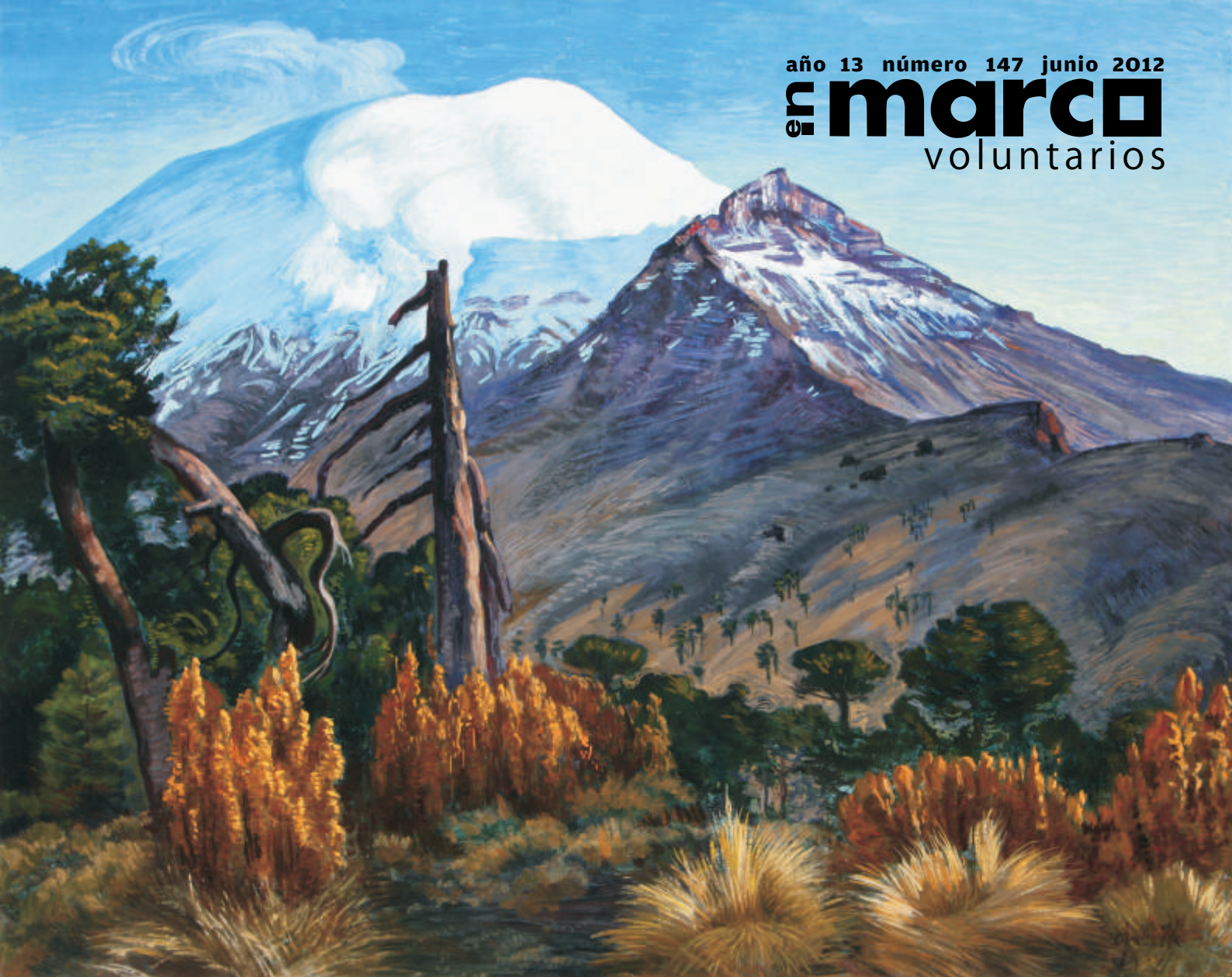

año 13 número 147 junio 2012

el marco
voluntarios

Dr. Atl **OBRAS MAESTRAS**

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DIRECTORES
DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Nina Zambrano

