

VISIÓN | doble

REVISTA DE CRÍTICA E HISTORIA DEL ARTE

Título: La transformación de la gráfica: Retrospectiva de Martín García Rivera
Title: The Transformation of Printmaking: A Retrospective of Martín García Rivera

Autor / Author: Mercedes Trelles
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Resumen: La extensa carrera de Martín García Rivera es protagonista en la exhibición *Cuerpo de motivos*, curada por Rubén Moreira, la cual abarca medios como el dibujo, la pintura y el grabado, y en la que se destaca la maestría del experimentado artista y su particular iconografía.

Abstract: Martín García Rivera's extensive career is the protagonist in the exhibition *Cuerpo de motivos [Body of Motifs]*, curated by Rubén Moreira, which covers media such as drawing, painting and printmaking, highlighting the great skills of the experienced artist and his particular iconography.

Palabras clave: Antiguo Arsenal de la Marina Española, Dibujo, Grabado, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Martín García Rivera, Pintura, Rubén Moreira, Mercedes Trelles

Keywords: Antiguo Arsenal de la Marina Española, Drawing, Printmaking, The Institute of Puerto Rican Culture, Martín García Rivera, Painting, Rubén Moreira, Mercedes Trelles

Sección: Exhibiciones / **Section:** Exhibitions

Publicación: 15 de enero de 2015

Cita recomendada: Trelles, Mercedes. "La transformación de la gráfica: Retrospectiva de Martín García Rivera", *Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte*, 15 de enero de 2015, humanidades.uprrp.edu/visiondoble

Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte
Programa de Historia del Arte, Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
13 Ave. Universidad Ste. 1301
San Juan, Puerto Rico 00925-2533

+1 (787) 764-0000, extensión 89596
vision.doble@upr.edu
<http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble>
<https://revistas.upr.edu>

La transformación de la gráfica: Retrospectiva de Martín García Rivera

Mercedes Trelles

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Martín García Rivera, *Intolerancia con danzantes* (detalle), 1995.

El 11 de octubre de 2014 abrió al público la muestra retrospectiva *Cuerpo de motivos: Panorámica plástica de Martín García Rivera*, en el Antiguo Arsenal de la Marina. La muestra, que cerrará en los próximos días y que fue curada por el profesor Rubén Moreira, incluyó tanto gráfica como pintura y dibujo. Para aquellos que circularon por las salas el día de la apertura, volver a ver las inmensas xilografías de Martín García en los salones en los que antes se celebraban las bienales fue una experiencia gratificante y revestida de cierta nostalgia. Verlas en el contexto del total de su producción –pintura y dibujo– fue esclarecedor.

Martín García se dio a conocer en el arte puertorriqueño en la década de los ochenta, con xilografías en las que usaba el cuerpo y la cultura afro-puertorriqueña como tema principal. Sus

trabajos revigorizaron bienales y causaron controversia al expandir la gráfica de su formato tradicional a uno de gran escala, que rivalizaba con la pintura. En sus obras, además, había un cierto aire de gestualidad, creado no sólo por las grandes áreas de negro con las que definía las figuras y creaba el contorno, sino también en el entramado mismo de luces y sombras de las figuras. Sea en una obra como *Piernas ancestrales* (1990) o como *Transformismo*, creada casi una década más tarde (1999), Martín García usa el lenguaje de los cortes de la madera –cortes en tramas paralelas, cortes en tramas de contorno, punteado, uso de línea blanca alternando con línea negra– para crear una sensación de texturas y de áreas visuales en disonancia. El espectador cuidadoso, que no se deja apabullar por el tamaño, descubre en sus obras todo el vocabulario estético de la xilografía, vocabulario que se viene desarrollando desde el siglo XV y que en manos de nuestro artista deja de tener una finalidad meramente ilusionista de crear tridimensionalidad, para convertirse en un homenaje al lenguaje gráfico que es también una lección para ampliarlo.

Izquierda: Martín García Rivera, *Transformismo*, 1999. Derecha: *Epifanía*, 2007.

