

PARADOJAS EN CONTRAPUNTO

La obra de Luis Miguel de Jesús que tenemos para nuestro juicio compendia el fluir intelectual propio de una era en que se abrieron metas afines para poder plantear proyectos futuristas, destinados a nuevas concepciones del mundo, el hombre y la vida. Nuestro artista ha buscado dentro de los marcos tradicionales, caminos centrífugos para sentar las bases de un discurso estético que permita entender los elementos cognitivos de un período en función de hallar bifurcaciones que tomen como base lo existente y a la vez establezcan un abanico de rutas investigativas a la estética.

La ecuación a la cual el artista ha prestado atención especial es la fusión resultante de pensamiento y creación. De cierto modo, lleva a las artes a un plano pitagórico donde entran en vigor funciones teóricas encargadas de determinar las vías a tomar en consideración, a fin de lograr la combinación previamente mencionada. Reconoce a la vez sus limitaciones para que sirvan de guía a las ambigüedades creativas conformadoras del estilo. De ahí que ocasionalmente sienta el imperativo de ingresar en planos abstractos, con la intención de reconfigurar una imagen que responda al creador y su tiempo.

Alcanzar momentáneamente la no objetividad origina un fenómeno de alineamiento donde el producto artístico, su productor y el contemplador comiencen a sopesar los cambios naturales que ocurren en el espíritu, la síquis y la vida natural que determinan los tiempos a los que responde el individuo. En cierto modo, está haciendo poesía cromática a través de la plástica, pues en ella se integran las fuerzas gravitativas interna, externa, y también los misterios y los contrasentidos que mantienen vivas las llamas vitales.

En la obra ante mi consideración, hay una consciencia de consolidación. Se aspira a ver simultáneamente el alma de occidente. En las realizaciones, Luis propone de alguna manera descubrir el alfa y la omega de la existencia. Pues en su obra solo existe la chispa de excentricidad no planificada, debido a que su producción artística ha entrado "ex profeso" en intenciones enciclopédicas donde se busca lo universal en lo particular. De ahí afloran imágenes enigmáticas donde el yo es suprimido para dar paso a un saber incorruptible donde el ego da paso a la realidad desnuda.

En ese aspecto hace coincidir una mayéutica a través de la cual nos recuerda planteamientos socráticos que dieron base a la consolidación de la civilización occidental. Es el diálogo el factor que mantiene coherente todos los aspectos de la vida y los factores esotéricos. Ello abre horizontes a convicciones y enigmas, de ahí que la figura de espaldas al teatro de lo absurdo, cuyos actores son representados con máscaras similares hechas de bolsas de papel estraza y cuyos espectadores permanecen ignorando

La sala. 2016, 48 X 48"

el espectáculo televisado simbolizan la tragedia de la deshumanización, al punto que el único da cara es el perro de la familia. Significa así la enajenación de una generación que está en busca de un nuevo imaginario para poder dar sustancia a sus vidas. Están, por lo tanto, a la disposición para continuar un diálogo espontáneo que le permita sustanciar su estadía en el mundo. Parecen clamar por realidades aunque sean esquivas que den respuestas a sus planteamientos y funcionen como mutaciones emotivas cuyo valor cobra fuerza con las aproximaciones. De esta manera, de Jesús nos da una visión existencial y altamente crítica del momento en que vivimos.

José Pérez Ruiz, Ph.D

Crítico de arte

Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)

PARADOXES IN COUNTERPOINT

The work of Luis Miguel de Jesús' work, which we have before our consideration, epitomizes the intellectual flow of an era characterized by the flourishing of common goals to launch futurist projects destined to develop new perspectives of the world, humankind, and life. Our artist has searched for centrifugal paths within traditional frameworks in order to provide a foundation for an aesthetic discourse that enables the understanding of cognitive elements that pertain to a particular period and that are based on discovering bifurcations grounded in current existence and that, at the same time, establish myriad aesthetic research routes.

The equation to which the artist has given special attention is the resulting fusion of thought and creation. To some extent, he leads art to a Pythagorean plane where theoretical functions come into play to determine the paths that should be

considered in order to solve the previously mentioned equation. He also acknowledges his limitations, so that they may guide the creative ambiguities that conform his style. As a result, de Jesús occasionally feels the need to enter into abstract planes, with the intention of reshaping an image that responds to its creator and his time.