GERENCIA DE EDUCACIÓN

Indira Sánchez

COORDINACIÓN DE VOLUNTARIOS

Aleyda Viornerly

COORDINACIÓN DE EDICIÓN

Margarita Rodríguez
Edna Catalina Cano

CORRECCIÓN DE ESTILO

Edna Catalina Cano

DISEÑO

Sarahí Lara
Luis Carlos López
Luis Frías Leal
Vanessa Cantú

CONSEJO EDITORIAL

Edna Catalina Cano
Margarita Rodríguez
Sarahí Lara
Luis Carlos López
Luis Frías Leal
Vanessa Cantú

PORTADA

Vista del Popocatepetl, 1934
Temple y Atl color sobre
masonite. 100 x 125 cm
Colección Andrés Blaisten

DISEÑO PORTADA

Luis Carlos López

En marco Voluntarios

Es una publicación mensual del Comité de
Comunicación de Voluntarios del Museo de
Arte Contemporáneo de Monterrey.
Registro de reserva en trámite.

Los artículos son responsabilidad de los autores.

Contacto: educacion@marco.org.mx

CONTENIDO

HOY EN MARCO

1

Dr. Atl. Obras maestras

HABLAMOS DE

8

Claudio Bravo. Adiós a un gran artista del Realismo

COLABORACIÓN

11

Campos de Verdad

CONOCE

15

CREARTE

ESPECIAL

18

¡Me encanta marco!

INFORMARCO

23

ENTRE VOLUNTARIOS

28

Dr. Atl. Obras maestras

No nací pintor, nací caminante, y el caminar me ha conducido al amor por la naturaleza y el deseo de representarla.

Dr. Atl

Parícutín, 1946. Detalle. Óleo y Atl color sobre masonite. 122 x 144cm. Colección Museo de Arte Moderno, INBA

Desde su apertura, el 28 de junio de 1991, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey ha llevado a nivel de excelencia su labor de dar a conocer las tendencias y artistas contemporáneos del orbe, siempre con especial énfasis en el arte latinoamericano, acercando al público de la región y de todo el País tanto artistas consagrados como emergentes. De igual manera, dentro de sus actividades como centro educativo, en sus salas se han expuesto muestras colectivas e individuales de movimientos y artistas primordiales en la historia del arte de América Latina y particularmente de México, algunas de las cuales se han presentado inclusive en diversas sedes del país y del extranjero. Así podemos mencionar la excelente muestra inaugural *Mito y magia en América, los ochenta* (1991); *México: Esplendores de 30 siglos* (1992); *El corazón sangrante* (1993); *Jalisco: Genio y maestría* (1994); *Alfredo Ramos Martínez* (1996); *Manuel Álvarez Bravo* (1998); *Los ecos de Mathias Goeritz* (1998); *Maestros del arte contemporáneo en la colección permanente del Museo Rufino Tamayo* (1998); *Enrique Guzmán: Su destino secreto* (1999); *Siglo XX: Grandes Maestros Mexicanos* (2002-2003); *Armando Salas Portugal. Memorias de un viajero* (2005); *Diego Rivera, Epopeya mural* (2008); *Arte nuevo. El aporte de María Izquierdo* (2008), entre otras.

Ahora, a partir del 24 de mayo los espacios de **marco** se engalanan con la magnífica muestra *Dr. Atl. Obras maestras*, organizada por el Museo Colección Blaisten de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual nos permite recorrer en forma cronológica siete décadas de la producción de este importante artista jalisciense, iniciador del modernismo en nuestro país, impulsor del Muralismo y antecedente indiscutible del arte contemporáneo en México.

Integrada por alrededor de 90 pinturas de Dr. Atl, 2 películas, varias fotografías y un cuaderno de estenciles, la muestra ocupa las salas 6 a la 11 de la Planta Alta, en donde permanecerá hasta agosto del año en curso. La museografía estuvo a cargo del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, con curaduría de Andrés Blaisten, quien ofreció una charla en la inauguración exclusiva para miembros el

día previo a la apertura al público, además de los recorridos para voluntarios y para prensa. En la inauguración se contó asimismo con la presencia del artista Rodrigo Pimentel.

En torno a la muestra **marco** tiene programadas diversas actividades en sus programas para niños y adultos, tales como charlas, cursos, diplomados, Domingos Familiares, Manos al Arte, etcétera. Se cuenta con un catálogo elaborado por Editorial Turner (España), en donde se incluyen textos de Olga Sáenz, Jorge Alberto Manrique, Luis Rius Caso y Andrés Blaisten.

