

Manuel Felguérez
Trayectorias

Museo Amparo

Manuel Felguérez. Trayectorias

Originalmente, *Trayectorias* se concibió para conmemorar los 90 años de vida de Manuel Felguérez (1928-2020). La muerte del artista el 8 de junio de 2020 ha resignificado esta muestra como la última que nos legó una de las figuras centrales del arte moderno local.

En el Museo Amparo, *Trayectorias* recorre el trabajo de Felguérez en torno a una serie de momentos que distinguen los cambios de rumbo dentro de su producción artística. El primero, su obra pictórica y mural temprana; en segundo término, su proyecto pionero de experimentación con la computadora en los años setenta, y finalmente su obra tardía caracterizada por piezas monumentales.

Su obra temprana está representada por un modesto conjunto de pinturas construidas por planos detallados con espátula que refieren a engranes maquímicos. Las sugerencias materiales de esas obras conducen, a inicios de los años sesenta, a que Felguérez desafíe la hegemonía de la escuela mexicana con una serie de murales monumentales de corte abstracto, hechos con materiales de desecho y chatarra. Los murales de Felguérez plantaron la propuesta de una versión moderna de arte público definiendo el imaginario de la urbe.

En paralelo, Felguérez participó intensamente en la producción de la escenografía de varios de los efímeros pánicos de Alejandro Jodorowsky, la mayor experiencia de creación multidisciplinaria y de vanguardia del país. En esta exhibición se muestra la reconstrucción de *La máquina del deseo* (1973), la principal contribución de Felguérez a la película *La montaña sagrada* de Jodorowsky.

El interés del artista por la experimentación se evidencia en los proyectos de *El espacio múltiple* y *La máquina estética* con los que, a mediados de los años setenta, hizo uno de los primeros proyectos de investigación artística con el uso de computadoras. Su exploración de la intersección entre tecnología y arte es uno de los ejemplos pioneros de la invención cibernética a nivel global.

Felguérez mantuvo una extraordinaria vitalidad y ambición creativas hasta sus últimos días. La búsqueda de nuevas soluciones plásticas y materiales que atraviesan su obra está expresada en las piezas de gran formato que fabricó entre 2018 y 2019 para esta muestra. En ese sentido, *Trayectorias* no es simplemente una retrospectiva más: es la celebración de la inagotable capacidad inventiva de uno de los artistas que definieron la cultura en México a lo largo de siete décadas.

Pilar García | Curadora

Foto: Barry Domínguez

Introducción.

Muro de las formas mecánicas

A principios de los años sesenta y con una fuerte intención de desestabilizar la herencia del arte nacionalista que imperaba en México, Manuel Felguérez se interesó en trabajar con materiales ajenos a las artes plásticas tradicionales. Por una cuestión formal y, a su vez, por falta de recursos económicos, el artista experimentó con materiales pobres y de deshecho, gesto que sentó las bases para el desarrollo de una renovación artística en México.

En 1963, se le invitó a participar en el proyecto para el Deportivo Bahía, balneario ubicado en la zona del Peñón de los Baños de Ciudad de México, donde realizó el mural *Canto al Océano* (1963), una obra de 100 metros de largo realizada con conchas de abulón y desecho orgánico. A su vez, entre dos de las albercas principales, y sobre un espejo de agua, Felguérez emplazó la obra *Muro de las formas mecánicas*, la cual se proponía como un mural escultórico. Con el uso de metal y ferrocemento, el mural tridimensional se extendía a lo largo de 12 metros con formas orgánicas y tensores de metal.

Varios años después, el balneario cerró y los fragmentos de las esculturas quedaron arrumbados en la casa de su amigo Gelsen Gas, cuya familia era la propietaria del Balneario. Fue hasta el 2016 que gracias a la familia Sánchez y Gas, dichos fragmentos se donaron a la colección artística del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM (MUAC).

A finales de 2019 y en el marco de las celebraciones de los 90 años de vida del zacatecano, el MUAC preparó la exposición *Trayectorias*, que desplegaba tres etapas notables dentro de su producción artística. Para la ocasión, el laboratorio de Conservación del museo en colaboración con el artista, se abocaron a iniciar la restauración total de la obra, pieza clave de su carrera. *Muro de las formas mecánicas* se pudo disfrutar en la explanada del museo sobre el espejo de agua, como estuviera 56 años antes.

