

6
20

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**PINTURA CONTEMPORÁNEA MEXICANA
(MUESTRA ICONOGRÁFICA DE LA PINTURA DE VICENTE ROJO)**

**TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN GRÁFICA**

PRESENTA:

ALFONSO ÁVILA CAMACHO

PRESENTA DIRECTOR DE TESIS:

JOSÉ DE SANTIAGO SILVA

MÉXICO D.F. 1996

SECRETARÍA DE CULTURA
FAMILIA Y FERIA
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradezco a mis padres el apoyo incondicional que siempre he recibido de ellos, y más aún durante el desarrollo de mi carrera.

Indice

Pintura Contemporánea Mexicana (Muestra Iconográfica de la Pintura de Vicente Rojo)

Introducción	5
<i>Capítulo I</i>	
Vicente Rojo un Pintor Contemporáneo	
1.1 Antecedentes de la Pintura Contemporánea en México	6
1.2 Biografía (Vicente Rojo)	9
1.3 La Pintura de Vicente Rojo	11
1.4 Trayectoria Artística	28
<i>Capítulo II</i>	
Bitácora del trabajo	33
Guía de estudio	34
Conclusión	39
Bibliografía	40

**VICENTE
ROJO**

Introducción

Desde que conocí la obra pictórica de Vicente Rojo, me despertó gran interés este personaje por ser considerado uno de los más distinguidos pintores contemporáneos de México; siendo este el motivo principal que me impulsa a elaborar mi trabajo de tesis. El objetivo que pretende este trabajo es darnos una visión de la pintura contemporánea mexicana, por medio de la obra pictórica de Vicente Rojo. La propuesta del trabajo, es que mediante una tesina, una serie de diapositivas clasificadas y una guía de estudio la comunidad estudiantil y el personal docente de la UNAM ocupen este material para sus investigaciones. El trabajo está dividido en dos capítulos. En el primer capítulo se contemplan algunos antecedentes de la pintura contemporánea mexicana, una biografía de Vicente Rojo, una descripción de su obra pictórica, algunos aspectos

de su profesión como diseñador gráfico, son mostradas imágenes de algunas de sus obras, así como una recopilación de sus exposiciones.

En el segundo capítulo se contempla una bitácora y una guía de estudio, en la que por medio de una síntesis del trabajo antes mencionado se pretende un fácil manejo de las diapositivas.

Para realizar este trabajo, fue necesaria una búsqueda exhaustiva de material de Vicente Rojo, así como el apoyo de algunas personas para realizar la redacción; también fue necesario el apoyo de la ENAP, puesto que para realizar las tomas fotográficas se necesitaron cartas u oficios que explicaran el por qué de las tomas. Con esto y con la ayuda de profesores que impartieron el seminario de tesis que lleva por título Arte Mexicano: Una propuesta iconográfica, pudo realizarse este trabajo de tesis.

Capítulo I

Vicente Rojo un Pintor Contemporáneo

1.1. Antecedentes de la pintura contemporánea en México

"La vida humana y el arte -es decir la historia- no se detienen, puesto que son energías espirituales que por necesidad deben desenvolverse y encontrar salidas de una manera u otra".¹

"El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser".²

"El poeta, el artista crea o recrea el mundo a su modo; y de acuerdo con las posibilidades de su sensibilidad, su intelecto y su imaginación, expresa bellamente sus visiones, sus anhelos, sus ideales y creencias".³

Un artista al expresarse, nos hacer ver, a través de sus obras, cuestiones nuevas de la realidad, que son descubiertas por la emoción que nos provocan. Todo arte cambia según los tiempos, pero un artista debe mirar hacia el pasado, para saber donde se encuentra y de ahí tener un punto de partida. Puesto que toda revolución tiene que recoger, reinterpretar el pasado, de alguna manera u otra, desde sus nuevos puntos de vista, porque si no lo hace se queda sin historia y sin razón de ser, sin una conciencia de lo que ha sido, y se vuelve infecunda. En cambio, teniendo presente la historia, renovándola, y enriqueciéndola con las propias visiones y obras, es fecundarla y abrirle camino al porvenir. Porque el pasado nace o persiste en el presente y el presente contrastando con el pasado.

Los nuevos artistas tienen la obligación de conocer y comprender a nuestros antepasados, porque negarlos es negarse a sí mismos.

En resumen, podríamos decir, que todo arte auténtico del tipo que este sea, suscita nuestra

emoción y nuestras reflexiones; y acaba encontrando su sitio en la historia.

"Una novedad es sustituida por otra y deja de serlo; y ésta por otra, y deja de serlo. La novedad aspira a dejar de serlo, a perdurar".⁴

"Como todas las creaciones humanas, el arte es temporal e histórico, pero estando en la historia esta también antes que ella: la trasciende. Una vez que existe en tanto que obra, su inmovilidad vence al tiempo, encuentra naturalmente un eco de eternidad".⁵

México tiene una larga tradición en el campo de la creación artística, de a lo menos veinte siglos. Prueba de ello es cuanto ha llegado a nosotros de las culturas del antiguo mundo indígena: (Olmeca, Maya, Mixteca, Zapoteca, Teotihuacana, etc.)

No de menor importancia es el legado de la Nueva España, que desde el siglo XVI, con el advenimiento del arte occidental, comienza una gran actividad creadora que levanta con originalidad los grandes monumentos en todos los rumbos del país.

También podemos mencionar, el arte barroco y ultrabarroco de los siglos XVII y XVIII.

Cuando México se constituye en nación independiente florece el arte romántico académico. Es en esta etapa cuando el retrato y la pintura de paisaje, son de gran importancia.

El arte del siglo XIX, ha sido menospreciado por tratarse del pasado inmediato contra el que se rebelaron los artistas de la primera mitad de nuestro siglo, pero salvando a Posada, quien

1.- Alfonso de Nevillate, *Pintura Actual de México*, 1966, p. 1

2.- Luis Cardoza y Aragón, *Pintura Contemporánea de México*, 1988, p. 11

3.- Alfonso de Nevillate, *Op. Cit.*, p.1

4.- Luis Cardoza y Aragón, *Op. Cit.*, p.24

5.- Juan García Ponce, *Vicente Rojo*, 1971, p. 9

inspiró a los mejores que habían de venir después.

La pintura mural, es una gran contribución de México al arte universal, las grandes obras de Orozco, Rivera y Siqueiros, constituyen los ejemplos de mayor importancia del siglo XX.

Esta historia del arte mexicano no puede verse aislada y hay que ponerla en relación con las corrientes universales de todos los tiempos.

"Al acercarnos a la pintura más actual. En ella reinan la ponderación, el equilibrio, la sinceridad, el afán de crear con novedad y calidad. Es arte auténtico, de varias direcciones de creadores con personalidad. ¿Influencias? ¿Relaciones con otras corrientes de nuestros días, con otros artistas?"⁶

Es difícil presentar el panorama de la nueva estética, de las nuevas consideraciones del lenguaje pictórico, puesto que existen muchas aventuras singulares como artistas capaces de intentarlas.

Este nuevo arte tiene un poder singular para aterrarnos, para sugerirnos, para determinarnos, en instantes en los que, las interpretaciones, son pretextos para comprender que es la obra producto de un artista.

Las tres últimas décadas de este siglo han depurado para la pintura, una serie de cambios, y transformaciones en el concepto de lo estético tradicional de una manera muy acelerada e inesperada, y la han conducido a un momento en el que es difícil prever el porvenir que habrán de seguir después de una larga, despiadada y des-

perada búsqueda; ya que el arte siempre ofrece soluciones tentativas. En su afán por encontrar un carácter propio, los artistas han observado que la expresión genuina debe partir de una trágica concepción, desgarradora, sangrienta que afirma las voces y los acentos de lo dinámico personal de este arte con el de otros países; y precisamente, esos conceptos además de la admirable solución de los valores espaciales como temáticos a los que llegó el arte prehispánico, se han convertido en antecedentes y puntos de partida para señalar una verdadera expresión nacional.

El arte contemporáneo es, una vuelta a los orígenes, es un movimiento histórico que se revela contra lo establecido para darle un giro a la historia, queriendo ser un recomienzo. La pintura contemporánea es producto de una necesidad de violencia en contra de la imagen que debe hacer que la pintura cree sus propios valores y se coloque como el punto de referencia en el que éstos deben aparecer en vez de tomarlos de una realidad exterior a la que ella provoca.

"El arte en México cumple, satisface la función de ser un acto necesario en, y por la conducta del hombre, porque construye un mundo ejemplar que es parte íntima de su ser. Imposible concebir al hombre sin un arte que vaya aparejado con su vida y que satisfaga su necesidad de comunión entre los valores plásticos y la verdad que tiene que ser poética por ser creación dramática o de otro tipo; puesto que es el arte esa necesidad que ayuda al hombre a entender la vida tal cual es; un

6.- Alfonso de Nevillate, *Op. Cit.*, p.6

sostén de su actividad moral".⁷

Por la necesidad cambiante, según es el marco histórico, surgieron multitud de estilos individualistas; diferentes maneras de ser del arte que responden a una necesidad de comunicación entre los hombres, un impulso de crear, no solo actos de belleza tradicional sino lo contrario, obras que reflejen las situaciones y las vivencias

de nuestro trágico acontecer.

Este panorama de la pintura actual de México nos confirma su diversidad y su riqueza. Se renueva la plástica con la fidelidad de un pueblo que siempre ha sido muy dotado para ésta.

"Hoy por hoy México tiene una nueva pintura, lozana, realizada con responsabilidad y llena de interés".⁸

7.- *Ibid*, p. 20

8.- *Ibid*, p. 7

1.2 Biografía Vicente Rojo

"Nace en Barcelona, España, un 15 de marzo de 1932; pero nace con la virtud y con la convicción de demostrar su voluntad artística a través de la cerámica y de la escultura.

A partir de 1945 toma clases de escultura en la Escuela Elemental del Trabajo en Barcelona, trabajando como aprendiz en el taller de cerámica de la misma. Hasta que en 1949 decide emigrar a México y venirse con su padre, dejando atrás la España franquista.

Un año después conoce a Miguel Prieto, quien advirtiéndole sus cualidades lo hace su ayudante en la Oficina de Ediciones del INBA (hasta 1953), y lo incorpora a la dirección artística del suplemento "México en la Cultura" y en la "Revista de la Universidad de México" (hasta 1955).

