

PUERTA
AL TIEMPO
EN TRES
VOCES

presentación
Libro de Artista
CONSUELO GOTAY

19 de noviembre de 1998
Escuela de Artes Plásticas
San Juan, Puerto Rico

AGRADECIMIENTO

A todos los que hicieron
este proyecto posible:

Rafael Orejuela, Aristides Cruz,
Marilyn Torrech, Evelyn García,
María Teresa Gotay, Tati Orejuela,
Normailia Fuster, Guillermo Acevedo,
Adrián Rivera, y Víctor Rodríguez.
A mis amigas de La Casa del Libro
por su hospitalidad después
del Huracán George.

CREDITOS

Textos:

Arcadio Díaz Quiñones
Marimar Benítez
Diseño de Catálogo:
Edna Acosta

La Escuela de Artes Plásticas ha querido destacar el centenario del gran poeta, Luis Palés Matos. En esta ocasión, nos honra presentar la exposición del *libro de artista* de Consuelo Gotay inspirado en su poesía.

Evocamos la figura de Luis Palés Matos por la innegable calidad de esa obra, y, también, por lo que entraña como modelo para los artistas de Puerto Rico. Como artista, Luis Palés Matos no se dejó encajonar en ninguna escuela. Se sintió en plena libertad de cantarle a las Antillas y también al paisaje y los mitos nórdicos. Además de su célebre poesía de la negritud, Luis Palés Matos abrazó el modernismo, el posmodernismo, la vanguardia y la posvanguardia literaria. Escribió poesía erótica, religiosa, y criollista; se inspiró en temas exóticos, en la vida diaria de los pescadores, en su "pobre pueblo donde su pobre gente se muere de nada", en el amor, en la muerte, en la poesía.

El silencio oficial en torno del centenario de Palés Matos es atronador. Pero su obra ha trascendido allende los mares, y tal vez sea mejor apreciado fuera de Puerto Rico, en lugares donde "la mulata antilla" no provoque la negación de una evidente herencia africana. Gracias a los propulsores de su poesía, poetas, compositores, estudiosos, declamadores, la obra de Luis Palés Matos ha logrado imponerse por sobre el cerco de la abulia oficial. Este hermoso libro de Consuelo Gotay, quien en la década de los años setenta produjera *Los animales interiores*, portafolio de gráfica también basado en poemas de Palés, marca otro hito en la tarea de exaltar la gran obra de nuestro poeta. Por la innegable calidad de este *libro de artista*, es un genuino placer presentarlo ante ustedes.

Marimar Benítez

ORFEO EN GUAYAMA

Arcadio Díaz Quiñones

¿Qué es un poeta? Un hombre infeliz

*que abriga una profunda angustia en su corazón,
pero sus labios son de tal manera que los lamentos y los gritos
que pasan por ellos se transforman en una música encantadora.*

Kierkegaard, *O lo uno o lo otro*

El poema-libro de Consuelo Gotay nos coloca de nuevo ante "Puerta al tiempo en tres voces" de Luis Palés Matos (1898-1959) y su re-escritura del mito de Orfeo. Se trata de un mito antiguo privilegiado en la tradición moderna y modernista, que ocupa un lugar central en la reflexión sobre el origen del arte y su relación con la muerte y con el conocimiento. Como Rilke, Valéry, Gorostiza, Lezama Lima y John Ashbery, Palés Matos encontró en Orfeo una referencia que atraviesa como una constante diversas tradiciones filosóficas, iconográficas y religiosas. Las sucesivas adaptaciones e interpretaciones del mito, desde los vasos órficos, Platón, Ovidio y Virgilio en la antigüedad, van definiendo los ejes del relato: el poder del canto y la música de Orfeo, el viaje al otro mundo, la condición que le fue impuesta de abstenerse de mirar a su amada Eurídice, la violación del pacto por Orfeo, y la segunda, irreparable pérdida de la amada. Las versiones narran el conflicto trágico entre la mirada transgresora y la ley de los dioses. El poeta divino sigue cantando después de la muerte: muerte sin fin. Los géneros operáticos le imprimieron estructura dramática y fuerza al mito, y en pleno siglo 20 ha inspirado también el ballet de Balanchine con música de Stravinsky, y el film de Marcel Camus, *Orfeu Negro*.

