

MELQUIADES ROSARIO O LA RIQUEZA VISUAL Y CONCEPTUAL DE UNA ESCULTURA POBRE

Por Marianne de Tolentino

Si la siempre recordada Marta Traba hubiera enjuiciado a Melquiades Rosario y su trabajo de escultor, pensamos que la gran crítica de arte lo hubiera incluido entre los artistas latinoamericanos de "la resistencia" quienes querían crear según lenguajes y expresiones pertenecientes a sus propios países y su continente, en la continua búsqueda de una identidad. Desde que conocimos la escultura de Melquiades Rosario, fue la impresión que recibimos. Su tratamiento voluntariamente rústico de la madera, de la forma hasta la superficie, de los cortes hasta el ensamblaje, era una alternativa, válida y diferente, a la mezcla de sofisticación y artesanía, para consumo complaciente o turístico, que estamos acostumbrados a encontrar — con excesiva frecuencia —. Es más, ese artista joven y comprometido llegaba a desmitificar los artificios de la polícrmia, haciéndola también coparticipe de una protesta ecológica que no dejamos de leer en su obra.

Los planteamientos plásticos de Melquiades Rosario son de los que no se olvidan, y tenemos, verdaderamente enraizada en la memoria, una estructura vertical del artista puertorriqueño, un tronco "necesariamente" mutilado, cuya porción "agredida" por el pulimento estaba puesta en evidencia por un marco de tablillas. El desciframiento de aquella escultura pobre — si nos referimos a los materiales — se prestaba para varias interpretaciones, relativas a la estética, a la tradición, a la naturaleza, al medio ambiente. Finalmente, ese "totem de ruptura" poseía mucha riqueza visual y conceptual.

Esa función reveladora y crítica nos pareció muy importante desde la parte — conocida por nosotros — de la breve y ya definida trayectoria de Melquiades Rosario, síntesis de un temperamento, unas convicciones, una biografía muy condicionada por la insaciable curiosidad artística, el estudio y la investigación. Con gran acierto, el crítico e historiador del arte Manuel Pérez-Lizano, reflexionando sobre "el momento clave de la vida y obra de Rosario Sastre", recuerda que "al inicio de 1983 nace su primer estilo personal, siendo a finales del 1986 cuando aranca la actual plástica, siempre a partir de un ascético informalismo expresionista con rasgos del arte pobre y del neo-dadaísmo" ... Esa ubicación estilística, que funde corrientes todas en rebeldía dentro de un contexto y una época, evidente aún en las últimas piezas, puede medirse en la exposición individual presentada en la Sala Oller de la Universidad de Puerto Rico, así como la apreciamos en la muestra de Casa de Bastidas, en Santo Domingo, en abril del pasado año. Ahora bien, cabe afirmar que tal resultante aprovechará unas fuentes, o sea un bagaje cultural amplio, pero no se siente como una mezcla. Por el contrario, vemos una opción completamente personal, un vocabulario y una poética propios.

Al mismo tiempo, la escultura de Melquiades Rosario formula un cuestionamiento de las cosas, de un comportamiento, del arte. Uno de los mejores

ejemplos de esas preguntas e impugnación simultáneamente, es la alternativa, de minimalismo bárbaro, "Escultura para la Cultura" — posición cultural núm. 1 y posición cultural núm. 2 —. El autor se cuestiona, nos cuestiona, con humor y seriedad, con una inocencia fingida, con una ironía implacable: ¿qué es la escultura? ¿qué es la cultura? Sus tres elementos, "palos" casi brutos de capá, articulados, en posición intercambia, ble, unidos por simples tacos, provocan, sorprenden, proponen otras formas, otros equilibrios, otras correlaciones de fuerzas. Plantean un retorno a la esencia, a lo empírico, a lo sumario. Pero la respuesta está en nosotros, en nuestra reacción ante la propuesta ...

