

MAPAS

EXPOSICIÓN DE PINTURAS

**María
de Mater
O'Neill**

El país como tema / **Ensayo: Margarita Fernández**

La generación del arte pop se empeñó en revisar los signos y símbolos usados por los medios masivos de comunicación; los símbolos en que las manos descansaban corrientemente sus conciencias. Manoseándolos, desnudaron la invención de muchos de ellos, develaron la vacuidad de los viciados emblemas patrios y denunciaron la manipulación de determinados símbolos sexuales, políticos y sociales.

O'Neill se ubica en posición exactamente opuesta a la de los artistas pop para trabajar las pinturas que integran su presente exposición. Se trata aquí de reencontrarse con los contenidos y las preocupaciones que inevitablemente se obviaron en la formación universitaria que obtuvo en los E.U.

El bagaje que la acompañó de regreso a la Isla y que tan bien nutrió la obra pictórica que le ganó a O'Neill reconocimientos entre nosotros está siendo profundamente reevaluado por la artista. Intensas investigaciones técnicas, así como temáticas han animado su producción plástica reciente propiciando un cambio sustantivo en sus imágenes; tal si como pretendiera ajustar el lente para captar el entorno que la afecta todos los días. Inevitablemente, para lograrlo tuvo que reconocer y aprender los antecedentes de la producción artística insular.

En su serie MAPAS, utiliza una sobre simplificación de la imagen que contrasta marcadamente con el barroquismo de la obra de su exposición AUTORRETRATOS exhibida en el banco de Chase Manhattan en Puerto Rico en 1989. PAISAJE EN FUEGO, serie actualmente exhibiéndose en la IV Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador, se apega a una perspectiva más formal y una más tradicional, tanto de la bidimensionalidad del lienzo, como de los temas que trata.

La tendencia que habíamos observado, de amalgamar formas y temas en un mismo lienzo, ha cedido en esta exposición para dar paso a una imagen más sencilla y al trabajo en serie. La apropiación y la integración de la tradición plástica puertorriqueña ha dado paso a los retratos y paisajes recientes que bajo el título de PAISAJE EN FUEGO se exhiben en Cuenca. Y da paso también a la actual estrategia creativa de pintar el mapa de Puerto Rico en serie. En estas pinturas María de Mater O'Neill consigue el balance entre lo básico y lo literal.

**Museo de Arte
Contemporáneo
de Panamá**
desde el
27 de octubre
de 1994

Del MAPA como autorretrato

ENSAYO: EFRAÍN BARRADAS

"En los desiertos del oeste perduran despedazados ruinas del Mapa..." J.L.B.

FIG. 1

AUTORRETRATO I, 1986
acrílico y crayón de óleo sobre
papel, 40 x 45"
Col. Edward O'Neill

QUIEN conozca la trayectoria de las artes plásticas puertorriqueña de nuestros días y vea la serie MAPAS (1993) de María de Mater O'Neill tendrá que preguntarse cuál es la diferencia entre ésta y otra serie de piezas también basadas en mapas que para 1977 pintó Rafael Ferrer, otro importante artista boricua. La pregunta es necesaria y hasta imperiosa ya que en su respuesta se podrán hallar claves para entender el significado de esta serie y de gran parte de la obra de O'Neill. Margarita Fernández Zavala indirectamente propone una respuesta: la artista no parte de la estética pop que subyacía en el proyecto de Ferrer. Aunque tal explicación es válida, habrá que escudriñar un poco más para revelar otros niveles más profundos de significado y propósito en la obra de O'Neill. Creo que las claves para tal investigación las ofrece la artista misma, en sus intentos de presentación de una teoría estética y en su propia pintura.

LAS PRIMERAS obras importantes de O'Neill son sus autorretratos, expuestos en conjunto en 1989 (Fig. 1). En ellos la artista resume mucho de su vida: su conocimiento directo del neo-expresionismo europeo y estadounidense, su búsqueda de una identidad propia, como mujer y como puertorriqueña, su deseo de establecer vínculos con la historia de nuestra plástica. Cronológicamente y estéticamente entre los autorretratos y los mapas están sus paisajes monumentales de 1991 (Fig. 2) donde no aparece la figura humana, figura que en varias piezas domina y que puede leerse como imagen de la artista misma. Autorretrato, paisaje, mapa: la secuencia es, pues, razonable, sino francamente lógica.

