

TONI HAMBLETON

RE - CONTRUCCION:
UNA MIRADA

TONI HAMBLETON

RE - CONSTRUCCION:
UNA MIRADA

3 de noviembre de 2005 al 22 de enero de 2006

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

AGRADECIMIENTOS

José Andreu & Sra.
Magaly Alvarez
William Aponte
Fortuna Bejar
Ety Berezdivin
Juan y Denise Botello
Carlos Augusto Cabán
Segundo Cardona & Sra.
Salvador Colom & Sra.
Jacqueline Cooper
Ignacio Cortés
José Luis Díaz de Villegas & Sra.
Maud Duquella
Luis A. Ferré Rangel & Sra.
Bartolomé Gamundi & Sra.
Cordelia González

Nelson W. González & Sra.
Johnny Hambleton & Sra.
Robert Hambleton
Tonita Hambleton
Ricardo Lozada
Norman Maldonado
Ramón Martínez
Zenobia Medina
Pedro Muñoz Marín & Sra.
María Isabel Raffucci
Eric Ramirez
Celso Suárez y Sra.
Walter Tischer & Sra.
Sofía Ubiñas
Compañía de Turismo de Puerto Rico

AUSPICIADORES

Almacenes Kress

Hambleton Group Companies

FMM Constructions

Universidad del Turabo

Amigos de Casa Candina

CREDITOS

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE PUERTO RICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA
María E. Somoza, Ph.D.

COORDINACIÓN GENERAL
Marianne Ramírez Aponte
Oficial de Programación y
Educación

REGISTRADURÍA
Marnie Pérez Molière

INSTALACIÓN DE LA EXHIBICIÓN
Ramón Agosto Rosario
José Hernández

EXPOSICION

CURADURÍA
Agustín Arteaga

COORDINACIÓN
José Gilberto Roa

DISEÑO DE LA EXHIBICIÓN
Jorge Cancio

CATALOGO

FOTOGRAFIA
John Betancourt

DISEÑO GRÁFICO
Aileen Castañeda

A Bob,
a mis hijos Robert, Tonita, Johnny,
a mis nietos Alfredo y Alexandra,
complices de esta aventura

CONTENIDO

SALUDO

6

PRESENTACION

8

TRAMAS DE LUZ Y SOMBRA

por Agustín Arteaga

10

UNA 'ROMANTICA' DEL PRESENTE

por Enrique García Gutiérrez

32

CASA CANDINA

44

BIOGRAFIA

46

CATALOGO DE OBRAS

50

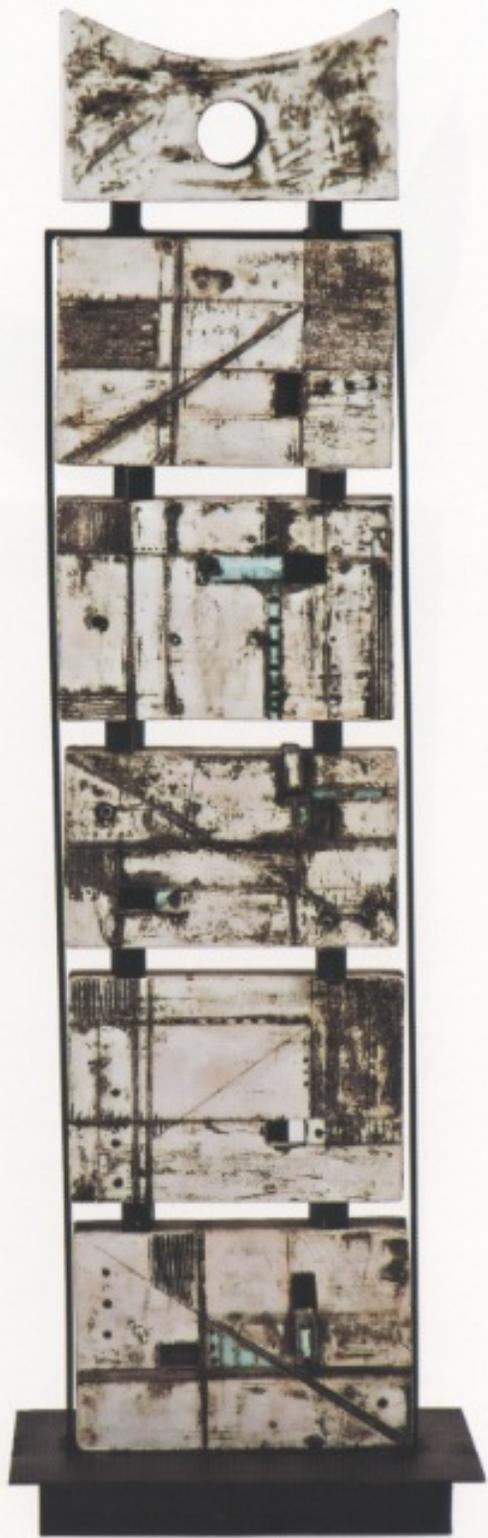
BIBLIOGRAFIA

51

Para trazar los derroteros de la cerámica en Puerto Rico es necesario remontarnos a los años setenta y seguir de cerca las ejecutorias del Grupo Manos formado alrededor de los talleres de Jaime Suárez y su madre Maribel. Los cimientos sobre los que se construye y se desarrolla el más destacado grupo de ceramistas del país se establecen entonces: exploración del potencial escultórico del barro, apoyo grupal, desarrollo de un lenguaje plástico muy personal por parte de sus integrantes, experimentación conceptual y técnica; un entusiasmo por transmitir conocimientos a otros.

Toni Hambleton es parte integral del grupo Manos y propulsora de esos principios. Una trabajadora incansable que explora la dimensión creativa del barro a un alto nivel profesional. El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico se complace en presentar la retrospectiva de su trabajo y en dar evidencia del aporte que hace Toni Hambleton al desarrollo de la cerámica en Puerto Rico.

María E. Somoza, Ph.D.
Directora Ejecutiva
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

"De memorias y recuerdos IV", 1993, 52" x 16" x 10"

"Historia de una Luna I", 1990, 34" x 11" x 2"

Coordinar una exposición retrospectiva siempre es un reto y una tarea ardua que requiere horas de búsqueda para dar con la entidad o el coleccionista que ha acogido la obra de un artista. Cuando esta encomienda es motivada por el agradecimiento, la misma no tiene medida.

Hace 14 años Casa Candina, de la cual Toni Hambleton es co-fundadora, me dió la oportunidad de entrar en este mundo de las artes plásticas. Esta experiencia ha sido una gran contribución a mi desarrollo profesional. Es por eso que organizar este reconocimiento, que hoy le hacemos a la ceramista Toni Hambleton, me brinda la oportunidad de agradecer en parte esa experiencia. Cada uno de los miembros de Casa Candina: Susana Espinosa, Bernardo Hogan, Jaime Suárez y Aileen Castañeda tienen un significado muy especial en mi jornada. "Re-Construcción: una mirada", es el resultado que hoy todos disfrutamos al mirar las obras en la Sala del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

La aportación de Toni Hambleton al desarrollo de la cerámica contemporánea puertorriqueña ha sido muy importante y ha quedado evidenciada a través de Casa Candina, de su ejercicio como maestra en el Taller de Cayey; el intercambio cultural por medio de talleres y o visitas de artistas del extranjero, conferencias y residencias ofrecidas en México, Grecia, Francia y los Estados Unidos, sin pasar por alto su participación activa como miembro de la Academia Internacional de la Cerámica.

