# JOSÉ R. ALICEA

# ESPEJO DE LA HUMANIDAD



MUSEO DE HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARTE
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS
MARZO - OCTUBRE 2018

MUSEO DE LAS AMÉRICAS ABRIL 2018 - MARZO 2019

MUSA - MUSEO DE ARTE
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
FEBRERO - JULIO 2019

## EL MAESTRO

JOSÉ R. ALICEA comienza su novena década de continuo aprendizaje compartiéndolo en una retrospectiva ansiada por todos. Maestro desde sus primeros ensavos fruto del taller colectivo, generoso por naturaleza e insaciable en la búsqueda de conocimiento y urgencia de comunicarlo de inmediato, su enseñanza se prodiga en todos los medios que alcanza su incansable labor. La multiplicidad de la estampa es su preferencia en afán democratizante y son miles las imágenes que proliferan en ediciones firmadas y numeradas en variedad de temas, técnicas y soportes que desafían inventario.



Acompañadas de textos en carteles, libros, portafolios y murales o independientes de palabra evidente, su creación plástica siempre significa sea en homenaje, celebración, crítica o condena en su va larga y combativa vida de creador puertorriqueño. El Maestro es maestro porque entiende y obedece la vocación destinada al servicio de una nacionalidad negada o cuando menos cuestionada, una patria irredenta, un imaginario necesitado de hacerse evidente de tantos modos como sea posible, desafiando censuras oficiales y sobre todo la más insidiosa de todas: la autocensura. Alicea entiende y ejerce el magisterio en su amplio sentido, no solo artístico, sino político y ante todo moral.

El Maestro aprendió de quienes lo precedieron que no hay secretos de oficio sino se comparten y delan de serlo, que el artista grabador es un portavoz, un espejo magnificado y multiplicado de su pueblo, una humanidad que en la obra se ve reflejado con sus penas y alegrías, necesidades y contradicciones. Por eso graba y estampa la flora y la fauna, el pasado, el presente y el futuro, la humanidad doliente y festejante, los rituales de la vida y de la muerte.

Que sirva esta retrospectiva para que nuestro pueblo mire adelante. El magisterio de Alicea reside en su obra que es de todos, en la infinita capacidad de hacer posible el sueño, la demostración en la belleza de la voluntad, el valor del trabajo. El artista no espera, hace. No mendiga, crea. No pide permiso, se aventura, Gracias Maestro no por señalar el camino sino por caminarlo e invitarnos a acompañarle.

> Antonio Martorell Artista Residente, Universidad de Puerto Rico en Cayey

## CANCIÓN DE BAOUINÉ

Cuando Alicas tenía ocho años, un primto murió y se celebrú un baquiné en su hogar. Años después, el recuerdo de ese suceso lo meión à ceres dos portadios sobre el tena. Conción de bapaquir (eds.) incluyo des grabales cortados en plexigliás con textos impresos en esriguilla. Los textos son los carnos que se entonaban durante el baquiné o "velorio do angello". Estos habina sido documentados con gran interés por entudioso de la libral nadio documentados con gran interés por entudioso de la libral nadio documentados con gran interés por entudioso de la libral nadio documentados con gran interés por entudioso de la libral nadio documentados con gran interés por entudioso de la libral nadio como referêncio de Onis, Margost Arce y el poste lus libral hadio documentados con gran interés por entudioso de la libral nadio entre de carnos de la carnos de las destados de la carnos de las carnos de las carnos de las carnos carnos de las carnos de las carnos de las carnos de las carnos entre de la carnos de las carnos entre de la carn

En cada una de las estampas Alicea construye el espacio estableciendo una zona que queda libre para imprimir los textos en color rojo. La narración visual de cada exema está dispuesta en dos planos. El primer plano está presidido por una figura o figuras cuya proporción y efinásis les confiere promimencia. A la distancia se observa otra escena que redondea la narración y crea tirán visual hacia la distancia.