A la muerte de Prieto en 1956, Rojo lo releva como Director Artístico de "México en la Cultura", suplemento que dirige Fernando Benítez y a partir de ese momento, Rojo comienza a pintar en su estudio y a participar en exposiciones colectivas de principiantes; siendo su presencia, esencial en la vida cultural y en el desarrollo del diseño gráfico de esta época. Si Benítez impulsa a los nuevos creadores y se ocupa en redefinir la tradición cultural, Rojo se propone atraer lecturas de otra manera, subrayando lo evidente: los ofrecimientos culturales empiezan por la educación visual. Sin abandonar su obra pictórica, Rojo apuntala el desenvolvimiento de numerosas empresas culturales.

Vicente Rojo, en "México en la Cultura", (1962-

1974), y en muy diversas revistas continúa, amplía y solidifica el camino de Miguel Prieto, y con su ejemplo, le da también al diseño gráfico en México, la dimensión específica que es el principio de la profesionalización. Participando como Director Artístico de Ediciones "Era", de la que es miembro del Consejo Editorial Joaquín Mortiz, haciendo portadas de libros para el Fondo de Cultura Económica (1958), siendo Director Arnaldo Orfila Reynal; diseñador de la Revista de la Universidad, encargado de Catálogos y Carteles de Difusión Cultural de la U.N.A.M., Dibujos para "Discos Visuales", de Octavio Paz, (1968) y ya desde los setenta, sin decirlo y sin pretensión alguna de maestro, contribuye en gran medida a la formación de algunos de los más destacados diseñadores gráficos de hoy.

En los setentas, Rojo se dedica a demostrar lo que su obra vale y a consolidar a un nuevo público: viaja y reside un año en París, viaja a Europa, Egipto, Marruecos, realiza en Serigrafía el libro "Jardín de Niños", con poemas de José Emilio Pacheco, (1978); se presenta en Madrid el libro "Acorde", (1982); lo que ofrece es la incorporación de elementos estéticos en su vida cotidiana, y cada vez más atento a lo que significan las artes plásticas.

Trabaja como diseñador gráfico para la revista "México en el Arte", (1983); diario "La jornada", (1984-1986); para el homenaje nacional a Rufino Tamayo, (1987); diario "El Independiente", (1989).

En 1991 recibe el Premio Nacional de Arte y el

Premio México de Diseño.

Rojo "organiza" el tránsito de la vieja a la nueva percepción.

Rojo es el precursor, y es el continuador y es el

renovador. El gusto esencial, el tacto y el rigor en la aplicación del estilo, son características personales que el ha convertido en aportaciones a nuestro desarrollo cultural".⁹

9.- *Vid.*, Soñá Urrutia, *Vicente Rojo*, 1982, Vol. I

1.3. La pintura de Vicente Rojo

En el arte mexicano de nuestros días, la pintura de Vicente Rojo, es una de las más distinguidas, en los sentidos más amplios y estrictos de la palabra. Sus obras se mantienen aparte, se hacen notar por sus diferencias, tienen una naturaleza propia y llegan a formar una categoría aislada. Rojo es un ejemplar único, que sólo puede verse en el marco de su oficio, por contraposición, acentuando su individualidad. Un artista auténtico, cuya obra no se encuentra dentro de la cultura, sino que entra a ella como aportación personal abriéndose nuevos caminos y enriqueciendo sus posibilidades.

"Vicente Rojo pertenece, por intuición y por necesidad tanto por convencimiento razonado, al grupo de los grandes destructores que realizan su obra poniendo en crisis los fundamentos mismos de la pintura. Asentados en su propia naturaleza problemática, sus cuadros están marcados con el signo del radicalismo y son el resultado de una voluntaria sumisión a la necesidad de atacar el concepto tradicional de obra para hacer posible otra vez la creación a partir de sus propias ruinas."¹⁰

En las obras de Rojo, destaca un gran desprecio por la imagen como forma de belleza. Acercarse a ellas tratando de adecuarlas a los conceptos ya establecidos resulta imposible. Sus obras se caracterizan por un rompimiento cada vez más radical, con el concepto tradicional de belleza. Este artista se ha decidido a romper con las tradiciones, inclusive con las de sí mismo, y a sugerir algo con la mayor economía de eleme-

tos; sus obras van en efectos violentos o en otros finísimos. Rojo nos muestra en sus cuadros una destrucción de los ordenes conocidos y establece uno nuevo, aún con las descripciones temáticas de lo contemporáneo. Su obra es honrada y la da a partir de la nada estética, una nueva ordenación de la materia y de nuestras angustias inmediatas.

"Rojo trabaja sobre el propósito clásico, milenario y futuro, de la abstracción. En tal terreno hace su apuesta, desnuda y neta. Universalidad de simples formas de proporciones de armonías elementales en planos de color: elocuencia de cifra y signo."¹¹

Su pintura es sigilosamente estructurada por el geometrismo. La contraposición, o sea el contraste, crea como una exigencia propia, la necesidad de composición, el equilibrio de contrarios, la armonía de una totalidad que las contenga en la que se encuentran fuerzas diferentes, formas con un valor propio que deben llevarse entre sí. Para Rojo la realidad es destructible, y él establece las reglas de su propio juego, en el cual el orden que rige la realidad es alterado para originar otros nuevos, sintetizados en formas puras, inmediatas y directas, a veces texturas, que se asientan en el equilibrio y en la dirección del movimiento de los planos. Sus cuadros son, antes que nada y por encima de todo, objetos que nos hieren por el impacto directo, en ellos todas las soluciones son extremadamente profundas, sencillas. La imagen está ahí y no tenemos más que aceptarla o rechazarla.

10.- Juan García Ponce, *Nueve Pintores Mexicanos*, 1968, p. 39

11.- Luis Cardoza y Atagón, *Op. Cit.*, p. 102

"Rojo, que se remonta a la necesidad de la forma desnaturalizada y suficiente; no insinúa objeto alguno o exaltación alguna. La elocuencia severa de un signo escueto en un medio escueto, se basta a sí misma cabalmente".¹²

El signo más profundo en la pintura de Rojo: destruir para construir mediante la destrucción. Es por esto que sus obras no pueden ni quieren estar referidas más que ellas mismas. Su belleza es la que ellas hacen posible para sí mismas al entregárenos como el resultado del trabajo de Rojo. El pintor va y viene de una a otra dirección en busca de la pintura, y nos entrega sus respuestas como resultado de una gran búsqueda.

"La veta que Rojo explora esta hecha de armonías intuitivas o calculadas por sensibilidades para principios de las estructuras abstractas - proporciones, ritmos, contrastes - unidad y equilibrio. La forma conquista plena autonomía y más que lo original, lo originario".¹³

Los cuadros de Rojo, nos obligan a detenernos ante ellos y encontrar en ellos su valor, por que Rojo ha logrado poner en su obra, una armonía secreta que su propia existencia nace de pronto. Esta es, una de las virtudes más fácilmente reconocibles de la pintura del artista; No necesita explicación, esta presente y se muestra como un objeto cualquiera en el mundo.

Su obra, trabajada en series, abarca periodos marcados por la elección de varias constantes formales que Rojo bautiza como; Presagios, Señales, Negaciones, Recuerdos, México bajo la lluvia y Escenarios. Ninguna de estas etapas

es realista; Rojo ha trabajado bastante en las formas para encontrar una expresión geométrica.

La serie llamada "Presagios", realizada en 1956 - 1964; son cuadros figurativos en los que, sin embargo, la representación no es real. El pintor no busca la figura, sino darle a la figura un valor expresivo mediante la violencia, para que se muestre lo que la pintura puede hacer. Las figuras son insinuadas por los elementos geométricos. Estos cuadros se caracterizan, por estar rigurosamente estructurados con trazos recios e intensos contrastes de color.

Rojo nos da la explicación de este título, y nos dice, que los presagios son: los motivos de los relatos de los informantes indígenas de Sahagún, los cuales se refieren a los presagios que anunciaron la llegada de los conquistadores españoles. El título parece indicar una pintura con tema o con alguna historia. Pero el hecho de que estos cuadros tengan motivos, no implica que la pintura tenga alguna intención literaria o conceptual. Estos cuadros no intentan representar o expresar de ninguna manera el mundo visible sino que se abren a posibilidades ajenas a las características específicas de lo representado, mostrándonos más allá de las figuras en ellos contenidas, un mundo de imaginación creadora que rebasa y niega el mundo de las apariencias. Aunque de ninguna manera podríamos llamar casual la elección del tema exterior de los presagios, debemos advertir en ellos la presencia de fuerzas que, aunque contenidas en el tema, los

12.- *Ibid.*, p. 104

13.- *Ibidem.*

superan.

Ahora hablaremos de Señales. Una serie que realiza en la segunda mitad de los sesenta, Rojo logra un proceso de depuración en su pintura. Las "marcas" que a veces tienen la forma de un triángulo y otras de un trapecio o de un hexágono, sorprenden en cada fragmento por la riqueza de su composición, su colorido y su textura. Esto es lo que determinan a los cuadros con respecto al todo.

En estos cuadros los signos, las señales que crean las obras de Vicente Rojo, se muestran dentro de la realidad material del cuadro para darle vida a esa materia llena de tensión creada por el artista, por su difícil forma, y hacer que en ello se haga presente la verdad de la pintura.

"Señales muestra, sin duda, un desenvolvimiento de la rica imaginación "señalística" de Rojo. La prueba máxima de tal riqueza, nos la ofrece el objeto titulado "Artefacto" de 1969, cuyas señales, en sí gráficas y logotípos, cubren sendas superficies de madera que, a manera de libros de bolsillo, reposan en una arca para su exhibición."¹⁴

Para quien desee estudiar la obra del pintor le resultará de enorme utilidad conocer el "Artefacto" pues éste le mostrará como Vicente Rojo puede partir de una forma elegida al azar y darle un tratamiento que destruye su origen meramente decorativo.

"Negaciones" es el título que Rojo da a una serie de cuadros, que obtienen su centro y su motivo en la obsesiva repetición de un signo arbitra-

mente elegido. Es imposible llegar al significado de este signo fuera de sí mismo. Su contenido es emocional y su sentido original.