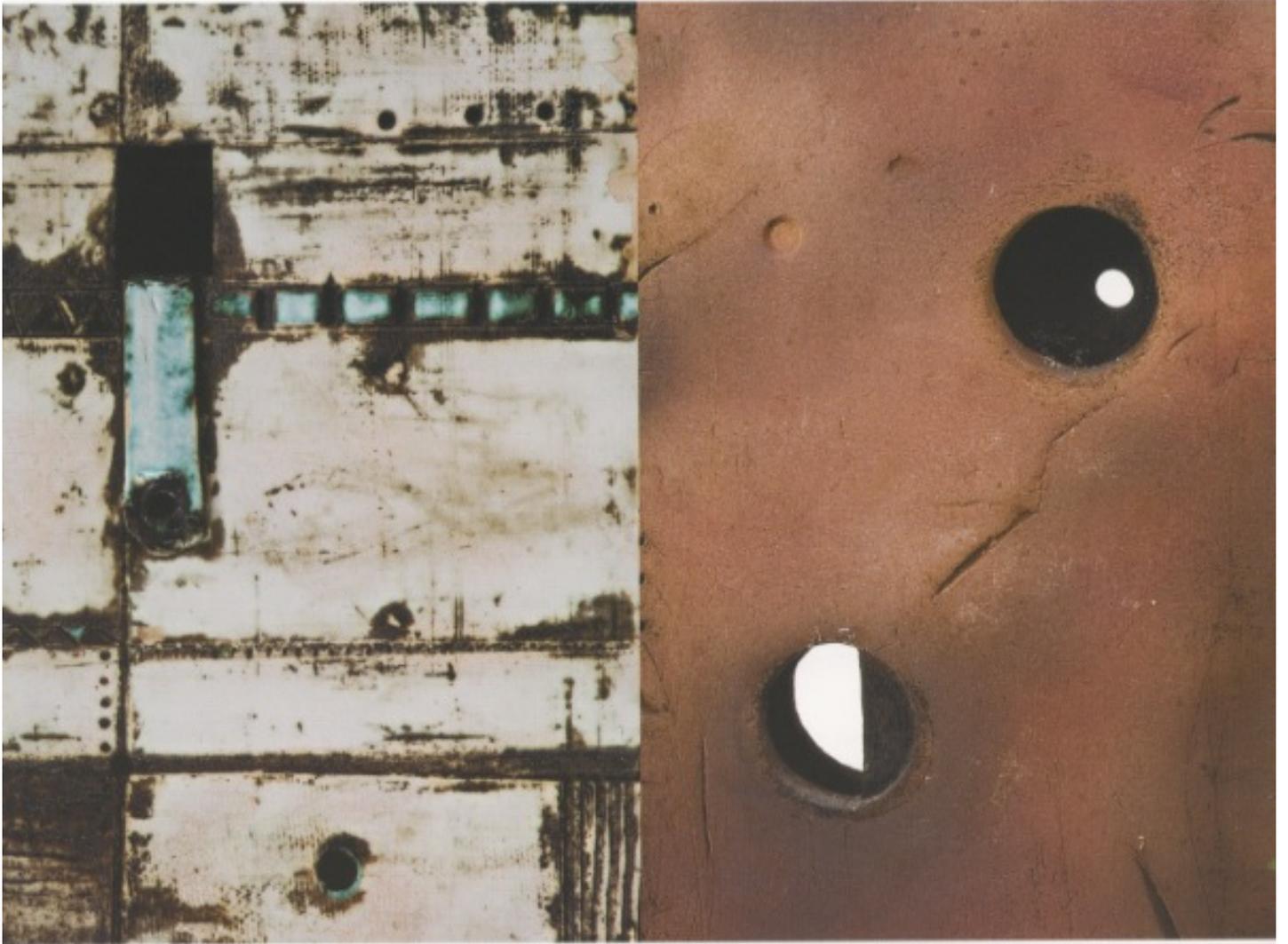
El catálogo de esta muestra y un DVD previo a la misma, se convertirán en documentos que evidenciarán lo antes mencionado y serán instrumentos de enseñanza para las generaciones futuras. El desarrollo de un artista se nutre de la experiencia, dedicación y el quehacer continuo que esta exhibición evidencia.

El proceso de trabajar personalmente con Toni Hambleton ha sido una manera más de acercarme a su persona y revivir momentos muy gratos. El hecho de Toni haber confiado en mí, para que coordinara esta exposición me lleno de mucha alegría y una gran satisfacción, y hoy se ha logrado.

No puedo dejar de agradecer por igual, a todos los que de una manera u otra se han unido para trabajar en equipo y hacer este un proyecto de todos.

Toni, espero lo disfrutes y reafirmo mi respeto y admiración.

José Roa
Coordinador

Toni Hambleton
Tramas de luz y sombra

por Agustín Arteaga

Conocida como "ceramista", por los materiales y procedimientos de elaboración y cocción, que utiliza, Toni Hambleton requiere de una recategorización que haga justicia a su trayectoria de escultora. Basta ver su obra para saber que sus procedimientos provienen de la más ancestral de las tradiciones, pero que su utilización concluye en una obra moderna, que no está fincada en la tradición modernista, y que responde a su tiempo. Siendo así, ¿acaso no deberíamos entonces llamarla contemporánea? De cualquier manera, su escultura es ante todo, reflejo de una personalidad delicada y profunda en pensamiento y emoción.

Toni Hambleton inicia su trayectoria como resultado de la tragedia personal que se exorciza en el acto frenético de amasar el barro, sudar el dolor y sublimar la angustia. El milagro ocurrió y el ciclo de la vida una vez más se impuso; lo que fue dolor y angustia hoy es fecunda creación. Mexicana de origen, la escultora comienza y desarrolla su carrera en Puerto Rico, envuelta en la exuberancia de una naturaleza pródiga, asentada en un paisaje abrupto de perfiles caprichosos de montañas, ríos y planicies en el que la luz invade sin piedad, filtrándose entre la desbordada vegetación para establecer tramas de luz y sombra que no tienen otro código ni patrón que el del azar.

De alguna manera, esas tramas han marcado definitivamente las obras de Toni Hambleton que emergen de entre sus sombras, y cuyas construcciones evocan, paradójicamente, analogías más pictóricas que escultóricas. La transformación de materiales que ejerce en un acto físico, queda de manifiesto en un objeto tridimensional, que al ser visto con detalle, cada foco visual nos atrapa en una aventura aislada y única, que concentra una configuración irregular

"Ruinas de mi pasado I", 2002, 19" x 15" x 8"

"Templo", 1998,
24" x 13" x 4.5"
"Dos planos", 1997,
24" x 14" x 5"

de formas y profundidades, tanto reales como ilusorias, y a veces difícilmente distinguibles.

En cuanto al aspecto formal, sus obras funcionan como estructuras, que naturalmente a lo largo de su trayectoria han pasado por diferentes estadios, pero siempre manteniendo como constante su solidez, aún cuando a veces se ven aligeradas y suspendidas en el espacio por la incorporación de soportes metálicos o de otros tipos. Sus construcciones funcionan de alguna manera como metáforas de la naturaleza, cuyo origen remiten tanto a lo orgánico, como al producto humano, concluyendo en todo momento en una forma abstracta. Desde un punto de vista historicista, la obra de Hambleton puede ubicarse dentro del contexto de los movimientos constructivistas, pues sus composiciones se organizan a partir de la fragmentación articulada del espacio, estableciendo meticulosas categorías en cada plano a través de la aplicación de texturas y color, usualmente monocromas. Sus obras se distinguen por lo armónico de sus entramados, que si bien no son ostensibles a primera vista, denotan una cuidadosa planificación de la composición aplicada, no obstante el resultado alcanzado logra presentarse como espontáneo y relajado.

