

Tufiño: Una Vida Para El Arte, Un Arte Para La Vida

LEE

El documental nos acerca a la vida y obra del artista plástico puertorriqueño Rafael Tufiño. Este nace en 1922, en Brooklyn, Nueva York, donde se crió hasta los 10 años. En el 1932 pasa a vivir con su abuela en Puerta de Tierra en Puerto Rico. Cumplido los 16 años toma en la Escuela Barbosa en el viejo San Juan un curso de dibujo mecánico donde sobresale por su talento en el dibujo. En el año 1937, en búsqueda de un empleo, ingresa en el taller de Juan Rosado donde trabaja como rotulista, pintor de letras, además de ayudar en la preparación de las carrozas para el carnaval.

En 1942 celebra su primera exposición individual en el Ateneo Puertorriqueño en la que exhibe óleos y dibujos. Durante los años del 1943-46 ingresa al ejército americano, periodo donde él se apoda el “artista soldado”. Para el año 1946 se traslada a México, ingresa a la Academia de San Carlos donde recibe una educación formal en el arte y el dibujo, además de familiarizarse informalmente con la escuela gráfica mexicana.

En el 1950 regresa a Puerto Rico, al viejo San Juan y establece junto a otros artistas el Centro de Arte Puertorriqueño. Luego se inscribe en la reserva militar, se licencia, y en el 1951 comienza a trabajar en la División de Educación a la Comunidad, bajo la dirección de Irene y Jack Delano. A partir de esta experiencia de trabajo Tufiño comienza una trayectoria de gran productividad artística, exhibiendo sus obras, ganando premios y reconocimientos de instituciones de gran prestigio como lo son: el Ateneo Puertorriqueño, la Fundación Guggenheim, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Bienal de Pintura y Grabado en México, el Museo Metropolitano y el Museo de Arte Moderno en Nueva York, Casa de Las Américas en Cuba, entre otros.

En el 1980 Tufiño descubre que tiene problemas de visión lo cual le impidió pintar por un tiempo. Pero frente a esta crisis él adapta su forma de pintar, continuando su producción artística lo que le lleva a lograr exhibiciones y premios en y fuera de Puerto Rico. En el 2001 el Museo de Arte de Puerto Rico exhibe una retrospectiva de su obra titulada **Rafael Tufiño, Pintor de Pueblo**. Te invitamos a observar el documental, a escuchar al “Maestro” Tufiño platicar, y así conocer más de cerca este artista puertorriqueño producto de la generación de los años cincuenta.

OBSERVA

Mientras observas el vídeo y escuchas a Tufiño conversar sobre su formación artística y su obra piensa sobre las siguientes preguntas y luego comparte tus ideas con otros:

Tufiño: Una Vida Para El Arte, Un Arte Para La Vida

El Artista

“El artista en el proceso se va formando... La estética es una cuestión de pulirse, somos como diamantes... Crecer para mí es como pulirse.” (Tufiño)

- ¿Por qué Tufiño reclama que su vida comienza con la soledad?
- ¿Cómo define la soledad y que aportó a su formación artística?
- ¿Por qué la soledad nos lleva a un estado de contemplación mística y esto a su vez nos lleva a la estética?
- ¿Por qué, según Tufiño, la estética nos deja estáticos, estado que permite un fluir entre lo que uno contempla y uno mismo?
- ¿Qué cosas hizo Tufiño para formarse como artista?
- ¿Qué papel juega en la formación del artista el dibujar objetos, el copiar, el dibujar a lápiz o tinta lo que ves, el dibujar el cuerpo humano, el escuchar música, el leer, el observar a otros hacer?
- ¿Qué motiva a Tufiño a pintar?
- ¿Cómo el viejo San Juan ha nutrido su creación?
- ¿Cómo su obra reafirma su identidad y las de los puertorriqueños?