En *Las eras imaginarias* Lezama Lima expresa lo divino y lo humano de Orfeo: "Fue el primero que mostró una doble naturaleza: de origen divino, su canto es para los humanos". Palés tomó la forma pre-

existente de la narración mítica y la remodeló, trasladándola a un universo propio y recreando a Eurídice en su Filí-Melé. "Puerta al tiempo en tres voces" re-escibe el mito, y al igual que hicieron Rilke y Yannis Ritsos al final de sus vidas, Palés Matos cita los arquetipos e interviene en la resistente tradición poética que lo había formado. En su soneto a Dafne, Rubén Darío, el gran maestro de Palés, citaba directamente el poder mágico de los sonos de la lira de Orfeo y la fuerza incontrolable de la pasión: *como Orfeo tendré los leones cautivos / y moveré el imperio de Amor que todo mueve.*

La trama de Orfeo descuartizado --sobreviven sólo su cabeza y su lira, condenado a emitir sonidos bellos --, le sirvió a Palés Matos para cifrar uno de los arquetipos del artista moderno, y para inscribir en el mito su experiencia personal de deseo, posesión y pérdida. A la vez, recuperaba las marcas dejadas por la pasión en el cuerpo y en el lenguaje. Trabajó en el texto otras convenciones de la poesía clásica y del arte modernista. Le apasionó la intemporalidad de las formas: el canto del cisne, el viaje chamánico al trasmundo, acaso el gran mito romántico consagrado en la tradición del ballet clásico de *La Sylphide* y *Giselle*. En su poema, la búsqueda comienza con la visión deslumbrada de la figura enigmática que emerge del sueño, de sí mismo, con su cabellera *de abejas enjambrada*, de evidentes connotaciones eróticas. Muy pronto aparece la fruta como oferta del goce, *Frutos hay*, motivo usado ya por Palés como verdadera cornucopia de sabores y olores en la versión final de "Mulata-Antilla". Pero esa plenitud dura muy poco. Palés poetiza la conciencia del fin, del acabamiento, despojados él mismo y ella hasta la ausencia: *Yo evaporado, diluido, roto, / abierta red en el sinfín sin fondo... / Tú, por ninguna parte de la nada, / ¡qué escondida, cuán alta!*

La transgresión y el extravío de Orfeo están relacionados desde el principio como observa Carl Kerényi-- con la permanencia, con la continuación de la vida en la imaginación y en el arte, visión reactivada por las corrientes platónicas y neoplatónicas del orfismo. En el interior de ese arquetipo --uno de los señalados por Jung, a quien Palés leyó--, el poeta se jugó su destino y asumió el dilema del "fracaso" poético. "Puerta al tiempo en tres voces" podría leerse como una teoría del nacimiento de la poesía y de la música que es poética en sí misma: una meditación del ver, del conocer y del canto. Las dos grandes pulsiones de la poesía de Palés, Eros violentamente ligado a la Muerte, quedan instaladas para siempre en los poemas de Filí-Melé. La muerte se hace visible en la superficie del cuerpo: la vena dilatada, la tintura derramada *por donde todo hacia la muerte fluye*. En su versión, Palés pone el acento en el poder de Eros, en la mirada y en el canto. Es un poema para "ver" lo invisible, para pensar el deseo, y sobre todo para escuchar el canto poético, que también *fluye* con su música, sus ritmos, su polifonía. El poema proclama su textura literaria, y al mismo tiempo es fiel al conflicto trágico del que nace la poesía: entre la ley del deseo que incita a mirar, y la ley divina que impide la mirada.

