An abstract painting featuring large, textured blocks of color. The palette is dominated by deep blue and vibrant orange-red, with some darker, almost black, areas. The brushstrokes are visible, creating a sense of movement and depth. The overall composition is non-representational and expressive.

**LUIS
HERNÁNDEZ
CRUZ**

**20 DE JUNIO AL
21 DE SEPTIEMBRE DE 2003**

JUNIO

Miércoles, 18 6:00 pm

Charla: *El rol del curador en una exhibición* por la curadora, Federica Palomero. Salón Multiuso, Departamento de Educación MAPR

Sábado, 21 6:00 pm

Apertura de la exhibición para socios.

Domingo, 22 2:00 pm

Visita guiada y taller creativo para niños y familias por Socorrito Díaz. Auspicia Escuela Baldwin. Galería activArte Fundación Ángel Ramos

Miércoles, 25 6:00 pm

Visita guiada por el artista Luis Hernández Cruz. Galerías Bertita y Guillermo L. Martínez y Banco Santander

Domingo, 29 2:00 pm

Visita guiada y taller creativo para niños y familias por Socorrito Díaz. Auspicia Escuela Baldwin. Galería activArte Fundación Ángel Ramos

3:00 pm

Visita guiada por el artista Luis Hernández Cruz. Galerías Bertita y Guillermo L. Martínez y Banco Santander

JULIO

Domingo, 6 2:00 pm

Visita guiada y taller creativo para niños y familias por Socorrito Díaz. Auspicia Escuela Baldwin. Galería activArte Fundación Ángel Ramos

Miércoles, 9 6:00 pm

Visita guiada por el artista Luis Hernández Cruz. Galerías Bertita y Guillermo L. Martínez y Banco Santander

Domingo, 13 2:00 pm

Visita guiada y taller creativo para niños y familias por Socorrito Díaz. Auspicia Escuela Baldwin. Galería activArte Fundación Ángel Ramos

Miércoles, 16 6:00 pm

Conferencia: *La importancia del arte público* con Miguel Rodríguez. Teatro Raúl Juliá

Domingo, 20 3:00 pm

Visita guiada por el artista Luis Hernández Cruz. Galerías Bertita y Guillermo L. Martínez y Banco Santander

Miércoles, 30 6:00 pm

Visita guiada por el artista Luis Hernández Cruz. Galerías Bertita y Guillermo L. Martínez y Banco Santander

PROGRAMA EDUCATIVO

AGOSTO

Miércoles, 13 6:00 pm

Conferencia: *Dos décadas en las artes plásticas puertorriqueñas: los críticos hablan* con Marimar Benitez y Manuel Álvarez Lezama. Salón Multiuso

Domingo, 17 2:00 pm

Visita guiada y taller creativo para niños y familias por Socorrito Díaz. Auspicia Escuela Baldwin. Galería activArte Fundación Ángel Ramos

Miércoles, 20 6:00 pm

Charla: *Cómo se diseña y produce un vitral* por el artista Luis Hernández Cruz. Salón Multiuso

Domingo, 24 2:00 pm

Visita guiada y taller creativo para niños y familias por Socorrito Díaz. Auspicia Escuela Baldwin. Galería activArte Fundación Ángel Ramos

SEPTIEMBRE

Miércoles, 3 6:00 pm

Conferencia: *FRENTE: un movimiento en las artes puertorriqueñas* con Luis Hernández Cruz, Antonio Navia y Jaime Suárez. Salón Multiuso

Domingo, 7 2:00 pm

Visita guiada y taller creativo para niños y familias por Socorrito Díaz. Auspicia Escuela Baldwin. Galería activArte Fundación Ángel Ramos

Miércoles, 10 6:00 pm

Conferencia: *Los retos de la conservación de obras de arte moderno* con Rafael Reyes y Sol Elena Rivera. Salón Multiuso

Domingo, 14 2:00 pm

Visita guiada y taller creativo para niños y familias por Socorrito Díaz. Auspicia Escuela Baldwin. Galería activArte Fundación Ángel Ramos