Se ha dicho que el material bruto es, a la vez, el revelador de una configuración material y la prolongación de una situación de comportamiento, en pocas palabras una manifestación creadora física y psicológica. Así lo observamos en las rallas de Melquiades Rosario, adsartas a tales procedimientos y técnica, dotadas con frecuencia de una connotación social o simbólica. Pero tampoco hay en su trabajo artístico estereotipos ni dogmatismo matéricos. El emplea diferentes maderas — capá, caoba, roble, almendro —, metal, piedras. Para expresiones efímeras, agrega tierra paja. O sea que recurre a materiales distintos en estructuras, peso, duración, densidad, según lo que quiere "decir" y conformar.

Melquiades Rosario, en sus construcciones tridimensionales — llámense "objetos" o esculturas —, ciertamente no se afilia a las tendencias del arte tecnológico, que soterrada o abiertamente rechaza por razones tanto culturales e ideológicas como por convicciones de índole estética. Sin embargo, no es un cultor del desecho ni del "arte povera" radical, y su obra no va evolucionando en un sentido de pauperización. Tanto los signos como las sustancias se relacionan pues con su íntima convicción. Y, si para expresarla, necesita elementos ya procesados — como tubos o alambres —, los utiliza. Asimismo puede "re-formar", pulir, depurar, uno o varios de los "retazos" (Antonio Martorell) naturales que ensambla.

Lo que consideramos evidente y fundamental, es que Melquiades Rosario niega el carácter decorativo y complaciente de la obra de arte, como tampoco acepta una concepción conservadora. El mismo menciona particularmente la pieza "Objeto, Objetado, Objetivado", que indudablemente sorprende si no molesta ... causando un escozor perceptivo e intelectual. Esa composición, de cobre y madera, es a la vez post-moderna, óptica, elemental orgánica, mutante. Finalmente, contiene un ingrediente mágico-ritual que volvemos a observar en otras obras.

En efecto, ciertos ensamblajes sugieren la instrumentación de un rito, de algún conjuro misterioso. ¿Será una simple impresión interpretativa? ¿Corresponderá a uno de los propósitos expresivos del artista? ¿Surgirá de una intención simbólico-psicológica, de una

desacralización de los "nuevos mitos" de la sociedad industrial y de consumo, o, enraizada en la historia y la geografía, del sincretismo antillano? Melquiades Rosario no nos proporciona la respuesta. Cada espectador, interesado, participante, tendrá su percepción y su lectura, acorde con el estímulo visual y conceptual que la obra le comunica. Ciertas esculturas son especialmente sugerentes al respecto. Citaremos "Sinuosidades", "Objeto, Objetado, Objetivado", "Arco Futurista" y la insólita "Anatomía de la Búsqueda". A la vez fetiches de una mística ignota — consciente, subconsciente o imaginaria — y obras de arte. Repetimos que la sensibilidad y los modos de desciframiento individuales asumen aquí una función importante, otras viendo solamente el aspecto plástico y marérico.

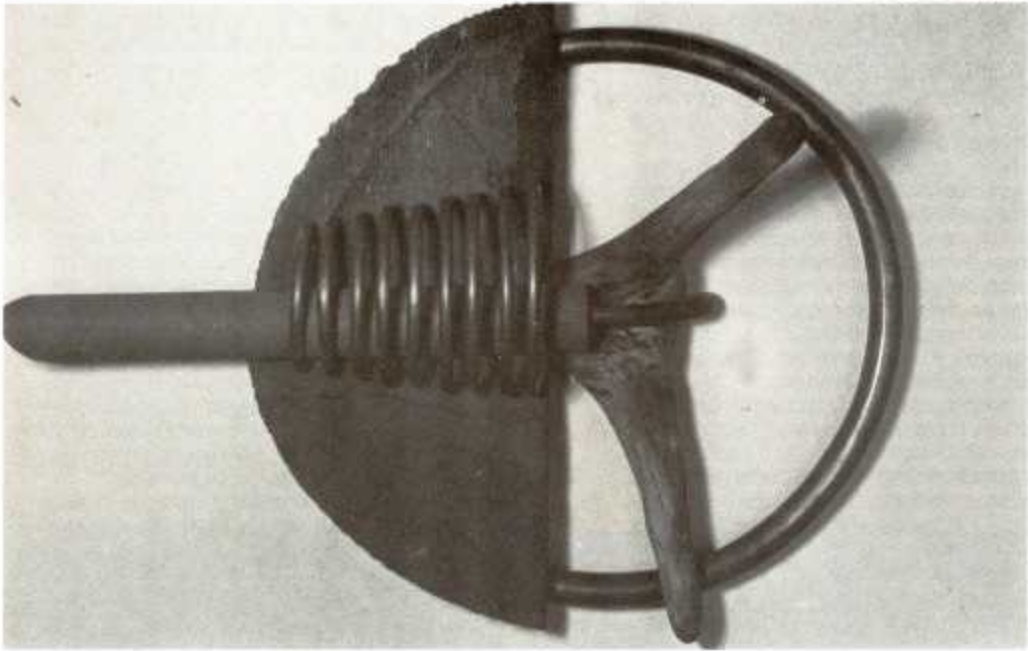
Si reflexionamos, aparecerá la diversificación de la escultura de Melquiades Rosario como rasgo distintivo. Alternan los formatos, las posiciones, las sustancias, las