A lo largo de su carrera, la escultora ha producido su obra en series, en las que a partir de un tema desarrolla múltiples variantes. Si bien en todos los casos su creación es abstracta, el uso de la palabra facilita para el público amplio la interpretación y les provee de una connotación personal. Al adjudicar títulos a su obra, la autora nombra – como el dictado de los reyes, "he dicho"- condicionando su lectura y prefigurando su interpretación. Así cuando observamos la serie *Lunas*, realizada en 1990, resulta inevitable

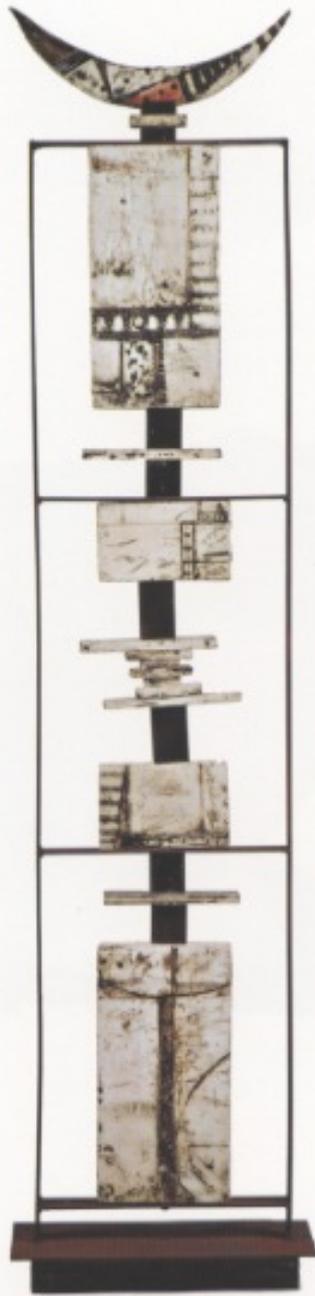
asociar el medio círculo con el cuerpo celeste, si bien quizá resultara más efectivo desvincularlas de un nombre y dejar al espectador ser capturado por el objeto que, más que el desarrollo sobre un modelo del natural o, por qué no, su degradación, es un vehículo de expresión íntima sobre cuestiones filosóficas o cotidianas. Las obras de esta serie aluden más a los misterios de la inimaginable sustancia de la profundidad del cielo nocturno que a la luna misma, con esta figura quiero decir que son tan abstractos y tan profundos como uno al verlos quiera hacerlos. También podemos pensar que el tema es tan sólo el pretexto para dar rienda suelta al instinto creativo de la artista y a tangencialmente tratar algunos asuntos relacionados con la feminidad y la condición de su género, sin hacer ningún tipo de manifestación radical o política; analizándolas formalmente y haciendo una comparación con el género femenino, por ejemplo, a nivel superficial, podemos encontrar en ambos una cualidad de objeto contemplativo, decorativo, que resta valor a su verdadera unicidad como ser:

Por otra parte, las esculturas de esta serie ahondaban en problemas específicos del arte tridimensional, pues en tanto otros artistas se dedicaban a la interpretación del espacio o la disolución de la forma en él, Hambleton, lo invadía con objetos de masiva contundencia física que a su vez cuestionaban su propia naturaleza artística. Si Donald Judd reduce la escultura al volumen mínimo y puro, trasladando a una máquina su producción para desvincular al autor del objeto mismo, o Dan Flavin se enfoca en la alteración que la luz genera en el espacio, Toni Hambleton la convierte en soporte del acto gráfico y gestual, cuyos efectos engañan la mirada en cuanto a planimetría y profundidad.

"Luna coronada I", 1990, 14.5" x 22" x 5.5"
"La luna y el pez", 1990, 43" x 9" x 23"

Su obra corre por un camino individual que la separa de las pautas trazadas en el "main stream", respondiendo exclusivamente a sus propios retos. En la escultura de Toni Hambleton confluyen la manifestación tridimensional y su interpretación pictórica; como en los intrincados laberintos de Jackson Pollock, sus superficies son inexpugablemente complejas, provocando desafiantes recorridos al ojo. Esta manera de proceder tiende a privar a la obra, por una parte, de su esencia exclusivamente escultórica, donde el volumen y su reaccionar ante la luz y el espacio es lo único que cuenta, pero por otra, abre una nueva dimensión de observación, obligando a la mirada a recorrer esos complicados grafismos y desplazamientos que revelan – o incluso ocultan – el volumen, tensionando la tradicional relación sólido-vacío.

Desde el inicio de su carrera, Toni Hambleton definió su obra a partir de una poética de tono arquitectónico; sus volúmenes son recios aún cuando coquetea con el vacío como en el conjunto *De Memorias y recuerdos*, presentado en 1993 en la Casa Roig de Humacao. En ese conjunto las obras más austeras y contundentes en su sentido escultórico contraponen las formas suaves y femeninas con las recias y masculinas; nuevamente las delicadas lunas se confrontan contra rigurosas placas rectangulares cuya planimetría nos remiten a los *Constructivos*, de Joaquín Torres García. El dibujo y estructura que la artista aplica a sus esculturas observan una preocupación metafísica análoga a la del pintor uruguayo, y a sus diálogos entre arte y naturaleza. En ambos casos el dibujo es plano y lineal, compartimentando secciones en las que Toni Hambleton desarrolla la profundidad de campo a través de la abstracción pura y el uso del color; resulta particularmente interesante

"Hilvanando las historias II", 1993, 69" x 16.5" x 9"

"Hilvanando las historias V", 1993, 71.5" x 17" x 9"