Rojo se siente orillado a una mayor simplificación y ordenamiento, hace su obra más gráfica que pictórica. Y así llega a la serie llamada "Negaciones", con una T como forma única. El color ilumina la letra y ésta acentúa la simetría en las obras. Siendo la T una de las letras más geométricas y arquitectónicas. Vicente Rojo, éste artista tan peculiar, con su imaginación gráfica y durante más de 5 años, realiza una inagotable serie de tes, pasando de simples a complicadas. Muchas de ellas se confunden con el contorno de una acumulación de signos en rigurosa sucesión. Esta acumulación engendra una T y al mismo tiempo, la niega al separarse de nuestra percepción. Las tes oscilan entre la gráfica y la pintura. A veces, estas tes constan de 8 elementos breves y coloreados o de 5 orificios en una superficie.

Los espectadores entramos en un juego en el que imaginariamente armamos y desarmamos la T. Estos cuadros de Rojo tienen como propósito ser invisibles. Los cuadros están ahí y todos los podemos ver. Y sin embargo, esos cuadros niegan nuestra facultad de verlos.

Llegamos a la serie llamada "Recuerdos" cuadros que realiza de 1976 a 1979, en los que Rojo retorna a la expresividad pictórica, después de su larga búsqueda en los confines gráficos de la pintura. Pero no se trata de una regresión, sino que Rojo retoma, los trazos libres y los colores

14.- Juan Acha, *Señales, Negaciones y Recuerdos*. 1978. p. 72

austeros de su serie llamada "Señales", para formar un cuadrado que actúa como recuadrado de la superficie pictórica. Ahora el cuadrado o la superposición de cuadros, son las formas principales. Vemos un espacio simétricamente dividido en muchos, por la repetición de puntos y líneas, que por el momento del espacio adquieren primacía sobre él.

Para Rojo, esos "Recuerdos" son la historia personal de su infancia, visiones de su niñez que se convierten en obsesiones. Rojo nos dice: Cuando recobro mi infancia, no recobro un paisaje cuajado de florecitas sino de espectros.

Hemos hablado ya de "Presagios", "Señales", "Negaciones", "Recuerdos", hablemos ahora de "México bajo la lluvia"; serie que realiza de 1980 a 1989.

"Vicente Rojo en ésta etapa nos muestra un grupo de cuadros del mismo formato y de una inagotable riqueza dentro de su buscada rigidez que le permite todos los cambios y divagaciones sin perder en ningún momento su fidelidad a la idea o a la intuición primaria que se encuentra detrás de ellos. Se trata, claro está, de llegar, mediante un puro e incommunicable proceso personal, hasta el encuentro de una forma que le permita al pintor moverse dentro de ella sin que esa forma limite su libertad sino que, al contrario, se convierta en el cauce dentro del cual puede moverse arbitrariamente".¹⁵

Esta serie que tiene por título "México bajo la lluvia" no es más que "México bajo la lluvia" visto por Rojo, de la misma manera que lo eran

los "Recuerdos", "Negaciones" y "Señales". En "México bajo la lluvia" el efecto cuando vemos las obras de lejos es uno, y es otro cuando las apreciamos de cerca. Se trata, de una engañosa verdad o de un verdadero engaño.

Estas obras se construyen por pequeños fragmentos, que van creando diagonales mediante las cuales se construyen cuadros, y estos encierran otros cuadros y así sucesivamente. Repetición dentro de repetición y nueva repetición dentro de la repetición y más repeticiones, que nos dan por resultado un gran cuadro.

No como una culminación sino como la más reciente etapa de una gran obra, Vicente Rojo nos muestra una serie de cuadros a los que denomina "Escenarios", serie que comienza a pintar en 1989.

Hablando de Escenarios, Vicente Rojo sigue guardando una fidelidad al formato cuadrado; En ésta serie de cuadros podría hablarse de una doble red en cada cuadro; la que conocemos en sus obras anteriores, y otra, mucha más libre y suelta, que del modo más espontáneo se va tejiendo con las tintas y la pintura con una gran libertad, esto da por resultado, un delicado equilibrio entre una solución formal estática, y un arrebató en el uso del color y la textura.

Un rasgo que llama la atención de ésta serie, es la elección de un tema (Pirámides, estelas, volcans); pero esto es relativo, puesto que Rojo escoje su tema tanto como es elegido por él.

"Escenarios" de Vicente Rojo son prueba de que lo inexistente existe; y de que es posible ver lo

15. Juan García Ponce, *Vicente Rojo: México bajo la lluvia*, 1984, p.40

invisible. Porque en la lenta batalla contra el desorden, se impone momentáneamente el orden y consigue reinar en toda forma la armonía, aunque sea por un instante.

En estos "Escenarios" podríamos decir que escuchamos la música después de la lluvia, ahora se vuelven a entretener con visible e invisible geometría, las formas fuertes y los colores misteriosos.

En resumen general, cabe decir que la sucesión de todas estas series, reflejan fielmente la situación actual de arte, en cuanto a la transformación que requiere y al problema de establecer cuáles elementos conservar y cuáles desechar; si el artista debe entregarse a las novedades o combinarlas con el espíritu del pasado.

Al recorrer su trayectoria vamos contemplando su coherencia. Cada una de sus obras es una respuesta directa a sus encuentros anteriores, no es difícil advertir que su pasión por recoger y expresar la esencia misma de la materia es una de las constantes que atraviesan todos sus cuadros, partiendo de su etapa figurativa hasta su más estricto período de abstracción. Rojo pone en actividad, a la materia. De ahí su renuncia casi total a las posibilidades de composición. Esto fue haciendo su obra cada vez más simple, más limitada a lo esencial, para abrirle paso a otras necesidades. Esta rebelión es la que mejor explica el carácter de la súbita transformación de la obra de Rojo.

"La pintura de Rojo, siempre fiel a su lógica interna, ha seguido el camino natural que lleva

de la liberación de la materia, mediante la expresión de su energía interior a la contemplación de la materia".¹⁶

"En el arte es primordial, Vicente Rojo es inconfundible. Su carácter es tan estricto como lúdico. Su ser mismo. Su emoción se impone con severidad".¹⁷

Vicente Rojo, aparte de ser un gran pintor, es un gran escultor y es considerado el mejor diseñador gráfico de México. Puesto que paralelamente a su obra pictórica, Rojo nos ilustra con una vasta obra gráfica, la trayectoria que ha seguido hacia una obsesiva simplificación de formas." A través de su obra, podemos observar el desarrollo del diseño gráfico en las instituciones culturales más importantes de nuestro país. En ella se suceden revistas, suplementos culturales, libros de arte, portadas para volúmenes de todos los géneros literarios, logotipos, carteles, diarios, libros - objeto, que dan fe de la versatilidad del talento de Rojo para crear códigos de comunicación".¹⁸

El diseño de Rojo nos propone una forma de resolver la circulación de ideas de manera concisa y clara, partiendo de un mínimo de recursos técnicos.

La dualidad gráfica - pintura, estará en permanente colisión y unidad, y reflejando la vida profesional de Rojo y la sensibilidad de nuestro tiempo.

"La presencia y los trabajos de Vicente Rojo han conseguido que tantas cosas en México tengan ahora sentido y belleza, nobleza y dirección".¹⁹

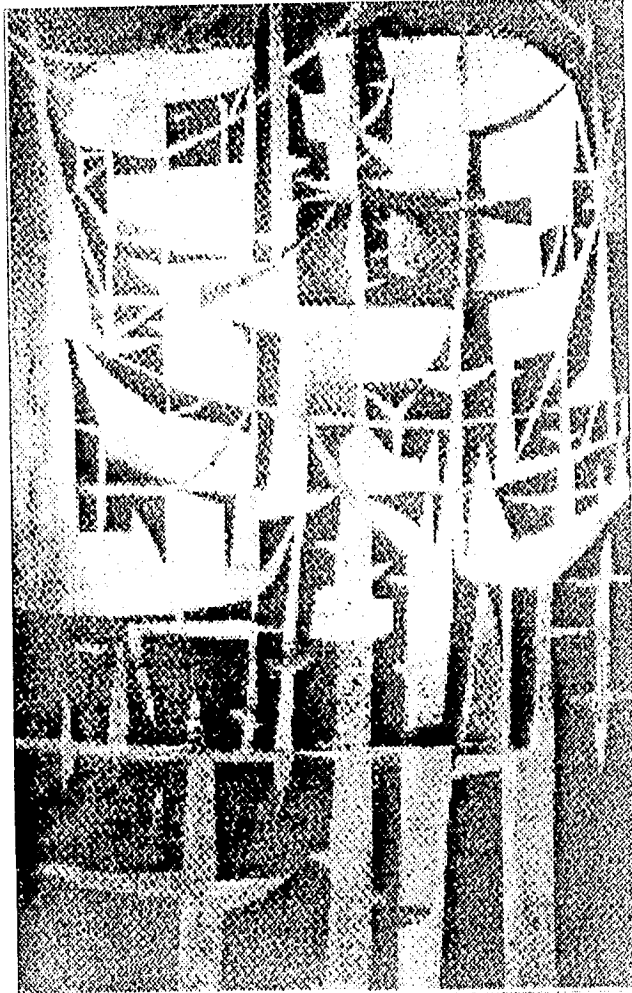
16.- Juan García Ponce, *Nueve Pintores...* Op. cit., p. 39