No lo llores madre, del portafolio Canción de Baquiné, 1968, plexiglás y serigrafía, 12" x 18", Col. MHAA.

Esa prórundidad logra crear un espacio d'amatico casi teatral en la narrativa y permite que el verso esté accompañado en un contexto y ambiente autéritot. Est en la mainte de la mainte de la marier y su calvario. Marcado por el reconocimiento de la enfermedad de su crio y la impotencia que la miseria le impone a su voluntad de curarlo, su fatal diseancia en ce se menos terrible por haber sido anciticado.

## EL BAQUINÉ

El baquiné se un portraficios que debe ser considerado como obre dave de la plástica nacional y de la historia del grabdo altinomericano. Es la respuesta de Alicea a El velorio (1893) de Francisco Oller, pero desde otra perspectiva. El artista presenta la cara nerga de El velorio. Els alafirmación de su negitud y de sus ratices en la tradición del camto por el niño muerto, es el recuerdo arrano de su madre, es la plástica al servicio de lo aurénito, dels sed del artista, de algo portinado, sólido y ocherente en su expersión plástica.

Mientras en la magistral pintura de Oller el canto y la muerte se observan, Oller los mira como la suma de expresiones, muchas de ellas reprobables, según el propio autor, en El baquiné de Alicea el artista participa, siente el dolor, la angustia de la pérdida que manifiestan los personajes.

La demuncia de las condiciones de pobreza, la confrontación de la muerte por la marginación y el abandono, el dolor de su propia existencia, se expresa en los gestos rudos y graves de las figuras, la presencia de lo majgro, de lo maligno. Es un reclamo a los olidos sordos de una sociedad ajema a sufrimiento del otro. V esta denuncia la hace con grito que retumba en las figuras totémicas y casi pétreas del ritual filorbet.



El roserio, Bequiné VII, 1971, plexiglás, cartón y bondo, 21-1/2" x 29", Col. MHAA.

Cada grabado es un retazo de la angustia por la pérdicià, es la herida vivo que siente la madre. El portafolio consta de dedicisitet imágenes, y en cada una Alicea empleó distintas técnicas, en ocasiones usando varias para una estampa: zincografía, zilografía, ploragósia, cartón, madera, agualuterte, gofrado y plancha encontrada. En el caso de la zincografía, seta es la primera y única vez que el artista empleó esta técnica y solo en este conjunto clave del arte nacional.

#### AVES

La presencia de los pájaros es un recurrente en la obra del artista. En ocasiones son el tema de la estampa por su belleiza, por sus canacteristicas esencielas, por sus posicianides, por si anbiente en que viene, porem en ortas pueden tener una connotación simbólica o metafórica. La paloma, por ejemplo, que generalmente identificamos como simbolo de la gaz, es una imagen persistentemente presente, ya sea como objetio cinico, en ocasiones integrada al paísaje o a la figura. Es un ave que según Alicea se funde plásticamente con su obra para darle diversos significaciós de manera que puede parecer agresto, aldue, posefica o amorsos.



Alcetroces #1, 1963, xilografía, 13" x 30-1/2", Col. MHAA

Entre las aves que aparecen en sus grabados están los pelicianos, palomas, pitrires, martinetes, garzas, patos, cisnes, bútios, gallos, guinas, guaraguaos y playeros. Los define en términos muy variados, pero sobre todo, les confiere una belieza que excede a la naturaleza. Ya sea por los movimientos, por el sentido de la forma que revela otras beliezas ocultas, por la fusión que en el diseño alcanza significados ulteriores, los pájaros son un signo de la libertad expresiva y conceptual del artista y podemos áradir, de su pas interior.

#### EL PORTAFOLIOS GRÁFICO

Un portafolios gráfico es una carpeta que contiene un grupo de estampas o grabados originales que por lo general están relacionados temáticamente y que han sido creados por uno o más artistas. Esta modalidad aparece en el panorama de las artes nacionales muy temprano, a mediados del siglo XX, cuando el grabado como forma de expresión artistica se encontraba en nuestro país en una etapa incipiente.