JUNTA DE SÍNDICOS/BOARD OF TRUSTEES

Sra. Zoila Levis

Presidenta / *President*

Sr. Miguel A. Vázquez Deynes

Pasado Presidente Inmediato / *Former President*

Ing. José B. Andreu García

Vicepresidente / *Vice President*

Sra. Mabel Burckhart

Tesorera / *Treasurer*

Lic. Mario Gaztambide Añeses

Secretario / *Secretary*

Prof. Manuel Álvarez Lezama

Sra. Diana Berezdivin

Sr. Jorge L. De Jesús Schuck

Dr. Osiris Delgado

Lic. Rafael Escalera Rodríguez

Sr. José Enrique Fernández

Lic. Luis G. Fortuño

Sr. Juan A. Lugo Meléndez

Sr. Guillermo L. Martínez

Sr. Héctor Méndez

Sra. Mariam Noble de Guillemard

Arq. Otto Reyes Casanova

CPA Enrique Vila del Corral

Sra. Patricia Villamil

Es un gran honor y placer para nosotros el auspiciar la exhibición retrospectiva del maestro Luis Hernández Cruz, que se presenta en el Museo de Arte de Puerto Rico del 20 de junio al 21 de septiembre de 2003.

¿Qué se puede decir del maestro del abstraccionismo de Puerto Rico que no se haya dicho antes?

Luis Hernández Cruz es y siempre será el hombre completo, el renacentista por excelencia de los Siglos XX y XXI de Puerto Rico. Pintor, escultor, artista polifacético, pionero del abstraccionismo puertorriqueño, gran exponente de las artes gráficas y del arte de los vitrales abstractos. Asimismo fue profesor universitario y director del Museo de la Universidad de Puerto Rico.

Con gran orgullo presentamos esta muestra del maestro Hernández Cruz que representa el trayecto de una vida dedicada al arte de la abstracción en el contexto de nuestra realidad puertorriqueña.

Bravo maestro y adelante. Con mucho cariño y respeto.

For us, it is a great honor and pleasure to sponsor the retrospective exhibit of the work of maestro Luis Hernández Cruz that is being presented in the Museo de Arte de Puerto Rico from June 20 to September 21, 2003.

What can one say about the master of abstraction in Puerto Rico that has not been said already?

Luis Hernández Cruz is and will always be the Renaissance man par excellence of the twentieth and twenty-first centuries in Puerto Rico. Painter, sculptor, multi-faceted artist, pioneer in Puerto Rican abstraction, leading exponent of the graphic arts and the art of abstract stained glass, he has also been a professor at the University of Puerto Rico and director of the University Museum.

It is with great pride that we present this selection from the work of maestro Luis Hernández Cruz, which represents the stages of a life dedicated to the art of abstraction in the context of the Puerto Rican situation.

Bravo, maestro, and continue the fine work! With much affection and respect,

Bertita J. Martínez

Guillermo L. Martínez

El Museo de Arte de Puerto Rico les invita a disfrutar de la exhibición de los cuarenta años de la obra pictórica, gráfica y escultórica de nuestro gran artista Luis Hernández Cruz.

El maestro Hernández Cruz ha sido pionero en el desarrollo del arte abstracto puertorriqueño. Desde sus primeras obras cuestionó los estilos tradicionales y buscó nuevas formas para expresar su creatividad. La selección hecha por la curadora Federica Palomero demuestra que Hernández Cruz es uno de los principales maestros de las artes plásticas latinoamericanas. Esta muestra destaca el desarrollo de su obra artística y señala los grandes aciertos que el artista ha logrado.

Conocer la obra de Luis Hernández Cruz es fundamental para entender el desarrollo de la abstracción en Puerto Rico en los últimos cuarenta años del siglo veinte. Nos complace acompañar esta exhibición con un programa de actividades educativas de excelencia el cual ayuda al visitante al mayor disfrute y aprecio de esta extraordinaria muestra.

The Museo de Arte de Puerto Rico invites you to enjoy this exhibit chronicling forty years of the painting, graphic arts, and sculpture of the great Puerto Rican artist Luis Hernández Cruz.

Hernández Cruz has been a pioneer in the development of abstract art in Puerto Rico. Even his first works question traditional styles and seek new ways of expressing his own creativity. This selection by curator Federica Palomero, emphasizes the development of his art, showing many remarkable achievements of a forty-year career, and clearly demonstrates that Hernández Cruz is one of the foremost masters of visual arts in Latin America.

