

Rojo en el MUAC

Graciela de la Torre

Los cambios que han experimentado los museos en nuestra centuria los alejan del modelo modernista y del discurso hegemónico. Basados en una nueva concepción, se establece un paradigma que pone en tela de juicio las prácticas modernas y se empieza a renegociar con una diversidad de públicos la relevancia de la institución.

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) no es ajeno a estas reflexiones; se asume como un agente productivo e inventivo, difusor de un capital cultural que no se cierne sobre el consenso de verdades cumplidas sino sobre el ámbito fértil, impredecible e inasible de la condición del arte actual y sus lazos con procesos de autorreflexión, crítica y formación de la experiencia humana.

En su misión, el MUAC se describe “como un espacio donde se producen experiencias sensibles, afectivas y de conocimiento, que ofrecen a los públicos una diversidad de posibilidades de exploración de su propia individualidad”.

El programa expositivo de nuestro museo va más allá de la marquesina mediática y su páramo intelectual para orientar sus tareas a partir de la valoración del saber, la justicia y la igualdad dentro de un ambiente plural, crítico y dialógico que promueve la producción de la experiencia y el conocimiento del arte y la cultura contemporáneos en México, Latinoamérica y el resto del mundo.

Además, como museo universitario, nos vemos obligados a generar conocimiento y a procurar aportes al estudio del arte mexicano, no sólo actual sino también al moderno en diálogo con la visualidad contemporánea. De ahí que sea fundamental para el museo albergar la exposición *Escrito/Pintado* de Vicente Rojo y apostar por la reflexión acerca de los cruces, tensiones y distancias entre las dos vertientes que han marcado su trabajo en el ámbito editorial y gráfico, y en su trayectoria como artista. La presencia y larga carrera de Vicente Rojo no

sólo es importante para entender el mundo de la producción editorial en nuestro país, en un contexto donde el diseño gráfico se estaba creando, sino porque nos brinda la posibilidad de construir panoramas que profundicen en la invención de la cultura en el México del siglo XX.

ESCRITO / PINTADO

La estrecha relación entre Vicente Rojo y la UNAM se remonta a la década de los años cincuenta. Fue director artístico de la *Revista de la Universidad de México* bajo la dirección editorial de académicos destacados como Miguel Salas, Federico Álvarez y Max Aub, entre otros. De igual manera, plasmó su sello gráfico en los carteles, folletos y logotipos de instancias universitarias como la Casa del Lago, la Galería Aristos, el Instituto de Investigaciones Estéticas y el MUCA Campus. Esta es una de las razones por las que el MUAC celebra el trabajo de investigación curatorial realizado en torno a tan distinguida figura, quien, sin duda y sin exagerar, es un parteaguas para entender la pintura y el diseño gráfico del México contemporáneo.

Vicente Rojo es uno de los artistas vivos más importantes de nuestro país. Forma parte de la generación de creadores e intelectuales que dieron forma y fondo a la cultura en México durante la segunda mitad del siglo XX. Sostuvo una intensa relación de amistad y colaboración con figuras destacadas como Fernando Benítez, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Fernando Gamboa, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce y José Luis Cuevas, entre otros. Productor y agente cultural de gran relevancia para el arte, la cultura visual y para la propia UNAM, el trabajo de Rojo como artista y diseñador continúa siendo objeto de múltiples exhibiciones en México y en el extranjero.

La obra de Rojo destaca por su carácter multifacético: de un lado se encuentra su trabajo artístico: escultura, pintura, obra gráfica. Del otro, una prolífica labor como diseñador editorial para diferentes instituciones públicas y sellos editoriales; entre ellos se distinguen sus colaboraciones para el Fondo de Cultura Económica, la editorial Joaquín Mortiz, Ediciones Era —de la que fue fundador, diseñador y editor—, el INBA y, sin duda, para esta máxima Casa de Estudios. En este sentido, no podríamos pensar en el trabajo gráfico desarrollado por Difusión Cultural de la UNAM sin atender la impronta visual de Vicente Rojo en todos los materiales producidos durante una época de efervescencia cultural al interior de la Universidad y fuera de sus lindes.

