

MARCOS KURTYCZ
CONTRA EL ESTADO DE GUERRA,
UN ARTE DE ACCIÓN TOTAL

Museo Amparo

Marcos Kurtycz.
Contra el estado de guerra, un arte de acción total

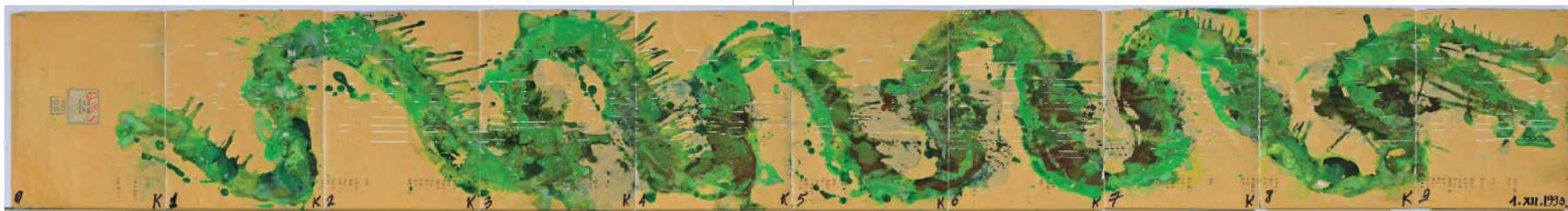
Hace cincuenta años Marcos Kurtycz (Polonia, 1934–México, 1996), arribó a Ciudad de México, donde trocó la profesión de ingeniero por una práctica artística sustentada en el conceptualismo, a partir de la cual se transformó en uno de los precursores fundamentales del arte acción y de la incorporación del cuerpo como herramienta artística, con el carácter de emplazamiento significativo. En el medio mexicano de ese momento resultaba poco común asumirse dentro de esas posturas, lo cual llevó a Kurtycz a desarrollar no sólo un camino propio dentro del arte como idea sino a imprimirle un sentido activo que afectará la totalidad de sus búsquedas experimentales.

El primer contacto del artista con México quedó resguardado en sus cuadernos de notas y proyectos: una visión cáustica de la barbarie del 2 de octubre de 1968 y el retrato descarnado del exotismo turístico frente a la celebración popular del día de muertos. En esos mismos cuadernos, Marcos Kurtycz pronto mostró su afinidad con el arte acción que, de manera precursora, extendió a buena parte de las tendencias y movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, una estética de la desmaterialización del objeto, no sólo por la prevalencia dada a la idea por encima del producto final, al proceso más

que al resultado, sino por el carácter efímero de la acción y la amplia presencia de materiales deleznable, inestables, fuera del repertorio acostumbrado en la producción artística tradicional e inclusive en la vanguardista.

Este diálogo abarcador habrá de transformarlo en una figura de excepción, de las más complejas y versátiles en la escena mexicana, paralela al movimiento de los grupos de los años setenta y oblicua a la postvanguardia de los ochenta, encubierta bajo el calificativo de neomexicanista. Para entonces, Kurtycz había desarrollado una estrategia de guerra contra la institucionalización y mercantilización del arte, a partir del “bombardeo” como modalidad del arte postal, así como una intensa actividad de rituales de edición con su secuela de libros de artista. Si bien Kurtycz ya se había transformado en una figura central de la performática mexicana con gran visibilidad internacional; en la década de los noventa, cuando una nueva generación de artistas afiliados a los neoconceptualismos comienza a cobrar auge, el artista enfrenta la enfermedad y reformula su pertinaz actividad como accionista con un nuevo ciclo de guerra librado por su álter ego serpiente, ese ser capaz de mudar de piel y tomar la vida por asalto.

Francisco Reyes Palma
Curador

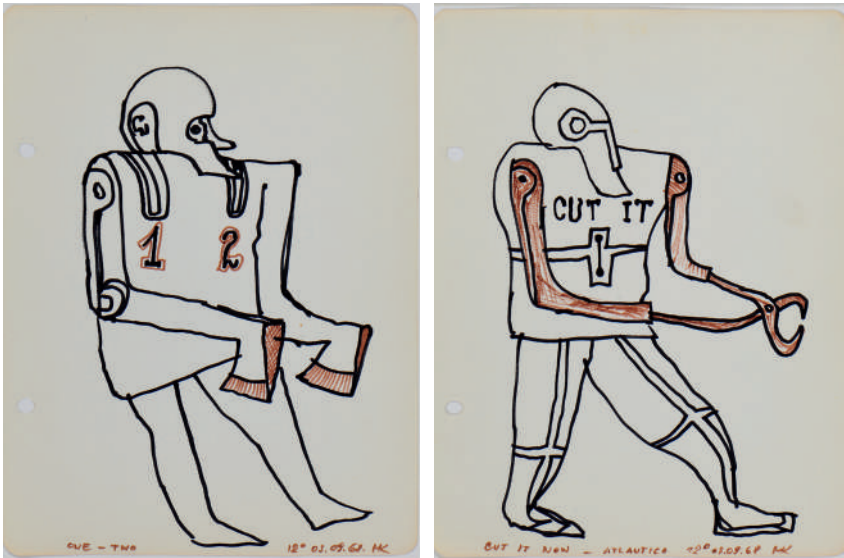
Portada y contraportada:
Bomba cara, 1982
Signo cara sobre papel
Colección Helen Escobedo