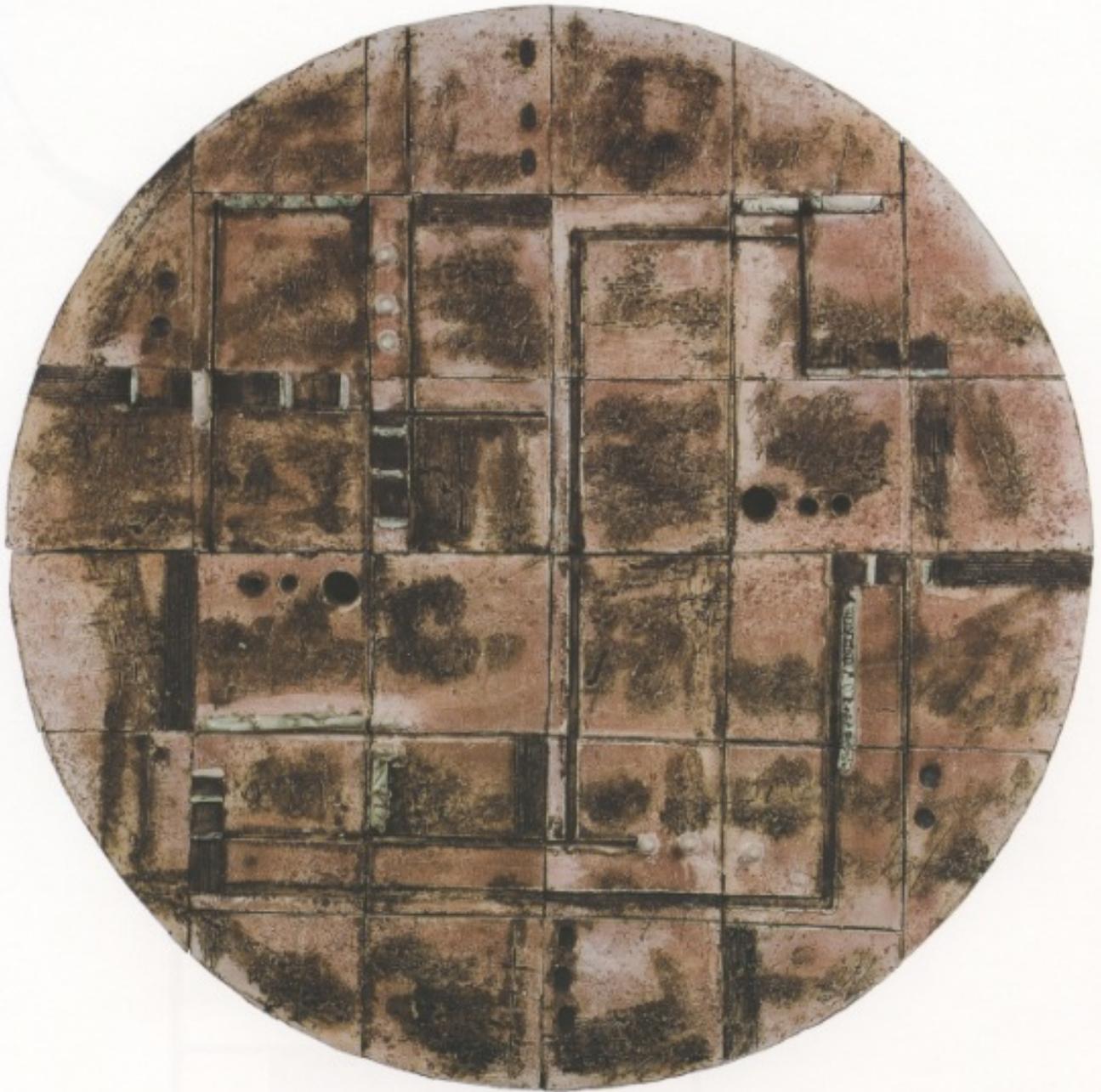
"Hilvanando las historias I", 1993, 66" x 16" x 10"

como la escultura hace, sin pretenderlo, una paráfrasis contemporánea de la preocupación que Torres García manifestara por integrar un "pictograma" en el que "la forma tiene un valor absoluto, en sí, en sí y no en relación a cualquier realidad, es una forma plástica". En su manifiesto *Querer construir*, publicado originalmente en *Cercle et Carré*, en marzo de 1930, Torres García disertaba acerca de la pureza de las formas y los valores intrínsecos de la obra de arte, la cual, afirmaba "no debe representar a la naturaleza, sino existir como la materialización concreta de una idea. Debe existir por sí misma, definida por sus propios principios y ritmos internos". En concordancia con estos principios, la obra de Hambleton se define a sí misma sin analogías, es lo que es, un objeto que se rige por sus propias reglas y que establece, igualmente, sus propios diálogos, ya entre arquitectura y poética, ya entre construcción y gesto, diálogos de opuestos que, como las esculturas de Brancusi, Arp, o Moore se integran al paisaje natural, sin pretender camuflarse, siempre ostentando su presencia y características físicas que se evidencian aún más cuando se integran al paisaje exuberante.

Los totems de esta serie, al sucederse crean bosques, como en las *Selvas* de Wifredo Lam, que se desprenden de un escenario terrenal para proyectarse a un ámbito abstracto donde lo orgánico es tan sólo una reminiscencia o un reflejo de la realidad vista a través del caleidoscopio de luces y sombras; las texturas albeas en su concepción se saturan de inscripciones que ocultan la porosidad cerámica para funcionar como soporte de un compulsivo acto caligráfico que refuerza el sentido conceptual de la obra. Las esculturas ahora aparecen como profecías, tanto en el pequeño formato como

"Hilvanando las historias IV", 1993, 68.5" x 16" x 16"

en el monumental; nuevamente el plano se convierte en campo para el surgimiento de crípticas narraciones que invocan cartas de la bóveda celeste o vanguardistas composiciones de ánimo surrealista. Ecos de Klee o Xul Solar, resuenan en el fondo de un constructivismo expresivo — si es que esto puede existir, dado que uno proviene más del campo anímico, en tanto que el otro, del racional —, que al convertirse en relieves alcanzan un carácter polivalente, ya en su sentido tridimensional, ya en la representación de valores pictóricos.

Con una reciedumbre que les distancian del estereotipo de lo femenino, los relieves de Hambleton presentan un aire sólido que renuncia a la complacencia y que se componen de rítmicos fragmentos que se prolongan visualmente sobre sus confines rectilíneos. Su peso visual establece una poética de tensión entre las fuerzas de la física y la gravedad, y las de la óptica y la perspectiva. En tanto que estos relieves con sus texturadas y porosas superficies absorben la luz que les iluminan, sus ásperos perfiles que los limitan, los recortan contra el fondo y son, de momento, casi imperceptibles cuando se ubican en un contexto natural, acogidos por las sombras y claroscuros provocados por las mutaciones del día hacia la noche; por su parte, los vestigios geométricos que se leen entre manchas de color, más parecidas a la paleta de la naturaleza que del hombre, los sustraen del exclusivo universo de la poética, para integrarlos al escenario de lo matérico, acentuando en ellos sus virtudes y características pictóricas.

Capital en la producción de la artista, son las obras en que placas irregulares se intersectan unas con otras descubriendo formas misteriosas, que parecen surgir de culturas primigenias

"Mural", 1998, 50" diametro

"Mural: ruinas", 2004, 20.5" x 42.5" x 3"

que se evocan en sus esquemáticas construcciones. Igualmente podríamos pensar que también apelan a las tectónicas fantasías del medio oriente, donde bíblicos asentamientos se evanecieron al paso de milenios y profecías, conservándose tan solo restos cuyo origen devuelven al polvo, el polvo de donde vinieron.

Las obras de la serie *Espacios y recovecos*, de 1998, parecieran dar cuenta de la fascinación de su creadora por los procesos de degradación del producto humano ante el embate incontenible de las fuerzas de la naturaleza. Sus obras que podríamos llamar 'arquitectónicas', funcionan como un todo y se integran unas a otras, como si el proceso creativo fuera una ola que se expande incontenible, haciéndonos sentir que lo que vemos es tan sólo un fragmento de una serie de elementos que podrían multiplicarse sin fin. La imagen percibida por el espectador puede encontrar referentes en las ruinas artificiales de finales del siglo XVIII o principios del XIX, vinculadas a la literatura gótica, y esenciales para la construcción del lenguaje imaginario utilizado en el desarrollo de la iconografía surrealista de artistas como Leonora Carrington y Remedios Varo. Estas obras y particularmente las de la serie que le sucedió, *Espacios para meditar*, 2001, cuentan con un aire evocativo de imágenes no conocidas por el espectador. Como en las pinturas de Varo y Carrington, la sensación de soledad y nostalgia de un esplendor nunca vivido nos embarga, convirtiéndonos en habitantes de esas minúsculas ruinas; experimentando la alucinación de deambular entre ellas, sometidos a la monumentalidad encerrada en su discreto formato.

