

Melancolía en el MUNAL

Raúl García Sangrador

En la primavera del 2009 presencié en la Ciudad de Monterrey, una conferencia de Teresa del Conde, titulada Melancolía, poder de la creación. Inició con una línea histórica, citando a los griegos que creían en la existencia de cuatro humores en los hombres: los alegres, los coléricos, los flemáticos, y los presos de la melancolía, es decir la bilis negra; estos últimos solían ser intolerantes, explosivos y muy creativos. Sus consecuencias se pueden ver en la obra de autores como Giorgio de Chirico, Edvard Munch¹, Gustave Moureau, Arnold Böcklin, la época azul de Picasso, Van Gogh, y mil autores más. Entre los mexicanos, son notables los casos de Julio Ruelas quien fue cercano al simbolismo al estar afincado en París al final del s. XIX², y los dos pilares del movimiento neomexicanista: Enrique Guzmán y Julio Galán, a quienes les dediqué mi tesis de Maestría (García Sánchez, 2013) al buscar los orígenes de la melancolía en su pintura. Ambos presentaban puntos en común, como el haber nacido en sociedades conservadoras de provincia, los dos eran homosexuales, los dos fueron esenciales en el movimiento pictórico de los años 70 y 80, y los dos tuvieron muertes trágicas.

---

¹ De quien son las palabras “La enfermedad, la locura y la muerte, son los ángeles negros que cuidaron mi cuna y me acompañaron toda la vida” CONDE, T. D. (2009). Melancolía. In V. P. Producciones (Ed.), La melancolía como motor de producción artística. Monterrey: Hogar de la Misericordia.

² En el 2006 surgió la noticia en la prensa, sobre la posibilidad de que los restos de Julio Ruelas fueran exhumados y enviados a la fosa común del Cementerio de Montparnasse en París, pues cabía la posibilidad que no fuera albergado a perpetuidad. Al final, el Gobierno del Estado de Zacatecas, su lugar natal, se hizo cargo del trámite y remodelación de su tumba. Licona, S. (4 de Julio de 2006). Los restos de Julio Ruelas no irán a la fosa común. Retrieved 13 de Junio de 2017 from El Universal/Cultura: <http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/49229.html>

Para la realización de mi investigación, fue fundamental la ayuda de Guillermo Sepúlveda director de la Galería Arte Actual Mexicano en San Pedro Garza García por su cercanía con Galán y Guzmán. Por cierto, que Sepúlveda también fue quien invitó a Teresa del Conde a impartir la conferencia citada al inicio de este texto. Recuerdo que las conclusiones de mi Tesis fueron el resultado de una plática telefónica que mantuve con mi amigo Luis González de Alba, muerto el pasado dos de octubre.

Después de la conversación que tuvimos, Luis escribió en su columna del periódico Milenio: Nos gusta la música triste; mencionó que, según estudios de la Universidad de las Artes en Tokio, y el *Riken Brain Science Institute* también de Japón, concluyeron que la música triste puede despertar experiencias placenteras. Dice Luis:

Hay una importante diferencia que destaca el estudio publicado en el Journal Frontiers in Psychology, con la tristeza de la vida cotidiana: la tristeza sentida por medio del arte en realidad es un sentimiento placentero, quizá porque no plantea una amenaza verdadera para nuestra seguridad. Esta falta de relación entre tristeza del arte y la producida por la vida real pueden ayudar al manejo de las emociones negativas cotidianas (González de Alba, 2013).

Pero Luis mencionó que eso ya lo sabía, simplemente al observar a los griegos seiscientos años antes de Cristo, quienes se reunían a presenciar las tragedias escritas por Esquilo, Sófocles y Eurípides, como terapia de catarsis colectiva.