Esta obra, que ahora se ubica en el Vestíbulo del Museo Amparo como parte de la itinerancia de la exposición *Trayectorias*, señala un momento esencial para el

entendimiento del trabajo de Manuel Felguérez y su relevancia dentro del progreso del arte contemporáneo en México, tanto por la audacia en la elección de materiales como el replanteamiento de la figura escultórica.

Muro de las formas mecánicas, 1963
Wall of Mechanical Forms
Deportivo Bahía, Peñón de los Baños
Restauración bajo la supervisión del
artista, 2019
Metal y ferrocemento
Colección MUAC, UNAM. Donación de
Ángel y Mario Sánchez y Gas, 2016
Esta pieza fue restaurada gracias
al apoyo del Lic. Ángel Junquera
Sepúlveda

Vestibulo

Libélula, 2019

Una de las constantes en el trabajo de Manuel Felguérez fue el manejo del espacio y la escala, principalmente en su trabajo escultórico. Explorar los alcances de la propia forma era una cuestión que guiaba buena parte de su producción artística y fue una inquietud que mantuvo como pulsión creativa hasta el final de su vida.

Para la exposición *Trayectorias* en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el artista tomó como parámetro las grandes dimensiones de la sala 9, donde tuvo lugar la muestra, para realizar trabajos específicos. El resultado fue un conjunto de obra pictórica de grandes dimensiones, a la manera del *action painting*, y unas esculturas que remataban el tiro visual de la sala.

Una de ellas es la obra *Libélula*, que se puede ver en el Vestíbulo del Museo Amparo, suspendida del techo y acompañando la pieza temprana *Muro de las formas mecánicas*.

El interés de Felguérez por experimentar con nuevos materiales lo llevó a buscar aquellos que fueran ligeros y que le permitieran crear esculturas colgantes de grandes dimensiones. *Libélula* ejemplifica las esculturas características de una etapa madura de la carrera del artista, realizadas con PVC y acero, en las que combina líneas rectas en tensión con curvas sutiles.

Suspendida y de grandes dimensiones, *Libélula* se nos muestra aparentemente ligera, como un acento sutil dentro de la vasta producción de Felguérez y a su vez, evidencia el manejo de lo monumental en su trabajo y el gusto por explorar las posibilidades de los materiales y la forma en diferentes circunstancias.

El montar *Muro de las formas mecánicas* y *Libélula* en el Vestíbulo del Museo Amparo tiene como propósito mostrar en un mismo espacio una etapa temprana y la última en el trabajo de Manuel Felguérez, y revelar la consonancia que existe en su práctica escultórica de distintos momentos.

Libélula, 2019
Dragonfly
Pintura, acero y PVC
Colección privada

Obra pictórica y mural temprana

En los años cincuenta, Manuel Felguérez se interesó por crear obras que dialogaran con la estética industrial y con la idea de la máquina como materia y proceso. Para la elaboración de sus piezas utilizó materiales no convencionales como engranes, artefactos mecánicos y basura industrial, elementos que le permitieron desarrollar un estilo propio. Este lenguaje plástico se reflejó también en su trabajo pictórico, el cual, desde la abstracción, se alejó del nacionalismo identificado con una generación anterior a la suya.

La relación que el artista estableció entre máquina y experiencia estética es un hilo conductor en esta exposición: se hace evidente en piezas tempranas y en otras posteriores, como *La máquina del deseo* o el proyecto *La máquina estética*, donde concibe a la computadora como dispositivo artístico.