17.- Luis Cardoza y Aragón, *Ojo y Voz*, 1978, p. 78

18.- Vicente Rojo, *Cuarenta años de Diseño Gráfico*, 1990, p.7

19.- *Ibid*, p.77

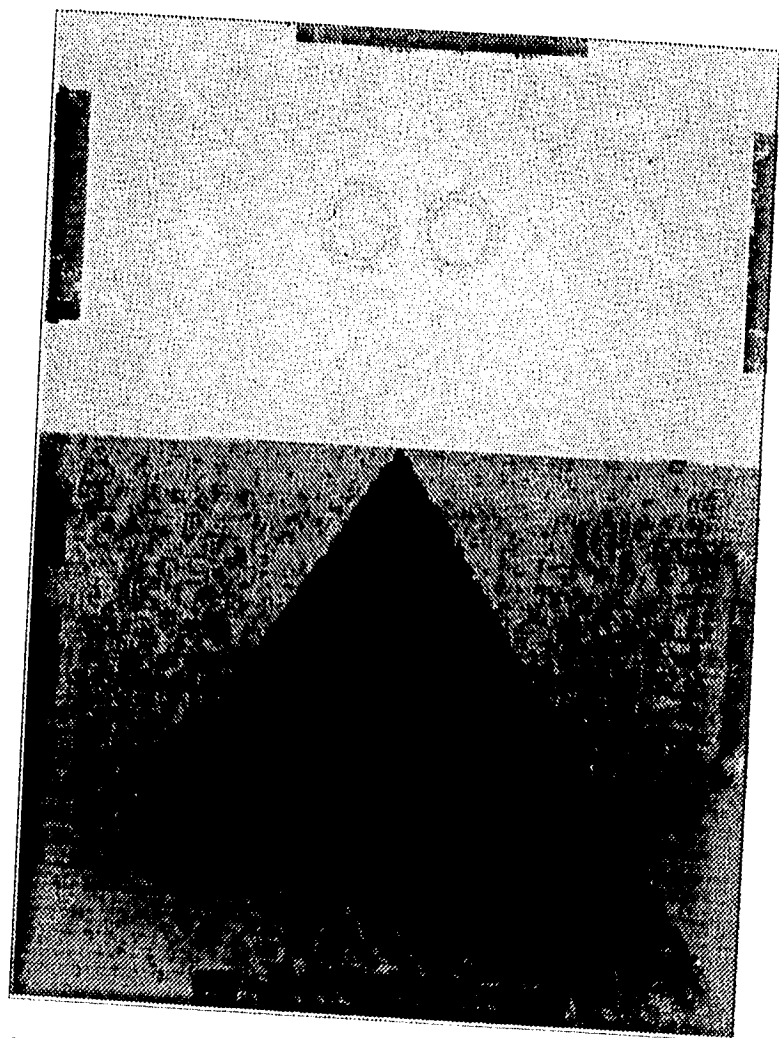

Presagios <: El fuego, II >>, 1959

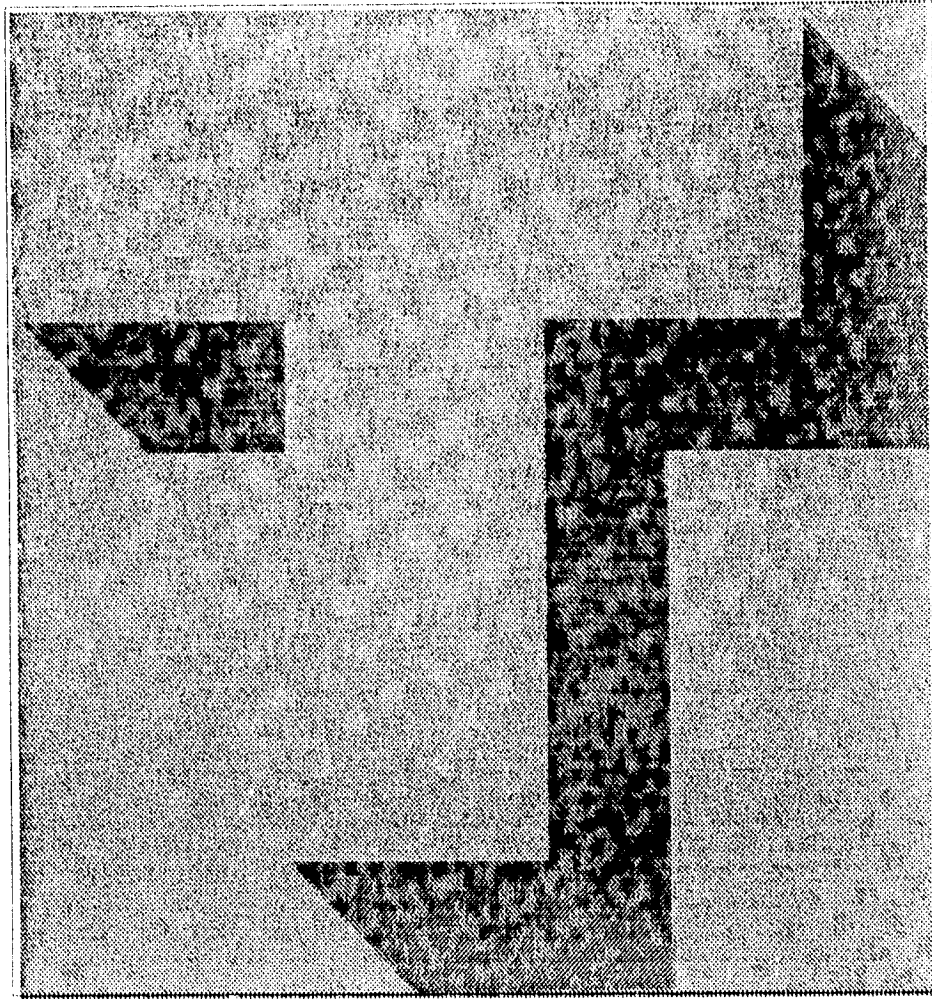
Fotografía de La Luz, 1990

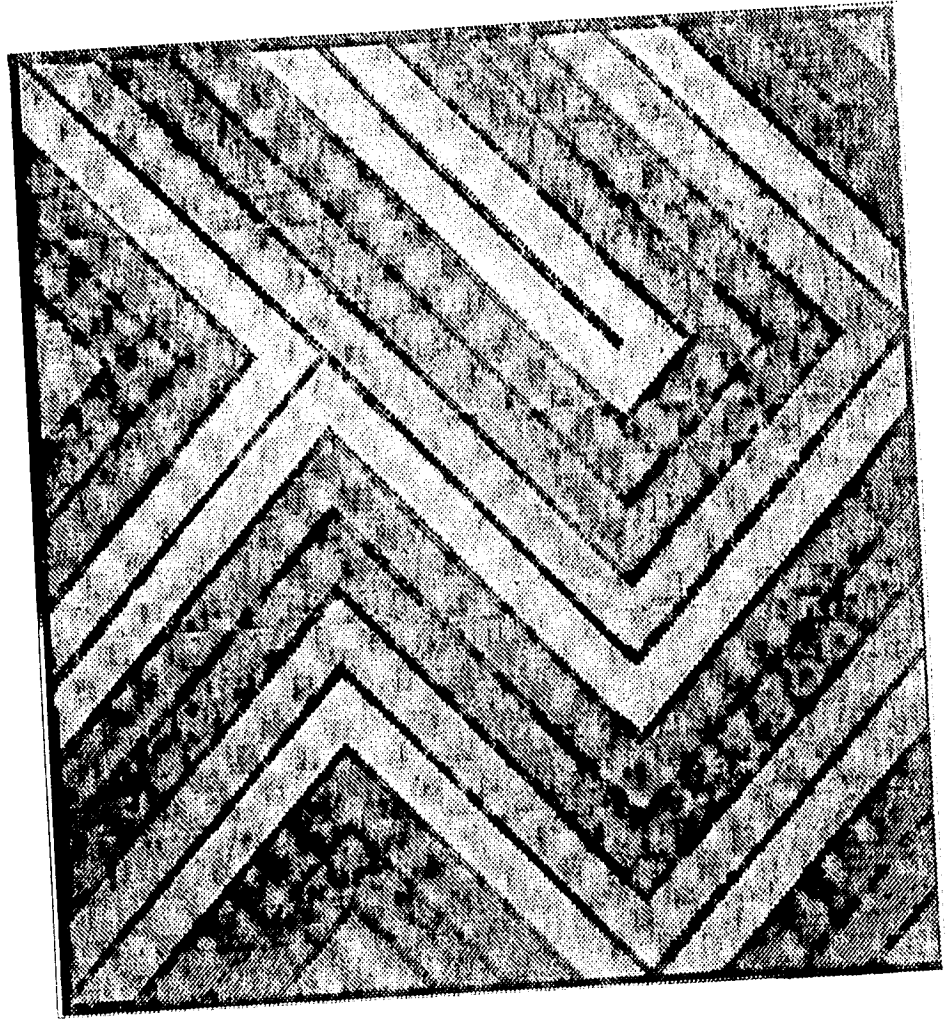
Señales: << Icono XXI >>, 1964.

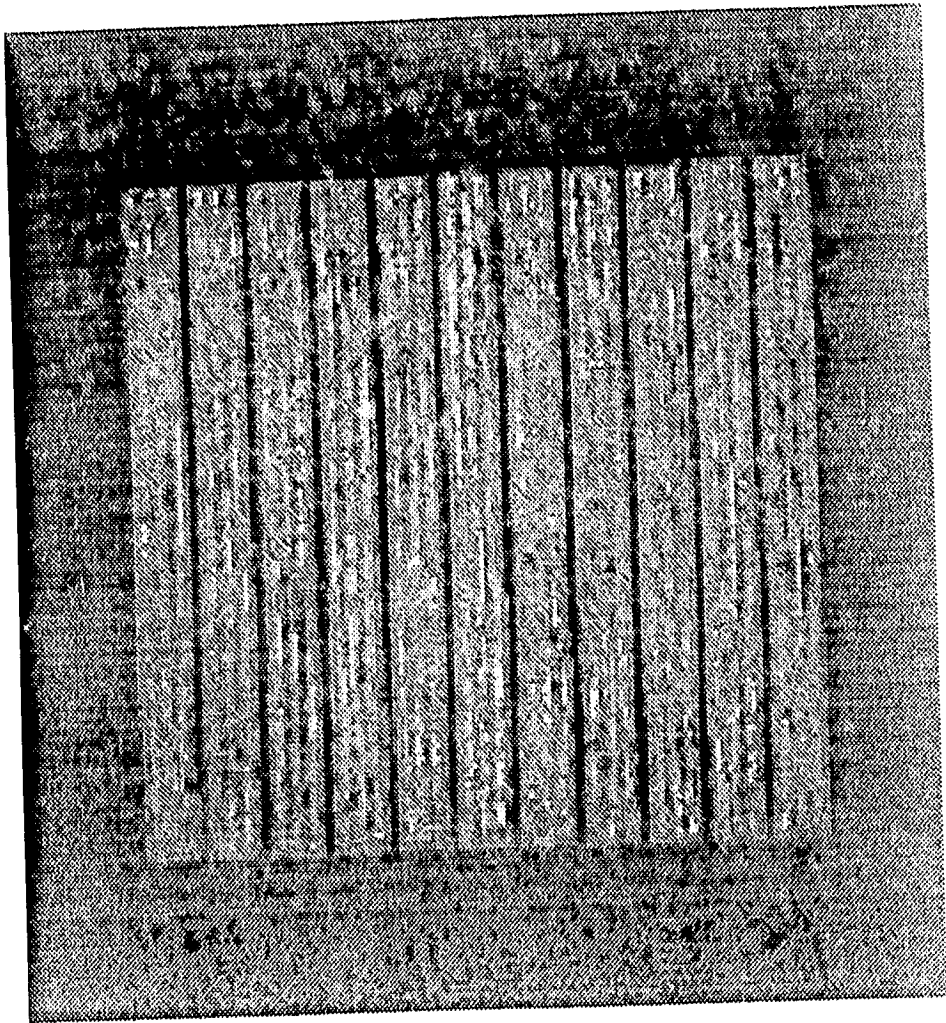
Señales: << Icono XX >>, 1964.