La frustración en el intento de penetrar la oscuridad del enigma, *la acción frustrada*, engendra el poema y *es* el poema. Como en la narración mítica, en el texto de Palés el mal del cantor es incurable; no tiene consuelo. Se trata quizás de su poética fundamental: la pérdida como origen del canto, y el canto como duración. En "Puerta al tiempo en tres voces" el eje principal es la visión corporal y aérea de Filí-Melé, impalpable como las figuras de los sueños, que acaba por desaparecer en la lejanía de una cartografía de espacios inciertos,

pero ya por siempre conquistada en la poesía. Poeta es quien es capaz de comprender la contradicción, sin resolverla ni conciliarla, pero apuntalando su voz y sus palabras en la intersección de la visión mítica. El centro del texto es la tristeza de su *fuga*, la *huida*, y la imposibilidad de aprehenderla y contenerla salvo en el canto, modulando registros y tonos. En uno de los más bellos ensayos sobre el mito, Maurice Blanchot observa que Orfeo pierde su amada precisamente porque la deseó más allá de los límites del canto, por querer traerla hasta la luz del día, cuando su destino era verla cuando era invisible: "Eurídice perdida y Orfeo disperso son necesarios al canto".

Ese relato está siempre rondando la poesía de Palés. Basta releer poemas como "Orfandad", "Pero ahora, mujer", "Dilema" o "El palacio en sombras". En "El destierro voluntario" se repite el verso con la imagen modernista clave: *agónico el cisne, abolida la amada*. El mito lo sigue fascinando y obsesionando hasta que le da forma a los soberbios poemas de Fill-Melé con los que se despide de la vida y alcanza el límite de sus propias posibilidades. Los títulos del gran díptico formado por "Puerta al tiempo en tres voces" y "La búsqueda asesina" afirman con certeza lo fatal de la situación misma. Con ellos **abre**, en el doble sentido de iniciar y revelar, una *puerta al tiempo*, al **tiempo** eternizado del mito que contiene al pasado y al futuro, que cuenta tanto el principio como el final. Es el **tiempo** del canto y del mito, de los secretos del ritmo, la perduración del sonido, de la música, un **tiempo** en que regresa el recuerdo conservado por el olvido, una *puerta sostenida en tres voces que esperan tu llegada/ tu llegada, aunque sé que eres perdida*. En esa imposible espera, la escritura perdura. La potencia mágica de la poesía vuelve una y otra

vez, penetrada de la tensión, entre la palabra y el silencio como aura, entre la discontinuidad del amor y la continuidad del canto, siempre en versos muy medidos y solemnes.

Los últimos poemas de Palés, incluidos "El llamado" y el más sereno "Asteriscos para lo intacto", son *un despedirse y una ausencia*. El poeta buscaba una clausura formal y una retirada, perseguía una forma, para decirlo con Darío, y por fin encuentra su estilo, una forma usada e intacta, como las grandes tradiciones. Esos textos pueden ser leídos, además, como su **ars poetica**, un modo de leer retrospectivamente toda su obra, incluido por supuesto el *Tuntún de pasa y grifería*. Eran también una manera de fijar su pertenencia al mundo de los artistas después del horror, y en medio de la drástica reconfiguración del campo intelectual de la postguerra. Son los mismos años en que los **vates** aparecen ficcionalizados en la novela de su amigo y crítico, el escritor Tomás Blanco, y el poeta español Pedro Salinas escribe *El contemplado*: otro gran poema platónico sobre el mar y la mirada. Salinas encuentra esa palabra, *contemplado*, *antes de la voz*, como una reminiscencia. El **vate** --con todas sus connotaciones visionarias, chamánicas, espirituales-- es quien recibe y **transmite** los dones, porque la poesía es *donación*, revelación de sí misma. El carácter irreductible de la *redondez de lo perfecto*, lo expresa Palés en "Asteriscos para lo intacto", su último breviario de iniciación en la poesía: *Cada donación que haces,/ cada dádiva que das,/ te deja siempre lo mismo/a repartir o donar...*

La voz y la imagen de Orfeo en Guayama perduran, y siguen generando escrituras y miradas, nutriendo la poesía, el pensamiento y el arte puertorriqueños. Es un canto que nos impide olvidar, como