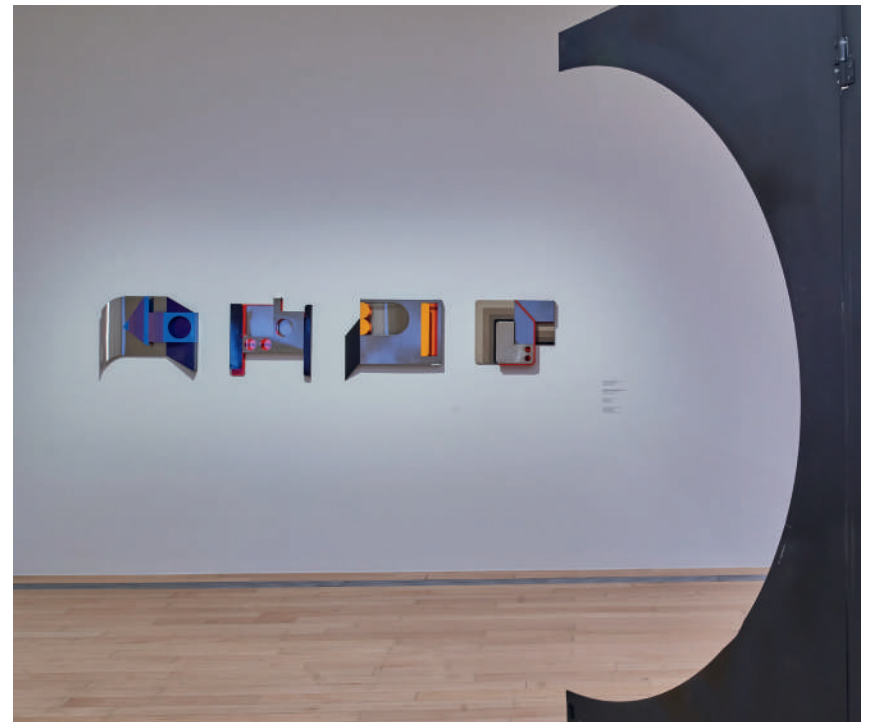

Vista de sala

Proyecto pionero de experimentación con la computadora. La máquina estética

Los proyectos de *El espacio múltiple* (1973-1975) y *La máquina estética* (1975-1977) constituyen la fase de mayor experimentación del trabajo artístico de Felguérez. En 1975, tras obtener la beca Guggenheim, Manuel Felguérez desarrolló un proyecto en la Universidad de Harvard que lo convirtió en pionero de la exploración de la inteligencia artificial en México y del uso de la computadora como dispositivo de trabajo con fines creativos.

En colaboración con Mayer Sasson, ingeniero en sistemas, el artista desarrolló un programa basado en la aplicación de la teoría de identificación de sistemas valiéndose de un complejo laboratorio que les proporcionó la American Electric Power. A partir de su obra pictórica, se constituyó un modelo estético —resultado de 25 años de trabajo geométrico— en el que se establecieron parámetros formales, métricos y de color para que, de manera aleatoria, la computadora arrojara múltiples composiciones posibles. De esta manera en un solo día, se produjeron cientos de piezas que, posteriormente, el artista replicó en distintos soportes y formatos.

La energía del punto cero, 1977
Zero Point Energy
 Metal policromado y cobre
 Colección Academia de Artes

Origen de la reducción, 1977
Origin of the Reduction
 Metal policromado
 Colección Academia de Artes

Interacción lineal, 1976
Linear Interaction
 Hierro policromado
 Colección MUAC (DIGAV-UNAM).
 Donación del artista, 2018

Espirales sin referencia, 1989
Referenceless Spiral
Hierro policromado
Colección MUJAC (DIGAV-UNAM).
Donación del artista, 2018

Fuga de cilindros, ca. 1976
Flight of Cylinders
Metal policromado
Colección Academia de Artes

Vista de sala

La máquina del deseo, 1973

En su colaboración con Alejandro Jodorowsky para la película *La montaña sagrada* (1973), Felguérez creó los elementos de una fábrica de arte que se refería satíricamente a prácticas del arte acción y el arte pop de los años sesenta. Por un lado, Felguérez fabricó una serie de cajas donde actores desnudos se introducían para producir híbridos escultóricos y pintados. Por otra parte, exhibió una *Máquina del deseo* robótica que, articulada con bisagras, pero heredera del lenguaje geométrico del pintor, crecía ante el estímulo erótico de una actriz desnuda, quien la seducía con un falo de plástico. Ésta fue una de las colaboraciones más ambiciosas que los artistas de los años sesenta hicieron con Jodorowsky, en una obra que participaba de la pretensión de “liberación sexual” de una época que aún no emprendía la crítica feminista de sus códigos de representación.