FIG. 2
CEMENTERIO PEQUEÑO
DE CULEBRA, 1991
óleo sobre lienzo, 64 x 94"
Col. Ileana Font

FIG. 3
MAPA #4, 1993
óleo, crayón de óleo y encáustica
sobre lienzo, 36 x 48"

O'Neill ha pasado de la exploración del paisaje interior, a la representación expresionista del exterior, y de ahí a la visión totalizante del paisaje, a los mapas.

ME AVENTURO a decir que en esos mapas se esconde todavía su autorretrato. No es así porque la figura de la pintora se encuentre oculta en sus representaciones fantásticas de la superficie de la isla según la representan los cartógrafos. No: me aventuro a aseverarlo por razones más sutiles o indirectas que hallo en sus escritos, particularmente en un ensayo muy revelador sobre el autorretrato femenino.

ESTE GÉNERO ha sido favorecido por muchos jóvenes artistas puertorriqueños: Arnaldo Roche, Nick Quijano, Carlos Collazo y la propia O'Neill lo han cultivado con frecuencia y altos logros. "El género del autorretrato - dice ella - es importante porque asume el discurso de la búsqueda de la identidad". Tal declaración podrá parecer demasiado obvia pero esconde algunas sutilezas, especialmente de carácter político. Me explico: como para O'Neill la imagen es poder - "...nunca debe subestimarse el poder de una imagen, sobre todo de la autoimagen..." - el autorretrato femenino, pues, es un ejercicio de autodefinición. Y si así es, entonces, el que una mujer pinte simbólicamente la totalidad del país se convierte en un acto de apoderación de esa unidad geográfica y política (Figs. 3 y 4). Cansados estamos de ver y oír identificar a la mujer con la tierra. Los versos de Neruda - "Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, /te pareces al mundo en tu actitud de entrega." - pueden servirnos de ejemplar muestra de tal identificación de fondo

machista. Por ello, el que una mujer adopte la misma actitud de poder y síntesis se convierte en un gran acto de subversión y justicia.

CREO QUE se hace necesario aclarar los pasos que me llevan a tal conclusión. Si con sus autorretratos O'Neill declaraba que el que veíamos era su cuerpo expresado en sus propios términos, si sus paisajes monumentales unían la tierra con la pintora, sus mapas - no cabe duda - sirven de documento simbólico de una apropiación de lo nacional en lo personal.

PERO, ¿qué verán en esos mapas otros espectadores? La pregunta anuncia ya un diálogo entre la artista y un nuevo público. Ese público hipotético y potencial podrá entender estos mapas de múltiples maneras. Aquí solo propongo, como voz y ojo individuales pero no exclusivos, que MAPAS esconde el retrato político e intelectual de su creadora.

Esta exposición ha sido posible gracias al auspicio de la Compañía de Turismo de Puerto Rico

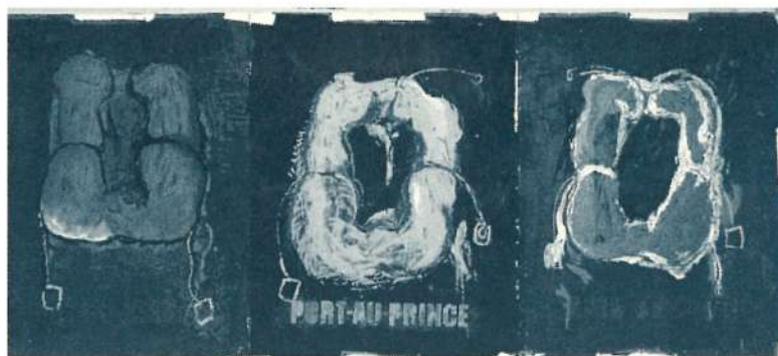
EFRAÍN BARRADAS nace en Aguadilla, Puerto Rico. Estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y obtuvo un doctorado en Princeton. Es catedrático del Depto. de Estudios Hispánicos en la Universidad de Massachusetts. Libros publicados: *Apalabramiento* (1986), *Herejes y mitificadores* (1981), *Para leer en puertorriqueño* (1982) y, en prensa, *Para entendernos (inventario poético puertorriqueño)*.