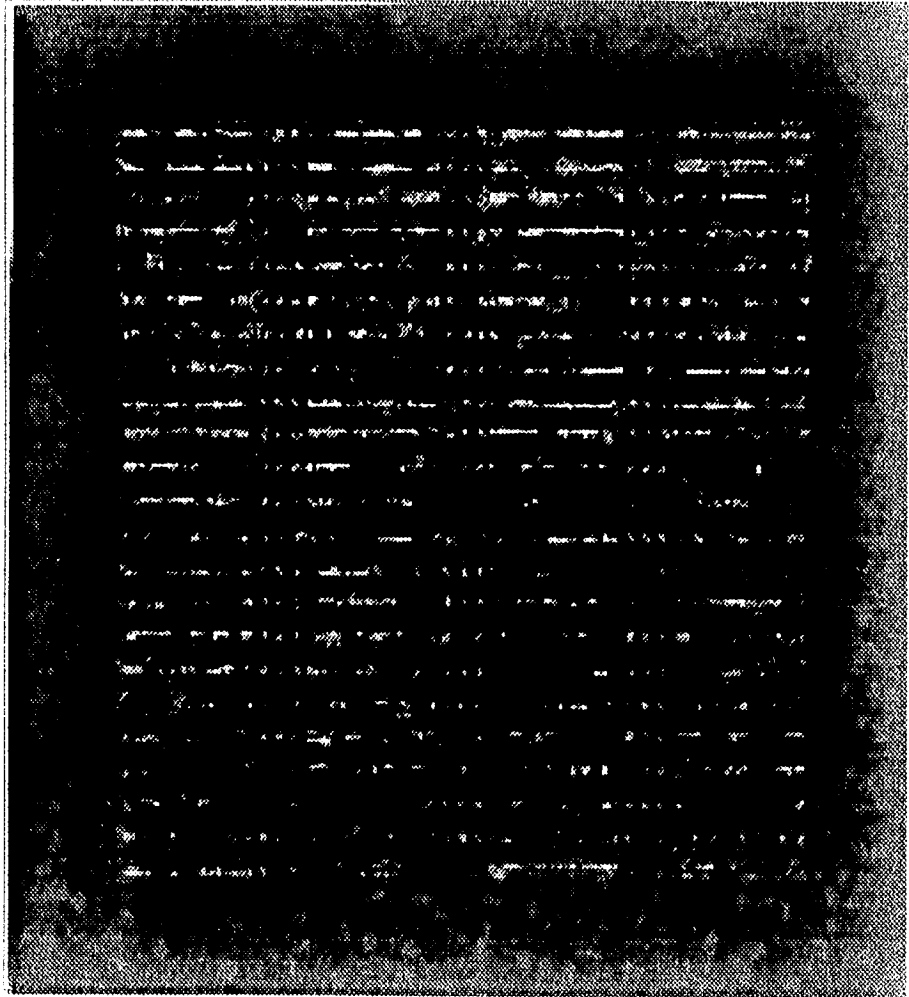
Negaciones. <<Negación 12 >>, 1973

Negaciones: <<Negación 16 >>, 1973

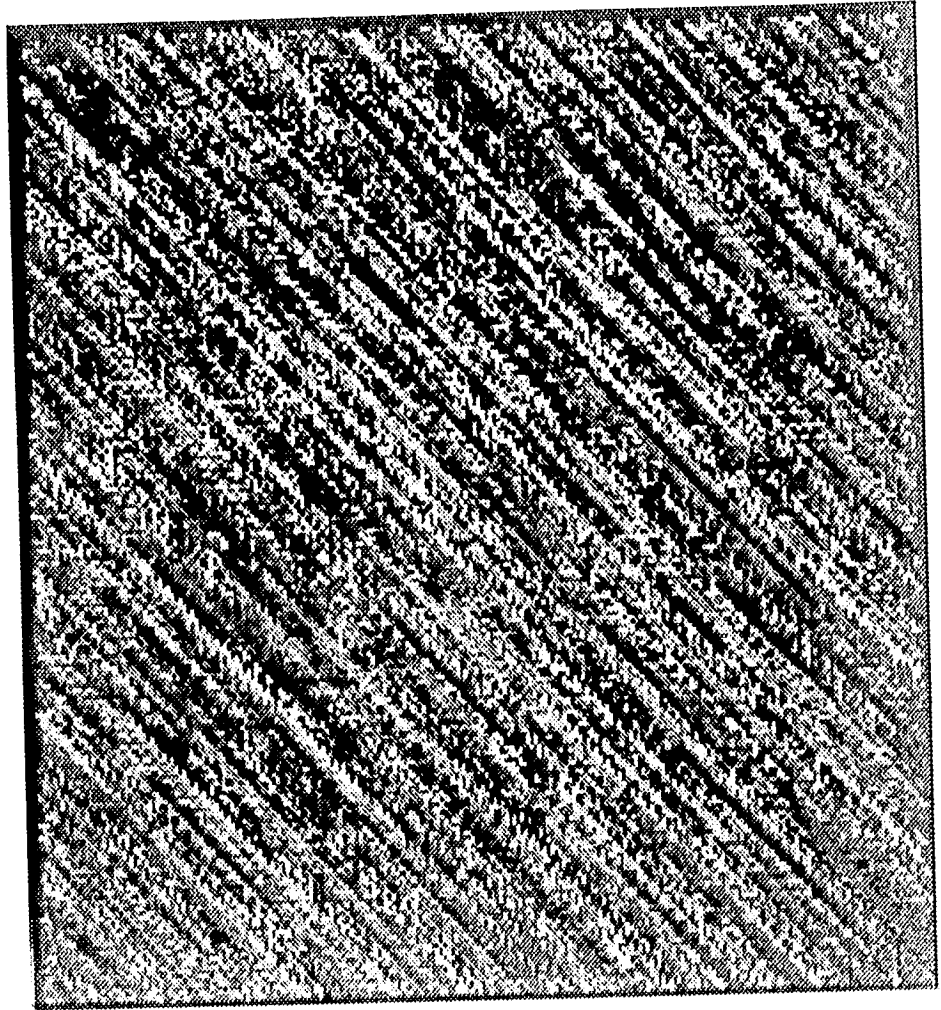

Recuerdos << Recuerdo 1414 >>, 1979

Recuerdos, ss. Revuende 1416 ss, 1979

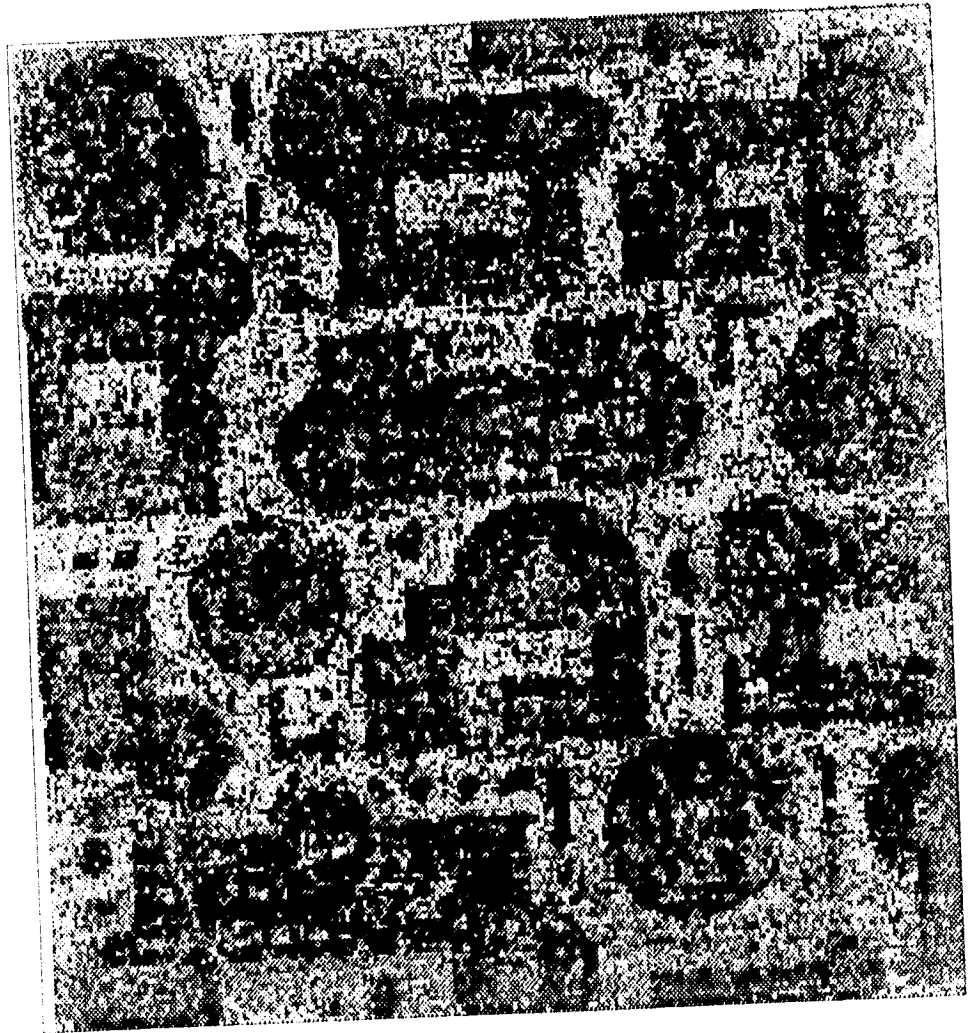

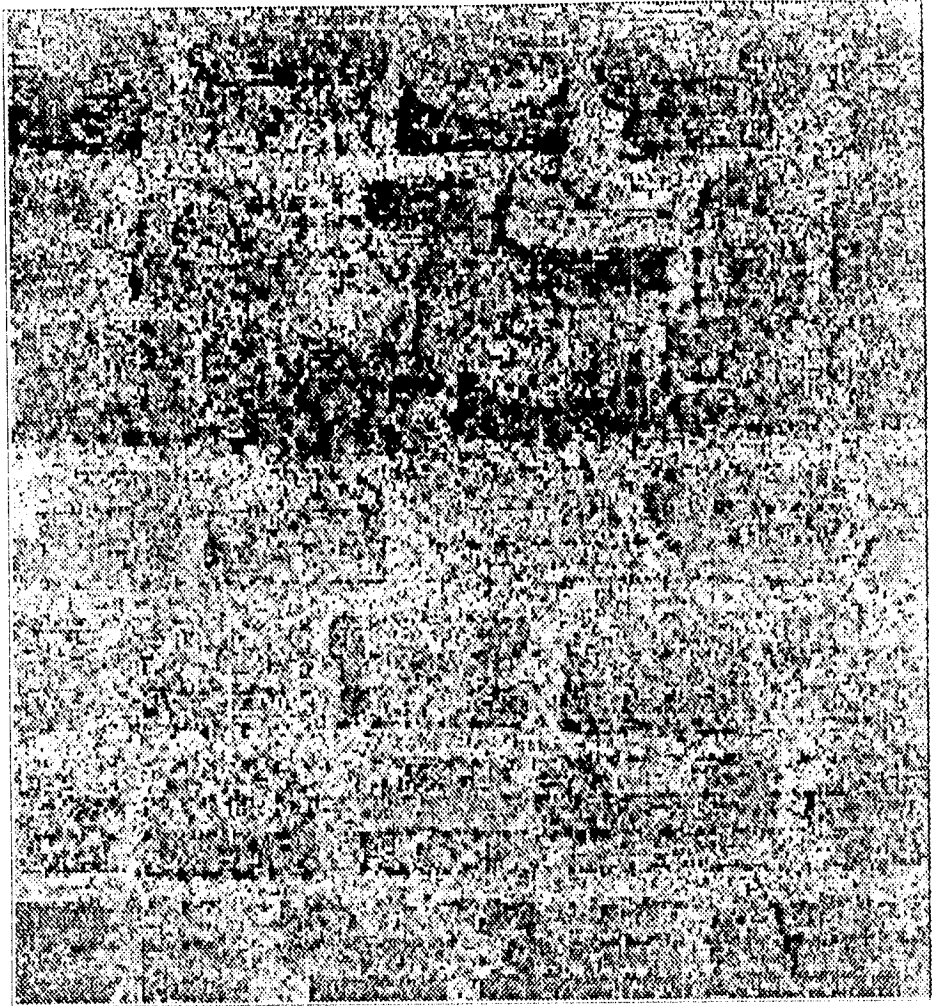
Mexico bajo la lluvia << México bajo la lluvia 199 >>, 1983

México bajo la lluvia: << México bajo la lluvia 146 >>, 1983.

Escenarios: << Escenario con mancha roja >>, 1993

Escenarios: << Escenario doble >>, 1993

1.4 Trayectoria Artística*

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1958	Galería Proteo, México, D.F.	Casa de la Cultura, Juclután, Oax. México.
1959	Galería Proteo, México, D.F.	Escuelas de Artes, Oaxaca, Oax., México.
1961	Galería Proteo, México, D.F. Washington Federal, Miami, Florida, EUA.	Centro de Arte Moderno, Guadalajara, Jalisco, México. Universidad de las Américas, Chohula, Puebla.
1962	Galería Proteo, México, D.F.	1974 Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, México.
1963	Casa del Lago, México D.F.	Galería Arte y Libros, Monterrey, N.L., México.
1964	Galería Leonart, Barcelona, España. Galería Nebli, Madrid, España.	Galería Ponce, Madrid, España.
1965	Galería Juan Martín, México D.F. Casa del Lago, México D.F.	1975 Galería Juan Martín, México, D.F. Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco, México.
1966	Casa de las Américas, La Habana, Cuba. Galería Juan Martín, México D.F.	1976 Escuela Nacional de Artes Plásticas, México, D.F.
1967	Museo de Arte Moderno, Bogotá, Co- lombia. Galería Juan Martín, México D.F.	1977 Galería Juan Martín, México, D.F. Galería San Diego, Bogotá, Colombia.
1969	Our Lady Of the Lake College, San Antonio, Texas, EUA. Galería Juan Martín, México, D.F. Musco de Artes Plásticas, Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, México.	1978 University Art Museum, The University Of Texax, Austin, Texas, EUA.
1970	Instituto Politécnico Nacional, Méxi- co, D.F.	1979 Galería Juan Martín, México, D.F. Galería Miró, Monterrey, N.L., Méxi- co.
1971	Galería Juan Martín, México, D.F. Casa de la Cultura, Guadalajara, Jalisco, México.	1980 Instituto Panameño de Arte, Panamá.
1972	Galería Juan Martín, México, D.F.	1981 Museo de Arte Moderno, INBA, Méxi- co, D.F.
1973	Museo Universitario de Ciencias y Arte, UNAM, México, D.F. Galería Juan Martín, México, D.F. Casa del Lago, México, D.F.	1984 Exposición Itinerante. "Ejercicios", Casa de la Cultura "Enrique Ramírez y Ramirez", México, D.F. Museo del Palacio de Bellas Artes, México, D.F.

1985	Delegación de Cuajimalpa de Morelos, México, D.F.	México, D.F.
	Foro Cultural Contreras, México, D.F.	1989
	Biblioteca Nacional en Madrid, España.	Galería Juan Martín, México, D.F.
		Galería López Quiroga, México, D.F.
	Foro Cultural Azcapotzalco, México, D.F.	1990
		Galería Soledad Lorenzo, Madrid, España.