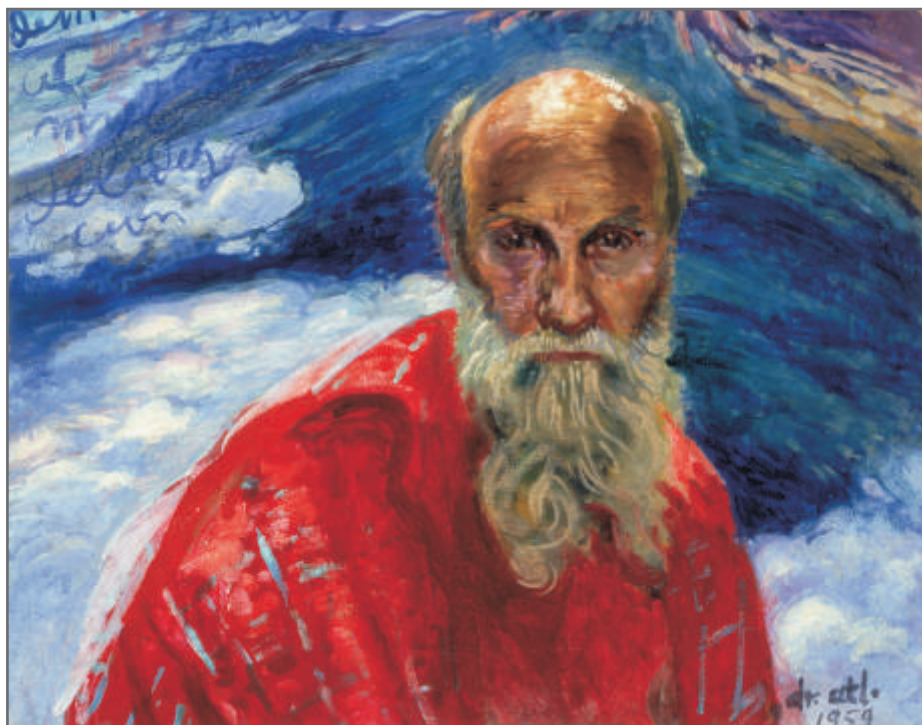
Gerardo Murillo, autonombrado con el vocablo náhuatl Atl (agua) siempre se consideró a sí mismo un hombre afortunado al que la vida le sonrió; realmente su biografía es apasionante, dando cuenta de un hombre de una inteligencia, fortaleza, personalidad, carácter y carisma fuera de serie, inquieto, generoso e innovador. Poseedor de una vasta cultura, realizó estudios de filosofía, derecho penal, geografía, vulcanología, historia y arte; además de excelente pintor, incursionó en el periodismo, la poesía, la política, la enseñanza, la fotografía y la escritura de ensayos, entre ellos uno particularmente interesante sobre el desarrollo del paisaje dentro de la historia del arte: ahí señala que en tanto que en Occidente el hombre empezó representando animales y figuras antropomorfas, en Oriente -China especialmente- empezó pintando la naturaleza. Escribió varios libros, entre ellos: *Las iglesias de México*; *Cuentos bárbaros*; *Cuentos de todos colores*; y *Cómo nace y crece un volcán: el Parícutín*.

**Volcán en la noche estrellada, ca. 1950. Óleo y Atl color sobre triplay
75 x 73 cm. Colección Museo Nacional de Arte, INBA**

A lo largo de su trayectoria siempre estuvo buscando y experimentando técnicas, materiales y soportes diversos. Fue un autor muy prolífico, escribió: *He pintado y dibujado paisajes por millares*. Trabajó sobre telas, yutes, celotex, fibracel y diferentes tipos de madera; con óleos, carbones tintas, pastel, acuarela, al fresco, y los *atl colors*, barras de una pasta dura que inventó para lograr transparencias, luminosidades y texturas usándose como pastel sobre cualquier superficie, inclusive sobre superficies pintadas, permaneciendo siempre puros ya que no se mezclan. Sus temas recurrentes son paisajes, con frecuencia con árboles secos en primer plano y grandes nubes blanquísimas, volcanes, retratos y autorretratos. Son característicos en su obra los colores verdes, rojos, morados y