En las "arquitecturas", y en general en la totalidad de su obra, Toni Hambleton recurre a una estructuración acumulativa que podría describirse,

"Espacios y recovecos", 1998, 13" x 11" x 5"

tanto como la multiplicación cuantitativa de las formas como del efecto anímico que producen en quien las contempla; cada uno de esos recovecos encontrados en las piezas, funcionan como un gatillo sensible que dispara memorias o fantasías individuales y colectivas, que al sucederse estructuran –como lo titulara la artista- un *espacio de meditación*.

Las obras de Toni Hambleton son el resultado de un estructurado vocabulario que evoluciona sin parar; guiado por una larga experiencia y una profunda intuición acerca del espacio, el volumen y su relación, no sólo con las propias emociones de la artista, sino con aquellas que en el espectador están destinadas a despertar. Son forma pura, abstracta; espacio metafísico, criptográfico, revelación; tramas, luces, sombras. Escultura.

San Juan de Puerto Rico
15 de octubre de 2005

"Espacios y recovecos (en azul)", 1999, 18" x 18" x 9"

¹ Joaquín Torres García, *Testamento artístico*, Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1974, p. 177

"Spaces to Meditate In/On", 2001,
23.5" x 9" x 9"
"Construcción-Deconstrucción", 2004,
29" x 39" x 8"

Toni Hambleton:
Una 'romántica' del presente

por Enrique García Gutiérrez

Juzguen ustedes si es o no cierto que al confrontar la obra de la ceramista, Toni Hambleton, estamos ante una 'romántica' del presente. Lunas, Centinelas, Templos y Muros, Murales, Ruinas, Totems y Spaces to Meditate In/On (ésta última exhibición en Miami) son los nombres que ha dado a su producción artística de los tres lustros pasados, aquí presente. Todos son títulos que podrían servir de encabezamiento a un ensayo del movimiento intelectual y artístico demonónico del Romanticismo.

Los títulos de la muestra evocan la vertiente romántica de búsqueda o fuga a lugares y arquitecturas modificadas por el paso del tiempo, y que han quedado consagrados como referencias míticas e inspiración creativa. En la cerámica escultórica de Hambleton, su búsqueda de una expresión artística individual se materializa como un simulacro de su mirada auto-analítica que es afín a este canon. Esta mirada, poética e íntima, tiene profundas raíces en sus ancestros, históricos y familiares, y es elocuente testimonio de su odisea personal a lo largo de su vida.

Toni Hambleton, la eterna viajera —mexicana de nacimiento y de un profundo sentir espiritual por su herencia cultural mesoamericana, que nunca le ha abandonado, estudió en su juventud en Estados Unidos y terminó casándose con Robert Hambleton, Bob para todos los que tuvimos la suerte de contarlo entre nuestros amigos. Un norteamericano, una mexicana y sus hijos, nacidos y criados en nuestra isla— todos acabaron siendo puertorriqueños. Pero en el caso de Toni, la memoria emotiva y visual de sus orígenes ha calado siempre, profundamente. En el complejo periplo de su vida como mujer y artista, fue su madre la que guió sus primeros pasos como visitante y testigo del pasado. Ella

"Espacios y recovecos en rojo", 1998, 23.5" x 19" x 8"

organizaba viajes familiares a lugares de ruinas arqueológicas o casas de antepasados y relataba, como una aedos contemporánea, la historia, real y mítica, de los monumentos y el sitio que visitaban. En estas experiencias de la joven — que sería algún día artista, es que se da el inicio del viaje del eterno retorno— del que hoy somos testigos nosotros los espectadores.

A pesar de la variedad de propuestas, plásticas y conceptuales, que Hambleton nos ofrece en esta muestra retrospectiva (variedad evidenciada en los nombres con los que bautiza los diferentes capítulos de su producción), su plástica tiene un común denominador que delata un hilo de pensamiento regidor en su evolución como artista: hay siempre una dimensión monumental proyectada por sus piezas, indiferentemente al tamaño en que se hagan. En los Templos y Muros, Espacios y Recovecos, Spaces to Meditate In/On, Ruinas y Murales, la metáfora plástica de una arquitectura ordenadora, presente en estas imágenes, podría pensarse que evoca la escala o proyección monumental por sí misma. Pero éste no es el caso en Lunas y Centinelas, donde también se advierte el aspecto monumental a pesar de que su identidad queda al margen de lo arquitectónico. En estos dos últimos géneros, los esquemas de soporte, sean de tipo parietal o armazones de metal, quedan integrados al diseño total de la pieza, y contribuyen a su naturaleza de objetos escultóricos— algo compartido por todas sus piezas.

La monumentalidad como rasgo esencial del arte de Hambleton tiene, por un lado, un origen icónico y, por otro lado, una manera de hacer y pensar con el barro. El icono a que hago referencia sería el objeto de función

"Spaces to meditate in/on, 2002," 16"x 9" x 11"

sagrada, de carácter hierático, es decir, un signo de forma y contenido fijados por una tradición histórica: i.e. templos y muros o ruinas de civilizaciones pasadas. (No me refiero a la variante aplebeyada del vocablo ícono contemporáneo, ahora aceptado como palabra esdrújula, y que identifica a ídolos de farándula y pasarelas de moda, atletas de renombre, etc.)

La 'manera de hacer y pensar con el barro' que Toni Hambleton emplea, es un proceso esencialmente aditivo que responde a una dinámica de añadir trozos y piezas que definirán el objeto terminado. La dialéctica de pensamiento y factura no parte de una imagen preconcebida, por más que se ajuste a una búsqueda disciplinada y de experiencias previas que guían el proceso creativo, sino que fluye de una memoria y una voluntad de dar vida al objeto de arte. Irónicamente, es un proceso diametralmente opuesto al que define las ruinas, templos y otros arquetipos que en el principio inspiraron a la artista; en ellos el tiempo ha desgastado lo que se había hecho, dándole así en su metamorfoseado estado de des-construcción el aura de misterio que siempre acompaña a la historia y sus monumentos.

Si he llamado la obra de cerámica escultórica de Toni 'su búsqueda de una expresión artística individual (que) se materializa como un simulacro de su mirada auto-analítica', es porque su quehacer es uno de signos expresivos que tenemos que descifrar. Octavio Paz, ilustre compatriota de nuestra artista, en una ocasión de tantas en la que escribía sobre el arte mexicano comentó: "He hablado de belleza. Es un error. La palabra que le conviene al arte mesoamericano es 'expresión'. Es un arte que 'dice' pero lo que dice lo dice con tal concentrada energía que ese decir es siempre expresivo.

"Espacios y recovecos" (con azules), 2002, 20" x 14" x 11"

"Totem (en rojo), 1998, 63" x 10" x 10"
"Totem (en rojo), 2000, 69" x 12" x 8"

Expresar: exprimir el zumo, la esencia, no sólo de la idea sino de la forma.”*

Toni Hambleton nos dice mucho con su arte que evoca un pasado reinventado en un simulacro contemporáneo. No nos narra ni describe ese pasado; tampoco copia o representa los arquetipos que la inspiran. Exprime la idea del eterno retorno que existe en los monumentos del pasado, y la cifra como una forma enigmática que siempre alude a lo monumental como identidad del recuerdo hecho presente.

Sus Centinelas y sus llamados Totems, encarnan su presencia como silentes testigos y protectores de una gran odisea que aún no ha terminado. Como todo artista de méritos excepcionales está condenada a nunca llegar al puerto de partida, porque lo lleva dentro de su ser: Buen viaje, querida amiga, pues mientras éste dure compartiremos arte, aventura y vida.
¡Enhorabuena!