Spill Snake (Serpiente derramada),
1993
Libro de artista desplegable
Pintura de esmalte sobre páginas de
rollo de pianola con música de *La
casita*
Colección privada

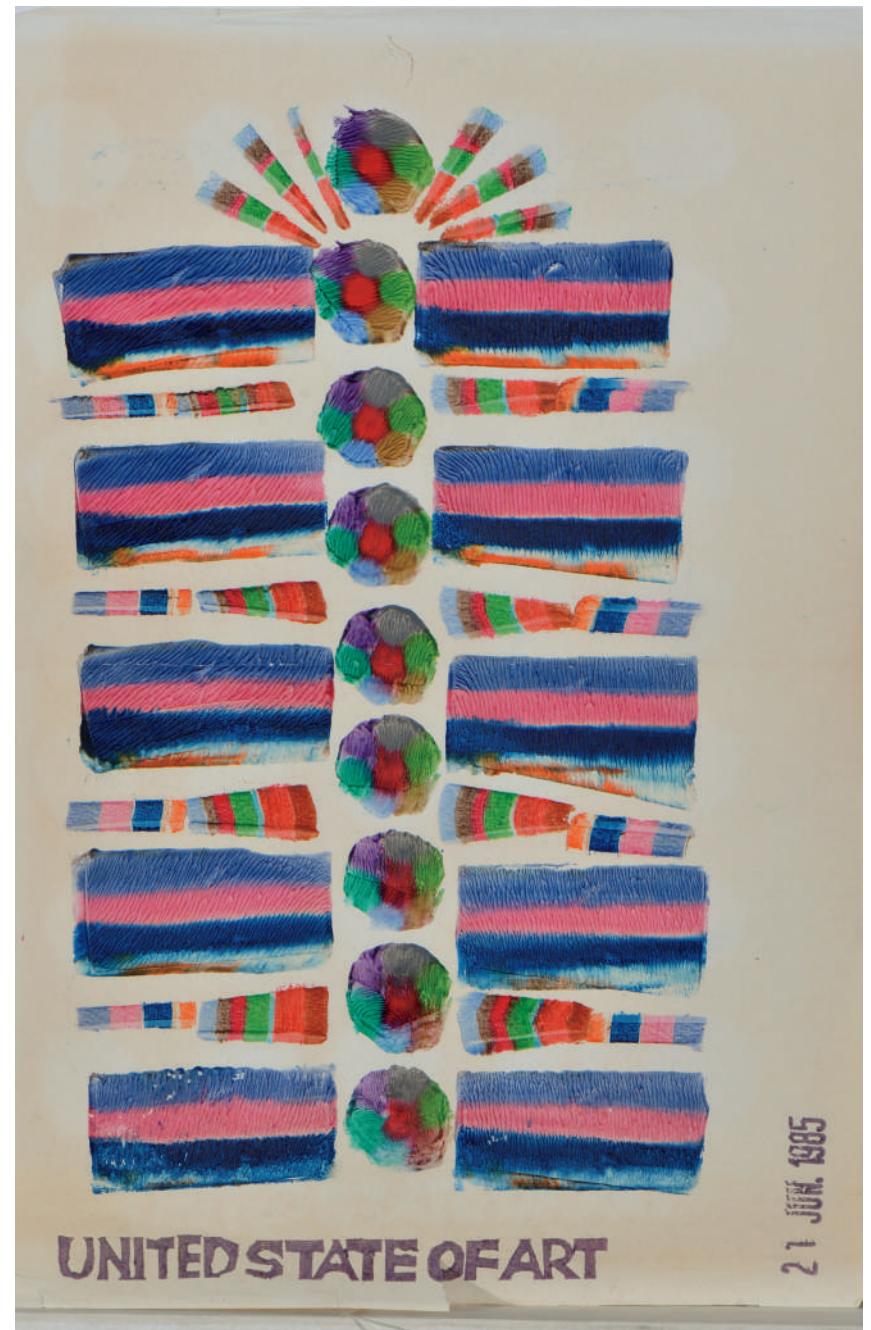
El ingeniero y el artista

En su semiótica particular Kurtycz no producía obras de arte sino *artef-actos*, un arte generado de manera instantánea por la idea, una acción desplegada en el tiempo y el espacio; arte de ideas y procesos, un objeto funcional, mutable, fluido. No obstante, su ejecución exigía el rigor de la programación anticipada, el cálculo preciso de tiempos y requerimientos: una ingeniería de la acción.