Momentarily achieving non-objectivity originates an alignment phenomenon where the artistic product, the producer, and the observer begin to ponder the natural changes that occur in the spirit, the psyche, and natural life, determined by the times to which the individual responds. In a certain way, de Jesús is creating chromatic poetry through the visual arts, integrating internal and external gravitational forces in addition to the mysteries and contradictions that kindle and preserve life-bearing flames.

The work before my consideration presents a consciousness of consolidation. There is a simultaneous aspiration to see the soul of the West. In his execution, Luis proposes to discover, in some way, the alpha and the omega of existence. Hence, in his work there is only the spark of unplanned eccentricity, since his artistic production has specifically entered into encyclopedic intentions seeking the universal within the particular. Enigmatic images surface throughout this process in which the self is suppressed in favor of an incorruptible knowledge where ego gives way to stark reality.

In this aspect, de Jesús recurs to maieutics, through which we are reminded of Socratic discussions that served as the basis for the consolidation of Western civilization. Dialogue is the element that maintains coherence between all aspects of life and esoteric factors. It opens horizons to convictions and enigmas, which explains why the figure is depicted with its back to

La Isla. 2015, 48 X 72"

the theater of the absurd, the actors of which are represented with similar masks made out of brown paper bags. Its viewers remain ignorant of the televised spectacle and symbolize the tragedy of dehumanization to the point that the sole being facing forward is the family dog. Therefore, it symbolizes the alienation of a generation that seeks a new imaginary construct to give substance to their lives. They are, thus, in the disposition to continue a spontaneous dialogue that allows them to substantiate their stay in the world. They appear to be clamoring for realities that, though evasive, support their statements and function as emotional mutations, the value of which gains strength with approximations. In this manner, de Jesús provides us with an existential and highly critical vision of the times in which we live.

José Pérez Ruiz, Ph.D

Art Critic

International Association of Art Critics (AICA, in Spanish)

UN COMENTARIO SOBRE MI OBRA

Mi obra consiste mayormente en pinturas en acrílico sobre canvas. El tema en todas ellas es el carácter paradójico del ser humano. Esto es, su capacidad de amar, construir, compartir y dar vida, y al mismo tiempo todo lo contrario.

Mi obra se pueden dividir en tres grupos grandes que responden a momentos distintos de producción y niveles distintos de comprensión en mí sobre el tema: Retratos e instantáneas, Signos y metáforas, y Paradojas en contrapunto. El color en todas las obras es intenso, los trazos son fuertes y la composición es altamente estructurada.

El primer grupo, iniciado en 2003, lo

Autorretrato con roca y nube. 2015, 48 X 36"

titulé Retratos e instantáneas. Son obras de tamaño pequeño. Algunas representaban una figura incomprensible pero aun humana que reflejaba mi intento de entender quién es el ser humano según se desprende del estudio de la historia y lo cotidiano.

El segundo grupo tuvo origen en 2009, luego de muchas lecturas y la producción de nuevas obras en un formato mayor, que mantienen la misma preocupación: el carácter paradójico del ser humano. A esta serie de obras la titulé: Signos y metáforas. Estas obras están construidas en signos y metáforas más claros, así como la incorporación de nuevos personajes enigmáticos. Muestran, en el mayor de los casos, una foto instantánea de un momento fugaz que me activó alguna memoria significativa.

El tercer y último conjunto de obras, del 2016, es más comprensible, tal vez porque comprendo un poco mejor al ser humano o porque he podido enfocarme en un aspecto específico: la falta de honestidad. Esta serie la titulé: Paradojas en contrapunto. Incorporo la palabra contrapunto para enfatizar la convivencia cotidiana de capacidades humanas en contrastes: Algo así como voces distintas que, de alguna manera, tratamos de armonizar. En esta propuesta más reciente surge un personaje nuevo: un hombre vestido de manera formal y lleva su rostro cubierto con una funda de papel de estraza*. Es una imagen enmarcada en criticidad y en ocasiones humor.