	Galería Antonio Machón, Madrid, España.	1991
	Galería Azul, Guadalajara, México.	Galería Juan Martín, México, D.F.
	Galería Arte Actual Mexicano, Monterrey, México.	Galería Expositum, México, D.F.
1986	Galería Juan Martín, México, D.F.	Galería Universitaria Aristos, México, D.F.
1987	Galería Azul, Guadalajara, México.	Museo de Arte Moderno, Toluca, D.F.
	Galería Joan Prats, Barcelona, España.	1992
	Galería Soledad Lorenzo, Madrid, España.	Museo Nacional de la Estampa, México, D.F.
		Biblioteca de México, México, D.F.
	Centro Cultural Tijuana, México.	Jardín Borda, Cuernavaca, México
1988	Universidad Tecnológica de México,	Pabellón Mudéjar, Sevilla, España.
		Museo Biblioteca Pape, Monclova, Coah.
		1993
		Museo Amparo, Puebla, México.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1958 Art Mexicain Contemporain, Salon Comparaisons, Musée D'Art Moderne de la Ville de Paris, Francia.
- 1960 II Bienal Internacional, México, D.F.
Pan American Exhibition, Museum of Art, Birmingham, E.U.A.
- 1961 VI Bienal, Sao Paulo, Brasil.
VI Bienal, Tokio, Japón.
II Bienal Jóvenes, París, Francia.
"El Retrato Mexicano Contemporáneo", Museo de Arte Moderno, INBA, México, D.F.
- 1963 "Pintura Contemporánea de México", Tokio Japón.
- 1964 "El Dibujo Mexicano de 1847 a Nuestros Días", Instituto Nacional de Bellas Artes, Departamento de Artes Plásticas, México, D.F.
IV Bienal de Jóvenes de París, Francia.
- 1966 "Autorretrato y Obra", Museo de Arte Moderno, INBA, México, D.F.
"Confrontación 66", Palacio de Bellas Artes, INBA, México, D.F.
"México: The New Generation", Gallery of Fine Arts, San Diego, California, EUA.
Portland Art Museum.
University of Nebraska Art Museum, Nebraska, Ill., EUA.
The University Art Museum of Texas, Austin, Texas, EUA.
- 1967 "Expo 67", Pabellón de México, Montreal, Canadá.
"Tendencias del Arte Abstracto en México", Museo Universitario de Ciencias y Artes, UNAM, México, D. F.
- 1968 I. Trienal de la India, Nueva Delhi.
Salón Independiente 68, México, D.F.
Hemisferia, Pabellón de México en San Antonio, Texas, EUA.
- 1969 Salón Independiente 69, México, D.F.
- 1970 "Seguí, Saura, Rojo, Frasconi", Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
"Young Mexicans", Center for Interamerican Relations, Nueva York, N.Y., EUA.
Salón Independiente 70, México, D.F.
- 1972 Bienal Coltejer, Medellín, Colombia.
- 1973 "Fifteen of México's Artists", Pohenix Art Museum, Phoenix, Arizona, EUA.
- 1974 "Arte Mexicano Contemporáneo", Museos Nacionales de Arte Moderno de Tokio y Kioto, Japón.
- 1975 "Twelve Latin American Artists", The University of Texas, EUA.
- 1976 "Creadores Latinoamericanos Contemporáneos", Museo de Arte Moderno, INBA, México, D.F.
"El Geometrismo Mexicano: Una tendencia actual", Museo de Arte Moderno, INBA, México, D.F.
- 1978 "América Latina- geometría sensible", Museo de Arte Moderno Río de Janeiro, Brasil.
Primer Encuentro Iberoamericano,

- Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela.
- 1979 "Fiesta de la Letra", Barcelona, España.
- "Arte y Objeto Tane", Museo de Arte Moderno, INBA, México, D.F.
- 1980 "20 Pintores Contemporáneos Mexicanos", Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
- "Travesía de la Escritura", Museo Carrillo Gil, INBA, México D.F.
- "Peintres Contemporains du Mexique", Musée Picasso, Antibes, Francia.
- 1981 Feria Internacional de Arte, Estocolmo, Suecia.
- "Mexique D'Hier et D'Aujourd'hui", Musée du Petit Palais, París, Francia.
- Exposición Inaugural del Museo Rufino Tamayo, México, D.F.
- 1982 "El Lenguaje Abstracto en México", Museo de Arte Moderno, INBA, México.
- "Homenaje a Juan García Ponce", Galería Juan Martín México, D.F.
- "Contemporary Painters Of México", Security Pacific National Bank, Los Angeles, Cal. EUA
- "Pintores Mexicanos surgidos en el tercer cuarto del Siglo XX", Festival Internacional Cervantino, Guanajuato, México.
- 1983 "Pintado en México", Fundación Banco Exterior de España, Madrid, España.
- "Los Artistas Celebran a Orozco" Museo del Palacio de Bellas Artes, México D.F.
- 1985 "Mexiko 1900 - Tals Konst", Estocolmo Suecia.
- "Un Diálogo Plástico en la Ciudad de México", Galería Metropolitana, México, D.F.
- "Mexican Art", The Museum of Modern Art, Saitama, Japón.
- 1986 "Confrontación 86", Museo del Palacio de Bellas Artes, México, D.F.
- II Bienal de La Habana, La Habana, Cuba.
- 1987 Imagen de México, Schirn Kunsthalle, Francfort. Abstract Visions, Museum of Contemporary Hispanic Art, Nueva York
- 1988 VIII Salón de los 16, Museo de Arte Contemporáneo, Madrid, España.
- Ruptura, 1952 - 1965, Museo Carrillo Gil, México, D.F.
- 1989 Rojo, Soriano y Toledo, Galería Azul, Guadalajara, México.
- 1990 Octavio Paz, Los privilegios de la vista, Centro Cultural Arte Contemporáneo, México, D.F.
- México Painting. 1950-1980, IBM Gallery of Art and Science, Nueva York.
- A México. Homenaje de Catalunya a México.
- Palau Robert, Barcelona.
- Segundo Encuentro Internacional de Escultores, Museo Universitario de Ciencias y Arte, México, D.F.
- 1991 Mexican Painting: The Contemporary Master, Iturralde, Gallery, Los Angeles.
- A México. Homenaje de Cataluña a México, Museo de Monterrey, Nuevo León y

Museo de Arte Moderno, México, D.F.
1992 Four Decades after the Muralists,
Kimberly Gallery, Washington.
La colección de pintura mexicana de
Jacques y Natasha Gelman, Centro Cultural Arte

Contemporáneo, México, D.F.
México: Mito y magia, Charlottenborg,
Copenague.
1993 Pasado y presente del Centro Histó-
rico, Palacio de Iturbide, México, D.F.

* *Vid.*, Sofia Urrutia, *Op. cit.*, Vol.1-2.

Capítulo II

Bitácora de trabajo

Para realizar este trabajo, fue necesaria una búsqueda exhaustiva de material de apoyo en diversas fuentes como: Bibliotecas, Museos, y Galerías de Arte.

Por citar algunas de las más importantes fuentes nombraré:

Biblioteca de Ciudad Universitaria (Central)

Apoyo para plantear el primer punto así como para almacenar información para el desarrollo de los demás puntos.

Biblioteca de la ENAP

Información para complementar el punto de la Pintura de Vicente Rojo, y apoyo para algunas de las tomas fotográficas.

Biblioteca de las Artes (CNA)

Es una de las fuentes que me brindo más apoyo, ya que se encuentra una investigación completa del CENIDIAP, en la cual me base para desarrollar casi todos los puntos de la tesis, además de tomar la gran mayoría de las diapositivas por el extenso material de catálogos de Vicente Rojo.

Museo de Arte Moderno (Biblioteca de Museo)

Apoyo en tomas fotográficas.

Galería Juan Martín

Apoyo definitivo para el reforzamiento de los puntos planteados así como el de las tomas fotográficas.

Guía de estudio

Antecedentes de la pintura contemporánea en México

"El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser".

Un artista al expresarse, nos hacer ver, a través de sus obras, cuestiones nuevas de la realidad, que son descubiertas por la emoción que nos provocan. Todo arte cambia según los tiempos, pero un artista debe mirar hacia el pasado, para saber donde se encuentra y de ahí tener un punto de partida.

Los nuevos artistas tienen la obligación de conocer y comprender a nuestros antepasados, porque negarlos es negarse a sí mismos.

"Como todas las creaciones humanas, el arte es temporal e histórico, pero estando en la historia esta también antes que ella: la trasciende. Una vez que existe en tanto que obra, su inmovilidad vence al tiempo, encuentra naturalmente un eco de eternidad".

México tiene una larga tradición en el campo de la creación artística, de a lo menos veinte siglos.

"Al acercarnos a la pintura más actual. En ella reinan la ponderación, el equilibrio, la sinceridad, el afán de crear con novedad y calidad. Es arte auténtico, de varias direcciones de creadores con personalidad. ¿Influencias? ¿Relaciones con otras corrientes de nuestros días, con otros artistas?".

Este nuevo arte tiene un poder singular para aterrarnos, para sugerirnos, para determinarnos, en instantes en los que, las interpretaciones, son pretextos para comprender que es la obra pro-

ducio de un artista.

El arte contemporáneo es, una vuelta a los orígenes, es un movimiento histórico que se revela contra lo establecido para darle un giro a la historia, queriendo ser un recomienzo. La pintura contemporánea es producto de una necesidad de violencia en contra de la imagen que debe hacer que la pintura cree sus propios valores y se coloque como el punto de referencia en el que éstos deben aparecer en vez de tomarlos de una realidad exterior a la que ella provoca.

Por la necesidad cambiante, según es el marco histórico, surgieron multitud de estilos individualistas; diferentes maneras de ser del arte que responden a una necesidad de comunicación entre los hombres, un impulso de crear, no solo actos de belleza tradicional sino lo contrario, obras que reflejen las situaciones y las vivencias de nuestro trágico acontecer.

Biografía Vicente Rojo

"Nace en Barcelona, un 15 de marzo de 1932, ciudad en la que hizo estudios de escultura y cerámica.

En 1949 llega a México donde estudia pintura y realiza durante más de cuarenta años una extensa obra como pintor, diseñador gráfico, y en fechas recientes como escultor.

Rojo es el precursor, y es el continuador y es el renovador. El gusto esencial, el tacto y el rigor en la aplicación del estilo, son características personales que el ha convertido en aportaciones a nuestro desarrollo cultural."

La pintura de Vicente Rojo

En el arte mexicano de nuestros días, la pintura de Vicente Rojo, es una de las más distinguidas, en los sentidos más amplios y estrictos de la palabra.

Rojo es un ejemplar único, que sólo puede verse en el marco de su oficio, por contraposición, acentuando su individualidad. Un artista auténtico, cuya obra no se encuentra dentro de la cultura, sino que entra a ella como aportación personal abriéndose nuevos caminos y enriqueciendo sus posibilidades.

En las obras de Rojo, destaca un gran desprecio por la imagen como forma de belleza. Acercarse a ellas tratando de adecuarlas a los conceptos ya establecidos resulta imposible. Sus obras se caracterizan por un rompimiento cada vez más radical, con el concepto tradicional de belleza. Este artista se ha decidido a romper con las tradiciones, inclusive con las de sí mismo, y a sugerir algo con la mayor economía de elementos; sus obras van en efectos violentos o en otros finísimos.

Su pintura es sigilosamente estructurada por el geometrismo. La contraposición, o sea el contraste, crea como una exigencia propia, la necesidad de composición, el equilibrio de contrarios, la armonía de una totalidad que las contenga en la que se encuentran fuerzas diferentes, formas con un valor propio que deben llevarse entre sí.

El signo más profundo en la pintura de Rojo: destruir para construir mediante la destrucción.

Es por esto que sus obras no pueden ni quieren estar referidas más que ellas mismas. Su belleza es la que ellas hacen posible para sí mismas al entregárenos como el resultado del trabajo de Rojo. El pintor va y viene de una a otra dirección en busca de la pintura, y nos entrega sus respuestas como resultado de una gran búsqueda.

Los cuadros de Rojo, nos obligan a detenernos ante ellos y encontrar en ellos su valor, por que Rojo ha logrado poner en su obra, una armonía secreta que su propia existencia nace de pronto. Esta es, una de las virtudes más fácilmente reconocibles de la pintura del artista; No necesita explicación, esta presente y se muestra como un objeto cualquiera en el mundo.

Su obra, trabajada en series, abarca periodos marcados por la elección de varias constantes formales que Rojo bautiza como; Presagios, Señales, Negaciones, Recuerdos, México bajo la lluvia y Escenarios. Ninguna de estas etapas es realista; Rojo ha trabajado bastante en las formas para encontrar una expresión geométrica.

La serie llamada "Presagios", realizada en 1956 - 1964; son cuadros figurativos en los que, sin embargo, la representación no es real. El pintor no busca la figura, sino darle a la figura un valor expresivo mediante la violencia, para que se muestre lo que la pintura puede hacer. Las figuras son insinuadas por los elementos geométricos. Estos cuadros se caracterizan, por estar rigurosamente estructurados con trazos recios e intensos contrastes de color.

El título parece indicar una pintura con tema o con alguna historia. Pero el hecho de que estos cuadros tengan motivos, no implica que la pintura tenga alguna intención literaria o conceptual. Estos cuadros no intentan representar o expresar de ninguna manera el mundo visible. Sino que se abren a posibilidades ajenas a las características específicas de lo representado, mostrándonos más allá de las figuras en ellos contenidas, un mundo de imaginación creadora que rebasa y niega el mundo de las apariencias. Ahora hablaremos de Señales. Una serie que realiza en la segunda mitad de los sesenta, Rojo logra un proceso de depuración en su pintura. Las "marcas" que a veces tienen la forma de un triángulo y otras de un trapecio o de un hexágono, sorprenden en cada fragmento por la riqueza de su composición, su colorido y su textura. Esto es lo que determinan a los cuadros con respecto al todo.

