**GALERIA FRANCISCO OLLER
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPTO. DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**

auspician:

Departamento de Bellas Artes. UPR.

Pen Club de Puerto Rico.

Rafael Rivera Rosa: vigencia del cartel

Por: José Antonio Pérez Ruiz

Uno de los exponentes más destacados de la escuela del cartel puertorriqueño es Rafael Rivera Rosa. En sus pasquines afluyen las características que han adjudicado a ese género particularidades distintivas en nuestro país. Como cartelista ha sido prolífero. En sus primeras piezas prevalece el dibujo y se notan inclinaciones escenográficas. Podemos ver esos atributos en **Amor de don Perimplín con Belisa en su jardín**, (1964) en que invita a asistir a las funciones teatrales del drama que lleva ese título, presentadas en el Ateneo. Desde un principio demostró su talento para la gráfica. En la década del setenta Rivera Rosa junto a Nelson Sambolín y René Pietri fundaron el Taller Bija. Allí comenzaron a dar peso artístico al cartel político. La fuerza motriz que lo impulsó fue la temática que desde su punto de vista afectaba al pueblo. A petición de una agrupación de caborjeños efectuó un cartel-retrato de **Betances** (1970) para informar a aquella comunidad la celebración de una actividad en honor al patricio. Aunque ese acto se efectuó hace más de una década la composición sigue utilizándose en reuniones culturales y políticas. Encontramos aquí un buen ejemplo para demostrar como la actualidad de la imagen presentada puede rebasar los propósitos iniciales.

Che (1970) es un homenaje que Rafael rindió al guerrillero cuya acción alteró la realidad histórica del hemisferio. Al duplicar la faz del aguerrido revolucionario produce el efecto de multiplicación que puede aplicarse a la ideología por él sembrada. Así mismo,

apuntala su presencia con clavos que aún no han penetrado totalmente y constituyen una metáfora óptica con la cual simboliza lo que falta por hacer. De iniciativa propia fue también **C.A.L.** (1971) dedicado al grupo clandestino que se denominaba Comandos Armados de Liberación. Recurrió a ampliar una libreta de fósforos de los cuales quedaban algunos prestos a encenderse. El mensaje teleografiado a través de la representación es claro y preciso. También llevó a cabo un Pedro Albizu Campos para convidar a los estudiantes a asistir a un **Congreso de la F.E.P.I.** (1972). Hay que señalar que en los esfuerzos destinados a misiones propagandísticas existen nociones inéditas. Sin embargo, siempre ha cuidado mantener su labor dentro de los cauces peculiares del cartelismo local. Advertimos que durante ese período Rafael desplegó una actividad ideológica de carácter íntimo a través de su arte.

Para **La Tahona** (1970) asumió otra tónica ya que se trataba de la promoción de un negocio. Aparecen en su concepción expresiones que guardan ciertos contactos con el **pop art**. De otra parte el mensaje de **Libéralo** (1972) estaba destinado a los atletas, exhortándolos a defender la soberanía deportiva. Llama la atención la caligrafía utilizada, ya que integra a las letras formas geométricas con gran originalidad. Un año después apeló a la fotoserigrafía para concebir el **Primer congreso de zona del P.S.P.** (1973) en **Estados Unidos**. Sobre una formación a manera de caja incluyó dos escenas de protesta de la comunidad boricua en aquel país en favor de la independencia. Dentro de ese envase depositó un símbolo que se reitera periódicamente en sus faenas; la esfera suspendida que contiene el estandarte patrio. Más adelante repitió a **Betances** (1974). Esta vez basó su inspiración en una escultura de Rafael López del Campo de la cual captó su textura metálica. El perfil del patriota es destacado por una aureola escarlata y sus ojos circundados por un trazado que le sirve para originar la ilusión de proyección de la mirada. En esta etapa ya Rafael comenzó a separar espacios

artificiales para generar mensajes especiales o apartar fragmentos de acciones y paisajes a fin de llamar la atención del observador sobre puntos elegidos de antemano por el artista. Convierte esas inserciones en figuraciones autónomas que introduce como cuadros dentro del contexto compositivo.