El Trabajo

“Uno tiene que entrenarse toda la vida, manejar los materiales, y trabajar todos los días para uno poder lograr algo. Estas cosas no van a caer del cielo, como maná. Si no es que el trabajo, el trabajo y el trabajo te van llevando a ti a que vayas logrando algunas cosas, que los demás contemplen y digan que eso es bello.” (Tufiño)

- ¿Qué tipo de trabajo hacía Tufiño al comienzo de su carrera artística?
- ¿Qué aprendió de su primer trabajo como rotulista y diseñador de letras?
- ¿Qué oportunidades Tufiño aprovechó para desarrollarse como artista?
- ¿Cómo le ayudó su experiencia en el ejército, sus viajes al exterior?
- ¿Qué aportaron a su formación sus amigos, tales como: su amigo y maestro de dibujo Antonio Maldonado, el violinista Kachiro Figueroa, los escritores Pedro Juan Soto, René Marqués y Díaz Valcárcel, entre otros?
- ¿Cómo contribuyó a su formación la experiencia de estudiar en México?
- ¿Cómo supo aprovechar Tufiño la “suerte” para fortalecer su trabajo?
- ¿Cómo el problema de visión vigoriza su trabajo?
- ¿Dónde está ubicada la oficina de Tufiño y por qué el reclama ese lugar?
- ¿Por qué le llaman el pintor del pueblo?

Los Conceptos

Explora los significados de los siguientes términos, busca la forma en que éstos son relacionados en el documental e inventa:

estética – estático – soledad – contemplación - creación
belleza – verdad – imaginación - realidad

Tufiño: Una Vida Para El Arte, Un Arte Para La Vida

arte – artista – artístico
dibujo - pintura - grabado - serigrafía - cartel
taller – galería – museo

“...Rafel Tufiño se describió como una personalidad dividida: Tufiño, el pintor serio y trabajador, y “El Tefo,” amigo sociable y bromista”

Mari Carmen Ramírez,

Puerto Rican Painting: Between Past and Present,

Catálogo de la exposición auspiciada por la Corporación Squibb, 1987:85.

Juega y busca la forma en que se utilizan los diferentes nombres con que se apoda Tufiño:

“Tefenheimer” en alemán – “Tefuky”, “Tefunji” en japonés – “Tefoklos” en griego – “Teflon” que significa en árabe tormenta en el desierto - “Teflón” referente al sintético, “Tufo” para los que lo ven como el bohemio, “Tufine”, “Tu file” que significa tu hijo en francés y el “Tefo” nombre con el cual le apodan sus amigos.

El Conflicto

Escucha a Tufiño platicar sobre los siguientes conflictos y explícalos:

- ¿Por qué las obras en papel, a pesar de ser obras artísticas, tienden a ser vistas como obras de menos valor que la pintura?
- ¿Por qué el cartel en Puerto Rico se considera una obra de arte y por qué es marginado como obra artística?
- ¿Por qué al dibujo a pesar de ser una creación artística no se le da gran importancia?
- ¿Qué hace una obra en papel una obra de arte?
- ¿Por qué el pueblo le pone el precio al cartel y las galerías a las pinturas?

REALIZA

Visita con un grupo de amigos un museo o galería de tu predilección. Imagínense que son curadores en busca de tres artistas contemporáneos para presentar una muestra de arte puertorriqueño. Cada uno debe seleccionar tres obras del artista de su preferencia para incluir en la muestra. Redacten una serie de preguntas para entrevistar al artista, poder conocerlo mejor y preparar una breve introducción al catálogo de la muestra. Busquen información acerca del artista y las técnicas artísticas que utiliza. Dialoguen sobre los méritos del artista, su contribución al arte puertorriqueño y el valor de su obra. Hagan una propuesta a sus maestros para invitar a estos artistas a visitar su escuela.

Algunos museos de arte que pueden visitar:

Museo de Arte Contemporáneo (MAC)

Avenida Ponce de León, Santurce

Tufiño: Una Vida Para El Arte, Un Arte Para La Vida

Museo de Arte de Ponce

Avenida Las Américas, Ponce

Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR)

229 Avenida de Diego, Santurce

Museo del Municipio de Caguas

Museo del Municipio de Bayamón

Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras

Museo de Historia, Antropología y Arte de Puerto Rico

Museo del Recinto Universitario de Cayey