San Juan de Puerto Rico
13-X-2005

*Octavio Paz: El arte de México: Materia y sentido, Prólogo al Catálogo de la Exposición de Arte Mexicano en Madrid, 1977.

"Centinelas - Testigo de la historia IV", 1998, 67" x 13" x 13"

"Centinelas - Testigo de la historia V", 1998, 72" x 13" x 13"
"Centinelas - Testigo de la historia VI", 1998, 77" x 12" x 12"

Los encuentros cuando se prolongan en una vida es porque cobran importancia y terminan por modificar nuestros destinos. Esto pasó con Casa Candina, o con los Candinos, como a veces nos llaman. En nuestros encuentros, aunque no simultáneos, se formaron lazos de intereses estéticos, de entendimiento, de confianza y entusiasmo, incluso diversión. Lazos que, en ocasiones más activos que en otras, están siempre presentes. Toni es Casa Candina.

En los ochenta Jaime Suárez, Toni Hambleton, Susana Espinosa y Bernardo Hogan, fundaron en una vieja casona en Condado Casa Candina, espacio dedicado a la enseñanza, promoción y desarrollo de la cerámica contemporánea. Más tarde Aileen Castañeda, quien se desarrolló en Candina, se unió al grupo.

Toni cuenta en su campo de Caguas con una naturaleza y entorno maravilloso y con la magia que sembró Bob. En los noventa, Toni formó allí su taller de cerámica donde trabaja y enseña. Recreo a su manera la atmósfera de Casa Candina, cuya casa en Condado había dejado de existir; un lugar donde ceramistas y estudiantes de distintos niveles, hoy comparten sus intereses. Esta abierto al paisaje e invita, con todo lo necesario al ceramista y su creación. A través de los años, Toni continúa la magia del lugar embelleciéndolo para compartirlo, no sólo con su familia y amigos, sino con el mundo de la cerámica.

Toni trabaja el barro y se expresa a través de él. Ella vive sus procesos de creación en esos espacios de jardines, de atardeceres y amaneceres espectaculares, de nieblas arropantes, de brisas y vientos. La acompañan los misteriosos juegos de la memoria que vuelca a sus mundos de barro.

No por eso se aleja del mundo cotidiano. Sube a su guagua, de Caguas a San Juan - va, viene y va. Es madre y abuela, no olvida sus intereses variados que complementan su fuerte identidad de raíces conjugadas.

Han pasado muchos años y seguimos encontrándonos los Candinos. De una forma u otra continuamos maquinando e imaginando. La presencia imbatible de Toni, su perseverancia, generosidad y energía profundamente femenina continúan siendo alimento vital para nuestros sueños.

CASA CANDINA

Jaime Suárez, Aileen Castañeda, Bernardo Hogan, Susana Espinosa, y Toni Hambleton en 1995 en la exposición 5 Ceramistas Casa Candina en la Casa Rectoría en la Universidad del Turabo.

TONI HAMBLETON

México (1934). Reside en Puerto Rico desde 1963. Estudió Artes Gráficas y pintura en la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan (1973-80). Cerámica con Jaime Suárez (1973). Diseño de Modas en la Escuela de Diseño y Decoración de la Ciudad de México (1956-59). Cofundadora del Grupo Manos, una galería cooperativa de ceramistas (1974). Facultad de la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan (1977-80). Cofundadora, Directora y Facultad de Casa Candina desde 1980. Co-organizadora del Premio Casa Candina: Biental de la Cerámica Contemporánea Puertorriqueña y de Intercambio 3: México, Puerto Rico, Venezuela, Cerámica en pequeño formato, exhibiciones internacionales (1995-2001)

PREMIOS Y HONORES

- Mención de Honor, III Triennale Male Keramike, Zagreb, Yugoslavia
- Beca, International Experimental Ceramic Studio, Kecskemet, Hungría, 1988
- Mención de Honor, 1st International Ceramics Competition, Mino, Japón, 1986

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2003 "Construction De-construction", Galerie "Aqui Siam Ben", Vallauris, France
- 2001 "Spaces to Meditate On/In", Bernice Steinbaum Gallery, Miami, Florida, E.U.
- 1998 "Espacios y recovecos", Galería Botello, Hato Rey, Puerto Rico
- 1993 "De Memorias y recuerdos", Museo Casa Roig, Humacao, Puerto Rico
- 1991 "Requiem para una Luna", Galería Torre del Reloj, México DF, México
- 1990 "Lunas...", Casa Candina, San Juan, P.R.
- 1986 "Explosiones, Fragmentos y Transparencias", Casa Candina, San Juan, P.R.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2005 "Mirrors; Espejos", Instituto Cultural Mexicano, Washington, D.C., E.U.
- 2004 "Academia Internacional de la Cerámica", Ichon, Korea y Museo Aliana, Ginebra Suiza
- "Por invitación", Gandía Arts, San Juan, P.R.
- 2002 "5 Ceramistas Casa Candina", Universidad del Turado, Gurabo, P.R. Academia Internacional de la Cerámica, Atenas, Grecia
- 2001 "Muestra Nacional de Artes Plásticas", Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico
- "World Ceramic Exposition", Ichon, Korea
- "Encuentro Nacional de Cerámica", Xalapa, Veracruz, México
- "Intercambio 3 + 2: Cuba, México, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Cerámica en pequeño formato", Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico
- 1999 "Premio Casa Candina 1999: VI Biental de la Cerámica Contemporánea Puertorriqueña", Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico
- 1998 "XX Aniversario", Galería Botello, Hato Rey, Puerto Rico
- 1997 "Intercambio 3: México, Puerto Rico, Venezuela, Cerámica en pequeño formato", Centro Cultural ALPHA, Monterrey, México
- 1996 "I Biental Nacional de Arte en Cerámica", Monterrey, México
- 1995 "5 Ceramistas Casa Candina", Casa Rectoría, Universidad del Turabo, Gurabo, Puerto Rico

- 1995 "Intercambio 3: México, Puerto Rico, Venezuela, Cerámica en pequeño formato", Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico
- 1994 "II Bienal Barro de América", Centro de Arte de Maracabo: Lia Bermúdez, Venezuela
- 1993 "Muestra Nacional de Arte Puertorriqueño, Instituto de Cultura Puertorriqueña", San Juan, Puerto Rico
 "Cerámica Puertorriqueña Hoy", Museo de Arte e Historia de San Juan, P.R.
 "La Vasija en la Cerámica Contemporánea Puertorriqueña", Museo Casa Roig, Humacao, Puerto Rico
- 1992 "I Bienal de pintura y escultura", Museo de Monterrey, México
 "25 Aniversario Liga de Estudiantes de Arte de San Juan", Citibank, San Juan, P.R.
 Escultura, Galería Botello, Hato Rey, P.R.
 "Nueve mujeres: cerámica y gráfica", Hermes Book & Art Gallery, San Juan, P.R.
- 1991 Libros, Casa Candina, San Juan, P.R.
 "Cerámica Contemporánea", Casa Roig, Humacao, Puerto Rico
 "Ier Certamen de Arte", Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico
 "Colección Casa Candina de Cerámica Contemporánea Puertorriqueña", Museo de Arte e Historia de San Juan, P.R.
- 1990 "Apóstrofe al verde: Homenaje al Yunque", Casa Candina, San Juan, P.R.
 "La caja", Casa Candina, San Juan, P.R.
 Triennale Male Keramike, Zagreb, Yugoslavia 1990 y 1987
- 1989 "Mujeres Artistas protagonistas de los Ochenta", Museo de las Casas Reales, Casa de Bastidas, República Dominicana y Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, San Juan P.R.
- 1988 "Growing Beyond: Women Artists from Puerto Rico", Museo de la OEA, Washington DC, E. E. U. U.
 Museo del Barrio, NYC; Galería Caribe, San Juan PR 1988
 "Biennale Internazionale de la Ceramique D'Arte", Vallauris, France (1986, 84)
- 1987 "Congreso Creación Femenina en el Mundo Hispánico", Recinto Universitario de Mayaguez, Puerto Rico 1987/1985
- 1986 "Encuentro de Ceramistas Contemporáneos de América Latina", Museo de Arte de Ponce, P.R., EEUU y América Latina
 "I Triennale de la Porcelaine", Nyon, Suiza 1986
 "Barro y Fuego", Instituto Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico
- 1985 "Arte Contemporáneo Latinoamericano", Instituto Nacional de Bellas Artes, México (y en 1983)
 "Cerámica Contemporánea Puertorriqueña", Colegio Universitario Humacao y Galería Francisco Oller, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Puerto Rico
- 1984 "Concorso Internazionale della Ceramica Artistica", Faenza, Italia (80,82,86)
- 1983 "Women Artists from Puerto Rico", Galería Cayman, Nueva York; Exposición itinerante: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico

- 1983 "Arte Contemporáneo Latinoamericano", Instituto Nacional de Bellas Artes, México DF, México
- "Sculpture in Clay from Puerto Rico", Museum of Fine Arts, Springfield, MA
- Exposición itinerante: E. U. y P.R.
- 1981 "Expresiones en barro: Escultura del Grupo Manos", Museo de Arte de Ponce y Chase Manhattan Bank, P.R.
- 1980 "Muestra de Escultura y Pintura Puertorriqueña", Instituto Cultura Puertorriqueña, San Juan, P.R. (1978, 79)
- 1979 "Festival Annual de la Cerámica", Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico (1977, 78)
- 1978 "Manos Ceramics", Livingston College Art Gallery, Rutgers University, Nueva Jersey, E.E.U.U.

Museo Ariadna, Ginebra, Suiza
 Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico
 Museo de Cerámica, Ichon, Korea
 Museo de Cerámica, Mino, Japón
 Museo de la Cerámica, Zagreb, Yugoslavia
 Museum of Ceramics, Brisbane, Australia

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Maestra de cerámica en su propio estudio desde 1992

Coorganizadora de exposiciones de estudiantes y artistas profesionales

Cofundadora de Casa Candina (1980)

Cofundadora Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico (1980); Presidente en 1987 y 1989

COLECCIONES

Centro de Arte de Maracaibo: Lia Bermúdez, Venezuela

Colección Casa Candina, San Juan, P.R.

Colección Instituto Statale D'Arte,

Teramo, Castellí, Italia

Compañía de Turismo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico

International Keramike Studio,

Kecskemet, Hungría

CATALOGO DE OBRAS

1. "Luna Coronada I", 1990, 14.5 x 22 x 5.5", Colección de Casa Candina
2. "Luna Coronada II", (500 Años de luna), 1990, 72 x 24 x 6.5, Colección Dr. Norman Maldonado y Sra.
3. "La luna y el pez", 1990, 56 x 18 x 12", Colección Hambleton Group Company
4. "La luna y el pez III", 1990, 43 x 9 x 23", Colección Sr. José Roa
5. "Para llegar a la luna I", 1990, 40 x 30 x 9", Colección Hambleton Group Company
6. "La luna y el pez IV", 1990, 23 x 23 x 5", Colección de Sr. Walter Tischer y Sra.
7. "Historia para una luna I", 1990, 34 x 11 x 2", Colección Sr. Bartolomé Gamundi
8. "Guardian de la historia", 1993, 68 x 12 x 12", Colección Sr. Ignacio Cortés
9. "Centinela - Testigo de la historia II", 1993, 63 x 13 x 13", Colección de la artista
10. "Centinela - Testigo de la historia III", 1993, 68 x 15 x 11", Colección de la artista
11. "Centinela - Testigo de la historia IV", 1993, 67 x 13 x 13", Colección de la artista
12. "Centinela - Testigo de la Historia V", 1998, 72 x 13 x 13", Colección de la artista
13. "Centinela - Testigo de la Historia VI", 1998, 77 x 12 x 12", Colección de la artista
14. "De memorias y recuerdos I", 1993, 54 x 13.5 x 10", Colección Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico
15. "De memorias y recuerdos II", 1993, 61.5 x 16 x 10", Colección Arq. Segundo Cardona y Sra.
16. "De memorias y recuerdos III", 1993, 54 x 34 x 10", Colección de la artista
17. "De memorias y recuerdos IV", 1995, 52 x 16 x 10", Colección Sr. Luis A. Ferré Rangel y Sra.
18. "Hilvanando las historias I", 1993, 66 x 16 x 10", Colección Sr. Luis A. Ferré Rangel y Sra.
19. "Hilvanando las historias II", 1993, 69 x 16.5 x 9", Colección Sr. Pedro Muñoz Marín y Sra.
20. "Hilvanando las historias III", 1993, 68.5 x 16 x 10", Colección particular
21. "Hilvanando las historias IV", 1993, 68.5 x 16 x 16", Colección particular
22. "Hilvanando las historias V", 1993, 71.5 x 17 x 9", Colección Sr. Pedro Muñoz Marín y Sra.
23. "Totem en rojo I", 1995, 67 x 10 x 10", Colección Sra. María I. Raffucci
24. "Totems en rojo II", 1995, 50 x 10 x 10", Colección Sra. María I. Raffucci
25. "Totems en rojo III", 1998, 70.5 x 13 x 14", Colección Sra. Ety Berezdivin
26. "Totems en rojo IV", 1998, 66 x 13.5 x 14", Colección Sra. Ety Berezdivin
27. "Totems en rojo V", 1998, 63 x 10 x 10", Colección Sr. Pedro Muñoz Marín y Sra.
28. "Totems en rojo VI", 1998, 69 x 12 x 8", Colección Sr. Pedro Muñoz Marín y Sra.
29. "Totem", 2003, 35 x 11 diámetro, Colección Sra. Cordelia González
30. "Totem", 2003, 43 x 6.5 x 5", Colección Ing. Celso Suárez y Sra.
31. "Templo", 1997, 24 x 13 x 4.5", Colección Ing. Celso Suárez y Sra.
32. "Espacios y recovecos" (en rojo), 1998, dimensiones variables, Colección de la artista
33. "Espacios y recovecos" (en rojo), 1998, 27.5 x 17 x 10", Colección Sra. Fortuna Bejar
34. "Espacios y recovecos" (en rojo), 1998, 23.5 x 19 x 8", Colección de la artista