Regularmente la obra comienza con una imagen mental sencilla de algo que observo y me agrada o de algo que veo y me perturba, como una actividad abusiva. De ahí surgen, de manera espontánea personajes y escenarios. Esta imagen mental sencilla la paso a un boceto en líneas expresivas sobre cualquier papel al que tenga alcance en ese momento. Conservo el boceto durante un tiempo, que puede ser algunos meses o años.

Antes de pasar las ideas a la tela repienso

la composición y los colores. Suelo dividir la tela en tercios para distribuir los elementos en el plano; luego transfiero el dibujo al que posteriormente le doy tonalidades en colores tierra y finalmente añado colores transparentes y opacos.

Deseo afirmar que cuando pinto, mi intención no es crear instantáneas, ni símbolos, ni metáforas y tampoco paradojas: Sencillamente pinto lo que "siento". En el ejercicio de "la gramática de la creación plástica" va surgiendo la obra e inevitablemente me sorprende su conjunto.

De ahí es que cuando el espectador interpreta la obra me ayuda a comprenderla, me ayuda a ampliar su significado, me ayuda a explicar los elementos que fueron intuitivos pero no conscientes y como resultado me permite disfrutar más la obra.

Cuando el ciclo vital de un diálogo constructivo y colaborativo entre el artista, la obra y el espectador se completa, resulta en una significación y disfrute compartido: y eso es bueno.

Luis M. de Jesús, Ed.D

dejesusberrrios@gmail.com

Libreto para video en página web <http://www.luismdejesus.com>

* La funda de papel de estraza surge de un recuerdo de mi niñez. Regularmente la obteníamos al comprar dulces. Esta era, en ocasiones, el sombrero para protegernos del sol al momento de recortar la grama en familia. En otras ocasiones era un juguete al llenarlas de aire y luego, entre las manos, explotarlas y disfrutar su ruido estrepitoso. En el mayor de los casos era, sencillamente, una máscara que nos cubría la cara con solo dos huecos pequeños para poder ver "sin ser vistos".

A COMMENT ON MY WORK

My work mainly consists of acrylic paintings on canvas. All of them explore the paradoxical character of the human being, in other words, the human ability to love, build, share, and give life, while simultaneously being able to do the exact opposite.

My work can be divided into three major groups that correspond to different stages of production and levels of comprehension on the topic: Retratos e instantáneas [Portraits and Snapshots], Signos y metáforas [Signs and Metaphors], and Paradojas en contrapunto [Paradoxical Counterpoints]. All of them are characterized by intense colors, strong brush strokes, and highly structured compositions.

I gave the title of Retratos e instantáneas to the first group, which I began in 2003. This group consists of small-format pieces. Some represent an incomprehensible, yet still human, figure reflecting my attempt to understand who the human being is in accordance with the study of history and everyday life.

The second group was originated in 2009, after several readings and producing

Los pilares. 2015, 48 diámetro

new works in a larger format that portray the same concern: the paradoxical character of the human being. I titled this series Signos y metáforas. These pieces were built on clearer signs and metaphors and incorporate new enigmatic characters. In the majority of cases, they depict a snapshot of a fleeting moment that triggered a significant memory in me.

The third and last set of pieces, created in 2016, is more comprehensible, possibly because I understand human beings somewhat better now or because I have been able to focus on a specific aspect: the lack of honesty. I titled this series Paradojas en contrapunto. I employ the term counterpoint to emphasize the daily coexistence of contrasting human capabilities, similar to different voices, which we attempt to harmonize in some way. This most recent proposal features the emergence of a new character: a formally dressed man whose face is covered by a brown paper bag*.

It is an image framed by criticality and, at times, humor. My work usually begins as a simple mental image of something that might please or disturb me, such as abusive acts. From these observations, characters and scenes arise spontaneously. This simple mental image leads to a sketch in expressive lines drawn on whatever piece of paper I have within reach at that particular moment. I keep the sketch for a while, which could range from a few months to a few years.

Before transferring my ideas to canvas, I rethink the composition and colors. I tend to divide the fabric into thirds to distribute the elements in the layout; then, I transfer the drawing to which I later give shades in earth colors, and, finally, I add transparent and opaque colors.

I wish to state that, when I paint, it is not my intention to create snapshots, symbols, metaphors, or paradoxes: I simply paint what I "feel." In exercising "the grammar of visual creation," the work begins to emerge, and its ensemble inevitably surprises me.