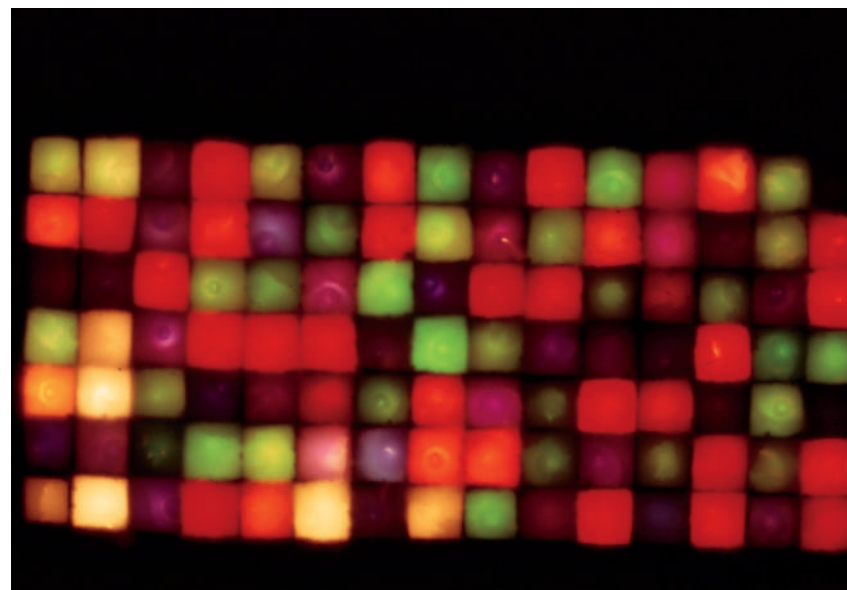
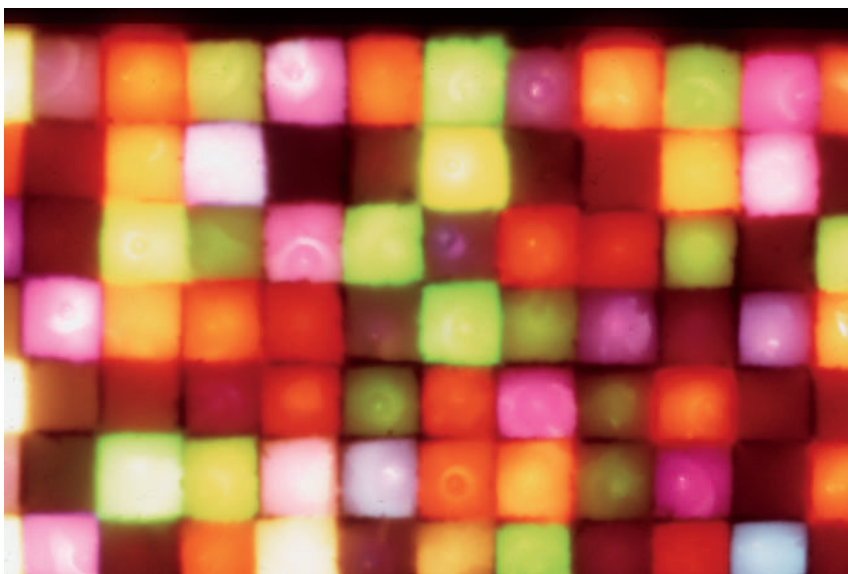
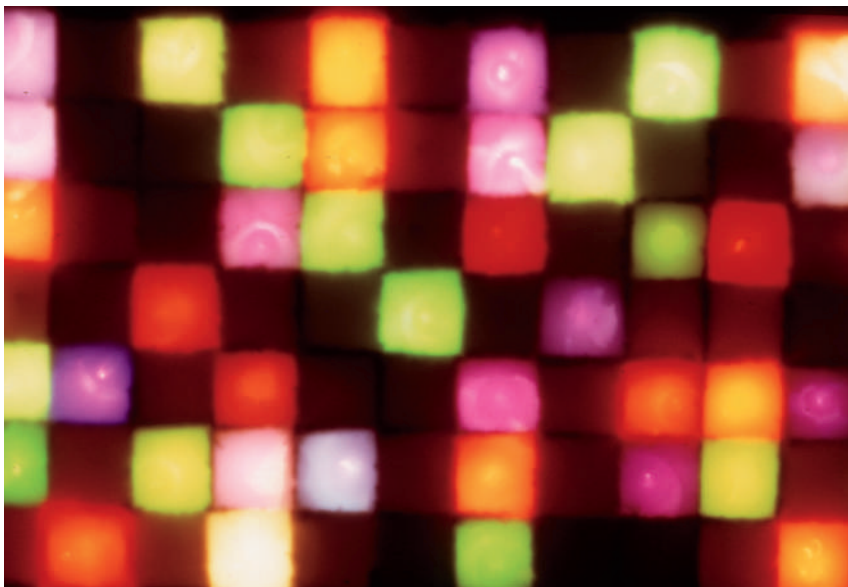
Entre sus recursos gráficos destacan los modos de trazar y calcar, de perforar y dar relieve, e incluso las técnicas domésticas que el artista ideó, como el "Comalprint" o "comal de impresión", una máquina de calor que, en su simplicidad, incluyó un sentido automático de producción de imágenes encáusticas en serie. Su necesidad de amalgamar los materiales más diversos lo llevó, también, a disponer de una prensa neumática de cuatro toneladas.