The work of Luis Hernández Cruz is essential to understand the development of abstraction in Puerto Rico during the last four decades of the twentieth century. We are pleased to accompany this exhibit with an excellent educational program to help our visitors enjoy and appreciate this extraordinary show.

Zoila Levis

Presidenta de la Junta de Síndicos
President of the Board of Trustees

Dra. Carmen T. Ruiz de Fischler

Directora Ejecutiva
Executive Director

Desde principios de los años 60, Luis Hernández Cruz (LHC) ocupa un lugar destacado dentro del arte de Puerto Rico, el Caribe y América Latina en general. Esta exposición antológica nos ofrece la oportunidad de recorrer más de cuarenta años de su producción, a través de todas las etapas que conforman su trayectoria.

Since the early 60s, Luis Hernández Cruz (LHC) has occupied an important place in the art of Puerto Rico, the Caribbean, and Latin America in general. This panoramic exhibit of his works gives us the opportunity to survey more than forty years of his production, and all the stages that comprise his career.

Los inicios

Están representados a través de dos pinturas: **Niños con morrales** (1959) y **Después de la lluvia en Toro Negro** (1961). Destaca en ellas la búsqueda de un lenguaje abstracto a partir de una figuración muy libre, fundamentada en la exaltación del color y la pincelada gruesa y llena de textura.

The beginnings

This period is represented by two paintings: **Niños con morrales**, 1959 and **Después de la lluvia en Toro Negro**, 1961. Primary in them is the search for an abstract idiom through very free figuration; they are marked by an exaltation of color and thick, textured brushstrokes.

Niños con morrales, ca. 1959. ©

El informalismo

Hasta 1967, la obra de LHC puede inscribirse en la tendencia internacional conocida como *informalismo* o *abstracción lírica*. En algunos de los trabajos de ese período predomina el carácter experimental ligado al uso de materiales diversos. Adquieren protagonismo los empastes y los trazos que rasgan la materia.

Debajo de las superficies de color que se acercan a lo monocromático, se mantiene la referencia a la naturaleza, a través de la línea del horizonte y de la evocación de la luz y el clima (**Isla en rojo**).

Informalismo

Until 1967, LHC's work can be inscribed within the international school known as *Informalismo* or *lyrical abstraction*. Some of the works of this period are distinguished by their experimental nature and their use of diverse materials. Impasto and scratches through the paint take on importance.

Under the colored surfaces, which are almost monochromatic, there remain references to nature in the line of the horizon and the evocation of light and climate (**Isla en rojo**).

Isla en rojo, 1965. Medio mixto sobre masonite. 14" x 18". Colección del artista.

Dicotomía de una forma, 1967. Medio mixto sobre madera. 48" x 50". Colección David Antonio.

Un paréntesis geométrico

Entre 1967 y 1968, la obra de LHC se orienta hacia otra vanguardia: la *abstracción geométrica*. El artista elimina la gama cromática y comienza a utilizar materiales extra-artísticos, lo que contribuye a la creación de obras racionales, frías, impersonales, fundamentadas en la percepción visual según el arte óptico (**Dicotomía de una forma**). Más adelante introduce al mismo tiempo colores planos y brillantes y módulos que se repiten de manera serial (**Núcleos simultáneos, Composición con pirámides II**). Esta corta etapa en la trayectoria de LHC revela su interés por la geometría - que reaparecerá luego en forma más sosegada.

Paisajismo lírico

Rápidamente, LHC vuelve a una abstracción de tipo lírico, centrada en

A geometric interlude

Between 1967 and 1968, LHC's work turns toward another avant-garde: geometric abstraction. LHC drastically reduces the gamut of colors he has been using and begins to utilize extra-artistic materials, leading to the creation of rational, cold, impersonal works based on visual perception à la Op Art (**Dicotomía de una forma**). Later, he introduces flat and bright colors and modules repeated serially (**Núcleos simultáneos, Composición con pirámides II**). This short stage in LHC's career reveals his interest in geometry, which will reappear later in a more subdued way.

Lyrical landscapes

LHC quickly returns to abstraction, this time of a lyrical nature, based on the

abstracción de tipo lírico, centrada en el protagonismo del color y la tendencia a lo monocromático, que evocan el paisaje de la Isla. Dentro de esta etapa, subsiste una estructura subyacente basada en una línea virtual del horizonte. Asimismo, el artista introduce una organización de la superficie pictórica en planos de formas orgánicas.

time of a lyrical nature, based on the centrality of color and a tendency toward the monochromatic, in an evocation of the island's landscapes and seascapes. During this period, there is an underlying structure based on a virtual horizon. Likewise, the pictorial surface is structured in planes of organic forms.