PRODUCCION

libro de artista

los rituales nocturnos y misteriosos de las sectas órficas. Amaury Veray compuso un "Canto a Filí-Melé" para piano y voz; Margot Arce de Vázquez estudió con maestría las resonancias del "canto final" de Palés, un imponente *punte de armonioso llanto*; y el poeta Noel Luna viene realizando nuevos estudios sobre la *ú profunda* y la *armonía prolífica del sexo* en el origen de la poética palesiana. La caja negra en que ahora Consuelo Gotay ha colocado su poema-libro --salvaguardando su propia mirada junto a la memoria de la lira de Palés--, reproduce a su modo un aspecto central en la interpretación del mito: el alma encerrada, expiando en el cuerpo su culpa, convirtiendo la desdicha en arte. La artista interviene con sus grabados, no para "ilustrar" el texto, sino para imaginar lo invisible, *muy allá de la música-poesía*, para grabar las palabras en otro espacio, y para contemplar, desde su taller en Cataño, como en los vasos órficos, *esos mares oleados de quimera*. La caja contiene, listos para **donar**, el canto y las imágenes que le siguen dando forma a la tradición de la poesía puertorriqueña. Al abrirla, Consuelo Gotay nos invita de nuevo a la mirada prohibida, por amor al arte, porque el arte no destruye el objeto de su amor, como sí lo hace el deseo.

octubre 1998

Edición de lujo. 32 páginas (8 cuadernillos sencillos doblados e impresos por ambos lados), estuche tipo clamshell forrado en tela, 9"X14", 8 grabados a toda página y 7 viñetas. Ilustración en linóleo. Impreso sobre papel "fólio", directamente de sus planchas originales, clisés tipográficos y tipografía de plomo. Edición limitada a 35 ejemplares y 10 pruebas de artista. Tipografía "Fronda" (Consuelo Gotay y Edna Acosta) y San Serif light. Diseño y realización de Consuelo Gotay con la colaboración de Rafael Orejuela (impresión) y Aristides Cruz (encuadernación).

DATOS BIOGRAFICOS

Consuelo Gotay

- 1949 Nace en Bayamón, Puerto Rico
- 1965-69 Universidad de Puerto Rico
- 1970-71 Recibe beca para hacer estudios graduados en la Universidad de Columbia, Nueva York
- 1971 Se inicia como profesora de Historia del Arte en Puerto Rico
- 1972-76 Estudios de Grabado con José Antonio Torres-Martinó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico
- 1973 Viaje de estudios a Nueva York, Beca Pratt Graphic Center
- 1976 Portafolios de los Animales Interiores. Trabaja como Profesora de Grabado en la Escuela de Artes Plásticas, San Juan, Puerto Rico
- 1981 Se traslada a la República Dominicana donde trabaja como Profesora y realiza varias exposiciones
- 1984 Regresa a Puerto Rico. Se integra a la facultad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Comienza a desempeñarse como diseñadora gráfica. Estudios de serigrafía, grabado y tipografía con Lorenzo Homar
- 1990 Estudia imprenta en la Escuela Vocacional Bernardino Cordero Bernard en Ponce becada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Funda el Taller El Polvorín para las artes del libro en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
- 1992 Becá del Fondo para el Financiamiento del Quehacer Cultural en Puerto Rico para hacer viaje de estudios de imprenta en Nueva York. Estudios en Center for Book Arts
- 1993 Es invitada para asistir al cumpleaños 80 del poeta Aimé Césaire en Martinica donde le presenta el portafolios *Cuaderno de un Retorno al País Natal*
- 1995-97 Dirige el Departamento de Artes Gráficas de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
- 1998 Estudios en Center for Book Arts. Licencia sabática de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Realiza el libro *Puerta al Tiempo en Tres Voces*