Cut it Now, Screw Man, One, Two, Turn Left (Córtalo ahora, Hombre tornillo, Uno, dos, Vira a la izquierda), 1968 (fragmento)
Dibujos a plumón
Colección privada

United State of Art, 1985
Comalprint
Colección María Mercedes Domínguez

Lucífero, 1973
Acción luminico-cinética,
diapositivas de 35 mm
Colección privada

Por un accionismo integral

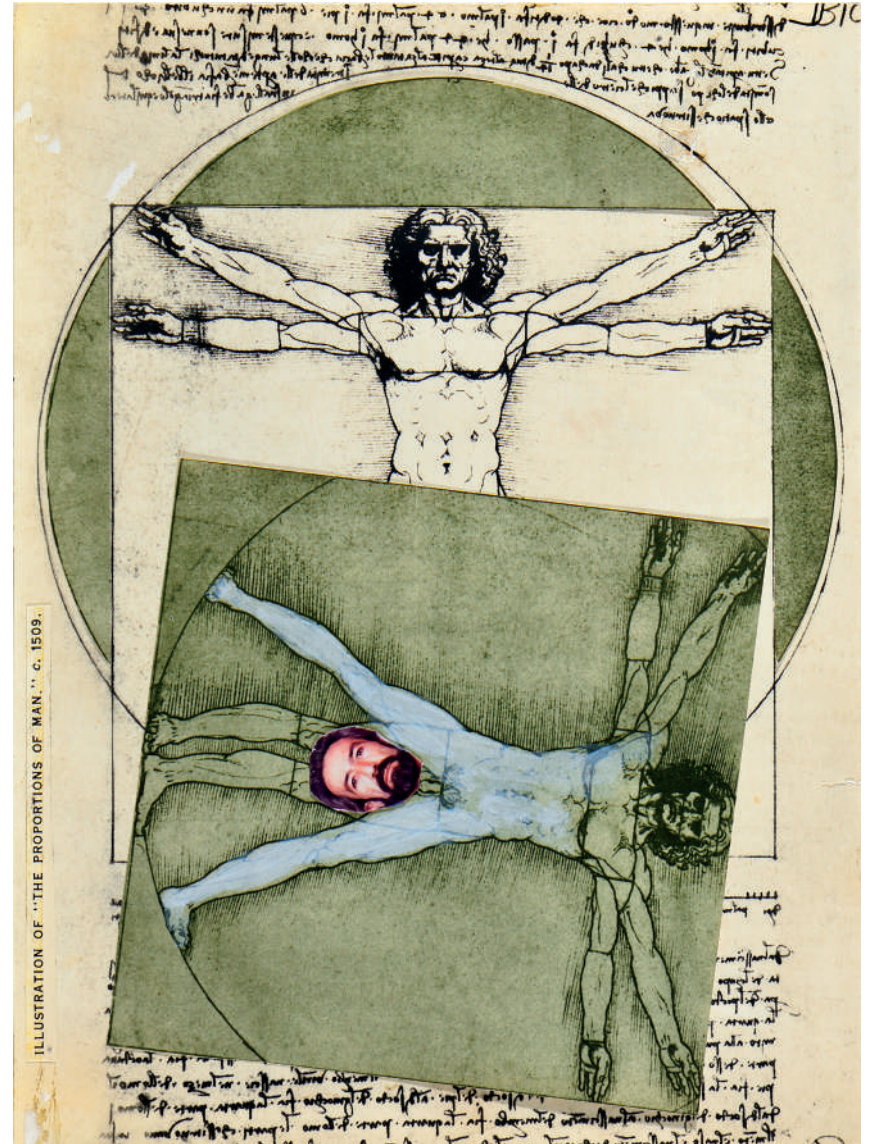
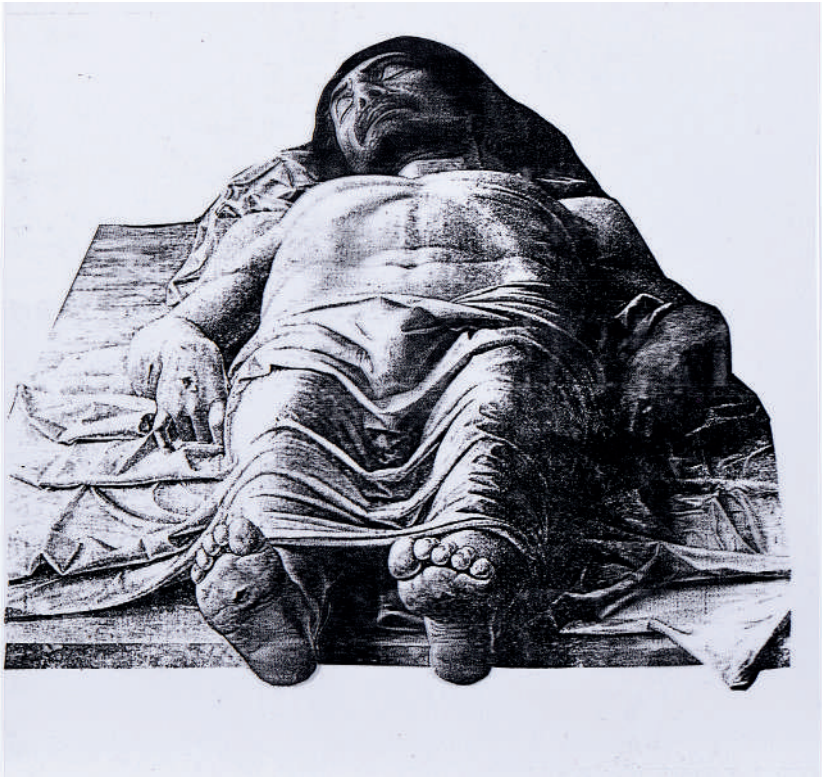
En general se destaca el trabajo de Kurtycz como precursor de las artes performáticas; sin embargo, desde los inicios del arte acción el artista estableció una gama amplia de búsquedas experimentales. El creador polaco-mexicano incursionó en el arte de la tierra (*land art*), el cinetismo, el arte lumínico, neumático y electrosonoro, a la par que su actividad despejó el camino a un cúmulo de experiencias sinestésicas, multisensoriales (olfatorias y táctiles en forma de escultura, gráfica, libro o ambiente transitable); de propuestas germinativas; y de activación de pinturas, esculturas y fotografías; sin hacer de lado otros recursos como la tira cómica, el cine, los medios múltiples y radiográficos.