Se va el ceimán - A Chiquitin Gercia-, portafolio Tributo e Refeel Hernández, Vol. II, 1991, xilografía, 11" x 14", Col. Artista

El texto liberario, la palabra, la poesia, o un tema específico son las expresiones creadoras que refuerzan y sirven de génesis a los portafolios gráficos. Cuando habilamos de éstos como forma de creación expresis videbemos acentuar el carácter unitario de las imágenes que lo componen como parte de su naturaleza. En el portafolios, conjunto o serie, las imágenes son cómplicos unas de las otras, se complementan y forman parte de un todo. Es la suma de ellas o que les da sentido para expresar en chesión y vínculo el significado de la obra.

Cribador culto, lector constante, persona sable y semillo, Allicea es uno de los artistas gráficos puertorriquerlos que con mayor persistencia ha abordido dos textos pedecios por transformando en imagen gráfica. Con más de 16 portafolios pedecios, por el verso que sinve de arranque y por la magen que lo preciaz y poetiz a visualmente, el artista ha alcanzado defirm un lenguaj esce conversa en artificado con la poesis, diodico un espacio, personal que reconoce las diversas voeses de los poetas. Lo milmo busca el verso de Julia de Burgos en Rio Crendre de Losta (1966), poetas a aquel modico virsas o texto, que abordo Muterre fundo (1966), de Medies Castro Rios, de Juan (1966), poetas a aquel modico virsas o texto, que abordo Muterre fundo (1966), de modico Castro Rios, de Juan (1966), poetas a quel porta de la composição de la considera de la considera de la composição de la el Tifluto a robis Metro (1985), (1) paris por (1975) y distributo por de la mover de Egrado Castro Rios (1975) en de la Porta de la desta de la composição de la considera de

Teresa Tió Fernández

## OBRA POLÍTICA

¿Cómo dividir la obra de Alicea en "política" ", "no-política" cuando todo en su trabajo manifiesta la lucha contra el coloniaje? Cuando la motivación principal des su arte no es la expresión personal, sino la afirmación de una colectividad oprimida. Por ello, tendriamos que reconocer que cada pleza implica una función particular dentro de lo político, y que estas funciones pueden ser múltiples.

Alicea trabaja sus imágenes a partir de consideraciones prácticas. Si de denunciar la privatización de nuestras playas o el genocidio en Vietnam se trata, su trabajo es directo, provocador, para obligar a tomar partido. Si el obietivo es celebrar la poesía de maestros tales como Francisco Matos Paoli o Julia de Burgos, el tono será más



lírico, la imagen más compleja. El fin es, sin embargo, siempre el mismo: la descolonización. Para lograrla, no se descarta ningún medio, pues todos pueden ser provechosos.

La obra de Alicea posee la plena unidad de una visión, un selo inconfundible, una consistencia que marca cada pieza. Sea dibujo, grabado o relieve, la coherencia y unidad piezórica de esa obra es ejemplar. La visión de mundo que revela en sus trabajos es igualimente consistente. Es un universo en el que prevalecen los valores de las sociedades precapitalistas, en el que la allenación del ser humano es impensable.

## LA MUJER

El poder que este artista deposita en los materiales de su trabajo es el que también comfiere en su obra a la figura rede la mujer, cuya exitación dista del superifica artibace de su beleixa. Como categoria temática distribira y presente que que ha desarrollado, Alica edigo la aniger que abstita por la pérdida es capas de afrontar y sobrellora el pero de los sufrientes, a la que vallente emplita la tara del verbo escrito y del ideal político; a la que mantene el pápito de del tradición a souelfa que valente empor com mor presurso de la tradición a souelfa que valente empor com mor resurso.

de la tradicion; a aquella que, ya sea como mero recurso ordinativo, anclada en primer plano, de medio cuerpo, a veces cabibibaly o ptras mirando fijamente al espectador, resueve la composición; ya aquella, que sabiéndose pretexto de la indagación plástica cede generosa su protagonismo al despliegue técnico fortuo del trabajo semendo y de la sed de experimentación del autor.