Thus, when the viewer interprets my work, it helps me to understand it, broaden its meaning, and explain intuitive, unconscious

elements, thus allowing me to enjoy my piece more.

When the essential cycle of a constructive and collaborative dialogue between artist, work, and viewer is completed, it results in the creation of meaning and shared enjoyment: and that is good.

Luis M. de Jesús, Ed. D

dejesusberrios@gmail.com

Script available on my webpage <http://www.luismdejesus.com>

RESUMÉ

Luis M. de Jesús Berrios

Nació en Río Piedras, Puerto Rico. Estudió artes en la Universidad de Puerto Rico.

Exhibiciones individuales-selección

- *Paradojas en contrapunto*, Museo de las Américas, San Juan, Puerto Rico-2016
- *Signos y metáforas II* - Galería Guatibirí, Río Piedras, Puerto Rico-2012
- *Signos y metáforas* - Galería Torres Martín, Escuela de Arquitectura, Universidad de Puerto Rico-2009
- *Emociones en Grafito*, Galería Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico-1991
- **Exhibiciones colectivas-selección**
- Episteme y creación, Red Graduada, Universidad de Puerto Rico-2011
- Nuevas propuestas, Biaggi & Faure Fine Art, Puerto Nuevo-2007
- VII Congreso de Investigación en la Educación, Universidad de Puerto Rico-2005
- "11 Artistas Profesores"- Galería Oller, Universidad de Puerto Rico-2003
- "Exhibición Nacional del Artista Pintor Puertorriqueño"- Aguadilla, Puerto Rico-2000

Otras-Media

- "Films Exhibition by Indiana Filmmakers", Indiana-1980
- "Third Annual Media Arts Festival", Indiana University, Bloomington-1979

Distinciones

- Sabática UPR-Creación 10 pinturas en formato grande e investigación sobre la relación entre arte y tecnología, Universidad de Puerto Rico-2009
- Medalla de Honor de Dibujo, **Exhibición Nacional del Artista Pintor de Puerto Rico**,

- Aguadilla, Puerto Rico-2000
- *Concurso Nilita Vientos Gastón*, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico-1977
- *Certamen de Navidad*, Ateneo Puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico-1976

Colecciones

- Sus obras son parte de colecciones individuales y corporativas en Puerto Rico.

OBRAS (Pinturas en acrílico sobre canvas)

Paradojas en contrapunto (2013-2016)

- *Autorretrato con roca y nube*. 2015, 48 X 36"
- *Corona de Cristo*. 2013, 36 X 24"
- *Cuatro mentiras*. 2015, Políptico de cuatro piezas de 30 X 40" CU
- *Estudio para Réquiem Rafael López del Campo*. 2016, 12 X 9"
- *Instantánea de un evento en junio*. 2015, 48 X 36"
- *La Isla*. 2015, 48 X 72"
- *La sala*. 2016, 48 X 48"
- *La visita*. 2013, 48 X 60"
- *Los pilares*. 2015, 48" diámetro
- *Paisaje con lobo*. 2015, 48 X 36"
- *Presencia ignorada de Dios (Santo, Santo, Santo)*. 2015, 72 X 48"
- *Retrato (Estudio para La Visita)*. 2012, 12 X 8"
- *Retrato con "frosting"*. 2015, 48 X 36"
- *Retrato con "Potato Head"*. 2015, 60 X 48"
- *Retrato de familia*. 2015, 48 X 36"
- *Retrato y pensamiento*. 2015, 48 X 36"
- *Verdad ciertísima*. 2013, 48 X 30"

Signos & metáforas (2009-2013)

