

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISION ARQUITECTURA, DISEÑO E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ARTE

PROGRAMA DE EVALUACION FINAL
VICTOR RODRIGUEZ, OBRA Y TRAYECTORIA

EN OPCION AL TITULO DE LICENCIADA EN ARTES

PRESENTA:
PATRICIA F. ROSETE LOPEZ DE LLERGO

SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.

MAYO 2005

D
Art
\$2,500.00

151442

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DIVISIÓN DE ARQUITECTURA, DISEÑO E INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ARTE

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL

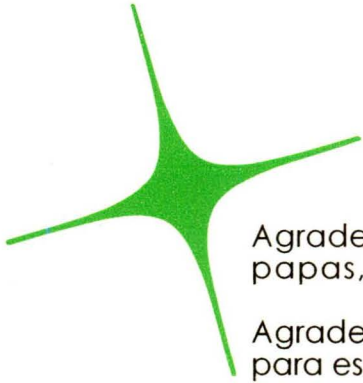
**VÍCTOR RODRÍGUEZ, OBRA Y
TRAYECTORIA**

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE LICENCIADA EN ARTES

PRESENTA
PATRICIA F. ROSETE LÓPEZ DE LLERGO

040.7
L864V
2005

SAN PEDRO, GARZA GARCÍA, N.L. MAYO 2005

Agradezco a las cuatro personas más importantes en mi vida, mis papas, Patty y Enrique y mis hermanos Enrique y Germán.

Agradezco su imagen, porque sólo con imaginarla encontré fuerzas para esta travesía.

Agradezco sus palabras, porque todas ellas formaron un laberinto con la perfecta salida.

Agradezco su esencia, porque aunque a veces estaban las sillas vacías nunca estuve sola.

Los amo.

A mis papas; sé que este día significa tanto para ustedes como para mi. Gracias por cada día de trabajo y entrega, sin su ayuda nunca hubiera llegado este momento.

También agradezco a mis amigas y amigos por ayudarme a permanecer en equilibrio y a no olvidar que hay dos caras en la moneda.

Por último agradezco especialmente a Víctor Rodríguez, el motivo de estas paginas, porque sin su disposición y tiempo este libro no hubiera tenido el mismo final. Muchas gracias nuevamente.

Patricia Rosete L. de Llergo

Índice

<i>Introducción</i>	6
1. La obra de Víctor Rodríguez y su contexto	
1.1 Corrientes artísticas precedentes	11
1.2 El fotorrealismo	14
1.3 Referencias a su obra	16
1.4 Opinión de la crítica	19
2. La temática	
2.1 La constante de su modelo	23
2.2 La técnica	27
3. Producción Pictórica	
3.1 La promotoría de la Galería Ramis Barquet	31
3.2 Trayectoria del artista	34
3.3 Exposiciones individuales	37
3.4 Exposiciones colectivas	39
3.5 Premios	43
4. Catálogo	
4.1 UP	46
4.2 Ficha técnica y descripción de la obra	47
<i>Conclusiones</i>	65

Introducción

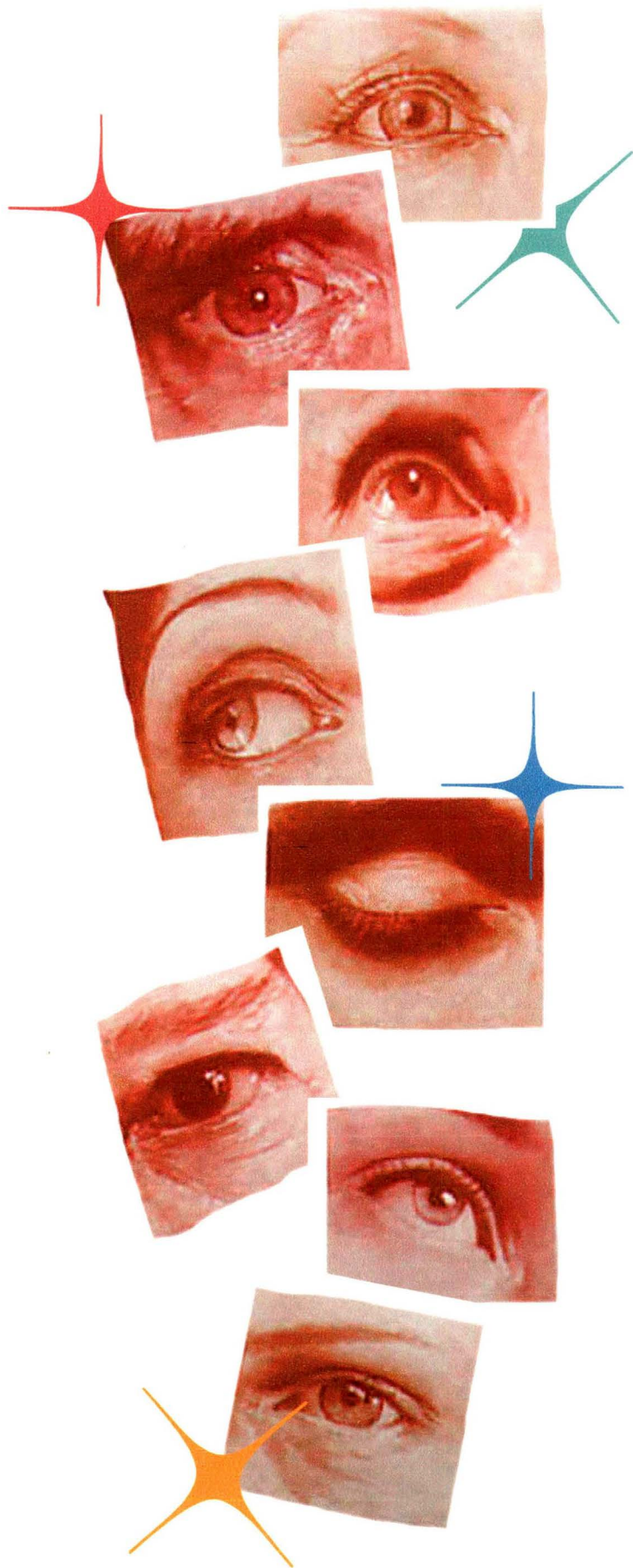
El arte mexicano tiene importantes exponentes a nivel internacional que no cuentan con documentación ordenada de su obra y trayectoria. Debido a esto, el conocimiento de la productividad de los artistas que han sobresalido y que merecen un sitio destacado en la evolución de la plástica nacional e internacional es muy limitado.

Este es el caso de Víctor Rodríguez, quien repunta por varios motivos: su obra ha sido expuesta en importantes galerías de Estados Unidos, Europa y por supuesto México; presenta una depuración técnica con inclinación al fotorrealismo; su temática muestra la peculiaridad de una constante en la figura femenina y presenta las escenas cotidianas de una forma teatral.

Rodríguez juega con la realidad transformándola bajo sus esquemas para de esta forma mostrar eventos diarios en una forma pintoresca. Esto le arrebató la normalidad a la situación y por otro lado representa imágenes que bajo los modelos de la realidad humana cumplen con todos los requisitos de lo que se considera real,

Victor Rodríguez

o bien, en ciertos contextos personajes inventados por el mismo artista.

La trayectoria de Víctor Rodríguez no sólo consta de múltiples exposiciones dentro y fuera de México sino también, de considerables premios y becas de arte como lo son: Premio Pinturerías Arte Taurino; Beca para pintar un mural en Abeno SoHo; Art Project en Osaka Japón; ambas en el año 1994, posteriormente en 1995, fue merecedor de la Beca Jóvenes Creadores por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 1996 se le otorgó el premio de Adquisición en el XVI Encuentro Nacional de Arte Joven, en el año 1997 recibió el mismo premio y ganó el Primer Concurso BID de pintura Joven; y por último, durante el año 2000 se hizo acreedor de la Beca Jóvenes Creadores.

Víctor Rodríguez ha figurado dentro del mundo del arte en México y ha traspasado fronteras dentro y fuera de su propio continente; por lo que considero es importante documentar su trayectoria.