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1973 Dibujos, Grabados y Acuarelas**
Colegio de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores de Puerto Rico
- 1976 Grabados**
La Galería, Calle Fortaleza, San Juan
- 1977 Grabados**
Galería Oller, Ható Rey, Puerto Rico
- 1982 Grabados**
Casa de Teatro, Santo Domingo
- 1983 Grabados**
Casa Candina, Condado, Puerto Rico
- 1984 Grabados y Dibujos**
Exposición Conjunta con Thimo Pimentel
Galería Nouveau, Santo Domingo
- 1993 Exposición del Portafolios**
Cuaderno de un Retorno al País Natal
Le Colisee, Fort de France, Martinica y
La Casa del Libro, San Juan, Puerto Rico
- 1994 Grabados**
Joseph Henry House,
Princeton University, New Jersey
- 1996 Hay un País en el Mundo**
La Casa del Libro, San Juan, Puerto Rico
- 1997 Hay un País en el Mundo**
Biblioteca Nacional, Santo Domingo

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1974 Tercera Bienal del Grabado Latinoamericano**
- 1976 Certámenes de la Revista Sin Nombre, San Juan, Puerto Rico, 1976, 1977, 1980, 1982**
Gráfica y Poesía de Puerto Rico en la República Dominicana, Casa de Teatro, Santo Domingo
- 1977 Gráfica y poesía de Puerto Rico en el Museo de Arte de Ponce**
37 Artistas Latinoamericanos , auspiciado por Cartón y Papel de Venezuela, Museo de Bellas Artes, Caracas
- 1979 Gráfica y Poesía de Puerto Rico, Galería Antillas, Caracas, Venezuela**
- 1981 Primera y Segunda Sala de Gráfica Puertorriqueña en saludo a Latinoamérica, Puerto Rico, 1981, 1983**
- 1982 Gráfica Puertorriqueña en Saludo a Latinoamérica, Voluntariado de las Casas Reales, Santo Domingo**
Colección Esso de Gráfica Puertorriqueña, Museo de Arte, Ponce, Puerto Rico
- 1983 Gráficas por la Paz, Casa del Gorjón, Santo Domingo**
Women Artists from Puerto Rico, Galería Caymán, New York
Arte Actual: Puerto Rico 1983, Chase Manhattan Bank, Hato Rey, Puerto Rico
- 1984 Exposición Itinerante Latinoamericana de Ilustraciones y Libros para Niños y Adultos, Feria de Bologna, Italia**
Bienal de La Habana, Cuba
Conozca a sus Artistas Gráficos, exposición auspiciada por la Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico y Kodak Caribbean, Segundo Nivel, Plaza Las Américas
- 1985 "Obra única sobre papel", Arsenal de la Puntilla, San Juan, Puerto Rico**

COLECCIONES

- 1986** Bienal de La Habana, Cuba
Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano
Isla a Isla, Dibujos y Grabados Puertorriqueños
Contemporáneos, Shafier Gallery, Pratt Institute,
Brooklyn, New York
- 1991** Libros, Casa Candina, Condado, Puerto Rico
- 1992** Nueve Mujeres, Cerámica y Gráfica, Librería Hermes,
San Juan, Puerto Rico
Colectiva de Gráfica, Auspiciada por La Hermandad
de Artistas Gráficos, Galería Botello, Plaza Las Américas
Hato Rey, Puerto Rico
X Mostra da Gravura, Curitiba, Brazil
- 1995** XI Bienal de San Juan, San Juan, Puerto Rico
El Portafolios y la Hoja Liberada, Museo de las Américas,
San Juan, Puerto Rico
- 1996** Block Prints in the Americas, Graphic Studio, University
of South Florida, Florida
El Santo en el Arte Puertorriqueño, Museo de las
Américas, San Juan, Puerto Rico
- 1997** XII Bienal de San Juan del Grabado
Latinoamericano, San Juan, Puerto Rico
- 1998** Segunda Bienal del Grabado Latinoamericano y del
Caribe, Barranquilla, Colombia
Premio Medalla de Bronce