"Señales muestra, sin duda, un desenvolvimiento de la rica imaginación "señalística" de Rojo. La prueba máxima de tal riqueza, nos la ofrece el objeto titulado "Artefacto" de 1969, cuyas señales, en sí gráficas y logotípos, cubren sendas superficies de madera que, a manera de libros de bolsillo, reposan en una amazona para su exhibición."

"Negaciones" es el título que Rojo da a una serie de cuadros, que obtienen su centro y su motivo en la obsesiva repetición de un signo arbitrariamente elegido. Es imposible llegar al significado de este signo fuera de sí mismo. Su contenido

es emocional y su sentido original.

Rojo se siente orillado a una mayor simplificación y ordenamiento, hace su obra más gráfica que pictórica. Y así llega a la serie llamada "Negaciones", con una T como forma única. El color ilumina la letra y ésta acentúa la simetría en las obras. Siendo la T una de las letras más geométricas y arquitectónicas. Vicente Rojo, éste artista tan peculiar, con su imaginación gráfica y durante más de 5 años, realiza una inagotable serie de tes, pasando de simples a complicadas. Muchas de ellas se confunden con el contorno de una acumulación de signos en rigurosa sucesión. Esta acumulación engendra una T y al mismo tiempo, la niega al separarse de nuestra percepción. Las tes oscilan entre la gráfica y la pintura. A veces, estas tes constan de 8 elementos breves y coloreados o de 5 orificios en una superficie.

Llegamos a la serie llamada "Recuerdos" cuadros que realiza de 1976 a 1979, en los que Rojo retorna a la expresividad pictórica, después de su larga búsqueda en los confines gráficos de la pintura. Pero no se trata de una regresión, sino que Rojo retoma, los trazos libres y los colores austeros de su serie llamada "Señales", para formar un cuadrado que actúa como recuadrado de la superficie pictórica. Ahora el cuadrado o la superposición de cuadros, son las formas principales. Vemos un espacio simétricamente dividido en muchos, por la repetición de puntos y líneas, que por el momento del espacio adquieren primacía sobre él.

Hemos hablado ya de "Presagios", "Señales", "Negaciones", "Recuerdos", hablemos ahora de "México bajo la lluvia"; serie que realiza de 1980 a 1989.

"Vicente Rojo en ésta etapa nos muestra un grupo de cuadros del mismo formato y de una inagotable riqueza dentro de su buscada rigidez que le permite todos los cambios y divagaciones sin perder en ningún momento su fidelidad a la idea o a la intuición primaria que se encuentra detrás de ellos. Se trata, claro está, de llegar, mediante un puro e incommunicable proceso personal, hasta el encuentro de una forma que le permita al pintor moverse dentro de ella sin que esa forma limite su libertad sino que, al contrario, se convierta en el cauce dentro del cual puede moverse arbitrariamente".

Estas obras se construyen por pequeños fragmentos, que van creando diagonales mediante las cuales se construyen cuadros, y estos encierran otros cuadros y así sucesivamente. Repetición dentro de repetición y nueva repetición dentro de la repetición y más repeticiones, que nos dan por resultado un gran cuadro.

No como una culminación sino como la más reciente etapa de una gran obra, Vicente Rojo nos muestra una serie de cuadros a los que denomina "Escenarios", serie que comienza a pintar en 1989.

Hablando de Escenarios, Vicente Rojo sigue guardando una fidelidad al formato cuadrado; En ésta serie de cuadros podría hablarse de una doble red en cada cuadro; la que conocemos en

sus obras anteriores, y otra, mucha más libre y suelta, que del modo más espontáneo se va tejiendo con las tintas y la pintura con una gran libertad, esto da por resultado, un delicado equilibrio entre una solución formal estática, y un arrebató en el uso del color y la textura.

"Escenarios" de Vicente Rojo son prueba de que lo inexistente existe; y de que es posible ver lo invisible. Porque en la lenta batalla contra el desorden, se impone momentáneamente el orden y consigue reinar en toda forma la armonía, aunque sea por un instante.

En resumen general, cabe decir que la sucesión de todas estas series, reflejan fielmente la situación actual de arte, en cuanto a la transformación que requiere y al problema de establecer cuáles elementos conservar y cuáles desechar; si el artista debe entregarse a las novedades o combinarlas con el espíritu del pasado.

Vicente Rojo, aparte de ser un gran pintor, es un gran escultor y es considerado el mejor diseñador gráfico de México. Puesto que paralelamente a su obra pictórica, Rojo nos ilustra con una vasta obra gráfica, la trayectoria que ha seguido hacia una obsesiva simplificación de formas.

"A través de su obra, podemos observar el desarrollo del diseño gráfico en las instituciones culturales más importantes de nuestro país. En ella se suceden revistas, suplementos culturales, libros de arte, portadas para volúmenes de todos los géneros literarios, logotipos, carteles, diarios, libros - objeto. que dan fe de la

versatilidad del talento de Rojo para crear códigos de comunicación".

La dualidad gráfica - pintura, estará en permanente colisión y unidad, y reflejando la vida profesional de Rojo y la sensibilidad de nuestro tiempo.

"La presencia y los trabajos de Vicente Rojo han

conseguido que tantas cosas en México tengan ahora sentido y belleza, nobleza y dirección".

Trayectoria Artística

A partir de 1958; La obra pictórica de Vicente Rojo ha sido expuesta en : México, Colombia, Cuba, Venezuela, Brasil, Panamá, E.U.A., Canadá España, Francia, Suecia y Japón.

Conclusión

Rojo ha realizado en forma paralela dos actividades que se han robustecido mutuamente: la pintura y el diseño gráfico. En su trabajo Rojo se ha propuesto romper con las reglas establecidas y en su infatigable búsqueda por encontrar nuevas experiencias. Rojo encuentra un lugar muy especial en el arte mexicano, puesto que es considerado uno de los mejores pintores contemporáneos y el mejor diseñador gráfico de México. Es quizá importante no dignificar más a Vicente Rojo como pintor y diseñador gráfico en esta conclusión, porque él ya lo ha hecho durante muchos años a través de su trabajo, pero será más importante darnos cuenta de la nueva visión que nos deja a través de una imaginación que aún partiendo de la realidad afortunadamente la rebasa. La obra de éste en su significado más literal rebasa lo que es la base de la pintura misma, es decir, deja atrás al simple arreglo de formas y colores, proyecta aún más una simple personalidad misma del hombre y rebasa o quizá se adelanta a la filosofía de una época.

Con lo demostrado a través del trabajo de Vicen-

te Rojo, es claro que intentamos sólo alcanzar un legítimo goce de una pintura sabiendo tan solo un poco de arte. Pero la aceptación pasiva de este placer frente a una obra de arte de primera categoría, ni con mucho nos hará imaginar las satisfacciones con que premia un acceso activo y enterado. No hay aquí intención de dictar opiniones acerca de lo que uno supuestamente ha de gustar. Por el contrario, la finalidad es proporcionar una información que capacite al espectador para desarrollar y vigorizar sus propias opiniones.

No existen fórmulas mágicas aplicables para lograr determinar el grado de valor de una pintura ó un diseño. No hay, en absoluta, con respecto a cualquier ejemplo dado, unanimidad de opinión de los entendidos ó de los más conocedores expertos. No hay dos personas que opinen de la misma manera.

Lo que vemos y disfrutamos en una pintura ó un diseño pertenece, a fin de cuentas, a la experiencia personal más estricta.

Bibliografía

- Acha, Juan, *Señales, Negaciones, Recuerdos*, E.U.A., Escandalar, Vol. N° 3, julio - septiembre, 1978.
- Cardoza y Aragón, Luis, *Ojo y Voz*, México, Era, 1988, 105 pp.
- Cardoza y Aragón, Luis, *Pintura Contemporánea de México*, México, Era, 1988, 232 pp.
- Elizondo, Salvador, *Cuaderno de Escritura*, México, Biblioteca Joven, 1988, 163 pp.
- García Flores, Margarita, *Cartas Marcadas*, México, UNAM, 1979.
- García Ponce, Juan, *La Aparición de lo Invisible*, México, Siglo XXI, Creación Literaria, 1968, 218 pp.
- García Ponce, Juan, *Las Huellas de la Voz*, México, Coma, 1982, 572 pp.
- García Ponce, Juan, *Nueve Pintores Mexicanos*, México, Era, 1990, 77 pp.
- García Ponce, Juan, *Trazos*, México, UNAM, Poemas y Ensayos, 1974, 294 pp.
- García Ponce, Juan, *Vicente Rojo*, México, UNAM, Colección de Arte, 1971, 105 pp.
- García Ponce, Juan, *Vicente Rojo: México bajo la lluvia*, México, Vuelta, N° 97, diciembre 1984.
- García Ponce, Juan, *Vicente Rojo Pintura 58/63*, México, UNAM, Dirección General de Difusión Cultural, 1963, 40 pp.
- Manrique, Jorge Alberto, *El Geometrismo Mexicano*, México, UNAM, 1977, 178 pp.
- Neuville, Alfonso de, *Pintura Actual de México*, México, Artes de México y el Mundo, 1966, 67 pp.
- Paz Octavio, *Discos Visuales*, México, Era, 1968.
- Rojo Vicente, *Cuaderno Escolar de Vicente Rojo*, México, UNAM, 1973, 32 pp.
- Rojo Vicente, *Cuarenta Años de Diseño Gráfico*, México, Era, 1990, 77 pp.
- Rojo Vicente, *Escenarios*, México, Litográfica Turmex, 1993, 24 pp.
- Rojo Vicente, *México bajo la lluvia*, México, Palacio de Bellas Artes, 1985, 22 pp.
- Rojo Vicente, *Negaciones*, México, Imprenta / Librería Madero, 1973.
- Rojo Vicente, *Recobrar un Paisaje de Espectros*, México, La Cultura en México Siempre, junio de 1978.
- Rojo Vicente, *Señales, Negaciones, y Diseño Gráfico*, México, UNAM / ENAP, 1976, 12 pp.
- Traba, Marta, *Dos Décadas Vulnerables en las Artes Plásticas Latinoamericanas 1950 - 1970*, México, Siglo XXI, 1973.
- Urrutia, Sofía, *Vicente Rojo*, México, CENIDAP, 1982, Vol. 3