La obra de Víctor Rodríguez

1.1 Corrientes artísticas precedentes

La obra de Rodríguez que en cuanto a forma podemos llamar hiperrealista tiene sus antecedentes en corrientes como el impresionismo, puntillismo y post-impresionismo. Estas son corrientes que surgieron a finales del siglo XIX. Tanto el puntillismo como el postimpresionismo, son técnicas que se desprenden del impresionismo, el cual es un movimiento que se da a conocer en 1874 en una exposición celebrada en París en el estudio del fotógrafo Nadar. Durante esa exposición pusieron de manifiesto su voluntad de hacer un arte nuevo que rompiera con el academicismo artístico imperante en la época. Los pintores impresionistas querían romper la línea, el volumen y el claroscuro lo cual no tenía ninguna importancia para ellos, quienes en cambio, pugnaban por un arte que plasmara la relevancia de luz; la eliminación del detalle y de todo carácter descriptivo; la búsqueda de la belleza de la sensación directa. Las formas se plasmaban de modo no acabado, impreciso y vaporoso, llegando incluso a desmaterializarse.

Este movimiento surgió como resultado de lo que sucedía en el siglo XVIII y de los escritos que se divulgaban en esta época, como por ejemplo la teoría de las sensaciones de John Locke; donde proviene el rechazo del realismo clásico como culto a la materia y a la búsqueda de una pintura más sensitiva que plasmara

la experiencia de las sensaciones visuales fugitivas. También influyeron teorías ópticas de Chevreul y de Maxwell, de aquí que los colores no se obtuvieran por mezcla en la paleta, sino por mezcla óptica en el lienzo. Se buscaba la exaltación de los colores complementarios y se prescindía del negro, como negación de la luz, todo ello para lograr colores limpios, luminosos y vibrantes.

Posteriormente, con la pérdida del detalle que surgió en el siglo XIX se modificó hasta llegar a una forma de expresión artística abstracta, la cual se designó como una pauta de expresión del arte que no representaba nada en concreto o nada identificable de la realidad material. El abstraccionismo tiene razón de ser en función de sí mismo, nace de la necesidad de expresión libre del artista y se sostiene en su propio lenguaje. Este lenguaje es el de las líneas, de los colores y de los pigmentos solos o mezclados con otras materias.

El arte abstracto no habría sido posible sin la aportación de los surrealistas; ya que la teoría y práctica surrealistas liberó a esos artistas de los moralismos y dogmatismos artísticos imperantes en Norteamérica, ya que el arte abstracto surge en EE.UU., a principios de los años cuarenta y adquiere su máximo desarrollo a comienzos de los años cincuenta y les hizo descubrir la estimulante libertad de la creación espontánea.

Esta corriente que de alguna manera fue el preámbulo para lo que hoy conocemos como corriente hiperrealista dictaba las siguientes características:

Ausencia de toda relación con lo objetivo.

Rechazo de todo convencionalismo estético.

Expresión libre y subjetiva del inconsciente.

Ejecución totalmente espontánea.

Valoración de lo accidental y explotación del azar como recurso operativo.

Intensidad de propósito: lo que importa es el proceso o acto de pintar más que el contenido.

Predominio del trazo gestual en expresiones de gran virulencia y dinamismo.

Empleo de manchas y líneas con ritmo.

1.2 El Fotorrealismo

Durante 1965 nace un movimiento en reacción a la corriente abstracta y con influencias iconográficas del mundo del Pop-Art. Esta nueva aproximación al mundo se caracteriza por la afirmación de la realidad mediante su plasmación tal como la vería una cámara fotográfica. De aquí que a esta tendencia también se la denomine fotorrealismo. De igual manera esta corriente hace uso de la fotografía para la realización de la obra, ya que en el proceso se hace uso de la cámara fotográfica para obtener información y como elemento modelo a partir del cual se construye el cuadro. El pintor hiperrealista no se enfrenta directamente con la realidad sino a la realidad particular de cada creador. Es por eso que en el caso de Víctor Rodríguez éste tiende a la deformación del objeto y a la dramatización de la obra.

La corriente hiperrealista no sólo hace uso de la cámara fotográfica para lograr un acercamiento minucioso de lo observado, sino que también utiliza diversos materiales como pintura acrílica, látex y resinas sintéticas, así como aerógrafo entre otros.

Algunos artistas destacados en este rublo son: Chuck Close (1940), Don Eddy (1944), John Salt, Richar Estes (1936), Robert Cottingham (1935), Malcolm Morley (1931), Ralph Goings (1928), entre otros.

Entre las obras más reconocidas se encuentra California IKP 818, realizada por D.Eddy.

D. Eddy:
"California IKP 818".
Acrílico sobre tela, 122 x 167 cm.

1. 3 Referencias de su obra

Para poder catalogar a un artista en determinada corriente o influencia es necesario comprender, como afirma Víctor Rodríguez "No creo que pueda señalarte una corriente en particular, todos somos resultado de lo que vamos recogiendo". (Rodríguez,2005.) Es decir, Rodríguez y su obra por supuesto son un cúmulo de investigaciones, influencias, vivencias, gustos, entre muchas cosas más. El mismo artista se refiere a su obra como influida por artista como Caravaggio, Holbein, y Vermeer; así como influenciado por la corriente del fotorrealismo.

La obra de Víctor Rodríguez se puede vincular con la de Caravaggio, por otro lado, ya que este último tomaba sus modelos de las calles y los pintaba realísticamente. Caravaggio usaba su característico tenebrismo y dramatismo así como Víctor Rodríguez utiliza su característica paleta de colores casi puros con el cual otorga dramatismo y vivacidad a sus piezas.

Por otro lado referente a Holbein en cuanto a su similitud por llamarlo de alguna manera, radica en que tanto Rodríguez como Holbein muestran como retratistas saber plasmar el rango y dignidad de los personajes.

St. Catherine de Alexandria. c.1599.
Caravaggio
óleo sobre tela
Kunsthistorisches museum, Viena

Aunque es necesario aclarar que Rodríguez no se cataloga así mismo como retratista debido a que en ninguno de sus cuadros tiene como intención retratar, sino presentar personajes, al final acepta que basándose en la fisonomía de la imagen la pieza pueda ser connotada como retrato.

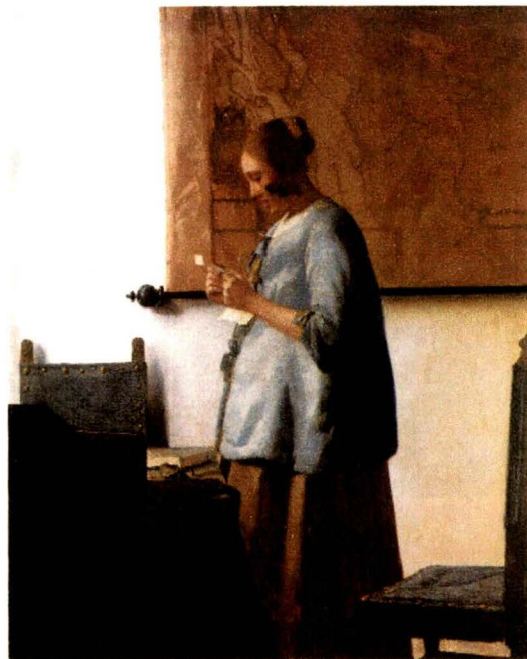
Por otro lado el artista Rodríguez también se ve vinculado con Vermeer, quien es un artista holandés de corriente barroca que también realizó retratos con magnificencia, mostrando a la figura principal en primer plano en circunstancias cotidianas.

Víctor Rodríguez no considera tener sólo influencia de pintores, sino también de fotógrafos de la música, del cine, de la publicidad y hasta de la moda; todos estos son como fuente importante de información, reflejo de lo que es el mundo en estos momentos.

Rodríguez en su obra refleja distintas corrientes como el movimiento de los años cincuenta del siglo veinte New wave, que se caracterizaba porque sus autores reaccionaban contra el estilo de Hollywood por medio de producciones más espontáneas, por ejemplo, *Brathless* de Jean Luc Goddard. Esta fue un punto de referencia importante para las series posteriores de Rodríguez.