La máquina del deseo, 1973
The Love Machine
Para la película *La montaña sagrada* de
Alejandro Jodorowsky
Réplica bajo la supervisión del artista,
2017
Construida por Astrid Abbadie y
Enrique Nuño
Aluminio y pintura automotiva
Colección Manuel Felguérez y Galería
Páramo

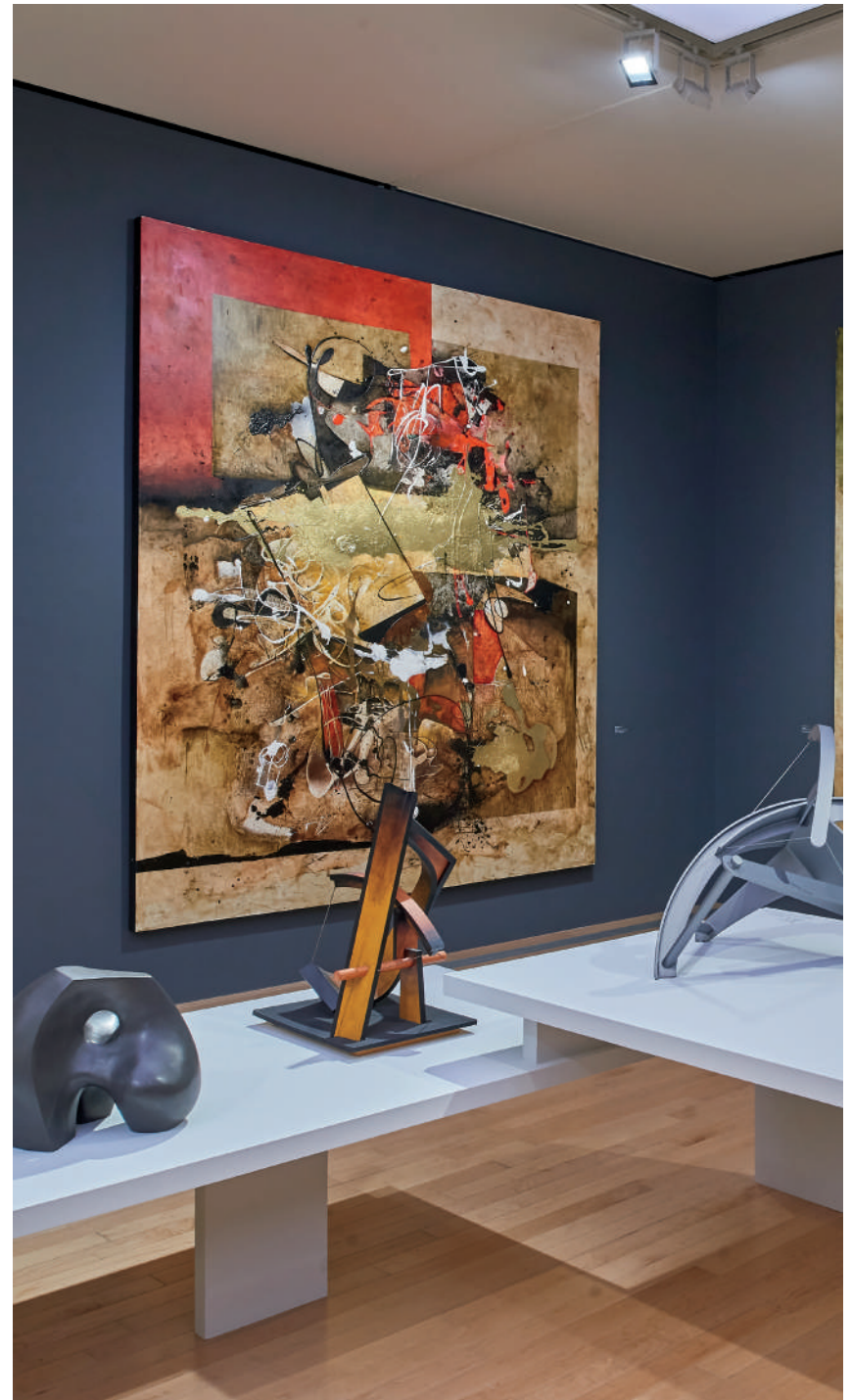

Vista de sala

Obra tardía. Piezas monumentales

En sus últimos trabajos, Manuel Felguérez creó piezas de grandes dimensiones. Para ello, retoma los formatos monumentales con los que se siente más cómodo, tanto en pintura como en escultura, sin que la complejidad de su manufactura lo intimide. A la manera de las técnicas del *action painting*, como el *dripping*, colocaba el lienzo de forma horizontal para así chorrear pintura sobre él. Con ayuda de andamios y escaleras, se valió de instrumentos mecánicos que le permitieron un mayor control y alcance durante el proceso pictórico. Estos lienzos logran articular un diálogo integral con sus primeros trabajos y viceversa. El resultado de la muestra en su conjunto revela a un Felguérez vigorosamente activo.