35. "Espacios y recovecos", 1998, 11 x 9.5 x 9",
Colección Sr. Carlos A. Cabán
36. "Espacios y recovecos", 1998, 13.5 x 11 x 8",
Colección Sr. William Aponte
37. "Espacios y recovecos", 1998, 13 x 11 x 5",
Colección Sr. Salvador Colom y Sra.
38. "Portal en negro", 1998, 12 x 14 x 7",
Colección Sra. Sofía Ubiñas
39. "Portal", 1998, 8' x 6 x 10", 1998,
Colección Ing. José Andreu y Sra.
40. "Templo IV", 1997, 29 x 14.5 x 5.5",
Colección Sra. Magali Alvarez
41. "Espacios y recovecos (en azul)", 1998,
25 x 20 x 9", Colección particular
42. "Espacios y recovecos (en azul)", 1999,
dimensiones variables,
Colección de la artista
43. "De memorias y recuerdos"(mural), 1993,
54" diámetro, Colección
Sra. Zenobia Medina
44. Mural, 1993, 24 x 83",
Colección Sra. Fortuna Bejar
45. Mural, 1998, 24 x 66",
Colección particular
46. "Spaces to Meditate In/On", 2000,
dimensiones variables,
Colección de la artista
47. "Red Spaces to Meditate In/On", 2002,
16 x 9 x 11", Arq. Luis Gutiérrez
48. "Ruinas de mi pasado", 2002, 19 x 15 x 8",
Colección Dr. Dennis Rodríguez Alicea y Sra.
49. "Ruinas de mi pasado II",
2002, 20 x 14 x 11",
Colección de la artista
50. "Espacio para meditar con silla", 2002,
16.75 x 8.5 x 8", Colección
Sra. Mirta Ocegüera
51. "Torre con escaleras", 2002, 21 x 14 x 10",
Colección Universidad del Turabo
52. Mural, 1998, 50" diámetro,
Colección Sr. Nelson W. González
53. "Reconstrucción"(mural), 2005, 54" diámetro,
Colección de la artista
54. "Ruinas I" (mural), 2004, 20.5 x 42.5 x 3",
Colección Sr. Ricardo Lozada
55. "Ruinas II" (mural), 2005, 32" diámetro,
Colección de la artista
56. "Dos planos", 2000, 24 x 14 x 5",
Colección Sra. Jacqueline Cooper
57. Maqueta para portal, 1998, 9 x 12 x 2",
Colección de Jose L. Díaz de Villegas
58. "Construcción-Deconstrucción", 2004,
29 x 39 x 8", Colección de la artista
59. "Totem", 1999, 76 x 10 x 10",
Colección Sr. Ramón Martínez y Sra.
60. "Serie: Centinelas", 1998,
9" x 6 x 6", Colección
Sra. Leonor García Guerra
61. "Luna de Cayey" (mural), 1999, 54" diámetro
Colección Sr. Eric Ramírez
62. "Testigo I", 1991, 66 x 10" diámetro,
Colección particular
63. "De azules soy" (mural), 2001, 32 x 85"
Colección Sara Villamil
64. Mural, 1999, 58" diámetro,
Colección Alex Sánchez y Sra.
65. Mural, 1999, 56" diámetro,
Colección McCann Erickson Corporation
66. "Ruinas de ayer y de hoy", 2003,
dimensiones variables,
Colección de la artista
67. "De muchas manos" (portal), 2005,
6.5 x 5.5x 10", Colección de la artista

BIBLIOGRAFÍA

REVISTAS, PERIÓDICOS, SELECCIÓN DE CATÁLOGOS

- _____. "Toni Hambleton visita México". El Excelsior, 1983.
- _____. "Barro, madera, papel en Casa Candina". Por Dentro, El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico) viernes 29 de abril de 1988. P. 85.
- _____. "Conferencia". Por Dentro, El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico) martes 23 de agosto de 1988. P. 80.
- _____. "La Luna en Casa Candina". Estilo, El Mundo (San Juan, Puerto Rico), jueves 23 de agosto de 1990. P. 37.
- _____. "Sculptures in Clay". Que Pasa, octubre de 1990. Pp. 8-11.
- _____. "A salvar Casa Candina" Por Dentro, El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico), jueves 27 de agosto de 1992. P. 115.
- _____. "Sorteo a beneficio de la Casa Candina" Espectáculos, El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico), 20 de julio de 1992. P. 65.
- _____. "Último día para entrega de obras" Por Dentro, El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico) viernes 18 de septiembre de 1992. P. 89.
- _____. "Toni Hambleton en Casa Roig", El Nuevo Día, 7 de noviembre de 1993, Pp. 12-15.
- _____. Gallery Guide, Ceramics Monthly, Australia, 2001.
- _____. Cultural Olympiad 2001-2004, IAC 2002 Hellas 50th Anniversary Member's Show. Catálogo de exposición, 2002.
- Albanese, Lorelei, "Artists Writes Books in Clay", The San Juan Star, 22 de enero de 1991.
- Alegre Barros, Mario, "Sensibilidad de lunas manifestadas en barro", El Nuevo Día, 21 de noviembre de 1993. Pp. 84-86.
- Alegre Barros, Mario, "Las lunas... de Toni Hambleton en Candina", Por Dentro, El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico) viernes 31 de agosto de 1990. P. 80.
- Arteaga Domínguez, Agustín, "Requiem para una luna", Catálogo de exposición, 30 de agosto de 1991.
- Cherson, Samuel, "Acentuando individualismo en la muestra de cerámica, barro y fuego en el ICP", El Nuevo Día, 1 de marzo de 1986, Pp. 60-61.
- Espinosa de los Monteros, Santiago, "Espejos (...o en la

- casa en mitad del temporal)", Catálogo de exposición, Septiembre a Noviembre 2005.
- García Gutiérrez, Enrique, Lunas, Catálogo de exposición, agosto de 1990.
- González, Teresa, "Inauguran exposición de mujeres artistas de Puerto Rico". Caribe, 10 de marzo de 1990, p. 6.
- Guevara, Roberto, "La pasión que viene de Puerto Rico", En Rojo, 4 al 10 de mayo 1990. P. 16.
- Hambleton, Toni, "Spaces to Meditate In/On". Catálogo de exposición, septiembre de 2001.
- Hogan, Bernardo, "Espacios y recovecos". Catálogo de exposición agosto de 1998.
- Kartofel, Graciela, "Vigor cerámico en Puerto Rico", El Excelsior, 21 de septiembre de 1982, P. 2.
- Ribas, Maite, "Explosión de filamentos en la Casa Candina", El Nuevo Día, 4 de abril de 1986. P. 56.
- Rodríguez, Myrna, "A New Look at the Moon", The San Juan Star, 1986.
- Rodríguez, Myrna, "The Hambleton Style", The San Juan Star, 13 de abril de 1986.
- Tibol, Raquel, "Sucesos cerámicos", Proceso. De memorias y recuerdos, catálogo de exposición, 14 de octubre de 1991.
- Tolentino, Marianne de, "Mujeres Artistas de Puerto Rico". Hoy, 10 de marzo de 1990. Pp. 6-9.
- Marquardt-Cherry, Janet, "Toni Hambleton: Silent Spaces". Woman's Art Journal/Fall 2002/Winter 2003. Vol. 23, Number 2, pps. 50-51

LIBROS

- Borman, Gottfried, Ceramic der World, Dusseldorf: Kunst & Handwerk, 1984.
- Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico. Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Impreso en Hong Kong. Primera Edición 1998, Reimpresión 2004.
- Kartofel, Graciela, La cerámica en la escultura: Clay Sculpture. Impresión Arte SA de CV, Morelia, Michoacán, 2002.
- Lane, Peter, Contemporary Studio Porcelain, University of Pennsylvania Press A&C Black, London 2003. Second edition.
- Pérez Lizano, Manuel, Arte Contemporáneo de Puerto Rico 1950-1983. Bayamón, Puerto Rico: Ediciones Cruz, Universidad Central de Bayamón, 1985.
- Sullivan, Edward J., Latin American Art in the XXth Century. London, Phaidon Press Limited, 1996.
- Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico. Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Impreso en Hong Kong. Primera Edición 1998, Reimpresión 2004.