Retrato de Lais Corinthiaca. 1526.
Holbein
óleo sobre tela
Rijksmuseum
Amsterdam

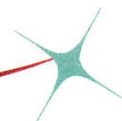

Mujer en azul leyendo una carta c. 1662-1664.
Vermeer
óleo sobre tela.
Kunstmuseum Basel, Basel

“Descubrí que planteaba y resolvía problemas a los que yo me enfrentaba en un medio diferente empecé a entender consciente e inconscientemente estos descubrimientos. Y entonces decidí hacer una serie sobre New wave, donde no sólo fui poniendo una por una las para mi novedosas soluciones formales, sino que incorporé elementos de la época de manera tangencial en estenografía, y moda”.(Rodriguez ,2005.)

1. 4 Opinión de la Crítica

La obras de Rodríguez se acercan más al Pop Art "que a una reproducción fehaciente en claroscuros. Su mundo es más cercano al cómic en su cromatismo escandaloso, directamente del tubo, que por asociación le llevó a explorar otras formas de la rebeldía en su lenguaje. Lo primero, claro, fue convertir a su esposa en un ícono. Pero yendo más allá ambos repiten los esfuerzos de Morando: buscar en cada variación de la misma imagen esa otra realidad que ocultan. Entonces sí hiperrealidad, pero como sinónimo de una dimensión oculta en el mundo de los sentidos." (Steinmtz ,2002)

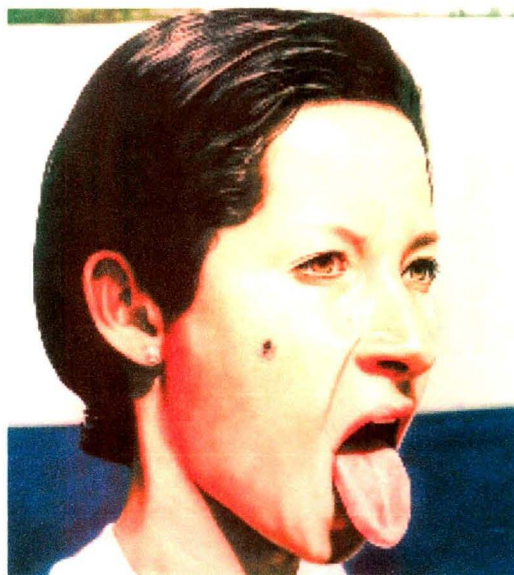
Es imprescindible resaltar las similitudes entre las obra de Rodríguez y el movimiento Pop Art, siendo éste, la vanguardia artística de mediados de los años cincuenta del siglo pasado que se inspiraba en el arte popular de la sociedad de consumo para crear obras figurativas con una temática absolutamente directa que las hace accesibles al público en general. Aunque el arte de Rodríguez no surge necesariamente para acentuar el mundo consumista en el que se desarrolla su trabajo, por añadidura sus piezas están empapadas de ciertos símbolos que se pudieran relacionar con el mundo del consumo. Pero esta situación es porque sus piezas están plasmando la cotidianidad de la vida actual y ésta a su vez es un reflejo del consumismo global que se vive hoy en día.

El trabajo de Rodríguez también comparte características propias de la tendencia Pop Art como por ejemplo: Las formas y figuras a escala natural y ampliadas.

Existen comentarios de las críticas hacia que "Rodríguez no está interesado en la realidad, si interpretamos ésta como un ambiente soporífico de nuestra sociedad contemporánea." (*Flash Art*, 2002)

El color en la obra de Víctor Rodríguez es un distintivo de su trabajo, ya que es una paleta de colores brillantes contrastantes y en su mayoría puros, que le dan a su trabajo un cierto sentido de humor y sátira, que en combinación con las escenas que nos presenta, tan diarias, conforman glamorosas piezas como lo asevera Pohlenz de la siguiente manera: "In his colorful reditions of exaggerated glamour, Víctor Rodríguez exists in the gap between life and style; his paintings illuminate the collusion between perception, context and education that have produced the visual delusion we inhabit". (*Phohlenz*, 2004)

Por otro lado, es importante destacar la importancia nacional con la que cuenta Rodríguez, ya que ha recibido dos premios de gran renombre en nuestro país como los son el *Premio Arte Joven* al cual se hizo merecedor por su pieza *Gran Cabeza* y el Premio de la Bienal Rufino Tamayo para el cual envió obras en las cuales se presentaba él y su ex esposa Maité, rodeados de parafernalia sin sentido. Con estas obras proponía una vulgarización de los símbolos.

Gran Cabeza 1995.
Víctor Rodríguez
acrílico, 200 x 200 cm 20

2

La Temática

2.1 La constante de su modelo

Víctor Rodríguez a pesar de ser considerado hiperrealista por su capacidad de plasmar con detalle y exactitud las escenas que roba de la vida cotidiana, su principal aportación al arte es su capacidad de presentar escenas de la vida diaria de una forma teatral, irónica, colorida y festiva que nos transportan a una dualidad entre la realidad y la posible ficción que se percibe en cada escena representada.

La principal obsesión del hiperrealismo como corriente artística, es como lo asegura el galerista Klaus Steinmetz en el catálogo realizado en el año 2002 titulado *Obra Reciente*, "demostrar una pericia técnica capaz de competir con el nuevo genero que nos había regalado el siglo XIX: la fotografía". Por tanto es imposible considerar a Víctor Rodríguez un artista hiperrealista es su plenitud ya que él lejos de intentar plasmar la realidad como tal , él busca desmenuzar ésta y plasmarla con sus debidas deformaciones para presentar al público lo que a él le interesa reproducir en sus lienzos". (Steinmetz,2002)

Podemos apreciar lo anteriormente mencionado en todas sus obras con deformación de la realidad, pero se hace especialmente evidente en la pieza *Catedral* realizada en 1999.

Es tan personal la manera con la que de Rodríguez representa al modelo en sus obras que hasta la persona más "retratada" por Víctor Rodríguez, Maité Iracheta, asegura que: "siempre ha existido una distancia entre la mujer que veo y la que creo ser, y es una distancia contra la que no puedo hacer nada, no depende de mi voluntad, es decir, de cómo quiera yo leer la pieza o proyectarme en ella. No es enfrentarme a un espejo. Realmente, y para mi sorpresa, es como si se accionará ante mis ojos un *misterio irrevelable, inaccesible, a pesar de haber sido yo, sin duda, quien Víctor capturó en la imagen.*" (Iracheta, 2005)

También Iracheta afirma lo siguiente: "Veo definitivamente a un personaje. Y a lo largo de doce años de colaborar con Víctor esa ha sido, para mí, la sensación constante. El personaje que represento en sus pinturas es multifacético, de posibles lecturas multidimensionales: no es solo uno sino varios personajes." "Mi cuerpo entero, sobre todo mi cara, son un vehículo, nada más." (Iracheta, 2005)

En cuanto a la temática del trabajo de Rodríguez, lo que considero como su primordial contribución al arte; nos presenta en la gran mayoría de sus trabajos a Iracheta como el protagonista de sus piezas, mostrándola en cada una de sus facetas, convirtiéndola en un ícono representativo de su obra.

Ricardo Pohlenz afirma en cuanto a Iracheta lo siguiente: *"The intimacies, postures and disguises of Maité as a portrayed by Victor Rodriguez give us a trail of a personal store, a process of sense and sensibility that invents her beyond herself, that opens a narrative through the series of paintings.*

Maité, as an image, becomes a glorification, a myth." (Pohlenz, 2004)

Iracheta no ha sido el único modelo con el cual ha trabajado Rodríguez, podemos apreciar que en obras como *interview* realizada en el año 1996 o *two girls* creado en el 2000 aparecen amigos cercanos a él o en ocasiones autorretratos, como el titulado *reading* realizado en el año 2000, en el que se encuentra Víctor Rodríguez leyendo una historieta de la familia burron.