blancos intensos. En sus paisajes no aparecen animales ni figuras humanas, para lograr que el espectador sea el personaje dentro del cuadro. En la exposición se encuentran dos obras que se alejan de su manera usual de pintar: *Paisaje boscoso* (ca. 1920), detalle de un paisaje; y *El Popocatepetl desde Puebla* (ca. 1925) en el que pinta edificios como referencia citadina. Siendo un gran caminante y amante de la naturaleza, se adentraba en sus paisajes y los retenía en su memoria, haciendo sólo un dibujo rápido, posteriormente pintaba pequeños cuadros que después desarrollaría en mediano o gran formato. Dentro de la muestra se encuentra una serie de 6 paisajes (1958) que ejemplifican lo mencionado. En la década de los treinta adopta la perspectiva curvilínea según la teoría de Luis G. Serrano, en la que logra dos planos curvos inversos entre el cielo y la tierra, separados por el horizonte, con esta técnica crea magníficas obras con sus temas favoritos: los volcanes y el Valle de México, como vemos en *Volcanes y horizontes* (1935). Posteriormente se apoya en la fotografía y más adelante en la fotografía tomada desde el aire, en avionetas, creando los *aeropaisajes*.

**Autorretrato, 1959. Detalle. Óleo sobre masonite
70 x 59.5 cm. Colección Andrés Blaisten**

Dr. Atl nació en Guadalajara, Jalisco, en 1875, ahí recibe sus primeras lecciones de pintura en el taller de Felipe Castro. Después de una breve estancia en Aguascalientes, donde cursa la preparatoria, en 1896 se traslada a la ciudad de México para estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Un año después el Gobierno de Jalisco y el Gobierno de Porfirio Díaz le otorgan una beca para estudiar en Europa. Paradójicamente estudia en Roma con el marxista Antonio Labriola, y derecho penal con el anarquista Enrico Ferri, asimilando ideas que posteriormente aplicará en sus facetas política y magisterial. Posteriormente se traslada a París, en donde estudia historia, filosofía, geografía y arte, obteniendo Medalla de Plata en el Salón de París, de 1900 -año de la Exposición Universal de París- con un autorretrato en el que, como en casi la totalidad de sus numerosos autorretratos, el artista en primer plano mira directamente al espectador, introduciéndolo en los diferentes planos de la pintura, en la que al fondo se

encuentra una figura femenina pintada al estilo impresionista y una pintura colgada en un muro. Este autorretrato da la bienvenida a los visitantes antes de entrar a las salas de **marco**. Es en París en donde el escritor y poeta argentino Leopoldo Lugones le agrega el título de doctor a su apodo.

En 1903 regresa a México como maestro en la Academia de San Carlos, donde se opone a los antiguos métodos de enseñanza académica y preconiza el arte popular. Entre sus alumnos se encuentran José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Durante esa

primera estancia en Europa tuvo la oportunidad de conocer las grandes obras del Renacimiento y el surgimiento de diferentes movimientos que ejercieron influencia en su producción temprana, tales como el neoimpresionismo, el fauvismo y el futurismo. En *Dr. Atl. Obras maestras* tenemos varios ejemplos de lo anterior, como son los óleos sobre cartón *Amanecer en la montaña* (ca. 1909-1910) y *El rayo sobre la ola* (ca.1909). Es evidente que también conoció y fue influenciado por la stampa japonesa, especialmente por el gran pintor y grabador de la escuela *Ukiyo-e* del periodo Edo Katsushika Hukosai, tanto en algunas de sus pinturas como en las carpetas de estenciles *Les volcans du Mexique* que edita en París en 1912. Se produjeron varias, pero la que tenemos en la exposición es la única que se ha localizado.