volumetrías, la verticalidad, la horizontalidad, la colocación en el suelo o en la pared. Hasta encontramos — y no son los menos interesantes — piezas de aproximación topográfica y arqueológica. Como el profesor Pérez-Lizano y probablemente otros observadores atentos, no dejamos de evocar el futuro, la evolución plástica de Melquiades Rosario. Lo que hará un artista, con su creación, es impredecible, él mismo no lo sabe ... Ahora bien, hoy como ayer, vuelve una cierta visión que, como toda visión, conserva distancias con la realidad de los hechos! Vislumbramos pues a un Melquiades Rosario, interventor del paisaje, artista caminante y viajero, que siembre sobre una tierra alterada por la red vial, las urbanizaciones y la mano del hombre, sus composiciones y corporizaciones de troncos, ramas, paja, piedra, como una reivindicación aunada de la naturaleza y del arte.

"Sin Título"

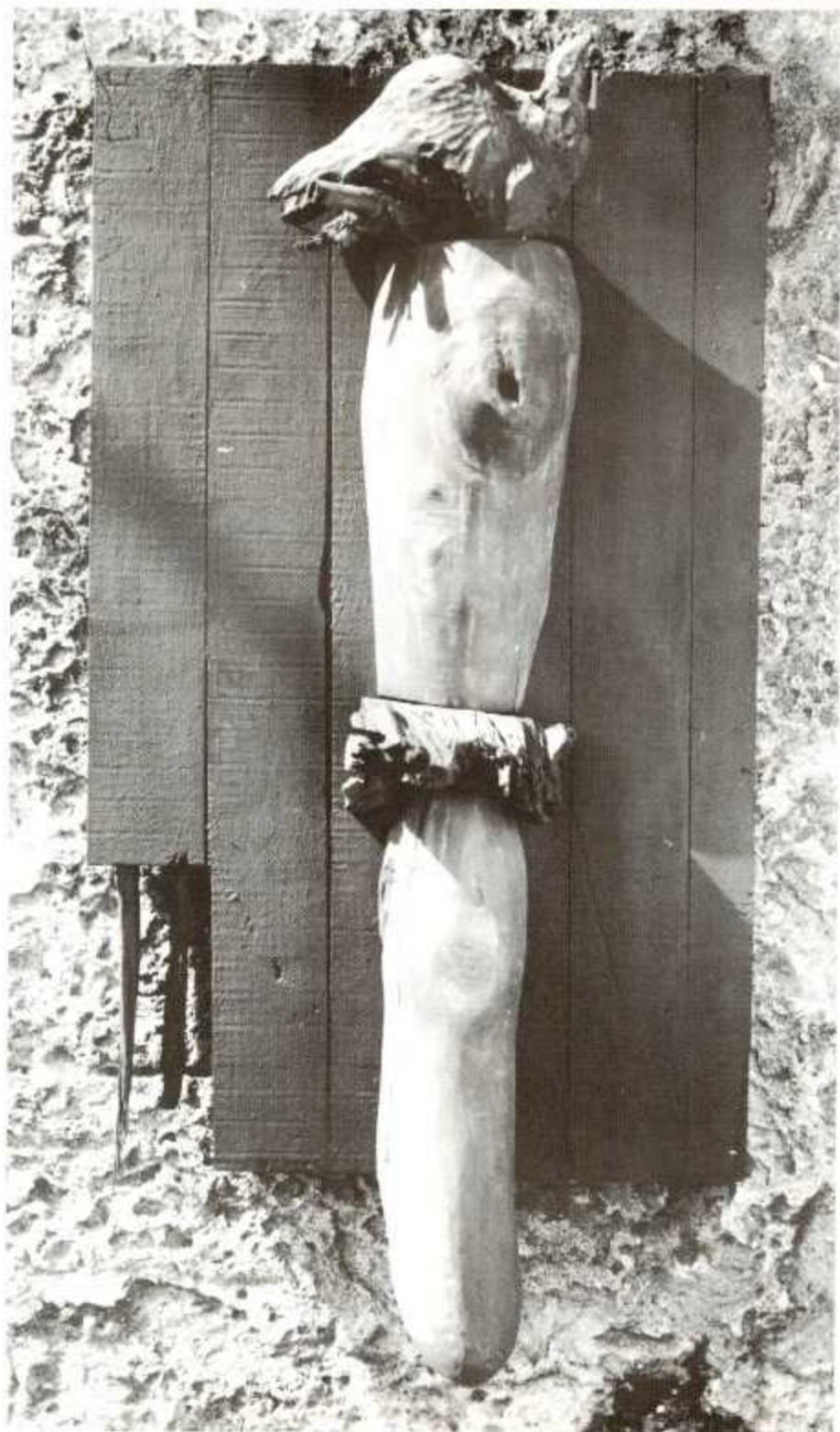
"Arco Futurista"