La mujer como medio que viabiliza la vida es en primer lugar para Alicea aquella que en calldad de verdadera mader transgrede la imposición biológica, y es asume como medio de sustento, de crianza, de transmissión de valores y de conocimiento. El artista representa a la madrez a la balladora, la cantadora; a la poetisa, la combatiente, y la amante. Alicea, baciendo lo que mejor ha sabido hacer, e logia superlativamente a la mujer.

Irene Esteves

#### CARTEL

En su definición histórica, el cartel es un anuncio que tiene una presencia pública, callelera, debe ser por lo tanto de gran tamaño y contener una imagen acompañada de un texto. Su lenguaie visual responde al deseo de comunicar con claridad el asunto o tema que proclama. Es el arte más democrático nor su presencia pública y urbana.

En calidad de aprendiz primero y luego como asistente de Lorenzo Homar en el Taller de Gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Alicea diseña sus primeros carteles. En ellos podemos constatar las lecciones aprendidas en el uso y legibilidad de la letra, el esmero en la limpia impresión serioráfica. la selección de pocos y certeros elementos con los que exponer el tema. la economía de medios y la jerarquización en el uso de los textos. Se trata de un

cartelismo claro, inmediato, de letra correcta y al grano, de absoluta pulcritud. en la impresión y pertinentes referencias temáticas. Luego de renunciar a su trabajo en el taller como asistente de Homar donde diseñó unos seis carteles. Alicea mantendría su interés en su diseño e

impresión. A diferencia de otros artistas que trabajaron durante años en talleres gubernamentales donde, entre otras labores diseñaban carteles para la institución, él los diseñaba por comisión. Asociaciones, fundaciones y centros culturales fueron sus mayores peticionarios. Y los asuntos más

Con más de 150 carteles sobre sus espaldas, el artista nos hace partícipes del panorama cultural, político y social del país. Esta es una selección antológica de carteles diseñados por el artista que son exponentes del arte del cartel, del estilo de su autor y de una tradición puertorriqueña en el género para dar una mirada a su cartelismo que alcanza un estilo singular y reconocible.

numerosos estaban relacionados con ferias de artesanías, homenajes, festivales de teatro, conferencias, fiestas

Cuando Alicea centra su atención en un asunto, sea cual sea, aflora la incisiva mirada de quien busca precisar, con la verdad de la naturaleza, la belleza que esta encierra. El artista ha hecho paisaies desde la década del cincuenta, cuando hizo su primer portafolios titulado Estampas de San Juan (1958), en donde representa la arquitectura de monumentos de la ciudad capital. Los espacios urbanos también son un referente en su obra, como Callejón del Gámbaro (1963), y Callejón de la Capilla (1963), Caleta de San Juan (1968), entre otros.

Cuando el paisaje es el tema principal, su atención nace de la observación de la naturaleza y del asombro ante ella. Por eso, no es una descripción, es el punto de partida para entender sus misterios, para comunicar un estado de ánimo o para asombrarnos ante la infinita belleza que encarna y a trayés de ella exponer y expresar ideas, afirmar su sentido trascendente y hacerlo en términos formales.

populares, efemérides, exposiciones de arte y conciertos.

El tema del paisaje también puede ser un espacio secundario que incluye como fondo en numerosos grabados individuales e ilustraciones, así como en portafolios. En los portafolios Río Grande de Loiza (1966). Cuando salí de Collores (1987), Cantaré en silencio.



je de Cebo Rojo -El Combate, 1977, xilografía, 18-1/2" x 27", Col. David Rodrígues Tributo a Pablo Neruda (2004), hace del paisaje parte integral de la obra, aunque esta no sea el tema principal.

El mar, el río, las montañas y el sembradío, las salinas, el mangle, las hojas de yautía, la mata de plátano, el girasol, las nubes, el sol y las estrellas, la naturaleza en suma juega un papel para crear espacios de transparencia y luminosidad, y de descubrimiento del paisaje que ahora conocemos desde su mirada.