Centro de conjuros II, 1976. Óleo sobre lienzo. 60" x 72". Colección privada.

Etapa "arqueológica"

Esas formas orgánicas se hacen más presentes a partir de 1976 y remiten - en una poética evocación - a formas arquetípicas que se hacen eco de culturas ancestrales (**Centro de conjuros II**, **Centro de sortilegios**), a la vez que siguen reflejando el orden de lo natural. Se amplía la gama de colores, trabajados dentro de planos con contornos definidos, en los cuales lo vegetal y lo prehispánico se armonizan a través de una discreta estructura geométrica. Aparecen figuras humanas fuertemente estilizadas y dispuestas como en un friso.

"Archaeological" period

Those organic forms become even clearer beginning in 1976; they very poetically evoke archetypal forms reminiscent of ancient cultures (**Centro de conjuros**, **Centro de sortilegios**) while at the same time continuing to reflect the natural order. The range of colors becomes greater; and the colors are inserted into clearly-outlined planes in which the vegetable and pre-Hispanic worlds are harmonized by a discreet geometric structure. Highly stylized human figures, arranged as though in a frieze, also appear.

Acercamiento a la figuración

Hacia 1985, las figuras anteriores sufren un proceso de deconstrucción. El artista introduce trazos y pinceladas que rasgan las superficies y colores fuertes aplicados en apretadas rayas o manchas de tipo puntillista. Esta técnica se observa también en unos paisajes más figurativos que los anteriores.

Resurgimiento de la geometría

Después de su época más cercana a la figuración, LHC vuelve enseguida a interesarse por la geometría, lo que lo conduce a un proceso de depuración de los recursos plásticos y de ascesis en los planteamientos estéticos. En 1994, la naturaleza es el objeto de ese proceso en obras ritmadas por la organización geométrica de las superficies.

Ya en 1995, el artista recurre a formas ortogonales y a colores planos.

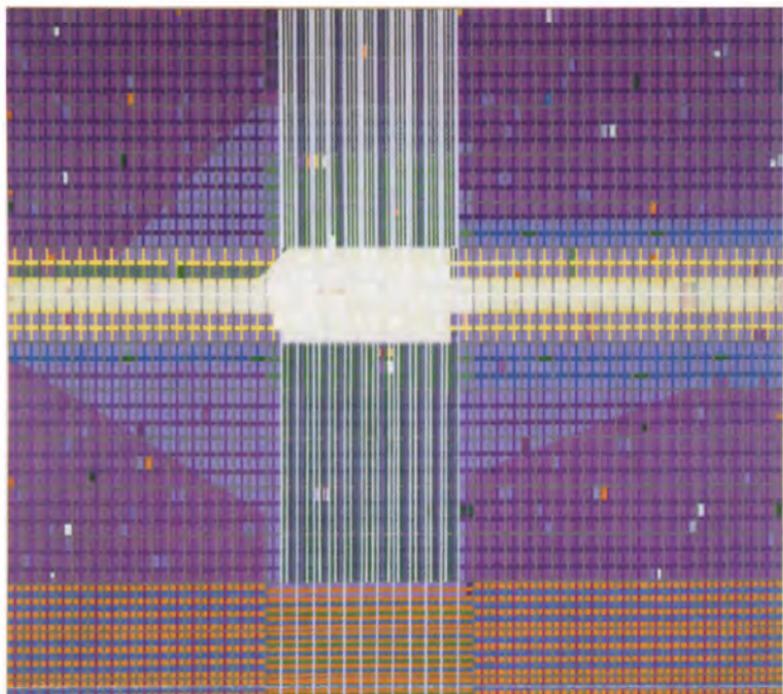
Approach to figuration

In 1985, these figures undergo a process of deconstruction. LHC introduces lines and brushstrokes that furrow the surfaces of the paint, along with strong colors applied in tight stripes or pointillist fields. This technique can be seen also in landscapes that are more figurative than the earlier ones.

