Sobre la muestra

La Comisión de las Artes de la Universidad de Puerto Rico en Ponce tiene como uno de sus propósitos fundamentales promover y desarrollar espacios y oportunidades que permitan a nuestros artistas plásticos mostrar el producto de su trabajo al pueblo puertorriqueño. Con este fin presente, organizamos y desarrollamos el andamiaje necesario para la realización de exposiciones de arte que brinden la oportunidad a nuestros artistas de Ponce y de todo Puerto Rico para la exhibición de sus obras.

En esta ocasión nos regocijamos en presentar la obra de Abdías Méndez Robles. La Antología que presenta el artista recoge parte del trabajo de las últimas tres décadas, en las cuales ha estado en la búsqueda de un aforismo que pueda armonizar y definir sus pensamientos, ideas, complejidades y, sobre todo, la comprensión o entendimiento de su obra y su quehacer en la plástica puertorriqueña.

En sus obras pretéritas lo figurativo se vuelve fundamental. Es el estilo que utiliza para expresar sus sentimientos e ideas, es la forma en que se nos muestra. A medida que continúa en su búsqueda y desarrollo, recurre a lo geométrico y a la abstracción. Pareciera ser que lo figurativo ya no es suficiente para expresar su sentir y necesita recurrir a elementos o formas que no lo limiten, que le permitan trascender en la presentación de sus experiencias. Igualmente le ocurre al discurso en su obra, que lo lleva a un plano metafísico en la búsqueda de nuevas interpretaciones.

Hay un hilo conductor en todas sus obras, que permiten al observador hilvanar y hasta sería probable, conocer la intención del artista. Para ello, Méndez Robles recurre al símbolo: las esferas, las siluetas de rostros, sus saetas... que aparecen en las obras y los muestra como posibilidades o probabilidades, que en todo momento le proponen algo al espectador. Son mundos, dimensiones, lugares, orbes, personas, guardianes, vigilantes, él mismo, el interlocutor, lo visible y aún lo no observable... en fin, todo un conjunto de variables o entresijos que enriquecen la obra y permiten una interpretación más profunda.

Las composiciones son sugestivas y el movimiento en ellas nos llevan a recorrer todo el escenario de la obra. Kandinsky decía, el color es un poder que influye directamente en el alma. Y precisamente esa parece ser la finalidad del artista. Utiliza el color para expresar sus sentimientos, sus vivencias más recónditas y al mismo tiempo le sugiere al espectador que las experimente. La luz y la sombra, el esfumado, las transparencias y las técnicas utilizadas, dan fuerza a las obras y sostienen las propuestas. No puedo dejar de mencionar el uso del espacio en las obras, el cual lo utiliza de manera magistral. Los elementos fluyen grácilmente, pululan en el éter de la composición misma, dándonos esa sensación de grandeza y profundidad.

Sus esculturas parecen moverse hacia una dimensión distinta, que pareciera no guardar relación con su obra pictórica, pero es todo lo contrario. El modelaje de las piezas, nos obliga recorrer el trazo realizado por el artista. Cada contorno, cada pliego nos hace percibir una gracia... distinta... que permite al espectador verse reflejado en el modelaje mismo y en los rasgos de cada escultura. Rasgos que no responden a los parámetros estéticos que muchos buscan. El movimiento es fundamental en cada una de las piezas. El movimiento nos permite la posibilidad de entender cada escultura, es lo que permanece en ellas. Es lo que nos lleva a replantearnos los cambios o la vida misma. El tamaño, volumen y proporción crean el balance adecuado y reflejan el equilibrio que subyace en cada una de ellas.

Estamos seguro que esta muestra de arte será un banquete visual para todos aquellos que tengan a bien degustarla y les brindará la oportunidad de apreciar otras formas de interpretar y comprender el mundo.

Luis González Sotomayor, Presidente Comisión de las Artes Universidad de Puerto Rico en Ponce Curador de la exposición "En un acto democrático, el artista creador decide la forma con la que se siente más cómodo y respaldado para narrar su propuesta. Todos los medios son válidos, así como todas las lenguas y todas las músicas. La sinceridad, la propuesta, el oficio, el compromiso del artista creador es lo que marca la diferencia. No se debe encajonar la actividad del arte en una práctica monolítica y mucho menos pretender superioridad de un estilo sobre el otro, un movimiento sobre otro. Al final del día, todo cambia, lo único constante es el cambio, por lo que lo de hoy, ya mañana no será actual".

Abdías Méndez Robles

(San Juan, Puerto Rico, 1959)

Artista, crítico de arte, gestor cultural, conferenciante, profesor y consultor. Es una figura destacada del arte contemporáneo puertorriqueño y caribeño. A lo largo de más de cuatro décadas, ha desarrollado una obra marcada por una estética abstracta, geométrica y simbólica, profundamente enraizada en la identidad nacional y la sensibilidad caribeña.

Formación académica

Posee una formación académica amplia y diversa. Obtuvo un BFA Bachillerato en Artes Plásticas con especialidad en Pintura (BFA), graduándose Magna Cum Laude, y un (BS) en Ciencias con concentración en Finanzas y Economía. Posteriormente, completó un (MA) Master en Arte en la Universitat de Barcelona, otro (MBA) Maestría en Administración de Empresas y un (ND) Doctorado en Naturopatía.

Estilo artístico

Con un lenguaje visual propio, su obra combina equilibrio compositivo, intensidad cromática y lirismo formal. Su estilo, predominantemente abstracto y geométrico, está influenciado por el arte moderno y contemporáneo de Europa, América y el Caribe. Explora conceptos como armonía, ritmo e introspección mediante el color y la forma, situándose entre la experimentación formal, el lirismo visual y la psicodelia. La línea, el color y la forma operan como agentes dinámicos en la construcción del significado, y su propuesta artística se distingue por una profunda sensibilidad estética y pensamiento crítico.

Proyección y reconocimientos

Ha participado en más de 100 exposiciones en América, Europa y Asia. Su trayectoria ha sido reconocida por entidades como la AICA, el Senado de Puerto Rico mediante resolución oficial, y la Asociación UNESCO de Puerto Rico. En reconocimiento a su aportación a las artes, fue incluido en la prestigiosa publicación Who's Who in America, editada por Marquis, que documenta las biografías de profesionales influyentes en los Estados Unidos.

En 2025, publicó el libro Abdías Méndez Robles: Antología de un Artista 30-47, una recopilación exhaustiva que documenta 47 años de producción artística y 30 de desarrollo de un lenguaje visual propio. La obra presenta una visión integral de su trayectoria, abordando las distintas etapas de su evolución creativa y su contribución al arte contemporáneo.

Liderazgo institucional en el ámbito cultural

Ha presidido diversas instituciones culturales de relevancia, entre ellas: Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico; Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos; Comité Regional de la Asociación Internacional de Artes Plásticas para Latinoamérica y el Caribe; Asociación Internacional de Críticos de Arte de Puerto Rico

Legado

Abdías Méndez Robles constituye una voz esencial en el arte latinoamericano contemporáneo, como lo evidencian numerosas críticas y reseñas dedicadas a su obra. Su producción artística sostenida articula con solidez su identidad cultural, el rigor estético y una proyección internacional, consolidándolo como una figura clave en el pensamiento visual de la región.