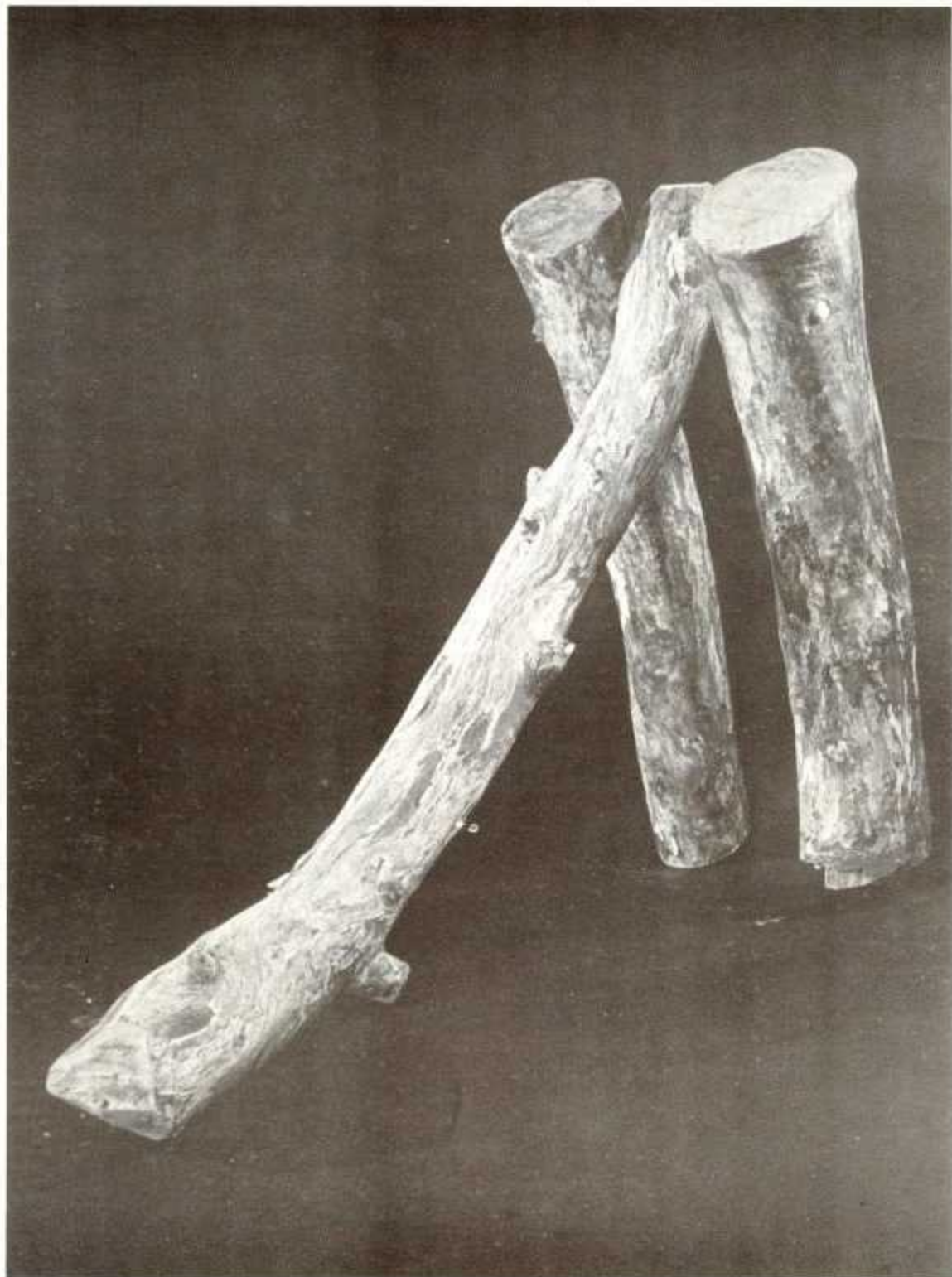

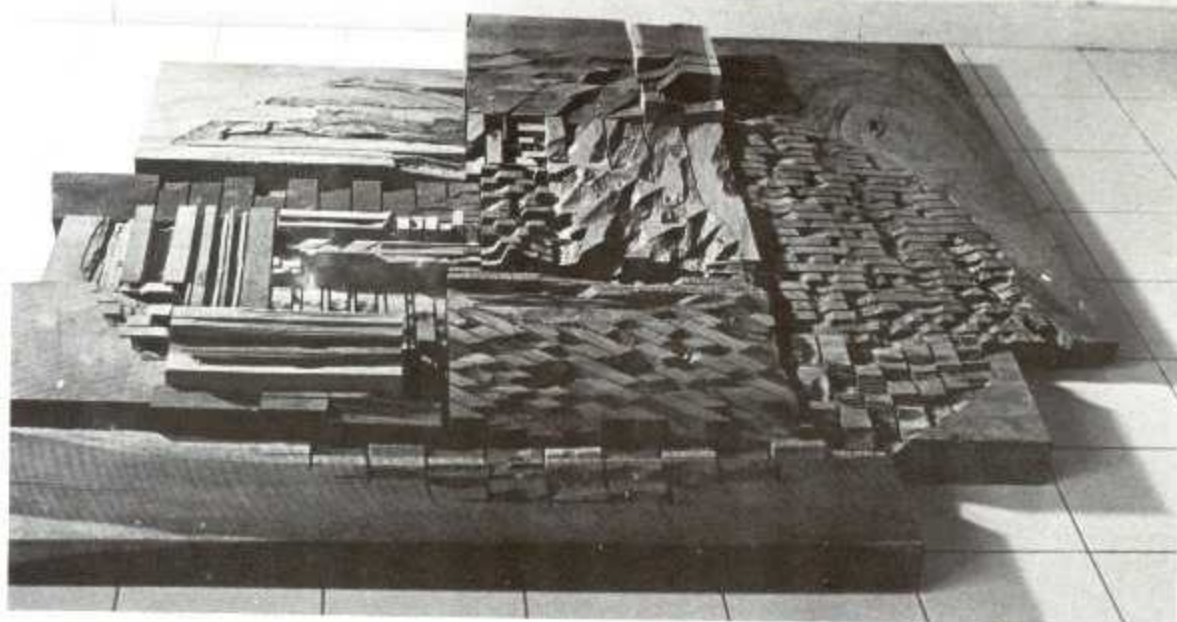
"Sinuosidades"

"Escultura Inriri"

MELQUIADES ROSARIO SASTRE

Nace el 20 de septiembre de 1953 en Morovis, Puerto Rico. Estudia en la Escuela Superior Miguel de Cervantes, Lomas Verdes, Bayamón, Puerto Rico. Concluye su preparación académica en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y en el Art Student's League de Nueva York.