En 1910, el Gobierno de Porfirio Díaz organiza, dentro de los festejos del Centenario de la Independencia, una exposición de artistas españoles, a lo cual reacciona Dr. Atl organizando, con el apoyo de más de 50 pintores -entre ellos Joaquín Clausell y José Clemente Orozco- y varios escritores, una exposición colectiva de artistas mexicanos en la Academia de San Carlos. La muestra tuvo gran éxito y quedó documentada en una fotografía, de autor desconocido, que podemos conocer al hacer un recorrido por la exposición. En ella se encuentran, además de Dr. Atl, Germán Gedovius, José Clemente Orozco, Alfonso Best Maugard, Esther Hernández y Francisco Corbejo, entre otros. En esos años también organiza el *Centro Histórico*, sociedad con la misión de conseguir para los pintores muros en edificios públicos. Al estallar la Revolución regresa a París, realizando exposiciones de paisajes mexicanos en Francia, Italia y Alemania, y publica la revista *Action d'art*, donde escribe sus ideas pictóricas y sociales. Posteriormente edita el periódico *La Revolution du Mexique* al enterarse del cuartelazo de Victoriano Huerta y del asesinato de Madero. En 1913 regresa a México para unirse a Venustiano Carranza como jefe de propaganda, y un año después es nombrado director de la Academia de San Carlos. En esos años reorganiza la Casa del Obrero Mundial, y en 1917 edita, en Orizaba, Veracruz, el periódico *La Vanguardia*, en el que colaboran José Clemente Orozco como caricaturista, Miguel Hernández y Román Guillemín como cartonistas, y David Alfaro Siqueiros como corresponsal en Jalisco. En 1920, se realiza una exposición de sus paisajes en el patio de La Merced. Ese mismo año, tras el asesinato de Carranza es apresado, logrando huir a Estados Unidos donde regresa para asumir la dirección del Departamento de Bellas Artes y se aleja del activismo político. En 1926 realiza estudios de vulcanología, tema que le interesaba desde hacía varios años, y empieza a pintar sobre todo el Popocatepetl y el Iztaccíhuatl. En la muestra hay varios cuadros con ese tema, entre ellos: *Paisaje con el Iztaccíhuatl* (1932); *Risco del Popocatepetl* (ca. 1933); *Vista del Popocatepetl* (1934); y *La sombra del Popo* (1942).

**Parícutín violeta al amanecer, 1946. Atl color sobre pizarra
162 x 126. Colección Museo de Arte Moderno, INBA**

Paisaje con el Iztaccíhuatl, 1932. Óleo y Atl color sobre madera
88 x 154 cm. Colección Andrés Blaisten

En 1943, cerca de Uruapan, Michoacán, inicia su aparición el volcán Parícutín, acontecimiento que Dr. Atl consideró un regalo personal, dado su interés científico y pictórico en el tema, obsesionándose a tal grado por ese volcán, que pasó alrededor de 6 años siguiendo de cerca su evolución, y se ha dicho que inclusive le compró la parcela en donde hizo erupción al campesino que lo descubrió, para sentir que era suyo. Lo pintó durante los nueve años que duró la erupción, y muchos años más. En la exposición tenemos numerosas obras que aluden a este fenómeno, como son: *Erupción del Parícutín* (1943), impresionante pintura realizada con *atl colors* sobre madera, en tonos rojos, amarillos y cafés; *Explosión lateral del volcán* (1943); *Parícutín* (ca.1943); *Parícutín, relámpagos verdes* (1943); *Sin título* (Autorretrato con Parícutín) (ca.1946); *El Parícutín. Frente de lava en movimiento* (1947); *Paisaje parícutíneo* (1950); y *Parícutín en erupción* (ca.1962) entre otras. Realizó alrededor de 300 dibujos y decenas de pinturas; en 1950 seleccionó 130 dibujos y 11 pinturas, colección que donó al Museo Nacional de Artes Plásticas y sobre la que editó el libro *Cómo nace y crece un volcán: el Parícutín*, el cual también está presente en *Dr. Atl. Obras maestras*. La aparición de este volcán fue un fenómeno de interés mundial, aparecieron reportajes en varias revistas internacionales y fueron varios los artistas nacionales que también plasmaron su erupción, si bien ninguno se obsesionó al grado que lo hizo Dr. Atl.