Teresa Tió Fernández

## CRONOLOGÍA (SELECCIÓN)

1928 - José Alicea nace el 12 de enero de 1928, en el Barrio Bélgica, en Ponce.

1949 - Completa sus estudios de escuela superior en el Modern Business College, auspiciado por el

"G.I. Bill of Rights". Comienza sus primeros estudios en dibujo, acuarela y pintura al óleo en la Academia Pou dirigida por el Maestro don Miguel Pou.

1997 - Alstise a las clases nocturnas que ofrecia Francisco Vázquez Díaz, "Compostela" (Santiago de Compostela 1998- San Juan, 1998), en el recieño reado Taller de Escultura del Instituto de Cultura Puertoriquefia (ICP). Esta fue una importante experiencia formativa que lo capacitó para abordar con soltura la stalla de la madera en la técnica xilorafía o vara precarar moldes, o rocceso que o posteriorimente embedar la para hace repara la composição de la compos

1958 - Se integra al Taller de Gráfica del ICP bajo la tutela de Lorenzo Homar. Fue el primero en sumarse a ese curso intensivo de arte, grabado, cultura y sociedad, que Homar impartía. A partir de ese momento, se dedicó al cultivo de la gráfica en sus diversas expresiones.

1959 - Renuncia al Departamento del Trabajo y es nombrado a la plaza permanente como asistente de Lorenzo Homar.

1961 - Renuncia como asistente del taller del ICP y es nombrado Director artístico de la Revista del Café, una bien cuidada publicación mensual de la Cooperativa Cafeteros de Puerto Rico.

1966 - Se funda la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y es nombrado profesor de grabado, junto a su maestro Lorenzo Homar.

1970 - Comienza à hacer papel. En Londres habia comprado un pequeño libro titulado Popermaking as an Artistic Corfs, por John Mason, con prólogo de Dard Hunter, quien dio inicio a la fabricación del papel artesanal actual. Buscó en el libro Arboles comunes de Puetro Rico y las Islas Virgenes, de Frank Wadsworth y José Marero, árboles que tenian fibras o cortezas utilizadas para cordeleña o cortezas fibrosas, y comenzó a experimentar. Hoy prepara papeles trabajados com siás de sesenta fibras diferentes.

1994-1995 - Es nombrado Artista Residente por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

1999 - La Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico le otorga la distinción académica Doctor Honoris Causa por recomendación del Senado Académico del Recinto de Mayagüez. El grado le fue conferido en reconocimiento a su destacada vida dedicada al arte, a la enseñanza y a la transmisión de los valores espirituales de la cultura puertorriqueña.

2000 - Se retira de la docencia, después de más de 9 4 años de servicio como miembro de su facultad en la Escuela de Artes Ristiscas de putero Rico. All direglo por muchos años el Departamento de Cristia, enserdo cursos de der Residencia de nel Residencia de la calcogarfia, aguarierte, aquastina, pura seco, harris fondo, barris de asaciar, persona fundo, losaris de asaciar, persona de la calcogarfia, aguarierte, aquastina, pura seco, harris de los personas de la calcogarfia, aguarierte, aquastina, cologarfia, fisión de parte y el papel como medio de expresión. La Junta de Directores de la Escuela de Artes Patisticas nombra de Departamento de Artes Carificas, como l'Ospartamento de Artes Crificas, somo l'Ospartamento de Artes Cristias, somo l'Ospartamento de Artes Crificas, somo l'Osparta

2009 - El Instituto de Cultura Puertorriqueña le otorga el Premio Nacional de Cultura 2009 en Artes Plásticas.