En los últimos años Rivera Rosa ha sido consecuente en este renglón artístico. Durante 1981 desplegó su inventiva para engendrar piezas excelentes como es la que elaboró para la exposición de Carlos Mérida, auspiciada por el Museo de la Universidad de Puerto Rico. Logró reinterpretar las imágenes del eminente pintor guatemalteco con singular destreza. Hizo también una serie para notificar las conferencias del Prof. Angel Quijano patrocinadas por el Centro de Investigaciones Sociales de la U.P.R. Títulos alusivos a las realidades latinoamericanas como son: **La crisis peruana, Reencuentro con Mariategui, Urbanización y marginalidad y Movimiento popular** (1981) nos introducen en los complejos problemas regionales. El hombre ensimismado que desprecia todas las variantes imperiales, la estrella quebrada representativa del asechante divisionismo, puños cerrados en actitud ofensiva y un bulbo eléctrico junto a ganchos de ropa que reflejan la vida urbana, introducen al observador en los aspectos sociales, políticos y económicos de aquellas ponencias. Los ejemplares de la referida serie constituyen una colección temática sumamente interesante.

El poeta es personaje recurrente en su quehacer y no podía mantenerlo al margen de este aspecto de su actividad. Por eso lo toma para ser centro de atención del cartel dedicado a la exhibición de sus grabados en 1982. De interés es el desplegado en honor a Oscar Mestey Villamil (1982). Notamos que aunque utiliza formas pictóricas ajenas, el sello de su personalidad es indeleble. Otro ser alegórico que ha ocupado sus tareas es la paloma. No es raro que aparezcan en diversidad de misiones a él encomendadas. Es notable el trabajo realizado para la Universidad Interamericana (1982), el denominado **IV Con-**

cierto de primavera, (1982) más recientemente los del **Festival Casals** (1983) y **Festival Interamericano de las artes** (1984). De igual manera incluye en la muestra **Carteles puertorriqueños, colección SK&F**, (1984) que apenas tiene dos meses de publicado. Ofrece al contemplador un paisaje descompuesto que alcanza dimensiones cósmicas tal como sucede en sus lienzos actuales.

Rafael Rivera Rosa está conciente del rol documental que tiene el cartel. Por tanto, asume la actitud de responsabilidad histórica imprescindible para semejantes funciones. Al bregar en sus realizaciones aflora el ideal aspirado por todo artista puertorriqueño dedicado a esos menesteres; dislocar el concepto de provisionalidad que en otros lugares tiene el pasquín a fin de dotarlo de vigencias perennes. Los iniciadores y continuadores de tan importante tradición estética son pintores profesionales que transforman cada **affiche** en composiciones artísticas que pueden sostenerse en cualquier tiempo como obras independientes, aunque sus mensajes escritos hayan perdido actualidad. Ese acercamiento pictórico de trascendencia a dichos trabajos. Es interesante observar que cuando un autor emprende una producción de semejante alcance traslada a ella sus preocupaciones artísticas del momento. Por tal motivo el resultado obtenido tiene contigüedad con su quehacer particular. La afinidad existente entre los frutos derivados de la obra que realiza y estos anuncios es incuestionable, aunque siempre cuida porque cumpla fielmente con su función publicitaria. Otro rasgo distintivo de tan valiosa expresión es el uso de la serigrafía. Se hace indispensable que esa condición se tome en cuenta al abordar el desarrollo de la referida tradición en Puerto Rico. Debe señalarse que otras técnicas válidas son atípicas a los usos aquí desarrollados.

cierto de primavera, (1982) más recientemente los del **Festival Casals** (1983) y **Festival Interamericano de las artes** (1984). De igual manera incluye en la muestra **Carteles puertorriqueños, colección SK&F**, (1984) que apenas tiene dos meses de publicado. Ofrece al contemplador un paisaje descompuesto que alcanza dimensiones cósmicas tal como sucede en sus lienzos actuales.

