ACERCAMIENTOS: la herencia de la insistencia por la belleza

Ludwig van Beethoven, Ludwig Wittgenstein, Ludwig Mies van der Rohe. Conocía solo figuras enormes como éstas por tal nombre, hasta que di con el artista Ludwig Medina Cruz. Pensemos por un momento el peso de este hecho, porque digamos que algo se hereda, a través de la palabra, a través del nombre, algo se apropia, se considera o se compara. Lo que se hereda es, la idea de una identidad, y la identidad de nuestro Ludwig, es una muy particular. Por los años que llevo conociendo al artista y la insistencia con la que elabora la belleza de su obra, entiendo que esta identidad debe ser el primer peldaño para entenderla, porque mientras muchas veces en la historia del arte, en especial el arte de la abstracción gusta de separar la obra de la persona, en la contemporaneidad, vemos que en efecto es un genuino ejercicio de relevancia conceptual.

Ludwig nace en Ponce en el año 1973 y se educa formalmente entre Ponce y Mayagüez. Ambas grandes ciudades puertorriqueñas, que sienten el calor y el silencio de su lejanía a la capital. Ambas ricas en historia y cultura, herederas de grandes personas y eventos políticos, que por mencionar solo dos, reconocemos al mítico Dr. Ramón Emeterio Betances y la indeleble mancha colectiva de la masacre de Ponce.

El segundo peldaño podría ser la elocuencia con la que habla el artista, que de alguna manera rememoran el imaginario de otras épocas, donde con la palabra, pero ciertamente con actos, se hacía valer una persona. Por ejemplo, un hecho tal vez poco conocido de su biografía, lo fue su militancia universitaria en la Federación Universitaria Pro Independencia (F.U.P.I.) durante los años 1990, una época dura ciertamente para la política del país. Mientras que esta participación en juventud no define la complejidad humana que lo caracteriza, tampoco se debe pasar por alto, porque la relación entre la abstracción y el ser político están intimamente ligadas, en especial dentro de la identidad puertorriqueña. Declara sobre este concepto el autor Nelson Rivera, al escribir que: "La abstracción, por ser una actividad hecha en un tiempo y espacio histórico precisos, no puede ser abordada como una expresión atemporal o ahistórica". 1 Ciertamente, cada experiencia formativa ha llevado a Ludwig a sus conclusiones pictóricas. Es también importante reconocer los aspectos de gestión cultural que este artista ha propulsado, desde un lugar colaborativo y comunitario, pero igualmente imposibles de desligar de su ser político. Entre los años del 2016 y hasta la actualidad, trabaja como coordinador y director de espacios ponceños tales como la Galería Trinitaria, la Galería en Plaza del Caribe y El Anexo, contribuyendo a la producción de tantos artistas y la interconexión entre las distancias geográficas de la Isla, la cual en teoría es pequeña, pero sobre la práctica puede ser oceánica.

Podríamos así entender que el individuo no tiene más opción que verter sus ideologías en el acto creativo, ya sea a través de la afirmación o negación de un contenido, madurando generacionalmente en un momento histórico o inclusive participando de un mercado de coleccionismo, del cual sus obras bien gozan de pertenecer. Porque la belleza de su pintura es indiscutible, produciendo ese fenómeno del deseo de posesión. No es de sorprenderse, por tanto, que el artista se encuentre firme dentro de una envidiable lista de colecciones privadas.

Otro asunto que gusta de balancearse mucho en la historia del arte, es la tangencia entre la ciencia y las humanidades. Pasamos por alto en ocasión que el arte, al igual que el método científico, comienzan y necesitan de la observación directa, repetida y prolongada, en la espera del encuentro hacia pistas por un resultado, generado con el pensamiento creativo, en ambas esferas. Entonces, la búsqueda de la originalidad (pensemos en la idea del "origen" de las cosas para complicarlo aún más), no se remite a un polo del conocimiento, sino que gravita en tantas direcciones. Consideremos entonces el origen de la investigación que Ludwig nos presenta con ACERCAMIENTOS: representaciones al límite de lo máximo. En un comienzo su investigación ocurre con una composición adrede azarosa. Cabe aquí preguntarse cómo se logra el azar, cuando las decisiones provienen de una mente tan educada y cautelosa como la de este artista.

Arreglo Aleatorio 01, 2019

En esta compleja composición de color y forma, Cruz Medina genera su primer impulso, el punto de partida desde el cual luego se lanza ambicioso a una evidente abundancia de posibles composiciones, y que desembocan en la muestra que aquí vemos presente en la Liga de Arte de San Juan. Cada punto de contacto, entre franjas de color, líneas divisorias, entre matices y saturaciones, se convierten insospechadamente en composiciones de mediano formato, pero que desde la óptica de su creador son en efecto gigantescas, o también podrían ser "microscópicas". Con el recurso utilizado de una computadora y programa de edición digital, la consabida y trascendental herramienta creativa photoshop, logra un instrumento de análisis, observando la magia y la belleza de un posible sin fin de permutaciones llevadas al canvas. Escoger cuales y decidir ejecutarlas, es tarea de alta motivación, tal vez lo opuesto del azar.