Exproesión, 1977
Plan de acción, dibujo a tinta
Edición del Taller Visual
Colección privada

Página siguiente:
Exproesión, 1977
Acción ritual urbana,
Guadalajara, Jalisco
Fotografía de Arturo Galindo,
intervenida y postdatada por
Kurtycz
Colección privada

Dos obras del siglo XV dieron pie a la acción de *Las proporciones de la culebra*: el escorzo de Andrea Mantegna, *Lamentación sobre Cristo muerto* y el *Canon de Vitrubio* de Leonardo da Vinci.
Collage, fotografía
Colección privada

Cuerpo representado o cuerpo significativo

El accionismo se caracterizó por ser una ruptura interdisciplinar drástica, y por sus múltiples traspasos, interconexiones y fusiones entre medios expresivos, soportes, materiales y tecnologías. Un elemento clave de esa ruptura fue la centralidad otorgada al cuerpo como instancia de enunciación artística directa, momento en que el campo artístico alcanzó su punto más alejado del culto al objeto y, por ende, de la especulación mercantil.

El pequeño signo-figura de Kurtycz se transformó en un dispositivo de ubicuidad y de usurpación de roles; una insistente figuración en que el pícaro asumía el control del desvío, el humor y la ironía, como formas de ataque y de erosionar los mecanismos de dominación.

Falotropia tropical, 1981
Fotoacción escultórica
Fotografías: Zbigniew Bzdak
Colección privada

Página siguiente:
Hacha utilizada por Kurtycz en acciones y rituales de edición
Colección privada

Extensiones corporales

El arte de la guerra y la crítica institucional

Para Marcos Kurtycz, guerra y acción eran términos indisolubles. Aun en tiempos de paz, Kurtycz centrará su atención en la violencia latente del estado de excepción, cuya crítica pasará a formar parte intrínseca de su obra. Kurtycz, primero intimidaba con una amenaza preventiva para luego desatar las acciones de ataque a galerías y museos con un fuego graneado: el bombardeo postal como modalidad radicalizada y diferenciada del arte correo. El asedio prolongado a Helen Escobedo, en su calidad de directora del Museo de Arte Moderno (MAM) de Ciudad de México, 1981-1982; adquirió especial virulencia, mezcla de asedio afectivo y reconocimiento profesional como escultora.