Algunas de las piezas exhibidas datan de 1952, como las revistas *Artes Plásticas* y *Artes de México*. Al tiempo, obras como *Suma y Sigue*, de 1964, y *Artefacto*, de 1968, marcan el comienzo de un trabajo y anuncian los entrecruces en su labor como diseñador, editor y artista. De igual manera, la exposición profundiza en dos de las series más relevantes en su trayectoria: *Señales*, de 1966 a 1972, y *Negaciones*, de 1971 a 1974, en las que una señal y una letra son precisamente la transición entre lo gráfico y lo pictórico, lo escrito o impreso y lo pintado. Ambas series son clave para entender el intercambio entre su trabajo artístico y editorial. La propuesta de *Escrito/Pintado* es indagar en la trayectoria de Vicente Rojo con una nueva mirada que también forma parte de un esfuerzo sostenido del museo por trazar genealogías en torno al arte contemporáneo.

Además de la obra pictórica, gráfica y dibujística, así como de la muestra de libros y publicaciones periódicas, se presenta una amplia selección de libros de artista, altamente significativos en el proceso de trabajo y la trayectoria de Vicente Rojo. Los libros fueron elaborados con destacados escritores y amigos del artista que mantienen, hasta el presente, una estrecha relación de complicidad y colaboración. Alberto Blanco, Coral Bracho, Andrés Sánchez Robayna, Álvaro Mutis, José-Miguel Ullán, Bárbara Jacobs, Hugo Hiriart, Juan Villoro, Rafael-José Díaz, Alfonso Alegre-Heitzmann, Francisco Serrano, Jaime Moreno Villarreal, Nicanor Vélez, María Baranda, Carlos Monsiváis, Arnoldo Kraus, Pura López Colomé, Octavio Paz, David Huerta, entre muchos otros literatos y poetas, forman parte de esta labor creativa donde los oficios se conjuntan para generar un nuevo objeto. Los libros exhibidos pertenecen al hoy parte del Fondo Vicente Rojo y al Centro de Documentación

Arkehia del MUAC, enriqueciendo, más aun, el vastísimo acervo de la Universidad. La segunda parte de la exposición es un corolario extendido que se concentra en su serie pictórica y escultórica más reciente: *Casa de letras*, producida entre 2013 y 2015, en la que renace la reflexión sobre el signo y la letra mediante una exploración que toma el alfabeto como punto de partida. De ahí que algunos de sus bocetos y estudios lleven por título *Estudios para alfabetos posibles*.

De esta manera, el MUAC reafirma su vocación de museo universitario productor de conocimiento crítico sobre periodos, artistas y movimientos relevantes para la historia del arte en México y en el mundo. *Escrito/Pintado* se enmarca dentro de una línea curatorial emprendida por nuestros museos universitarios. *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México, 1968-1997* (2008), en el MUCA Campus, y *Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México, 1952-1967* (2014), en el MUAC, representan el esfuerzo y la participación de equipos colegiados de investigación para configurar, desde un punto de vista académico, una nueva historiografía de dos periodos clave en la conformación del campo cultural en México, donde sin duda las ediciones de arte empezaban a tomar su propia forma. Estas exposiciones se tradujeron también en adquisiciones de obra artística y archivos, así como en publicaciones, documentos fundamentales que se han integrado a las colecciones universitarias y, por ende, al patrimonio de esta máxima Casa de Estudios. Como parte de la muestra *Escrito/Pintado* y de la colección Folios MUAC, iniciativa editorial lanzada por este museo hace dos años, se publica un Folio extendido que funge como catálogo razonado de la obra de Vicente Rojo con textos críticos que profundizan en ella y abarcan el periodo más amplio de su carrera, un riguroso análisis de las tensiones generadas entre los juegos de la letra impresa, el signo elaborado como un gesto y la práctica de la pintura como proceso. Por supuesto, este ambicioso proyecto de investigación no hubiera fructificado sin el apoyo y la complicidad de instituciones de alto renombre como el Colegio Nacional, el Patronato Casa de Letras y el programa cultural del ISSSTE.

Escrito/Pintado pretende convertirse en el punto de referencia de una indagación contemporánea en las incesantes tensiones características de la obra de Vicente Rojo, así como rendir homenaje a su trayectoria artística al dar a conocer a las nuevas generaciones de universitarios la obra de un distinguido creador en su vigencia y plenitud.