"La referencia al cine, en especial al cine francés, a la nouvelle vague, le permite insistir en la transformación de su esposa en un principio femenino, ajena a su identidad, exacerbando lo que inherente. En esta ecuación, en la que Maité, a fuerza de ser autentica es más que ella misma, es lo que la hace insalvablemente humana." (Steinmetz, 2002)

De nuevo por medio de su influencia tomada cine se presenta en un trabajo el dilema conceptual de la verdad ya que el cine es también una ficción real, es decir,

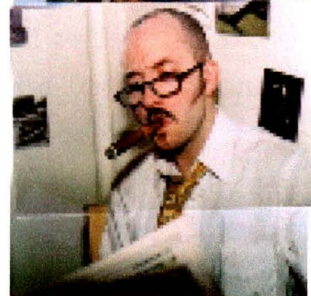
el cine así como la obra de Rodríguez nos presenta momentos en los que los guionistas inspirados por la vida, representan ya con la forma personal de ver a ésta, escenas ficticias. Es por eso que se asegura que una película es ficción de la ficción, así como los cuadros de Rodríguez. Debido a esto "se pierden los puntos de referencia, las certezas y todo se vuelve improbable." (Steinmentz, 2002.)

2.2 Técnica

Víctor Rodríguez ha elaborado un proceso muy personal para la realización de su obra, al iniciar un cuadro Rodríguez "bocetea" su pieza en bitácoras prosiguiendo con la sesión fotográfica: que según las palabras del artista es la parte que menos le agrada del proceso.

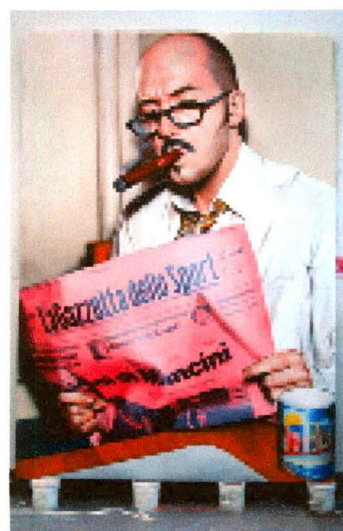
Rodríguez nunca pide a su modelo determinada forma de arreglo ya que considera que es mejor respetar la aleatoriedad del momento. Las fotografías tomadas por Rodríguez no tienen que ser necesariamente fieles a los bocetos determinados anteriormente sino que va anotando con fotografías cosas que no había pensado previamente. Las fotografías son tomadas de una manera a la cual Rodríguez denomina "mosaïqueo" ya que va armando la imagen a partir de las tomas fotográficas. Después el artista crea una imagen basada en las muchas fotografías tomadas, las cuales pasa a la tela de manera suelta con proyector o con retícula. El dibujo pasado a la tela después es pulido para así comenzar la pieza final. Para Rodríguez en su producto final usa todas las referencias almacenadas pero toma las decisiones propias de quien hace una pintura, es decir, sin el rigor de copiar la fotografía tal cual se tomó. Debido a eso Rodríguez no retrata a su modelo sino que la recrea de acuerdo a sus manipulaciones.

Maité Iracheta relata respecto a su experiencia al trabajar con el artista durante todos los pasos a seguir al producir una pieza lo siguiente:

"V́ctor est́ en control de cada ḿnimo detalle durante el proceso de creaci3n de un cuadro. Esto no necesariamente significa que sabe de antemano c3mo seŕ el resultado, de ah́ deriva que su genialidad art́stica supere su eminencia t3cnica. Elabora una cuidadosa planeaci3n y luego arma un escenario. Cuando yo ocupo ese escenario estoy a merced de lo que su direcci3n exige, acto fascinante porque est́ a la caza de algo que presente pero que necesita confirmar en vivo. Entonces busca, improvisa, y se convierte en un productor de ideas imparable, y aquello que yo estoy representando, una promesa de hallazgo, se multiplica en cientos de posibilidades." (Iracheta, 2005)

La pintura que utiliza Rodŕguez en sus piezas es acŕlica, pero no s3lo la usa a trav3s del pincel sino en todas sus formas posibles, ya sea en impasto, "acuareloso", en spray, etc., Siguiendo casi siempre el mismo proceso de una acuarela, rara vez Rodŕguez corrige algo ya terminado. Al final pone una capa de barniz protector. *"Casi nunca me gustan los cuadros que hago y me deshago de ellos en cuanto puedo, este disgusto o insatisfacci3n me obliga a volver a empezar desde el principio"* (Rodŕguez 2005)

3

Producción Pictórica

3.1 La promotoría de la Galería Ramis Barquet

La Galería Ramis Barquet fué fundada en la ciudad de Monterrey, México, en 1987 con el objetivo de promover el trabajo de artistas contemporáneos con un énfasis en América Latina. El papel de la galería a sido ecencial en la expansión del mercado de Arte Latinoamericano en la escena internacional.

En 1996 dicha galería extendió sus actividades a la ciudad de Nueva York abriendo un espacio en el edificio "Fuller". La galería Ramis Barquet en Nueva York representa en trabajo tanto de artistas reconocidos como de artistas emegerentes del todo el mundo, con una relevancia en el trabajo de artistas latínos.

La Galería Ramis Barquet también participa activamente en las ferias internacionales y en el mercado secundario de grandes mestros latinoamericanos del siglo XX como es el caso de Frida Kahlo, Diego Rivera, Clemente Orozco, Wilfredo Lam y Roberto Mata.

La Galería posteriormente abrió un segundo espacio en la ciudad de Nueva York en el distrito de Chelsea. Este proyecto comprende el trabajo de artistas jóvenes que manejan una diversidad de medios, entre ellos la pintura, el video, la fotografía y la instalación.

Rodríguez ingresó a la Galería Ramis Barquet después de una intensa búsqueda en todas las galerías del Distrito Federal que inicio en el año 1992. La galería de Nina Menocal lo rechazó debido a las crisis del 1994, es decir, dos años después de empezar su búsqueda.

Galeristas como Patricia Ortiz Monasterios y Jaime Riestra fueron algunos de los primeros galeristas a los que Rodríguez presentó su trabajo aunque no recibió críticas positivas. Referente a ese suceso Rodríguez afirma en una entrevista realizada en el mes de Abril del año 2005 lo siguiente:

"Conseguí que Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra fueran en persona a mi taller, donde sentenciaron que jamás iba a vender un solo retrato de mi esposa, pero me dieron muchos otros consejos muy buenos por los que les estoy agradecido." (Rodríguez, 2005)

Posteriormente Ramis Barquet hace contacto telefónico con Rodríguez, le pide llevar su carpeta a la Galeria Ramis Barquet sucursal Monterrey. En palabras de Rodríguez: "quería que le llevara los cuadros a Monterrey "mañana mismo", cosa que hice, lleno de emoción por estar a punto de tener la oportunidad de estar en la misma galería que Marco Arce."(Rodríguez, 2005)

"Al día siguiente, cargando dos tubos de cartón de 100 kilos llegué a la galería, donde me recibió Blanca y me dio una Coca-Cola fría. Ramis no estaba así que traté todo el asunto con Alejandra, dejé ahí esos cuadros y ahí murió la cosa."
(Rodríguez, 2005)

Tres años después al llegar Rodríguez a residir en Nueva York se organizó una cita con Barquet; el cual no se acordaba del artista. Durante esa reunión se concretó la primera exposición titulada Cuadros Rojos, en Monterrey en julio de 1998.

A finales del 2000 Rodríguez terminó sus nexos con las otras quince galerías con las que trabajaba. De esta manera el artista Rodríguez inició un convenio con la Galería Ramis Barquet, en el que se hacía artista exclusivo de ésta; concentrarlo todo a través de Galería Ramis Barquet.