Arriba:
XYZompantli (retrato de Helen Escobedo), 1990
Escultura en madera con partes móviles, perilla
Colección Helen Escobedo

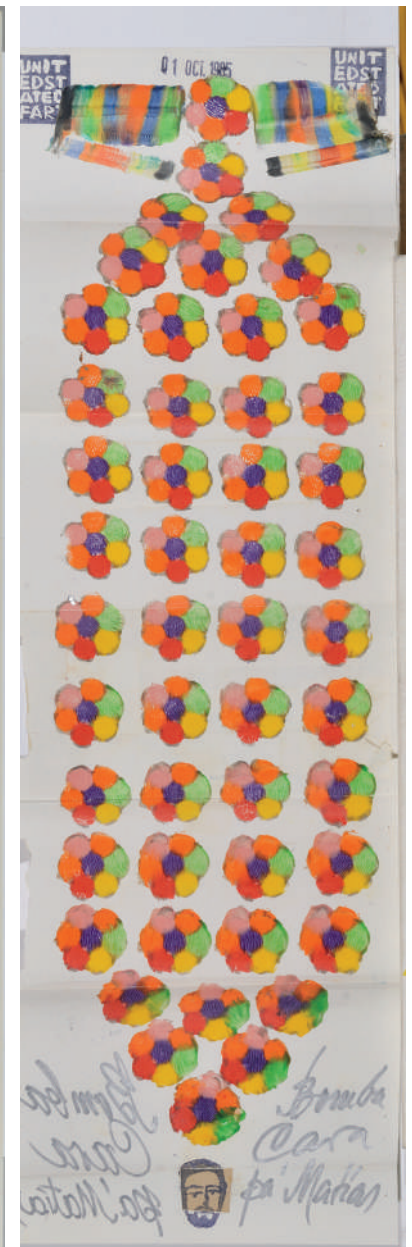
No tocar, Unitedstateofart (bomba), 1985
Figura mágica de San Pablito, sellos y etiquetas sobre papel de amate
Colección María Mercedes Domínguez