Primer Presidente y fundador de la Asociación de Escultores de Puerto Rico, 1981-82 y con-fundador del Congreso de Artistas Abstractos. Escultor invitado al Primer Simposio de Escultura Iberoamericana en República Dominicana, 1985, y coordinador de la Exposición Colectiva de Escultura Puertorriqueña, 1986, en el Museo de Casa Blanca de San Juan, Puerto Rico.

Consejero de arte para Aspira de las Américas en Nueva York. Asesor Artístico Padres Unidos del Bronx, Nueva York, talla de premios para la Convención de la Cooperativa de Seguros Múltiples, 1982-83 y para el Colegio de Arquitectos, 1986, escultura para el calendario Pinturas Superior, 1986, y Profesor Adjunto de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Instala, dentro de un criterio conceptual, la pieza de teatro "A peso", creada por Nelson Rivera Rosario para el Segundo Congreso de Artistas Abstractos de Puerto Rico, julio de 1986, y con Oscar Mestey Villamil como bailarín. Interesado desde 1986 por la fotografía, participa el mismo año en una exposición itinerante. Sus estudios comienzan con el grabado, desde 1986 ha concluido 10 serigrafías, 3 carteles y 13 xilografías.

HISTORIAL

Exposiciones individuales

- 1985 MELQUIADES, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 19 de abril al 19 de mayo.
REVELACION ORGANICA, Instalación ambiental, Río Piedras, Puerto Rico.
- 1987 Exposición Esculturas MELQUIADES, Voluntariado de las Casas Reales, Santo Domingo, República Dominicana, 9 de abril.
MELQUIADES ROSARIO SASTRE — ESCULTURAS, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 4 de septiembre al 4 de octubre.

Exposiciones colectivas

- 1977 Colegio de Abogados, San Juan, P.R.
- 1978 Banco Mercantil, Hato Rey, P.R.
- 1980 Escuela de Artes Plásticas, San Juan, P.R.
Obras premiadas en el Certamen Areneo, P. R.
- 1982 Exposición Cooperativa de Seguros Múltiples, Cerro-mar, Dorado, P. R.
- 1983 "Primera Exposición Histórica Nacional de Escultura Puertorriqueña" Museo de Arte e Historia, San Juan, P. R., Taller Galería Andre, Hato Rey, P.R.

- 1984 "Primer Congreso de Artistas Abstractos de Puerto Rico", San Juan, P. R.
"Exposición de ex-alumnos", Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, P. R.
"Sede de la Asociación de Escultores de Puerto Rico", San Juan, P. R.
- 1985 "Exposición Colectiva en Plaza Las Américas", San Juan, P. R.
"Primera Exposición de Escultura Efímera", Instalación, Ceará, Brasil.
- 1985 "Exposición Colectiva de Arte Abstracto en Puerto Rico", Santo Domingo, República Dominicana.
"Exposición Biblioteca Lázaro", Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, P. R.
"Primer Simposio de Escultura Iberoamericana", Santo Domingo, República Dominicana.
"Exposición Colectiva de Escultura", Galería de Arte Moderno, Santo Domingo, República Dominicana.
"Exposición Colectiva de Escultura", Casa Blanca, San Juan, P. R.
Instalación Ambiental de la obra de teatro "A peso".
- 1986 "Segunda Biental de La Habana", Cuba.
"El Cartel Abstracto en Puerto Rico", Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, P. R.
- 1986 "Exposición Colectiva Itinerante de Fotografía", San Juan, P. R.

Trabajos escultóricos

Estatua de once pies de San Benito, Colegio de San Benito de Humacao, P. R., 1980.

Retrato del Sr. Bonín para la familia Bonín.

Ensamblaje de una estatua de seis pies del siglo XVIII de Brasil, encargada por el Consulado de Brasil en Nueva York.

Premios

1980 Primer Premio de Escultura, Certámen de Navidad del Ateneo de P. R.

Sus obras están representadas en colecciones particulares de Puerto Rico, Nueva York, Boston, Santo Domingo y Bulgaria.

BIBLIOGRAFIA

Carálogos

Rivera Maras, Rubén: Escultura de Melquiades Rosario Sastre: Algunas implicaciones ideológicas. Texto en hoja suelta para la exposición MELQUIADES, I.C.P., 1985, 19 de abril al 19 de mayo.