Este cuerpo de obras se caracterizan, emocionantemente, por su meticulosidad, inclusive por su neurotismo, la cautelosa selección de color, la impresionante precisión y uso de la cinta adhesiva, pero también por las nociones de percepción, la idea de la perfección, la contemplación, la decisión decidida, el silencio y el calor. El mismo artista declara que: "La apariencia sencilla en estas obras es su mayor atributo"... (Posiblemente, entre otros)..."Este esfuerzo requiere de compromiso, disciplina y pasión con la idea, ya que se vuelve un ejercicio real de concentración y paciencia para alcanzar una labor técnica que demuestre esmero extremo hacia la obra". Vemos así como los valores estéticos de un lenguaje abstracto, por herencia modernista, continúan, existiendo de manera paralela al pos modernismo, que todo lo consume, solapando realidades e ideologías. El deseo por la creación de la belleza es algo humano, no importa desde dónde se genere o en qué momento histórico. Ludwig Medina Cruz innegablemente existe como parte de un continuo de herencias, al igual que todes, partimos de herencias políticas, históricas y estéticas, que nos atañen, solo que algunas personas viven a través de ellas, y otras insisten en crearlas.

Quintín Rivera Toro, Ph.D. Caguas, Puerto Rico Enero 2022

LISTADO DE OBRA

ACERCAMIENTO #1 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #3 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #4 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #5 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #8 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #9 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #10 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #11 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #12 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #13 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #15 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #16 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #17 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #18 Acrílico sobre lienzo 36" x 36"

ACERCAMIENTO #19 Acrílico sobre lienzo 24" x 24" Colección Privada

ACERCAMIENTO #20 Acrílico sobre lienzo 24" x 24"

ACERCAMIENTO #1

ACERCAMIENTO #8

ACERCAMIENTO #10

ACERCAMIENTO #16

¹ Rivera, Nelson. "Con urgencia: escritos sobre arte puertorriqueño contemporáneo" - p. 33

Declaración personal del artista - Acercamientos: representaciones al límite de lo máximo.

Esta serie de pinturas son visualizaciones de color absoluto. Representadas en composiciones de formas geométricas delineadas por aristas duras y nítidas que interactúan sobre un plano de dimensión cuadrada. La estética y el contenido sintético de las composiciones surgen de la apreciación detallada o al acercamiento extremo a las zonas de color que conforman un conjunto pictórico mayor que sirve de módulo. En ese sentido, los ACERCAMIENTOS se desprenden durante el proceso como consecuencia lógica de una expresión inicial exploratoria del color y de la forma, que denomino Arreglos Aleatorios.

La intención de este primer impulso responde más a la acción provocada por la intuición, que se manifiesta visualmente en una organización compleja del plano como resultado de la distribución apiñada y rítmica de multiples zonas cromáticas. Mientras, en las composiciones subsiguientes se presenta en el plano una economía de la forma y el dominio de amplios campos monocromáticos, como conclusión, al análisis sobre el diseño del espacio y a la sensación cromática pergibida, cuando la zona de color seleccionada es magnificada al límite de lo máximo.

La apariencia sencilla en estas obras es su mayor atributo, toda vez que su aparente simplicidad, contrasta y valida el complejo esfuerzo realizado para llegar a ese resultado particular. El proceso es un reto enorme en muchos sentidos, pero ofrece al mismo tiempo la oportunidad de explorar un espacio abierto de infinitas posibilidades. Este esfuerzo requiere compromiso, disciplina y pasión con la idea, ya que se vuelve un ejercicio real de concentración y paciencia para alcanzar una labor técnica que demuestre esmero extremo hacia la obra.

La ganancia mayor durante este proceso es sentir una conexión especial en la ejecución de cada una de las piezas. Razón que implica la aceptación de una dimensión afectiva que le transfiere un valor emocional y místico a la obra, una vez que la intención se concreta en algo que solo existía intangible por facultad de la imaginación.

Ludwig Medina Cruz artista

Ludwig Medina Cruz nace en el 1973 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. A partir del año 2002, comienza su interés por el Arte, explorando el medio de la Fotografía. Como fotoperiodista independiente laboró para la revista impresa y sitio en la Internet, Noctámbulo, el diario El Nuevo Día, el semanario La Perla del Sur y como maestro especializado para el Taller de Fotoperiodismo.

Culminó un Grado de Maestría en Artes con Especialidad en Pintura y Dibujo (2016), del Programa Graduado del Departamento de Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Se ha desempeñado como Profesor de Bellas Artes y Comunicaciones para la PUCPR y como gestor cultural ha coordinado proyectos para la Galería Trinitaria y La Galería @ Plaza del Caribe. Actualmente, dirige esfuerzos para continuar desarrollando El Anexo: Espacio de Arte (2020).

LUDWIG MEDINA CRUZ

REPRESENTACIONES AL LÍMITE DE LO MÁXIMO

ACERCAMIENTOS

ACERCAMIENTO #13 | acrílico sobre lienzo | 36" x 36"

Créditos

Ludwig Medina Cruz Curadoría, montaje y fotografía

Quintín Rivera Toro Texto

Créditos Liga de Arte de San Juan

Marilú Carrasquillo Ramírez Directora ejecutiva
Elena Méndez Cancio Bello Presidenta Comité de Galería

Zinthia Vázquez Viera Diseño gráfico

Agradecimientos

A la Liga de Arte de San Juan por aceptar la propuesta y en especial a Marilú Carrasquillo por su trato cálido, diligente y respetuoso. A Quintín por la confianza y desprendimiento de siempre. A Ada del Pilar Ortiz Berríos por la amena y valiosa consulta. Y a todas las personas que apoyaron el proyecto desde el inicio y en la recaudación de fondos, cada aportación fue significativa.

Dedicatoria

Con Amor a mi hermana mayor, Nacira Medina Cruz (1967-2018). QDEP

27. enero al 11. marzo. 2022 Liga de Arte de San Juan Galería Delta de Picó

Liga de Arte de San Juan. calle Dr. Francisco Rufino de Goenaga no.1, Viejo San Juan