Vista de sala

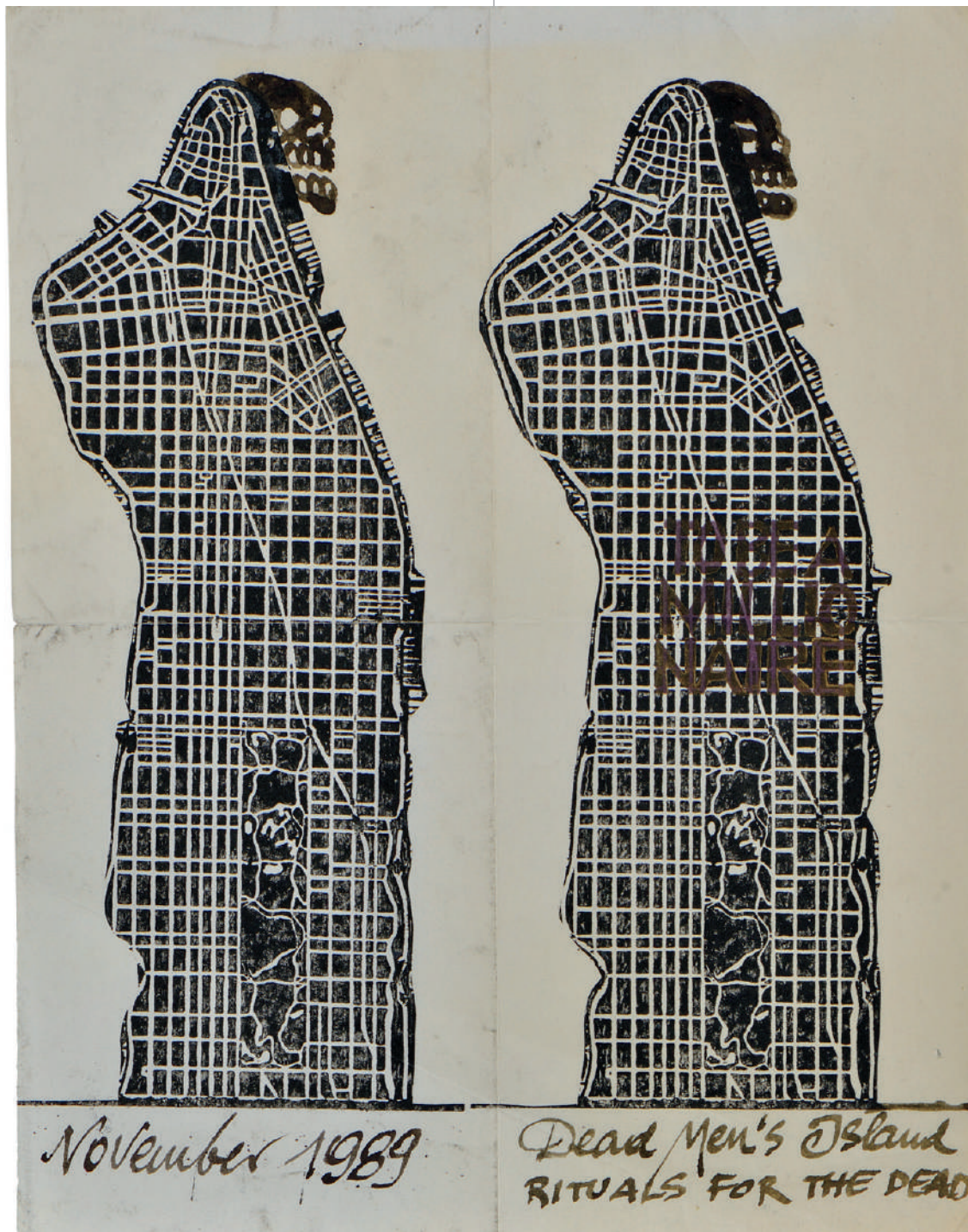

Otro artefacto de Kurtycz: BOMBA DE MAÍZ. Activar la bomba con signos gráficos superpuestos. Manejar el artefacto activado con extrema precaución. México, 1981

Bomba de maíz, 1981
Cartel en papel biblia, aerpostal
Sugiere al receptor activar la bomba con signos gráficos
Colección privada

Bomba cara pa' Mathias (Goeritz), 1985
Cornalprint y sellos sobre papel
Colección privada

Isla de los hombres muertos,
1989
Grabado en cartón,
fotocopia y sello
Colección privada

La edición como ritualidad

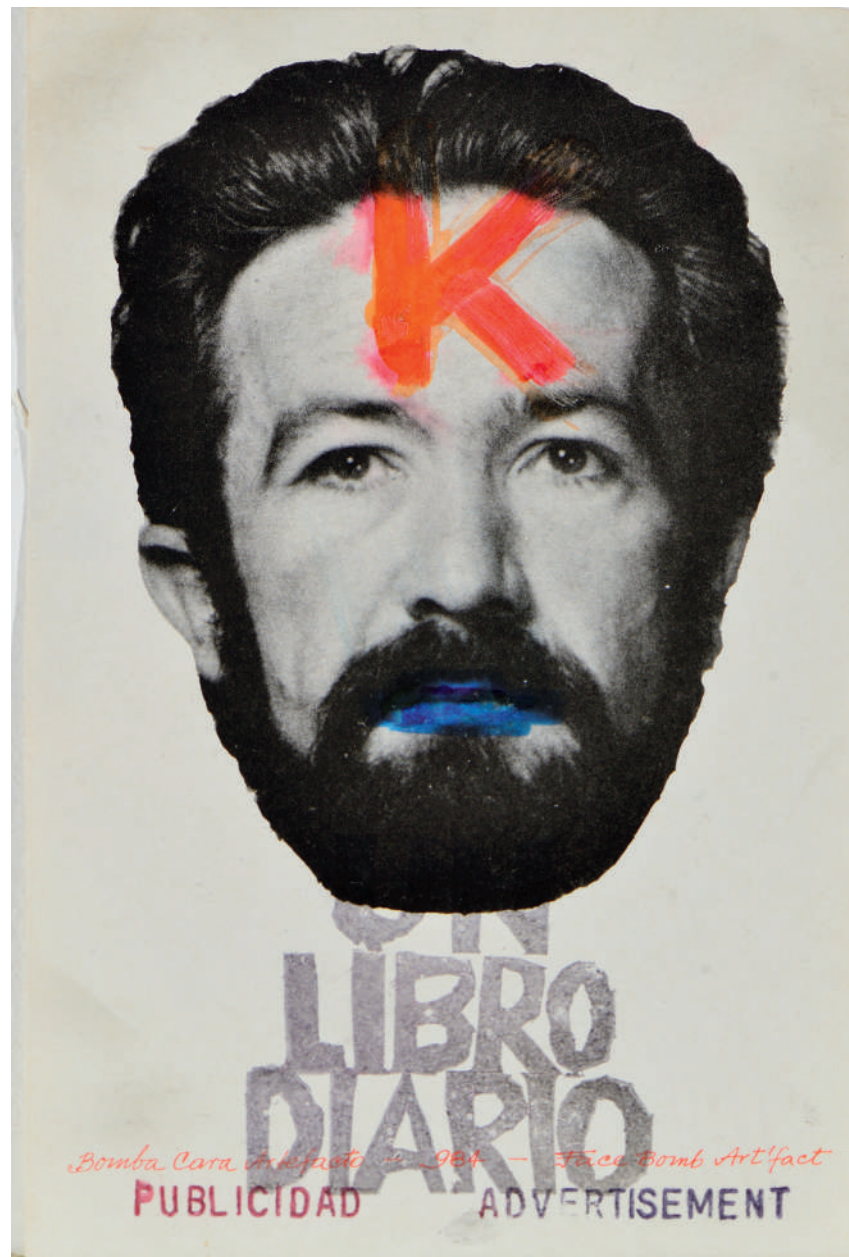
El conjunto de acciones de más largo aliento es, quizá, el editorial, pues inició en 1970 y concluyó con la muerte del accionista más de un cuarto de siglo después. Kurtycz troncó con la vertiente del llamado libro de artista, aunque él prefería términos como “acción ritual” o “acción impresión masiva” cuando el proceso de impresión se llevaba a cabo ante el espectador.