Una obra interesante de la muestra es *Valle de Pihuamo* (ca.1952), inspirada en una utopía de Dr. Atl sobre una ciudad en donde convivieran científicos y artistas, fundada sobre este valle, con su presa, lago, su cascada, un arco, y la ciudad asentada sobre la elevación piramidal que se aprecia casi al centro del cuadro. Otro cuadro importante es *Pedregal de San Ángel* (1943), que nos recuerda que Dr. Atl, colaboró con Luis Barragán en el diseño de la urbanización de esa zona. En referencia a esto se encuentra también en la exposición el retrato de Dr. Atl en el Pedregal de San Ángel (1944), fotografía del excelente artista mexicano Armando Salas Portugal.

Son numerosas las obras que Dr. Atl realizó con el tema del Valle de México, el cual describe de esta manera al inicio de su cuento *El cuadro mejor vendido*:

Paisaje vigoroso y trágico, sumergido en esa extraña luz del Valle de México que todo lo define y todo lo ensombrece -lomas pedregosas sembradas de pirúes, conos volcánicos erguidos sobre la planicie- ondulaciones de montañas azules como el mar.

**Valle de Pihuamo, ca. 1952. Óleo sobre tela
141 x 208 cm. Colección particular**

**Paricutín, 1946. Detalle. Óleo y Atl color sobre masonite
122 x 144cm. Colección Museo de Arte Moderno, INBA**

Algunas de esas obras que forman parte de la muestra en las que plasma diferentes aspectos de ese paisaje son: *Valle de México desde el sur* (1931); *El Valle de México* (1940); *Valle de México desde el Ajusco* (ca.1960); *Valle de México desde el Huerto del Ajusco* (ca.1960); y *Valle de México desde el Mirador de la carretera a Cuernavaca* (ca.1962). Su interés por la naturaleza y sus fenómenos lo inspiraron para plasmar el sol, las nubes, las montañas, las sierras, como se muestra en las siguientes obras: *El sol y las nubes* (obra inconclusa) (ca.1926); *La nube* (1931); *La sierra* (1933); *Paisaje con lluvia* (1936); *Lluvia en el valle* (1936); *La lluvia o Ventisca* (ca.1945); y *Cola de caballo* (1942), obra que indica que Dr. Atl visitó Nuevo León. Realizó también escenas nocturnas que dan cuenta de su maestría técnica, entre las que podemos citar: *La ciudad de México en la noche* (1960); y *Volcán en la noche estrellada* (sin fecha).

En los cincuenta, sufre la amputación de una pierna, lo cual le limita al uso de muletas y la silla de ruedas, evento que, dada su tenacidad y energía, no le impide continuar con su trabajo. Es cuando inicia las imágenes aéreas que luego plasma en excelentes pinturas, dando lugar a una nueva forma de pintar el paisaje, a la cual nombra *aeropaisaje*. Algunas de estas obras en la exposición son: *El Popocatepetl desde un avión* (1958); *Vista aérea del Popocatepetl* (1961); *El Aconcahua desde el avión* (1963). En la muestra podemos conocer también el manifiesto en donde explica el *aeropaisaje*.

Parte muy importante de su producción son los retratos y autorretratos, entre los primeros tenemos: *Retrato de Joaquín Clausell* (1908); *Retrato de Justo Sierra* (1927); *Nahui Ollin*, obra muy importante realizada en 1921, la cual marca el surgimiento de Dr. Atl como un gran artista, aquí logra efectos luminosos espectaculares al aplicar los *atl colors* sobre fresco, e introduce la innovación de la composición con nubes en movimiento entre barras de colores. De Nahui Ollin (Carmen Mondragón), pintora y poetisa mexicana con quien vivió un romance, realizó numerosos retratos, de los que hay varios en la exposición. Numerosos fueron también los autorretratos, de los que podemos apreciar varios, uno de ellos de 1962, dos años antes de su muerte, ocurrida el 15 de agosto de 1964 en la Ciudad de México.

Dr. Atl. Obras maestras es una muestra única, casi seguramente irrepetible e histórica porque se logró reunir una importante cantidad de obras maestras que abarcan toda la trayectoria de uno de los artistas más destacados de la historia del arte de nuestro País, nombrado Monumento Artístico de la Nación y de quien en más de 25 años no se había realizado una muestra tan significativa y trascendente. Tenemos una oportunidad única de conocer, estudiar y sobre todo, disfrutar de la obra de este personaje, un artista nuestro que, como mencionó Andrés Blaisten, no copiaba el paisaje: pintaba sensaciones.