Rafael Rivera Rosa está conciente del rol documental que tiene el cartel. Por tanto, asume la actitud de responsabilidad histórica imprescindible para semejantes funciones. Al bregar en sus realizaciones aflora el ideal aspirado por todo artista puertorriqueño dedicado a esos menesteres; dislocar el concepto de provisionalidad que en otros lugares tiene el pasquín a fin de dotarlo de vigencias perennes. Los iniciadores y continuadores de tan importante tradición estética son pintores profesionales que transforman cada **affiche** en composiciones artísticas que pueden sostenerse en cualquier tiempo como obras independientes, aunque sus mensajes escritos hayan perdido actualidad. Ese acercamiento pictórico de trascendencia a dichos trabajos. Es interesante observar que cuando un autor emprende una producción de semejante alcance traslada a ella sus preocupaciones artísticas del momento. Por tal motivo el resultado obtenido tiene contigüedad con su quehacer particular. La afinidad existente entre los frutos derivados de la obra que realiza y estos anuncios es incuestionable, aunque siempre cuida porque cumpla fielmente con su función publicitaria. Otro rasgo distintivo de tan valiosa expresión es el uso de la serigrafía. Se hace indispensable que esa condición se tome en cuenta al abordar el desarrollo de la referida tradición en Puerto Rico. Debe señalarse que otras técnicas válidas son atípicas a los usos aquí desarrollados.

RAFAEL RIVERA ROSA

Cuando ásuma su rostro en el ambiente artístico local va a comenzar la década del auge (?) de las artes plásticas en San Juan (1959).

Nacido diecisiete años antes en Comerío, con doce años a las costillas en Nueva York, viene cuando empieza a emerger una burguesía pretenciosa, de reciente opulencia, que tiende a buscar en el arte refuerzos para el prestigio social, mientras por otro lado aflora un particular e intenso interés en las imágenes de afirmación patriótica.

Es que también está comenzando la década de las rebeldías juveniles; los días de las marchas turbulentas, de la oposición a la guerra imperialista; de las trágicas luchas universitarias.

En una u otra forma, desde que llega a San Juan adolescente aún, Rafael Rivera Rosa se plantará instintivamente en las dos vertientes; la del arte y la de la política; conocerá de bien cerca todas las vicisitudes alternas del activismo patriótico y del trabajo creador, muy a menudo fundidos, por la vía del compromiso, en una sola expresión.

Guiado por su contemporáneo el compañero José Rosa, Rivera Rosa se integra pronto al singular mundillo artístico que comienza a asentarse sobre los adoquines de la calle San Sebastián.

Acaba de abrir sus puertas una de nuestras primeras galerías, la Campeche, bajo la dirección del pintor Domingo García, otro recién llegado de Estados Unidos. Ahí es que García ejerce solemne magisterio entre jóvenes ansiosos que se le aproximan: Santos René, Rosa, Rivera Rosa...

Ocho largos años en la galería-taller Campeche, olvidado de bienes materiales, totalmente entregado, en cuerpo y espíritu, a un ávido aprendizaje de las disciplinas plásticas, Rivera Rosa se va equipando para el cumplimiento cabal de su vocación. Asiste al taller de gráfica del ICE donde recibe y asimila de su director Lorenzo Homar y del núcleo de artistas que allí se congrega, lecciones importantes para su desarrollo como pintor, como diseñador y como técnico de la serigrafía y del grabado.

Al terminar la década del sesenta, Rafael Rivera Rosa se siente mejor preparado para acometer su trabajo con la excelencia que ha aprendido a exigirse a sí mismo. Se da a conocer entonces como uno de los artistas de mayor consecuencia en Puerto Rico mediante exposiciones individuales en el ICP, en la extinta Galería Santiago, en el Colegio de Ingeniería y Artes Mecánicas de Mayagüez, en la Galería Guatibirí y en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. No se cuentan las numerosas exposiciones colectivas en que ha participado en la Isla y en el exterior.

Paralelamente, nuestro artista logra conciliar sin dificultad su inquietud artística con sus preocupaciones ideológicas. En los años de mayor ebullición política, encontramos el arte de Rivera Rosa siempre activo en los cuadros de vanguardia. Pancartas, murales, pasquines, folletos, revistas, publicaciones patrióticas innumerables son favorecidas por su avezado diseño.

Con su amigo René Pietri funda en San Juan el Taller Bija, en donde, con la colaboración de Nelson Sambolín, nos da una significativa hornada de carteles

políticos que se cuentan entre los más notables de nuestra gráfica comprometida.