Rodríguez en su peculiar forma de narrar lo antes mencionado afirma: "Estos son mis pininos con Ramis, supongo que la moraleja del asunto es que hay que tener más necesidad que talento *artístico* en éste voluble, volátil y sangrón medio."
(Rodríguez, 2005)

3.2 Trayectoria del Artista

Al preguntar a Víctor Rodríguez cómo decidió dedicarse a la pintura él narra

“Es difícil saber, no me acuerdo haberlo decidido aunque sí sé que donde quería estudiar era en La Esmeralda (la escuela de Artes Plásticas en el DF), pero razones familiares pusieron la presión en lo otro. Así que el camino vocacional, de por sí difícil, lo emprendí en contra de todo y sin ningún apoyo. Me acuerdo de la angustia de no saber como poder obtener dinero haciendo cuadros, como no se me ocurrió otra cosa empecé a recorrer galerías sin ningún resultado, además de que hice lo más sensato según mi circunstancia: me casé.” (Rodríguez, 2005)

Al finalizar sus estudios Víctor Rodríguez inició su carrera como artista en el Distrito Federal. En el año de 1994 llevó las diapositivas de sus piezas a una galería en este lugar en la que el dueño de la galería le sugirió que dejara de pintar a su esposa y realizar trabajos seriados. Esto fue el inicio de una larga trayectoria de series que posteriormente el artista realizó. Primero inició con una serie titulada *Victims* en la cual representaba figuras en situaciones extremas o torturadas. Esta se presentó en la galería de Raúl Guijarro en el Distrito Federal, primera galería en aceptar su trabajo. Posteriormente en 1996 Ivan Karp solicitó 20 piezas a Rodríguez para exponerlas

en la galería SoHo. Describe Rodríguez que después de un año regreso con Karp con su trabajo terminado, pero éste no lo recordaba aunque le dio la oportunidad de enseñarle su obra y en ese momento le sugirió una exposición a la cual se le denominó la *serie K* en honor al galerista. Durante ese mismo periodo cuando el artista decidió cambiar sus coloridas obras por obras monocromáticas llamadas *Red Paintings*, fue la primera serie del artista mexicano en la galería regiomontana *Ramis Barquet*. Esta misma serie fue expuesta posteriormente en la galería *Yvonamor Palix's* en Paris bajo el nombre de *Les Peintures Rouges*.

Rodríguez se mudo a Nueva York y su entonces esposa Maité Iracheta se embarazó, fue cuando empezó otro grupo de cuadros bajo el nombre de *100 water*. Estos los considera muy personales ya que narran el embarazo de Maité y el nacimiento de su hija Micaela.

Su siguiente exposición fue *Toilet*, al cual el artista mismo califica como una visión íntima de la vida cotidiana y del misterio femenino. Este trabajo fue realizado para una exposición en el Distrito Federal para la galería de Enrique Guerrero.

Posteriormente siguieron una larga lista de exposiciones ya no solamente en México, sino internacionales, en las cuales presentó la serie *Power box* durante el año 2000. Esta serie viajo a sitios como *Marella Arte Contemporanea en Milano*.

Durante ese mismo periodo Rodríguez presentaba su segunda exposición en la galería Ramis Barquet en Monterrey, México llamada *Up*. Es en este momento donde Rodríguez considera el inicio y el fin de un ciclo personal importante.

Para su segunda exposición en la ciudad de México realizada en el año 2002, Rodríguez realizó la serie *Circus Funk* a la que define como una serie que: " Explored my generation's childhood traumas (along with some of Picasso's circus characters-his own childhood traumas) and sigues of identity location."

La serie *Colours* realizada en el año 2003 esta constituida de obras relevantes para el autor ya que considera son las únicas obras de Maité con las cuales se siente satisfecho, debido a que según sus palabras "by the liquenes and feel or her presence, where finally she was there, mine at last." (Rodríguez, 2005)

3.3 Exposiciones Individuales

2004 1541 Galeria Ramis Barquet Chelsea, New York, USA.

2003 *Prodigios de Fin de Siglo*, Museo de Arte Contemporáneo MARCO, Monterrey, Mexico

Trans-Figuration, Palazzo Mediceo, Seravezza, Italy

The Artist and his Model, Scott White Contemporary Art, La Jolla CA, USA

Paper, Galeria Ramis Barquet, New York, USA

Dubrow International, Roger Smith gallery, Kravetz / Wehby, New York, NY, USA.

Jose de Ribera Series, Galeria Fernando Pradilla, Madrid, España.

2002 *Dos años*, Galería Enrique Guerrero, México D.F., México.

Cinema Notebooks, Galería Ramis Barquet, Nueva York, NY, E.U.A.

Phonecall, Momus Gallery, Atlanta, GA, E.U.A.

Snowbox, ARCO '02, Galeria Ramis Barquet, Madrid, España.

2001 *La Tour Series*, Arte Latinoamericano, Panamá, Panamá.

2000 *UP*, Galería Ramis Barquet, Monterrey, N.L., México.

Power Box, Marella Arte Contemporánea, Milán, Italia.

l'Peintre Rouge, Space d'Art Yvonamor Palix, Paris, Francia.

1999 *Víctor Rodríguez.* , México, D.F., México.
New Work. David Klein Gallery, Birmingham,
MI, E.U.A
Sous La Grisaille de Mexico. Espace D'Art
Yvonamor Palix, París, Francia.

1998 *The D Series.* David Klein Gallery,
Birmingham, MI, E.U.A.
Serie R. Galería Ramis Barquet, Monterrey,
N.L., México

1997 *Victor Rodriguez.* OK Harris Gallery, New
York, NY, E.U.A.

3.4 Exposiciones Colectivas

- 2000** XI Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Museo Tamayo, México, D.F.
Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca, Oax., México.
Photorealism Revisited, Tucson Museum of Contemporary Art, Tucson, AZ, E.U.A.
MexArtFest, Midome Art Center, Kyoto, Japón.
Generazionale, LAMeC, Basilica Palladiana, Vicenza, Italia.
Anécdotas, Arte3, León, Gto., México.
- 2001** VII Salón Bancomer, Fundación Cultural Bancomer, México, D.F., México.
Denos una mano, Grupo de los 16, Ex Hacienda de los Morales, México, D.F., México.
Rotaciones XII, Muca Roma, México, D.F., México.
26-36 Jóvenes Propuestas Contemporáneas, Museo de la SHCP, México, D.F., México.
Arte BA 01, Galería Enrique Guerrero, Buenos Aires, Argentina.
ArtChicago 2001, Galería Enrique Guerrero, Chicago IL, E.U.A..
Ernesto Pujol, Marta María Pérez Bravo, Ray Smith, Victor Rodríguez, Momus Gallery, Atlanta, GA, E.U.A.
Arte Mexicano Actual, Instituto Cultural Mexicano, Washington D.C., E.U.A.
Flor y Canto, Salt Lake City Museum of Art, Salt Lake City, UT, E.U.A.
ArteMexicano Actual, Instituto Cultural Mexicano, New York, NY, E.U.A.

2000 Paisajes Urbanos, Galería Enrique Guerrero,
México, D.F., México.
Art Chicago 2000, Galería Enrique Guerrero,
Chicaco IL, E.U.A.
FIA 2000, Galería Enrique Guerrero,
Caracas, Venezuela.
Foire d'arte Bologna, Marella Arte
Contemporánea, Bologna, Italia.
El Poder de la Humanidad, Mexican Cultural
Institute, NY, NY, E.U.A.

1999 Picture This - New Contemporary Figuration,
Associated American Artists, NY, E.U.A.
Bajo la Grisalla de México, Capella de
l'Antic Hospital, Barcelona, España
Sous la Grisaille de Mexico II, Espace d'Art
Yvonamor Palix/Passage de Retz , París,
Francia.
FIAC 99, Foire Internationale d'Art Moderne
et Contemporain, Galería Enrique Guerrero,
París, Francia.
FIA 99, Feria Internacional de Arte, Galería
Enrique Guerrero, Caracas, Venezuela.
IV Bienal Monterrey, Museo de Monterrey,
Monterrey NL., Mexico.
Group Show, Galeria Ramis Barquet, New
York NY, E.U.A.
Grupo de los 16, Venta de Arte, Hacienda
de los Morales, México, D.F., México.