Bajo estos antecedentes, se vuelve interesante observar la exposición inaugurada el cuatro de abril pasado en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, titulada Melancolía. En este punto es relevante mencionar que, a mi parecer, la curaduría tanto del MUNAL como de otros espacios museísticos nacionales, no ha sido clara y ha carecido de rigor en la creación de sentido; si bien es cierto que se ha gestionado el préstamo de obras excepcionales, lamentablemente terminaron mezcladas con piezas de valor estético notablemente menor, en el que se dejan ver ciertos favoritismos y compromisos extra institucionales. Basta recordar la exposición El Hombre al Desnudo presentada en el MUNAL tres años atrás, en la que se enfrentaron piezas como Autorretrato con flores de Omar Rodríguez Graham, firmada en el 2008, junto a Pensando en ti de Julio Galán fechada en 1992; evidentemente no sólo son piezas de autores de distinto rango histórico, diferente significación

y valor pictórico³, sino que se vuelve evidente la presión de las galerías que promueven a Rodríguez Graham, una de las cuales también representa a Damien Hirst en México. Es decir, parece que en no pocas ocasiones el rigor en la creación de sentido curatorial cede ante presiones de interés parcial.

Retomando la muestra Melancolía, es importante señalar que está dividida en cuatro núcleos temáticos: La pérdida del paraíso, la noche del alma, la sombra de la muerte y los hijos de Saturno. El primer núcleo está compuesto por arte sacro, en las que se encuentran obras magistrales, como el Señor de la meditación⁴ de Cristóbal de Villalpando realizado al final del s. XVII, Alegoría de la justicia de Lorenzo Zendejas pintada en el s. XVIII, entre otras obras religiosas. Siguiendo el recorrido, en el mismo núcleo aparece El duelo pintado por Rafael Coronel en 1965 y Después de la tormenta de Diego Rivera, fechado en 1910. Jugando su papel antagónico, Avelina Lésper hace notar que la lectura del arte sacro está siendo errónea en la curaduría, pues su intención es teológica y didáctica de la doctrina cristiana, poco tiene que ver con la melancolía (Lésper, 2017); personalmente pienso que, si bien estamos frente a obras geniales y de manufactura perfecta, resulta incómodo el sesgo religioso, dogmático, y que La pérdida del paraíso involucra la idea de pecado venial.

Es difícil no pensar en un hilo político de visión conservadora. Por otra parte ¿de qué manera las piezas de arte religioso se vinculan con

---

³ Julio Galán resulta relevante por ser uno de los protagonistas de la pintura que vivió la transición a la globalización, y participó en The Parallel Project, evento realizado con galerías comerciales del barrio neoyorquino del SoHo, con motivo de la firma del TLC y la inauguración de México Esplendor de 30 siglos en el Museo Metropolitano de NY en 1990. Galán no sólo es uno de los pilares de lo que Teresa del Conde denominó “neomexicanismo”, sino que además ganó el Premio MARCO de pintura, representó a Latinoamérica en la Muestra sobre Periferias Magiciens de la terre en el Museo Pompidou de París en 1989 (GUASCH, A. M. (2000). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. España: Alianza Forma, p 561), mientras que Rodríguez Graham es un excelente pintor, pero que, con Autorretrato con Flores, no deja el hilo que conduce a la obra de Jenny Saville.

⁴ El Cristo de Villalpando tiene la pose del ángel en el grabado Melancolía hecho por Durero en 1514, pose que pareciera quedó marcada en la historia cuando se desea representar un gesto corporal melancólico; se ve en el Retrato del Doctor Gachet que Van Gogh realizó en 1890, y el Big Man hecho en resina poliéster en el 2000 por Ron Mueck, entre muchas otras obras.

Rafael Coronel y con Diego Rivera? La obra del primero remite irremediablemente a Tata Jesucristo de su coterráneo Francisco Goitia; es en sí una pieza primitiva de Coronel pintada en 1931, seis años después que la de Goitia, y que en nada refleja los Merlines del yerno de Diego Rivera. Después de la tormenta es un evidente testimonio del Diego que experimenta con estrategias pictóricas en boga en Europa, pues el manejo formal y temático de la pieza remite al impresionismo y postimpresionismo. Es una pieza notable del muralista, pero ¿de qué manera se une con la línea de sentido que había iniciado con Villalpando bajo el título La pérdida del paraíso? La muestra en general está plagada de este tipo de inconsistencias en la construcción de sentido curatorial.