Vista de sala

1956-2010
ARTO DOMESTICO
1964-1968
1970-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010

CONCEPCIÓN ALVARO (EXCALIBUR), DOMINICHI 081
1988-2010

Vitral

Durante la década de los sesenta, Felguérez realizó más de 30 murales en los que empleó metal y vidrio de carretones. Además de construirlos para el espacio público, el artista incursionó en la creación de murales para coleccionistas. Este vitral se colocó en una casa donde servía como muro divisorio entre la alberca y el interior. Además de recurrir a la estética industrial de su etapa temprana, incorporó la luz como elemento central que aportaba contraste, color y ligereza a la estructura. Para esta muestra, se recuperó el vitral para exhibirse por vez primera.

Sin título [Vitral], ca. 1965
Untitled [Stained Glass]
Metal y vidrio de carretones
Colección Edith Soto

Vista de sala

Agenda 2030

En 2018, México regaló a la ONU, para su sede en Nueva York, una pintura de Manuel Felguérez de grandes dimensiones: *Agenda 2030*. La obra se colocó como remate del pasillo de las banderas que conduce al Salón Plenario de la Asamblea General, lugar privilegiado por el que circulan cientos de dignatarios de todo el mundo.

El título hace referencia y conmemora la agenda de la ONU para el desarrollo rumbo al año 2030, en la que se propone eliminar la pobreza extrema en 12 años. El hecho de utilizar un lenguaje abstracto en este contexto, defiende la idea de no representar a ninguna región específica. Ideológicamente, comenta Felguérez, “mi enemistad ha sido contra el nacionalismo”.

Me dijo Meche, 2018
Meche told me
Óleo, acrílico y PVC sobre tela
Colección privada

La danza de los rojos

La danza de los rojos (2018-2019), una de las últimas obras de Felguérez, tiene una historia de producción muy intrincada. Pintado originalmente al óleo y con resina, y firmado en 2018, el cuadro tenía una serie de gestos en color rojo que motivaron su título. Era una obra particularmente grande y difícil de manejar y almacenar, por lo que el artista decidió retirarla de su bastidor y guardarla.

En el verano de 2019, el artista retomó la pieza para producir una serie de alteraciones muy profundas. Ordenó cortar el lienzo por la mitad y hacer un díptico, lo que produce una sensación de discontinuidad en el centro. Luego, puso en duda la orientación de la tela. En un cierto momento, pensó volverla una pieza vertical, pero después decidió invertirla para cambiar sus cromáticos y adherir una escultura colgante que previamente había fabricado en madera. Finalmente, decidió colgar la pieza en lo alto, a más de siete metros de altura, en la presentación de *Trayectorias* en el MUAC entre 2019 y 2020. Cuando la obra se montaba en el Museo Amparo en 2021, nos percatamos de que el artista había dejado su firma invertida en la esquina superior izquierda de la obra. Según su ayudante, cambiar la posición y fecha de la firma era una tarea que el pintor pretendía realizar al regreso de la pieza a su estudio.

La danza de los rojos, 2019
The Dance of The Reds
Óleo y acrílico sobre tela
(Díptico)
Colección privada

Archivo Manuel Felguérez

Manuel Felguérez

(Valparaíso, Zacatecas, 1928-Ciudad de México, 2020)

La primera exhibición de Manuel Felguérez se realizó en 1958 y desde entonces participó en innumerables muestras individuales y colectivas nacionales y en el extranjero. Su obra se exhibe de manera permanente en importantes recintos museísticos y culturales de México, Europa, Asia y América, además de formar parte de múltiples colecciones privadas. Desde 1956 se desempeñó en el ámbito académico dentro de diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM (1970) y como investigador huésped en la Universidad de Harvard (1976). A lo largo de su trayectoria, Manuel Felguérez fue merecedor de diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Artes de México (1988), la beca de la Fundación Guggenheim y el Gran Premio de Honor de la XIII Bienal de São Paulo, Brasil (1975); además fue nombrado Creador Emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA (1993) y obtuvo la Medalla Bellas Artes (2015). Como un reconocimiento a su trayectoria, en 1998 se fundó el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez cuyo acervo fue donado, en su mayoría, por el propio artista.

Manuel Felguérez

Trayectorias

16.03.2021 — 31.08.2021

culturaUNAM

MU&C

www.museoamparo.com

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

f MuseoAmparo.Puebla

t MuseoAmparo

ig museoamparo

yt museoamparo