FIG. 4

MAPA #4, 1993
óleo, crayón de óleo y encáustica
sobre lienzo, 36 x 48"

MAPA #12, 1994
acrílico, crayón de óleo y encáustica
sobre papel,
30 x 67.5"

BIOGRAFÍA MARÍA DE MATER O'NEILL

(n. 1960), nacida y criada en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, realizó estudios graduados en The Cooper Union School of Arts and Sciences de la ciudad de Nueva York. Actualmente se encuentra exhibiendo individualmente, como artista premiada en 1991 de la III Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador, la serie PAISAJES EN FUEGO en la IV Bienal. También se encuentra incluida en la muestra CARIBBEAN AND AFRICAN ARTISTS, exposición itinerante organizada por Simmon Njami, editor de la revista de arte y literatura "Revoir Noir" de París. Formará parte, a principios de 1995, de la exposición CIEN AÑOS DE CREATIVIDAD: LATIN AMERICAN ARTISTS, organizada por el Milwaukee Art Museum en los E.U.

Su ensayo "Identidad y Control" ha sido publicado en Punto 7 Review, editada por the City University of New York. En este año sus obras fueron adquiridas para formar parte en dos importantes colecciones, la del Museum of Fine Arts de Springfield, Mass., E.U. y la Colección de Arte Puertorriqueño de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

CATÁLOGO de obra

información adicional

1. **ARTE E IDENTIDAD**
documental, VHS, color, 56 min.
Hermandad de Artistas Gráficos, 1991,
Dir. Sonia Fritz
2. **UN RETRATO DE CARLOS COLLAZO**,
documental, VHS, color, 15 min.,
Hermandad de Artistas Gráficos, 1994,
Dir. Sonia Fritz
3. **MIXED BLESSINGS**
Lucy Lippard, Panteon Books ,
N.Y., 1990
4. **NUESTRO AUTORRETRATO,**
LA MUJER ARTISTA Y LA AUTOIMAGEN EN UN
CONTEXTO MULTICULTURAL
Ed. Asociación de Mujeres Artistas,
San Juan, 1993
5. **PUERTO RICO 500 AÑOS DE**
CONTINUIDAD Y CAMBIO, Ed. Institute for
Puerto Rican Affairs, Washington,
DC, 1991
6. El catálogo de **PAISAJE EN FUEGO** es
un documento computarizado
interactivo que está disponible en
diskette 3.5 (para Windows) en la
Galería Botello, Plaza Las Américas
148, Hato Rey, Puerto Rico 00918.
También se puede acceder en la
Internet a la siguiente dirección:
[FTP://UPR2.CLU.NET/PUB/BIENAL](ftp://UPR2.CLU.NET/PUB/BIENAL).

Créditos

Fotografía: Johnny Betancourt
Diseño: Teresa López
Impresión: Elmendorf Gráficas
Digitalización: Colibrí Imaging

Para más información:

**Museo de Arte
Contemporáneo**
Ave. de los Mártires, Ancón
Ciudad de Panamá
Panamá

1. MAPA #1, 1993
óleo, crayón de óleo y encáustica
sobre lienzo, 36 x 48"
2. MAPA #2, 1993
óleo, crayón de óleo y encáustica
sobre lienzo, 36 x 48"
3. MAPA #4, 1993
óleo, crayón de óleo y encáustica
sobre lienzo, 36 x 48"
4. MAPA #7, 1993
óleo, crayón de óleo y encáustica
sobre lienzo, 42 x 56"
5. MAPA #8, 1994
acrílico, crayón de óleo y encáustica
sobre papel, 26 x 80"
6. MAPA #9, 1994
acrílico, crayón de óleo y encáustica
sobre papel, 26 X 80"
7. MAPA #10, 1994
acrílico, crayón de óleo y encáustica
sobre papel, 29.5 x 83.5"
8. MAPA #11, 1994
acrílico, crayón de óleo y encáustica
sobre papel, 29.75 x 83"
9. MAPA #12, 1994
acrílico, crayón de óleo y encáustica
sobre papel, 30 x 67.5"