En el díptico Autorretrato, además hace uso de su peculiar manejo visual que remite a la fotografía, especialmente en el uso del punto focal. En uno de ellos el paciente psiquiátrico es quien está en foco mientras que el primer plano es borroso, en la segunda pieza del díptico es el paciente quien sale de foco, y es Martha Pacheco quien aparece nítida; el juego visual plantea una identificación con el enfermo mental, refleja las palabras de Rimbaud Yo es otro, y junto con él, pasar una temporada en el infierno⁵. En esta misma línea, incluir el grabado a punta seca Loca de José Clemente Orozco fechado en 1944, es un gran acierto; en sí resulta una imagen que despierta ansiedad, reivindicada no sólo en la mirada del personaje retratado, también es clara en el gesto del trazo. Lo relevante del grabado se observa en las palabras del psiquiatra Darian Leader, que escribe en Duelo, melancolía y depresión:

Si hoy en día la asociamos (a la melancolía) con la tristeza o con una nostalgia dolorosa, en el pasado era a menudo relacionada con estados maníacos o con períodos de creatividad. Al mirar entre diferentes descripciones, los síntomas más comunes serían un sentimiento de miedo y tristeza sin causa evidente...

...Y el panorama clínico de la melancolía que podemos destilar de tales recuentos pone un mayor énfasis en la ansiedad que en los

⁵ En el catálogo impreso (MUNAL. (2017). Melancolía. México, DF, México: MUNAL, Secretaría de Cultura), la pieza que aparece junto al díptico Autorretrato de Martha Pacheco, es la pieza Tiresias de Arturo Rivera, perteneciente a la serie La historia del ojo, en clara referencia a Bataille, y que se presentó en 1996 en el MAM de la CDMX en la excelente muestra Bodas del Cielo y el Infierno, nombre con el que erróneamente aparece titulado el dibujo a lápiz con acuarela de Arturo Rivera dentro del catálogo de Melancolía.

momentos de depresión... ...De hecho, la forma más pura de la ansiedad se encuentra en la melancolía... (Leader, 2011, pp. 29,30).

La muestra termina con *El iluminado*, obra que Rufino Tamayo pintó en 1976; es un hombre desnudo, sólo en la noche, su mente desprende luz, y esa luz es una estrella que dialoga con las constelaciones del cielo. Aquí todos coincidimos en la importancia de la pieza y lo relevante de su lectura; coincide Avelina Lésper, el equipo curatorial del MUNAL, y yo.

Creo que la muestra *Melancolía* no sólo es muy interesante, también es importante que se visite, de modo que la población en general se involucre con los diálogos que resultan al confrontarse con las piezas, sus posibles lecturas y significaciones. Los comentarios aquí presentados tienen la intención de crear ecos, que eventualmente decantan en un rigor mayor a favor de la construcción de sentido; estoy convencido que ésa es la función principal de un espacio tan entrañable, globalmente relevante e importante para México, como lo es el MUNAL, a cargo de administraciones que van y vienen, pero que siempre contendrá gran parte de la esencia que constituye a todos los mexicanos.

Bibliografía

- Conde, T. D. (2009). *Melancolía*. In V. P. *Producciones* (Ed.), *La melancolía como motor de producción artística*. Monterrey: Hogar de la Misericordia.
- García Sánchez, R. (2013). *Búsqueda del origen de la melancolía en la pintura de Enrique Guzmán y Julio Galán*. Universidad Autónoma de Qro. Fac. de Bellas Artes., Maestría en Arte y Sociedad. Qro.: UAQ.
- González de Alba, L. (2013, julio 14). "Nos gusta la música triste". Retrieved junio 13, 2017, from Periódico MILENIO: http://www.mile-nio.com/firmas/luis_gonzalez_de_alba_lacalle/gusta-musica-tris-te_18_116568356.html
- Guasch, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. España: Alianza Forma.
- Leader, D. (2011). *La moda negra. Duelo, melancolía y depresión*. España: Sexto piso.
- Lésper A. (2017, junio 5). "¡Descuélgalo!" Retrieved junio 14, 2017, from Avelina Lésper: <http://www.avelinalesper.com/2017/>
- Licona, S. (2006, Julio 4). "Restos de Julio Ruelas no irán a la fosa común". Retrieved Junio 13, 2017, from El UNiversal/Cultura: <http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/49229.html>
- MUNAL. (2017). *Melancolía*. México, DF, México: MUNAL, Secretaría de Cultura.