- *Absalón*. 2010, 48" diámetro
- *Coloquio sideral a Julia*. 2009, 60X 48"
- *Columna rota*. 2009, 48 X 60"
- *Cuatro esquinas*. 2009, 36 X 24"
- *El Arca*. 2011, 48 X 48"
- *El cuarto*. 2011, 48 X 48"
- *El juego de las olas*. 2009, 48 X 60"
- *El Rey Sol*. 2009, 60 X 48"
- *G8*. 2009, 48X60"
- *Isla ausente*. 2011, 36 X 60"
- *La danza (Juan El Bautista)*. 2011, 48 X 48"
- *La danza de la muerte*. 2010, 36 X 60"
- *La nave de los locos*. 2009, 48 X 60"
- *La resurrección de Cristo* 2009, 48 X 60"
- *La villa*. 2009, 24 X 36"
- *Lluvias de mayo*. 2011, 36 X 24"
- *Lluvias sobre la ciudad*. 2012, 48 X 30"
- *Los hijos de la cabra*. 2009, 24 X 30"
- *Paisaje con llave*. 2011, 60 X 48"
- *Réquiem Guillermo Fariñas*. 2011, 36 X 24"
- *Retrato con paño*. 2009, 36 X 26"
- *Retrato del artista (Miró)*. 2009, 60 X 48"
- *Torres de Babel*. 2009, 60 X 48"
- *Veo, veo*. 2009, 60 X 48"

Retrato e instantáneas (2007-2009)

- *Autorretrato*. 2007, 16 X 12"
- *Figura blanca sobre fondo rojo*. 2007, 36 X 48"
- *Los primos*. 2009, 36 X 24"

- *Nube y pensamiento*. 2007, 40 X 30"
- *Retrato de hombre culto pero oculto*. 2009, 24 X 24"
- *Retrato de pareja*. 2009, 24 X 36"
- *Retrato en gris*. 2005, 38 X 28"
- *Retrato I (Hombre ecológico)*. 2003, 28 X 22"
- *Retrato IX (Desnudo femenino)*. 2003, 28 X 22"
- *Retrato IX (Hombre y futuro)*. 2005, 28 X 22"
- *Retrato VI*. 2005, 28 X 22"
- *Retrato VII (Hombre perplejo)*. 2005, 28 X 22"
- *Retrato VIII (Instantánea de una madrugada)*. 2005, 28 X 22"
- *Retrato XIII (Lobo)*. 2003, 28 X 22"
- *Retrato XX (El general celebra mientras las mujeres lloran la guerra)*. 2005, 28 X 22"
- *Retrato XXX (Perfil del hombre azul)*. 2006, 24 X 24"

Agradecimientos y créditos

Auspiciadores

- Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras
- Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metropolitano
- Exalumnos, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras
- APPU (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios)
- Braxton Puerto Rico, Guaynabo
- Vernet / Virtual Educational Resources Network, Caguas

Créditos

- Marie A. López Vilella, Directora Ejecutiva, Museo de las Américas
- Marlene Hernández Casillas, Diseñadora de Exposiciones, Museo de las Américas y personal del Museo
- Dr. José Pérez Ruiz, Ensayo crítico
- Profesor Edwin Maurás, Asesoría plástica y montaje de obras, UPRRP
- Dr. Juan Carlos Vadi-Fantuzzi, Catálogo y revisión editorial, UPRRP
- Mtr. Juan Luis Martínez Guzmán, Revisión editorial, UPRRP
- Dr. Edwin Martínez, Página web, UPRRP
- Amílcar Rivera, UPRRP, Fotografía & video
- Ivette Z. López, Ayudante de cátedra
- Anyeliz Pagán, Traducción

Agradecimientos

Mi más profundo agradecimiento a: Dr. Roamé Torres y su equipo de trabajo, Dra. Carmen Pacheco, Profesor Edwin Mauras, Profesor Roy Kavetsky, Dr. Andrés Batista, Dr. Juan Meléndez, Dr. Víctor Vázquez, Ivette Z. López, e Ivelisse Hernández, y muy particularmente a mi familia: Miriam Astacio, Luis Miguel de Jesús, Javier de Jesús, Gabriel de Jesús y Desirée de Jesús.

WWW.LUISMDEJESUS.COM

Museo de Las Américas

Antiguo Cuartel de Ballajá, Segundo piso – Sala 3, Viejo San Juan, Puerto Rico
(787)724-5052 www.museolasamericas.org

PARADOJAS EN CONTRAPUNTO

Retrato y pensamiento. 2015, 48 X 36"

EXPOSICIÓN DE LUIS M. DE JESÚS

MUSEO DE LAS AMERICAS

Viejo San Juan, Puerto Rico

21 de abril al 29 de mayo de 2016