## PREMIOS (SELECCIÓN)

1964 Mención homorifica por el grabado El cofé, 1963 Primer premio de grabado, por La potria es valor y sacrificio, 1963 Primer premio de grabado, por Cabrello, 1963 Primer premio de grabado, por Cabrello, 1963 Primer premio de grabado, por Cardello, 1963 Primer premio de grabado, por Cardello, Advances, 1964 Primer premio de grabado, por Cardello, Cardello, 1964 Primer premio de grabado, por Cardello, 1964 Primer premio de grabado, 1964 Primer premio de grabado, 1964 Primer premio de grabado, 1964 Primer premio de Cardello, 1964 Primer premio de Cardello, 1964 Primer premio de Grabado, 1964 Primer premio

#### CRÉDITOS

#### Universidad de Puerto Rico

Dr. Darrel Hillman, Presidente Interino

## Recinto de Río Piedras

Dr. Luis A. Ferrao Delgado, Rector Interino

#### Museo de Historia, Antropología y Arte

Flavia Marichal Lugo, Directora / Coordinadora del provecto Dra, Teresa Tió, Curadora invitada

Prof. José, R. Alicea, Prof. Vanessa Droz, Dra, Irene Esteves, Dr. Nelson Rivera, Antonio Martorell, Dra. Teresa Tió / Textos Chakira Santiago Gracia, Registradora de Colecciones

Tania Rodríguez, Paola Valentín, Asistentes de Registro Lionel Ortiz Meléndez, Diseñador Donald Escudero, Asistente de Diseño

Lisa Ortega Pol, Educadora Oneida Matos, Coordinadora de Actividades

Gloriela Muñoz Ariona, Editora Jessica Valiente, Bibliotecaria

Yolanda Vázquez de Jesús, Asistente de Administración Jesús E. Marrero Vázquez, Fotógrafo

#### Museo de las Américas

María Ángela López Vilella, Directora Ejecutiva Iliamarie Vázquez Contreras, Registradora

María del Carmen Rodríguez Colón, Mantenimiento de Colección María de los Ángeles Torres Díaz, Coordinadora de Exposiciones

Marlene Hernández Casillas, Diseño de Exposiciones Marlene Hernández, Luis A. Pérez Ortiz, Yamileth Flores Reves, Montaje de Exposición Shirley Padilla Virola, Coordinadora Asuntos Educativos

Aurora Pérez Colón, Daisy Ann Vega Negrón, Yamileth Flores Reyes, Guías Educadores Waleska Rivera Ramos, Iris Nannette Vázguez Ortiz, Tienda del Museo



## MUSA - Museo de Arte

Zorali De Feria, Directora Pedro Fortunato, Registrador de Colecciones Nilda Y. Soto, Asistente Administrativo

## Colaboración:

Instituto de Cultura Puertorriqueña Carlos Ruiz Cortés, Director Ejecutivo

Martin Rodriguez, Enmarcación Carmen Torres, Laura Quiñones, Registro de Colecciones

Angel A. Ruiz Labov, Hazel Colón Vázguez / Programa de Artes Plásticas

#### Museo de Historia, Antropología y Arte 787.763.3939 • museo universidad@upr.edu • Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, San Juan, P.R.

Museo de Las Américas

#### 787.724.5052 • reservaciones@museolasamericas.org • Cuartel de Ballajá, segundo piso, Viejo San Juan, P.R.

## MUSA - Museo de Arte

787.832.4040 x.5775 • musa@uprm.edu • Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, Mayagüez, P.R.

Queremos agradecer a las personas que hicieron posible esta exposición. Ante todo, al maestro José R. Alicea, quien puso a nuestra disposición su colección para el estudio y la selección de obras; a su hijo, Daniel Rodríguez, por el apoyo brindado durante el proceso de selección y por el enmarcado de las piezas expuestas en el Museo de las Américas; a David Rodríguez, por fotografíar y realizar el inventario de grabados de su padre; a Martín Rodríguez, por su trabajo de enmarcación de las obras expuestas en el MHAA: a Glorisabel Santos y a Donald Escudero. estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, guienes colaboraron con la profesora Teresa Tió ordenando las planeras que guardan los grabados del maestro; y al doctor Blas Reyes por su generosa aportación económica.