En el 1973, Rivera Rosa participa en el Segundo Encuentro de Artistas Latinoamericanos celebrado en Casa Las Américas en La Habana. Obtiene una Mención Honorífica en el certamen de artes plásticas de la Revista Sin Nombre del 1977, por su obra **Paisaje H**. En el 1979 merece el Premio Único de adquisición por su grabado **Paisaje (Proyección)** en el Certamen auspiciado ese año por la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan y la empresa Arthur Andersen.

Su contribución al diseño de libros ha sido ciertamente considerable, en cantidad tanto como en calidad. La Editorial Universitaria, la Editorial Internacional, la Editorial Edil, así como gran número de editores independientes se han valido del arte de Rafael Rivera Rosa.

Actualmente Trabaja en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico donde se desempeña como diseñador gráfico de libros, revistas y material de arte.

JATM

Catálogo

1. Representación teatral: Amor Perlimplín con Belisa en su Jardín - Galería Campeche. 24-27 sept. '64.
2. Café La Taona - Calle Sol esq. Cruz, San Juan. 1970.
3. Cartel Conmemorativo: Betances. 1970.
4. Cartel Conmemorativo: Homenaje al CHE. 1970.
5. Libéralo: Atleta Puerto Rico es Tuyo - Taller Bija. 1970.
6. CAL ("Close Cover Before Striking"). 1971.
7. Primer Aniversario de la Transformación PSP-MPI. 1972.
8. Primer Congreso de Zona PSP. EEUU - Taller Bija. 8 de abril de 1973.
9. Cartel Conmemorativo: Betances - Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico - Taller Bija. Mayo 1974.
10. Exposición: Mensajes, Carteles del Taller Bija - Museo del Grabado ICP. 5 de octubre de 1974.
11. Ciclos de Foros: Recursos Naturales, Ambiente y Valores Humanos - Misión Industrial de Puerto Rico, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. 10 de marzo al 24 de agosto de 1979.
12. Exposición: Xilografías/Rafael Rivera Rosa - Sala de Proyectos Especiales, Biblioteca José M. Lázaro. 8 de octubre de 1979.
13. Exposición: Xilografías Rafael Rivera Rosa - Museo de Arte de Ponce. 26 de septiembre de 1980.
14. Homenaje a José Herrera Oropeza - Comité Puertorriqueño de Solidaridad Internacional. 20 de marzo de 1981.
15. Conferencia: La Crisis Peruana - Prof. Anibal Quijano - Centro de Investigaciones Sociales, UPR. 20 de oct. 1982.
16. Conferencia: Reencuentro con Mariategui - Prof. Anibal Quijano - Centro de Investigaciones Sociales UPR. 10 de nov. 1982.
17. Exposición: Carlos Mérida - Museo de la Universidad de Puerto Rico. 13 de julio de 1982.

18. Exposición: Grabados, Rafael Rivera Rosa - Sala Francisco Oller, Facultad de Humanidades UPR. Río Piedras. 31 de marzo de 1982.
19. Exposición Inaugural Galería de Arte: Pintura Contemporánea Puertorriqueña - Recinto Metropolitano, Universidad Interamericana. 4 al 25 de marzo de 1982.
20. Exposición: Oscar Mestey Villamil - Museo de Arte de Ponce. 13 de agosto al 13 de sept. 1982.
21. I Congreso Internacional sobre el Español de América - Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras coauspicia La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. 4 al 9 de octubre de 1982.
22. Seminario: Clase Obrera y Movimiento Popular. Prof. Anibal Quijano - Centro de Investigaciones Sociales. 8 de dic. 1982.
23. Seminario: Nuevos Actores Colectivos en las Luchas Sociales Latinoamericanas - Prof. Anibal Quijano - Centro de Investigaciones Sociales UPR. 24 de nov. 1982.
24. Seminario: Urbanización y Marginalidad - Prof. Anibal Quijano - Centro de Investigaciones Sociales UPR. 27 de oct. 1982.
25. IV Concierto de Primavera de las Escuelas laboratorio de la Universidad de Puerto Rico - Teatro de la Universidad de Puerto Rico. 26 de abril de 1983.
26. Festival Casals de Puerto Rico - Administración para el Fomento de las Artes y la Cultura. 3 al 18 de junio de 1983. (Xilografías).
27. Festival Casals de Puerto Rico - Administración para el Fomento de las Artes y la Cultura. 3 al 18 de junio de 1983. (Versión en serigrafía).
28. Exposición: Carteles Puertorriqueños - Colección S K & F. 1984.
29. Festival Casals de Puerto Rico - Administración para el Fomento de las Artes y la Cultura - 2 al 16 de junio de 1984.
30. Festival Interamericano de las Artes - Administración para el Fomento de las Artes y la Cultura - Centro de Bellas Artes, P.R. 20 de septiembre al 7 de octubre de 1984.