1998 Summer Show. SOMA Gallery, La Jolla, CA,
E.U.A.
Galería Enrique Guerrero, expoarte-
guadalajara '98 Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, Guadalajara, Jal.,
México.
In the Nineties: A view of Contemporary
Mexican Art, Instituto Cultural Mexicano,
Washington, D.C., E.U.A.

1997 An assessment in Contemporary Figuration,
David Klein Gallery, Birmingham, MI, E.U.A.
Faces and Figures, Nassau Country
Museum, Long Island, NY, E.U.A.
New Artists from the 90's, Flint Institute of
Contemporary Art, Flint, MI, E.U.A.
Triunfadores de la Bienal Monterrey, Museo
de Monterrey, Monterrey, N.L., México.
III Bienal de Monterrey, Museo de
Monterrey, Monterrey, N.L., México.
III Salón Bancomer, Fundación Cultural
Bancomer, México D.F., México.
I Concurso BID de Pintura Joven,
CentroCultural SHCP (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público), México, D.F.,
México.
Pinacoteca de Nuevo León, Monterrey,
N.L., México

1996 VII Osaka Triennale, Mydone Osaka
Museum, Osaka, Japón.
Creación en Movimiento, Museo de Arte
Contemporáneo Carrillo Gil, México D.F.,
México.
XVI Encuentro Nacional de Arte Joven,
Instituto Cultural de Aguascalientes,
Aguascalientes, Ags.; Pinacoteca de
Nuevo León, Monterrey, N.L.; Museo de
Arte Contemporáneo Carrillo Gil, México,
D.F., México

1995 XV Encuentro Nacional de Arte Joven,
Instituto Cultural de Aguascalientes,
Aguascalientes, Ags.
Pinacoteca de Nuevo León, Monterrey,
N.L.; Museo de Arte Contemporáneo
Carrillo Gil, México D.F., México
Pinturerías, Arte Taurino, Exposición
Itinerante: Museo de Monterrey, Monterrey,
N.L.; Instituto Cultural de Aguascalientes,

1995 Aguascalientes, Ags., Centro Cultural Tijuana, Tijuana, B.C.N.; Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jal.; Museo de Arte de Querétaro, Querétaro, Qro., México

1994 II Bienal de Monterrey, Museo de Monterrey, Monterrey, N.L., México.
Pinturerías, Arte Taurino, Museo del Palacio de Bellas Artes, México D.F., México.
Japan Paintings, Zero Gallery, Osaka, Japón
Mural on Abeno St., Abeno Soho Project, Osaka, Japón.

3.5 Premios

- 2002** Premio de adquisición en la XI Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Museo Tamayo, México, D.F., México
- 2000** Beca Jóvenes Creadores, FONCA, Fondo Nacional para la cultura y las Artes, México
- 1997** Premio de adquisición, I Concurso BID de Pintura Joven, Centro Cultural SHCP, México D.F., Mención Honorífica, III Bienal de Monterrey, Museo de Monterrey, Monterrey, N.L., México.

4

El Catálogo

4.1 Up

Se decidió enfatizar en la serie *Up* ya que Víctor Rodríguez mencionó en el catálogo titulado precisamente con su nombre el 2004 que esta serie representaba para él el principio y el fin dentro de su vida tanto personal como profesional. "Escribí lo del texto porque justo en esos momentos empezaba a tener problemas a nivel personal, y a pesar de que nunca me ha gustado obviar o que esas cosas se filtren en el trabajo es inevitable."

Rodríguez decidió titular por lo tanto esta serie con un título optimista por lo que *Up* aparte de titular a una de las obras que forman parte de la serie fue el título elegido para representar la serie que se presentó en la Galería Ramis Barquet en Monterrey, México. Esta es la etapa que da inicio a una relación más seria, como la describe Rodríguez, con la antes mencionada galería.

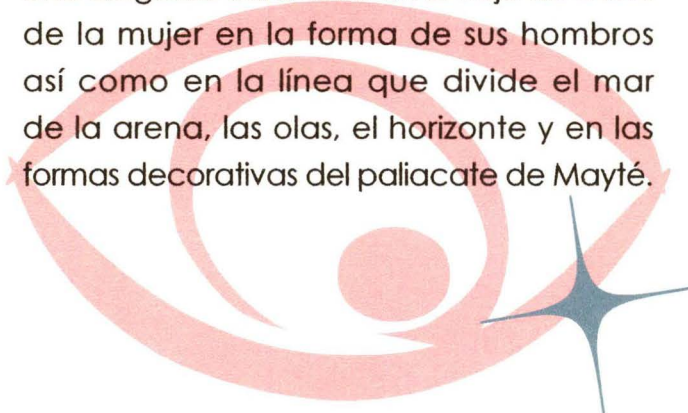
Rodríguez asegura que en México los títulos de las exposiciones son muy poéticos lo que considera cursi, por eso decidió llamar a sus exposiciones "Pinturas Recientes" y posteriormente empezó a titular a sus exposiciones con el nombre de alguno de sus cuadros, lo cual sigue haciendo hasta el momento. El artista considera que en la serie *Up* cada pieza tiene una autonomía completa, pero al unir las obras se forma un discurso misterioso y accidental del cual no se da nunca cuenta hasta ver los cuadros montados.

Sirena II

Mayté es representada de espalda hacia el mar, creando la sensación al espectador de formar parte de la obra y transportar al espectador a la escena imaginaria presentada por Rodríguez.

En Sirena II se observa la paleta de colores representativa de Víctor Rodríguez, los colores primarios, y es especial el repetitivo color rojo, que aparece como color primordial en casi toda la obra del artista. Víctor logra un equilibrio en la pieza por medio de la línea. Se observa una diagonal constante en el traje de baño de la mujer en la forma de sus hombros así como en la línea que divide el mar de la arena, las olas, el horizonte y en las formas decorativas del paliacate de Mayté.

Sirena II 2000, acrílico sobre tela, 172.5 x 162.5 cm.

“Donde un par de pies iluminados están suspendidos frente a un fresco y verde paisaje; se puede interpretar la imagen como un escena alegre (¿el sauté animado de una bailarina?), o una angustiosa y triste (¿las extremidades santificadas de la víctima crucificada?)(*Neuman, 2000*)

Víctor Rodríguez describe a al pieza como:“unos pies apuntan hacia arriba, como las torres de las catedrales góticas”(Rodríguez, 2005). Rodríguez considera que es un cuadro con un título optimista.

En esta ocasión Rodríguez hace una muy evidente separación de planos, no solamente por los colores, sino por la intencionada luz que emana de los pies, la cual ayuda al ojo de separar la imagen principal de la obra del fondo. En esta obra se observa la figura principal centrada ayudando a la percepción de una pieza pacífica, no muy rebuscada.

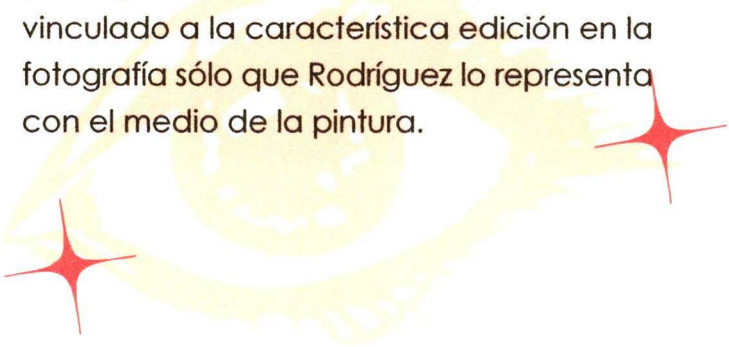
Up 2000, acrílico sobre tela, 198 x 147.5 cm.

Powder Box IV

En esta pieza se aprecia como Rodríguez se converge con el mundo del teatro y el cine. No sólo en su forma de representar al personaje sino también en esa unión entre la ficción y lo real que tanto la cinematografía, los personajes teatrales y el trabajo de Víctor Rodríguez tienen en común.

En esta pieza también se aprecia la distorsión, ya antes mencionada, que el autor de la pieza utiliza como una de las tantas maneras de manipular el protagonista. También se podría ver vinculado a la característica edición en la fotografía sólo que Rodríguez lo representa con el medio de la pintura.