Si el reencuentro con estas monumentales obras gráficas es siempre extraordinario –y la exhibición incluyó todas las más conocidas– el elemento más novedoso de la retrospectiva fue la inclusión de las pinturas y los dibujos del artista. Desde el 2000, Martín García ha estado pintando asiduamente, trabajando sus temas de siempre –el cuerpo y la cultura afro-caribeña– pero también otros, como la violencia que aflora en nuestra sociedad, que es el tema de la extraordinaria pieza *Epifanía* (2007), en la que su interés en la textura y el color propios de la pintura se encuentran a medio camino con la fuerza gráfica del dibujo de contorno. Pero para mí, como para muchos espectadores, era tentador pensar que el viraje de Martín García hacia la pintura había sido reciente. Quizás por eso el curador, Rubén Moreira, decidió incluir, en las primeras salas, ejemplos de las pinturas que creara García en los años ochenta, en las que el tema negro domina y hay una estética realista, casi hiperrealista, que anuncia que el interés en la pintura estuvo allí desde siempre y que es parte de la formación y ambiciones de este artista.

Izquierda: Martín García Rivera, *Fufú*, 1989. Derecha: Martín García Rivera, *Laberinto*, 1999.

A lo largo de las salas hay también numerosos dibujos y estos son quizás la aportación más valiosa de la curaduría, pues revelan que Martín García es un dibujante extraordinario, con una sutileza de trazo impresionante y que en los dibujos a menudo se aleja de la linealidad – obligatoria en la gráfica– para trabajar con sfumado, creando sensaciones etéreas. Supongo que a nadie debería sorprender la maestría de Martín García en el dibujo; él es, después de todo, profesor de gráfica y dibujo en la Universidad de Puerto Rico desde 1993. Sin embargo, fuera de contextos específicos, como son las retrospectivas o las colectivas de dibujo, hay pocas oportunidades de ver este tipo de obra y siempre retienen un carácter de descubrimiento cuando aparecen ante los ojos del público.

Martín García Rivera, *Figura en reposo II*, 2006.

En resumen, *Cuerpo de motivos: panorámica plástica de Martín García Rivera* es una exhibición valiosa y necesaria. En sus paredes, el espectador pudo reencontrarse con obras cuyo impacto no ha disminuido un ápice, a pesar de que algunas salieron a la luz hace casi veinte años. Más aún, pudimos ver el trabajo gráfico reciente de Martín García, que incluye el buril, y constatar cómo se compenetran la pintura, la gráfica y el dibujo en su obra. Si tomamos en cuenta que

la muestra abrió al público a la vez que la de dos jóvenes artistas –Elsa María Meléndez y Garvin Sierra– fue posible constatar que la gráfica en Puerto Rico no sólo sobrevivió los años de “la leyenda negra del papel”, en la que muchos coleccionistas le dieron la espalda, causando el abandono de este medio por parte de grandes artistas, sino que ha vuelto a florecer y se transforma. Martín García Rivera, sin duda, ayudó a esos primeros pasos de la transformación de la gráfica al abrazar el gran formato y una sensibilidad afín a la abstracción en su manejo de los cortes, alejándola de la noción de la xilografía como estampa. Sin embargo, es importante recalcar que en esta exhibición el trabajo de Martín García se destaca no sólo por su contenido temático y su gran impacto estético, sino también por su tremendo rigor, como ha sido una constante a lo largo de toda su carrera. Como artista, Martín García Rivera ha señalado el camino hacia una concepción más moderna del trabajo gráfico, pero siempre teniendo en cuenta la historia de ese medio, su particular lenguaje de líneas y luces y sombras y su exigencia de que el artista sea cuidadoso, disciplinado y apasionado.

La exhibición *Cuerpo de motivos: panorámica plástica de Martín García Rivera*, curada por Rubén Moreira, estará abierta hasta el 25 de enero de 2015 en el Antiguo Arsenal de la Marina Española, del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Para más información, pueden visitar la web del Programa de Artes Plásticas del ICP en el siguiente [enlace](#).