Exposiciones Individuales

1. Galería Santiago, Viejo San Juan, Puerto Rico, **Pinturas** 1969.
2. Colegio de Ingeniería y Artes Mecánicas de Mayagüez, Puerto Rico. **Pinturas** 1970.
3. Museo de Arte el Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico. **Pinturas y Collages** 1971.
4. Galería Guatibiri, Río Piedras, Puerto Rico. **Dibujos y Collages** 1976.
5. Sala de Proyecciones Especiales - Biblioteca José M. Lázaro. Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. **Xilografías** 1979.
6. Nuestro Teatro, Santurce, Puerto Rico. **Xilografías** 1980.
7. Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico. **Xilografías** 1980.
8. Sala Francisco Oller - Facultad de Humanidades, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. **Xilografías** 1981.
9. Sala de Exposición del Taller de Arte y Cultura - Adjuntas, Puerto Rico. **Serigrafías, Dibujos y Carteles** 1984.

Salas donde ha expuesto colectivamente

1. Galería Santiago, San Juan, Puerto Rico.
2. Casa del Arte, San Juan, Puerto Rico.
3. Galería Campeche, San Juan, Puerto Rico.
4. Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico.
5. Museo de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico.
6. Colegio Universitario de Ingeniería y Artes Mecánicas de Mayagüez, Mayagüez, Puerto Rico.
7. Galería Guatiborí, Río Piedras, Puerto Rico.
8. Galería San Gerónimo, Condado Plaza Holiday Inn, San Juan, Puerto Rico.
9. Universidad el Turabo, Caguas, Puerto Rico.
10. Galería Oller, Viejo San Juan, Puerto Rico.
11. Universidad Interamericana, Río Piedras, Puerto Rico.
12. Biblioteca Carnegie, San Juan, Puerto Rico.
13. Librería Bell, Book & Candle, Santurce, Puerto Rico.
14. Galería Botello, Plaza Las Américas, Hato Rey, Puerto Rico.
15. Galería Casa Blanca, San Juan, Puerto Rico.
16. Galería Colibrí, San Juan, Puerto Rico.
17. Museo de Arte de Ponce. Ponce, Puerto Rico.
18. Ateneo Puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico.

19. Art Students League, Viejo San Juan, Puerto Rico.
20. Universidad Interamericana, San Germán, Puerto Rico.
21. Chase Manhattan Bank, Hato Rey, Puerto Rico.
22. Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Hato Rey, Puerto Rico.
23. Colegio de Abogados, Miramar, Puerto Rico.
24. Casa Aboy, Miramar, Puerto Rico.
25. Sala de Gráfica Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico.
26. Certamen Sin Nombre, San Juan, Puerto Rico.
27. Galería Coabey, Viejo San Juan, Puerto Rico.
28. Galería San Sebastián, Viejo San Juan, Puerto Rico.
29. Casa Las Américas, Habana, Cuba.
30. Centro Cultural de Santo Domingo, República Dominicana.
31. Secretaría General de las Naciones Unidas, New York, New York.
32. Verlag Wever Leben, Berlin.
33. Museo Nacional de Cuba, Habana, Cuba.
34. Harlem State Gallery, New York, New York.
35. Visual Arts and Media Center, Washington, D.C.
36. Rutgers University, New Jersey.
37. Boston Contemporary Art Institute, Boston, Massachusetts.
38. Colegio Universitario de Cayey, Universidad de Puerto Rico, Cayey, Puerto Rico.
39. American College, Bayamón, Puerto Rico.