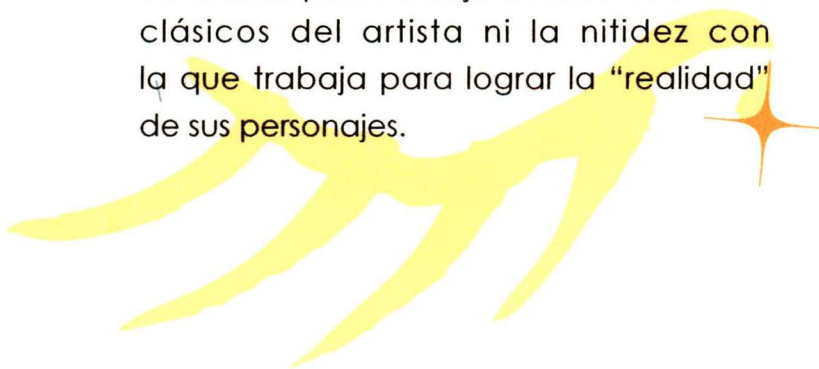
Powder Box 2000, acrílico sobre tela, 198 x 147.5 cm.

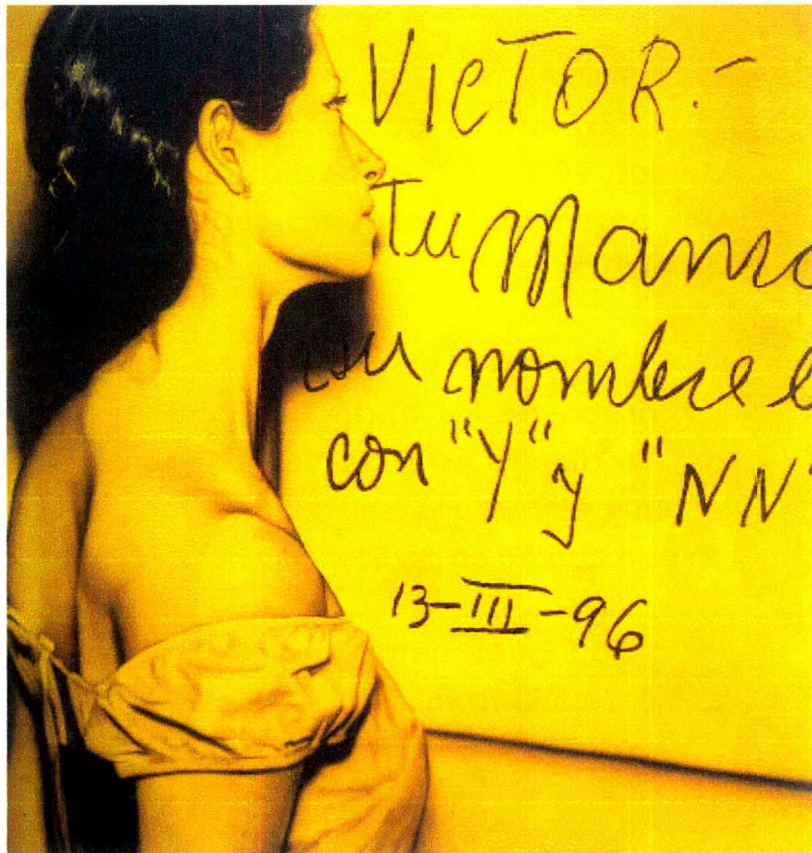

Papa II

Berry Neuman califica a esta pieza en " donde Mayté estudia una pintura basada en un post-it que el padre del artista escribió hace varios años es como un flashback o una escena congelada de un sueño: la composición en negro y amarillo transpira una incredulidad suspendida que sugiere tanto fantasía como documentación."(*Neuman,2000*)

Esta es la única pieza monocromática de la serie, pero no deja de lado los colores clásicos del artista ni la nitidez con la que trabaja para lograr la "realidad" de sus personajes.

Papa II 2000, acrilico sobre tela, 147.5 x 147.5 cm.

Dos mujeres IV

“Explora la obsesión de finales de los 90’s de los medios masivos por enseñarnos imágenes sugerentes de lesbianas de bilé.”(Newman, 2000)

De nuevo se muestra la parte fantástica de las obras de Rodríguez por medio de este cuadro, así como el contraste con la temática que se aborda en este cuadro en particular.

Rodríguez distorsiona la imagen como si estuviera vista a través de un lente fotográfico.

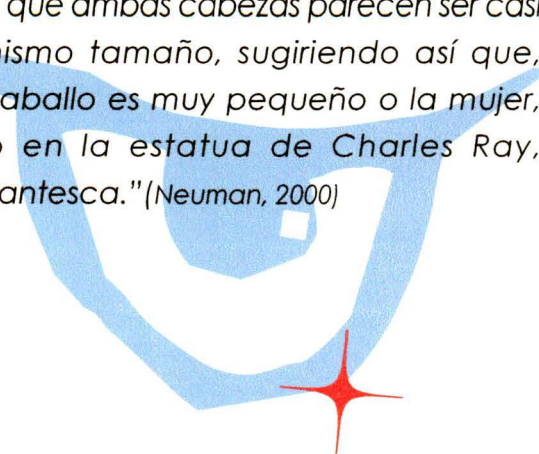
Dos Mujeres IV 2000, acrílico sobre tela, 228 x 152.5 cm.

Dialogo V

Víctor por medio de esta obra nos muestra una relación fantástica entre la modelo y el caballo, no sólo fantástica por la escena en sí sino que Rodríguez juega con la perspectiva de la imagen haciendo que las proporciones de los dos personajes de la pieza sean irreales.

"Es un absurdo retrato doble de Mayté y un caballo que parece una fotografía promocional para un programa de televisión, idealizada a tal grado que ambas cabezas parecen ser casi del mismo tamaño, sugiriendo así que, o el caballo es muy pequeño o la mujer, como en la estatua de Charles Ray, es gigantesca." (Neuman, 2000)

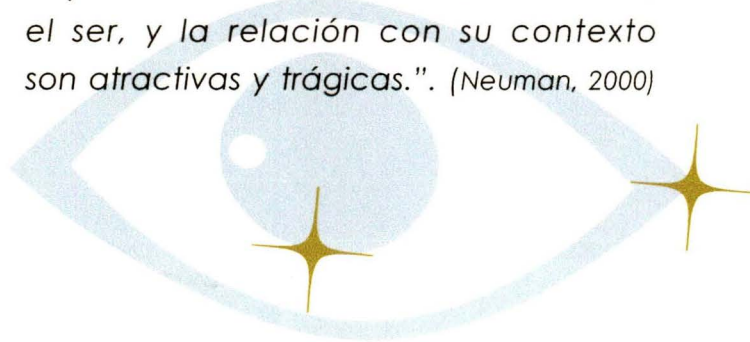

Dialogo V 2000, acrílico sobre tela, 147.5 x 198 cm.

Sirena

En esta pieza se aprecia Maité en una posición completamente absurda en un entorno irrelevante. Barry Newman Describe la pieza de la siguiente manera: *"revela los orígenes de este personaje femenino al demostrar de un modo muy contemporáneo y expresivo lo complejo de la lucha interna del individuo, cuya confrontación con la identidad, el ser, y la relación con su contexto son atractivas y trágicas."* (Neuman, 2000)

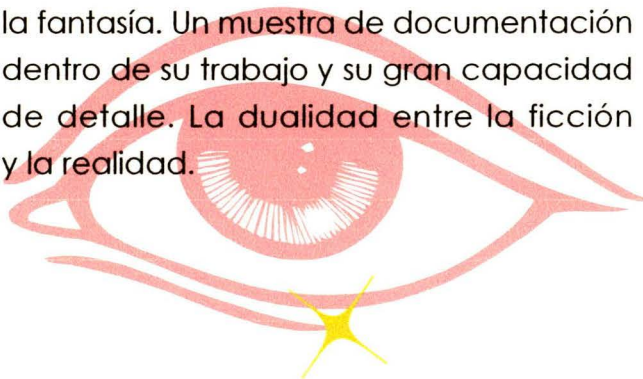

Sirena 2000, acrílico sobre tela, 172.75 x 203 cm.