Rivera Rosario, Nelson: El Arte de Melquiades Rosario Sastre. Texto para la exhibición Exposición Esculturas MELQUIADES, Santo Domingo, República Dominicana, 1987, 9 de abril.

Pérez-Lizano, Manuel: Maderas con "Filo" U.P.R. Redirto Universitario de Mayagüez, 4 de septiembre de 1987.

Prensa Periódica

Alvanese, Lorelei: A collective creation. "San Juan Star", 25-VII-1986.

Anónimo: Exposición de esculturas. "El Nuevo Día", 4-III-1983.
Anónimo: Destacado escultor puertorriqueño abrirá exposición en Museo de las Casas Reales. "El Nuevo Diario", 8-IV-1987.

Anónimo: Melquiades Rosario Sastre inaugura hoy una Exposición. "Listín Diario", 9-IV-1987.

Anónimo: Exposición de esculturas, "El Reportero", 29-IV-1985.

Benítez, Marimar: "El Reportero", 2-VI-1984.

Benítez, Marimar: Escultura de Melquiades Rosario Sastre: algunas implicaciones ideológicas. "El Reportero", 20-IV-1985.

Cherson, Samuel: En crisis la escultura local. "El Nuevo Día", 22-IV-1983.

Cherson, Samuel: Ante un Congreso de Arte Abstracto. "El Nuevo Día", 8-VII-1984.

Cherson, Samuel: Melquiades rechaza lo "noble y lo pulido". "El Nuevo Día", 21-V-1985.

Cherson, Samuel: Esculturas de calidad dispareja. "El Nuevo Día", 10-II-1986.

Cherson, Samuel: Posdata al Congreso de Artistas Abstractos. "El Nuevo Día", 3-VIII-1986.

Gil, Laura: En Casa de Bastidas Melquiades. "El Caribe", 25-IV-1987.

Madina, Marta: Melquiades Rosario Sastre: El Arte de Saber Pulir una Obra. "Listín Diario", 12-IV-1987.

Manzueta, Nonoska: Inauguran Exposición Esculturas de "Artista Puertorriqueño". 18-IV-1987.

Martorell, Antonio: Juan Mirón de Bayamón o Miratera de Bracilonera. "Claridad", Del 31-1 al 6-II de 1986.

Pérez-Lizano, Manuel: Naturaleza y hombre en Melquiades Rosario "El Nuevo Día", 16-IX-1987.

Pérez Ruiz, José Antonio: Esculturas de Melquiades Rosario. "El Reportero", 17-IX-1984.

Pérez Ruiz, José Antonio: Carteles Abstractos en la UPR. "El Reportero", 2-II-1987.

Rivera Rosario, Nelson: "A peso": un performance aclarado. "El Nuevo Día", 18-VIII-1986.

Rodríguez, Myrna: Sculpture in the marketplace. "San Juan Star", 8-IV-1984.

Rodríguez, Myrna: Abstractionists in Congress. "San Juan Star", 13-V-1984.

Rodríguez, Myrna: Fourteen at Casa Blanca. "San Juan Star", 19-I-1986.

Rodríguez, Myrna: Melquiades makes a change. "San Juan Star", 1987.

Sánchez Parra, Gina: Inauguran en Museo Muestra de Artista Puertorriqueño. "El Caribe", 11-IV-1987.

Stella, Tomás: Island sculptors take aim at political favoritism. "San Juan Star".

Tolentino, Marianne de: La Peculiar Escultura de Melquiades Rosario en Bastidas. "Listín Diario", 23-IV-1987.

Veras, José Miguel: Melquiades Rosario: "El Arte es una Forma de Pensar". "Listín Diario", XII-1985.

CREDITOS:

Texto:

Marianne Tolentino

Fotos:

Melquiades Rosario Sastre
Johnny Betancourt

AGRADECIMIENTOS:

A Marianne de Tolentino por la realización del texto crítico y a mi amigo Leonardo Durán por su colaboración en la impresión del cartel y en el revelado de mis fotos.

DEDICATORIA:

A mis bellos hijos Mely A. y Emilio R.