Instituto de Cultura Puertorriqueña
Colección Esso Standard Oil
Cartón y Papel de Venezuela
Chase Manhattan Bank
Club de Ejecutivos de Santo Domingo
Biblioteca del Congreso, Washington, DC
CEPAL (Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina)
Museo de la Universidad de Puerto Rico
La Casa del Libro, San Juan, Puerto Rico
Biblioteca General de Puerto Rico
Oficina de Turismo de Puerto Rico
Princeton University, Graphic Arts Collection,
British Library, Londres
Boston University Library, Special Collections
New York Public Library
Yale University
Library of the Congress
Hunter College, Centro de Estudios Puertorriqueños
City College of New York, Dominican Studies Department

TALLER DE LAS PLUMAS

Publicaciones

VALLE DE COLLORES 1992 *Luis Lloréns Torres*

Libro acordeón 5"X8". Cubierta forrada en hilo.
Contiene 7 grabados originales in linóleo de Consuelo Gotay. Tipografía Menhart Antigua de 12 puntos en letterpress. Impreso sobre papel Domestic Etching. Numerado y firmado en edición de 75 ejemplares.

CALENDARIO 1993

Hojas sueltas 7.5" X 10.5". Contiene 6 grabados en linóleo originales de Consuelo Gotay y calendario. Tipografía en Bembo de 14 puntos en letterpress. Impreso sobre cubierta blanca de hilo. Numerado y firmado en edición de 50 ejemplares.

CALENDARIO 1994

Hojas sueltas 5.5" X 17". Contiene 7 grabados originales de Consuelo Gotay, calendario y colofón. Tipografía en Bembo y 16 puntos en letterpress. Impreso sobre papel reciclado. Numerado y firmado en edición de 200 ejemplares.

CALENDARIO 1995

Hojas sueltas 8" X 10". Contiene 6 grabados originales de Consuelo Gotay, calendario y colofón. Tipografía en Bembo de 16 puntos en letterpress. Impreso sobre papel Superfine de la casa Mohauk. Numerado y firmado en edición de 200 ejemplares.

CALENDARIO 1996

Hojas sueltas 7" X 14". Contiene 6 grabados en linóleo originales de Consuelo Gotay, calendario y colofón. Tipografía en Bembo y Gill Sans de 14 puntos en letterpress. Impreso sobre papel reciclado. Numerado y firmado en edición de 200 ejemplares.

CALENDARIO 1998

Hojas sueltas 8" X 10". Contiene 6 grabados en linóleo originales de Consuelo Gotay, calendario y colofón. Tipografía en Gill Sans y Centaur. Impreso sobre cubierta de hilo. Numerado y firmado en edición de 150 ejemplares.

CUADERNO DE UN RETORNO AL PAIS NATAL *Aimé Césaire*.

Portafolios de 18 páginas. Carpeta dura forrada en papel amate. Contiene 6 xilografías de página entera y cuatro viñetas. Selección de textos del poema. Tipografía en Bembo de 16 puntos en letterpress. Impreso sobre papel Domestic Etching. Numerado y firmado en edición de 50 ejemplares. 1993

HAY UN PAIS EN EL MUNDO *Pedro Mir*

Portafolios 11" X 13" de 25 páginas. Carpeta dura forrada con tela de encuadernar. Contiene 5 grabados en linóleo de página entera, originales de Consuelo Gotay y 14 viñetas. Incluye el poema en su totalidad y una página introductoria. Tipografía en Bembo de 16 puntos en letterpress. Impreso sobre papel Superfine de la casa Mohauk. Numerado y firmado en edición de 50 ejemplares. 1996

PUERTA AL TIEMPO EN TRES VOCES *Luis Palés Matos*

Introducción por Arcadio Díaz Quiñonez. Estuche clamshell 9"X14". Contiene 8 cuadernillos simples 9" X 14" impresos por ambos lados con 7 grabados y 7 viñetas originales de Consuelo Gotay. La tipografía Fronda fue diseñada especialmente para el libro por Consuelo Gotay y Edna Acosta. Impreso sobre papel Folio en edición de 35 ejemplares. 1998

Co-auspicio: FUNDACION PUERTORRIQUEÑA
DE LAS HUMANIDADES
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Taller de las Plumas
East Ocean Drive no. 54
Bay View, Cataño
Puetro Rico. 00962
Teléfono (787) 275-0968