Resurgence of geometry

After the period of LHC's closest approach to figuration comes a renewed interest in geometry, which leads to a distillation of the artistic resources and an asceticism of the artist's aesthetic program. In 1994, nature is the object of this process of purification in works made rhythmic by the geometric organization of their surfaces.

In 1995, LHC utilizes orthogonal forms and flat colors.

Norme de la galaxia II, 1995. Acrílico sobre tela, 74" x 80". Colección Doris Financial Corporation.

Geometría sensible

En las obras producidas desde 1999 aparece una síntesis entre la voluntad de organización racional y la necesidad de una expresión más libre y sintonizada con lo natural. Se inscribe en la tendencia latinoamericana de la *geometría sensible*.

La escultura

Hacia 1966, LHC produce sus primeras esculturas, piezas de pequeño formato en las cuales recicla elementos de desecho como maderas viejas y hierros oxidados. Con ellos compone obras abstractas de espíritu *informalista*. Una pintura de 1976, **Composición con forma ocre**, da origen a una serie de relieves de madera que se inscriben en su etapa arqueológica, con sus formas arcaicas sintetizadas. Las formas arquetípicas inspiran también sus tallas de bulto.

Federica Palomero

Sensitive geometry

The works produced since 1999 synthesize the artist's desire for rational organization and his felt need for a freer expression more in harmony with nature. These works are inscribed within the Latin American school of *sensitive geometry*.

Sculpture

In 1966, LHC produces his first sculptures, small-format pieces in which discarded materials such as old pieces of wood and rusty iron are recycled. With these materials LHC composes abstract works of an "informalist" nature. A 1976 painting, **Composición con forma ocre**, is the springboard for a series of wood reliefs inscribed within his archaeological period, with its synthesized archaic forms. Archetypal forms also inspire the artist's sculptures.

Formas tirantes I, 1980. Roble. Colección Bertita y Guillermo L. Martínez.

CRÉDITOS/CREDITS

Curador/*Curator*: **Federica Palomero**

Coordinación del proyecto/

Project Coordinators: **Dra. Mercedes Trelles Hernández,
María de Lourdes Morales**

Coordinación del montaje/

Exhibit Coordinator: **Myrna López Mena**

Registraduría/*Registrar*: **Teresa Brigantti**

Educación/*Education*: **Doreen Colón Camacho**

Traductor/*Translator*: **Andrew Hurley**

Fotografía/*Photography*: **John Betancourt**

Diseño gráfico y realización/

Graphic Design & Production: **Marina Rivón**

PERSONAL/STAFF

Directora Ejecutiva/Executive Director

Carmen T. Ruiz de Fischler, Ph.D.

Brenna Quigley

Departamento de Colecciones y Exhibiciones/Curatorial and Exhibitions Department Mercedes Trelles, Ph.D., Myrna López

Mena, María de Lourdes Morales, Alene C. Saap, Dalina Sumner, Antonio de Jesús, Carlos Faure, Roberto Guadalupe, Garvin J. Sierra, Miguel Torres

Registraduría/Registrar Teresa Brigantti, Solimar Salas, Mayra Ramos **Conservación /Conservation** Sol Elena Rivera, Rafael

Reyes **Fotografía/Photography** John Betancourt **Finanzas /Finance** Sonia Domínguez, Gerardo Rodríguez **Relaciones**

Públicas/Public Relations María Magriñá, Jenny Ann Oliveras **Desarrollo y Membresía /Development & Membership** Myrna

Z. Pérez, Ana M. Toro, Jeannette Morales, Paula Rivera, Ana María García, Iris Cabán **Educación/Education** Doreen M.

Colón Camacho, Olga Torres, Ph.D., Javier Acosta, Lymaris Cuevas, Marta María Rivera, Lydia Sierra, Amarilys Torres,

Cuerpo de Voluntarios **Eventos Especiales/Special Events** Carmen "Tirin" González, Ángeles Pérez, Rochely Escalante,

Tishia Brocco **Teatro/Theater** Pedro Peña, Mikeas Toledo, Marta R. Lloréns **Personal de apoyo/Support Staff** Luis

Marta Martínez, Pedro Vangas, Radamés Alvarado, Edward Maldonado, Yolanda Guevara, Miguel Albarrán, Carlos Batista,

Carmen María Martínez, Rosa García, George Holzzman, Eunice Avilés, Nara Torres, Mariano Amador, María Pérez,

Harry Nieves, Omar Medina