KPBNT

Barry Newman afirma que el cuadro KPBNT Rodríguez nos muestra una pieza "Compuesta de franjas verticales de imágenes variadas que aluden a anuncios impresos, fotos de moda y a imaginería intrascendente.". (Neuman, 2000)

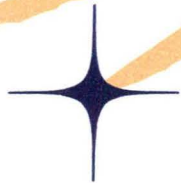
En esta obra Rodríguez hace una conjunción de un poco de cada una de los particulares que lo caracterizan. Es por eso que utiliza la gama de colores distintivos de su obra, la modelo más representativa de sus piezas unida con la fantasía. Un muestra de documentación dentro de su trabajo y su gran capacidad de detalle. La dualidad entre la ficción y la realidad.

KPBNT 2000, acrílico sobre tela, 198 x 198 cm.

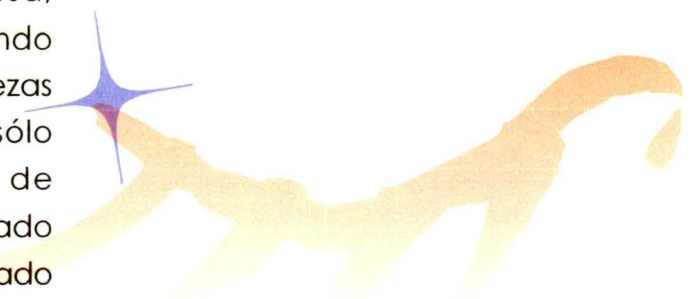
Conclusión

"El horizonte artístico dominante en la actualidad es el fijado en la década de los setenta por los artistas nacidos en los años treinta y cuarenta del siglo que acaba de terminar. En la actualidad vivimos en la prolongación vital y creativa de sus propuestas. Pero también en la transición hacia algo nuevo." (Jiménez, 2002.p.244)

Cito lo anterior porque este párrafo describe de una manera breve el trabajo actual de Rodríguez, ya que su obra cumple con los requisitos mencionados. La obra de Rodríguez toma de las corrientes como el *Pop Art* las bases en cuanto a forma, materiales, así como las imágenes claras y la no complejidad formal de las vanguardias históricas manejadas desde una visión actual con herramientas propias de la vida contemporánea. El trabajo de Rodríguez *"alude a los fenómenos corrientes, cotidianos y, por lo tanto "populares", de la cultura de masas."* (Jiménez, 2002.p.207)

Así como el *Pop Art* se consideró un espejo de la sociedad del consumo de su tiempo, el arte de Rodríguez es un reflejo de la sociedad actual. Una sociedad que se ve inmersa, queriendo o no, dentro de un mundo global. Aunque la lectura de las piezas de Rodríguez se diversifique no sólo de cultura en cultura, sino, de espectador en espectador, el resultado final de la obra de Rodríguez es cotejado al final unánimemente por las sociedades.

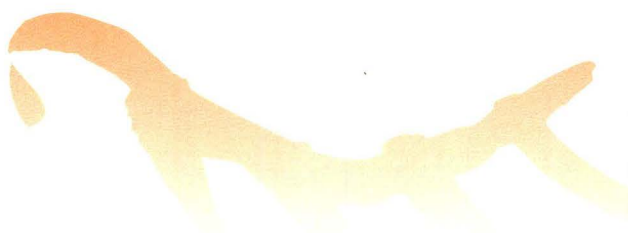

Dando como resultado un arte digerible por lo que Rodríguez ha sido aceptado dentro de países tan diversos como México, Estados Unidos, España, entre otros.

Por medio de la obras como las que Rodríguez nos presenta se aprecia que la pintura se niega a morir, aunque se modifica de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de los tiempos. En los años setenta pintar suponía ir en contra de lo estipulado en el contexto del arte. A finales de la década emergieron dos distintas posturas. Por una parte, se renovaba el interés por la pintura tras un periodo de "ausencia" de ésta. Por otro lado se encontraba el área mercantil de arte que apostaba de nuevo por la pintura.

"Comprender que "el arte"no es una realidad esencial e inmutable, sino un conjunto de prácticas y representaciones sometidas a un vertiginoso proceso de cambios y ajustes, como cualquier otra dimensión de la cultura moderna. Ese futuro lleva dentro de sí todos los cambios, todas las intensas metamorfosis."
(Jiménez, 2002.p.231)

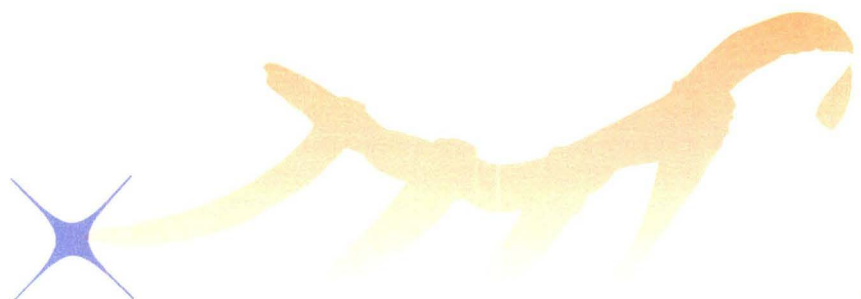
Autores como José Jiménez afirman que: *"No creo, por otra parte que en ese futuro, en el que predominará la pluralidad representativa a través de la integración estética de las artes, la electrónica y la informática, se produzca la desaparición de los géneros artísticos tradicionales."*(Jiménez, 2002.p.234)

El trabajo de Rodríguez se soporta usando las nuevas tecnologías como herramienta para el desarrollo de todas las piezas. Por medio de la fotografía se logra la estrecha relación con la realidad que Rodríguez demuestra en su trabajo, también son la base para las variaciones que Rodríguez suele realizar para la producción de los personajes de sus piezas.

Anna Maria Guasch cita a Walter Benjamín en el libro *Estética del Arte Contemporáneo*; en el cual asegura que "cada época sueña a la siguiente pero al hacerlo revisa a al anterior." No hay ningún simple ahora: cada presente es a- sincrónico, una mezcla de tiempos diferentes." (Guasch, 202.p.92)

Rodríguez por medio de su trabajo nos transporta a través del tiempo haciendo una parada final siempre en la visión del arte contemporáneo.

Bibliografía

Libros y Catálogos

Galeria Ramis Barquet. *Víctor Rodríguez Up*. New York, 2000.

Jorge Pinto Books Inc. *Víctor Rodríguez*. New York, 2004.

Galeria Klaus Steinmetz Arte contemporáneo. *Víctor Rodríguez Obra Reciente*. Costa Rica, 2002.

Alvear Acevedo, Carlos. *Introducción a la Historia del Arte*. Limusa, México, 2000.

Barbería, María Emma. *Cómo hacer una monografía*. Valleta, Buenos Aires, 1998.

Hernandez Sanchez, Diomingo, *Estetica del Arte Contemporaneo*, Ediciones Universales de Salamanca, España, 2002.

Jiménez, José. *Teoría del Arte*. Tecnos Alianza, Madrid España, 2002.

Word, Paul. *La modernidad a debate*, Akal, Madrid España, 1999.

Conferencias Electrónicas

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 03 de Mayo, 2005.

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 20 de Abril, 2005.

Conferencia electrónica a Maité Iracheta 11 de Abril, 2005.

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 07 de Abril, 2005.

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 29 de Marzo, 2005.

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 28 de Marzo, 2005.

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 11 de Marzo, 2005.

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 10 de Marzo, 2005.

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 03 de Marzo, 2005.

Conferencia electrónica a Víctor Rodríguez, 9 de Febrero, 2005.

Páginas WEB

Alvarez, Maite. "El Post Impresionismo". 2001 www.sappiens.com, 20 de mayo 2005

Martinez, Marcos. "Post Impresionismo, Pintura Impresionista". Arte Universal www.arteuniversal.com