La producción editorial de Kurtycz se caracterizó por su urgencia, desmesura y variedad, a partir de regímenes semióticos contrapuestos de escritura, imagen, tactilidad y olfato, donde se excedieron las convenciones de soporte, técnica, material, función y contenido.

En 1984, Kurtycz empeñó su palabra de concebir y realizar 365 libros en el lapso de un año, 366 si consideramos que era año bisiesto. A su modo, el accionista confrontaba a la sociedad de vigilancia y control planteada por la ficción de George Orwell en su novela *1984*; sin importar cuánto sobrepasara los límites físicos del artista y sus secuelas de salud.

Go Book, ca. 1988
De la matriz *Zero Village*, pintura por
ósmosis, combustión lenta
Colección privada

Bomba cara artefacto, 1984
Material publicitario del proyecto *Un libro diario*, pintura y acuarela sobre
papel fotográfico
Colección privada

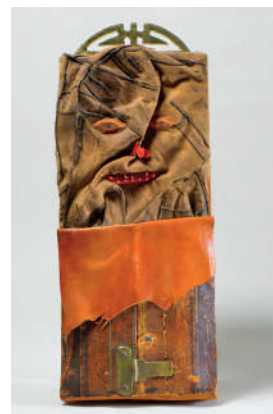
El ciclo de la serpiente

Asumir el arte como un estado de guerra fue una constante en la producción de Kurtycz, no sorprende que en su fase final se convirtiera en una batalla más personal contra la enfermedad y la muerte: *La guerra de la serpiente*. Fue entonces cuando el reptil con su “cambio de piel” vivificante se transformó en un poderoso *áster ego*, figurado de mil maneras por el artista. Sobresalen las acciones, esculturas y libros con serpientes de fuego, o esa serie más reducida de esculturas con formas serpentina o de espiral, grabadas en su superficie con incisiones destinadas a llenarse de mercurio.

Sin título, 1995
Molde cilíndrico de madera para fundición de piezas de tren, pintura, calado para mercurio
Colección privada

Serpiente espiral, 1994
Molde cilíndrico de madera para fundición de piezas de tren, pintura, calado para mercurio
Colección Margarita Esther González

Caras, 1995
Testigos que acompañaron la acción *Serpiente replicante*, Teatro en Espiral, Ciudad de México.
Utilización de materiales como cuero, perillas de cerámica, hacha con hoja de oro, peine, plastilina epóxica,

clavos, ojos de vidrio, fichas de dominó, prendas de vestir, textiles, pinzas para biberón, plumeros, botones, madera, piezas de cerámica, entre otros múltiples objetos
Colección Asociada Museo Universitario Arte Contemporáneo

MARCOS KURTYCZ

CONTRA EL ESTADO DE GUERRA,
UN ARTE DE ACCIÓN TOTAL

13.09.18—14.01.19

FUNDACIÓN AMPARO IAP

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CICLO DE EXPOSITORES

Fundación
BBVA Bancomer

www.museoamparo.com

Museo Amparo
2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue. México 72000
Tel +52 (222) 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Sábados de 10:00 a 21:00 horas

Admisión:

- \$ 35.00 público general
- \$ 25.00 estudiantes y maestros
- Entrada gratuita: Niños menores de 12 años, personas con Pasaporte Cultural y adultos mayores con credencial del INSEN o INAPAM
- Domingos y lunes entrada gratuita a público en general

f MuseoAmparo.Puebla

t MuseoAmparo

ig museoamparo

yt museoamparo