

Exposición
Homenaje al Maestro
**Rafael
Cauduro**

Exposición
Homenaje al Maestro

Rafael
Cauduro

Gráfica

Zanbatha-Museo Valle de la Luna

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Unidad Lerma

Coordinación de Cultura y
Extensión Universitaria
UAM Lerma

Universidad Autónoma Metropolitana

Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General de la UAM

José Antonio de los Reyes Heredia
Secretario General

Unidad Lerma

José Mariano García Garibay
Rector

Dario Guaycochea Guglielmi
Secretario

Edgar López Galván
Director de Ciencias Básicas e Ingeniería

Gustavo Pacheco López
Director de Ciencias Biológicas y de la Salud

Mónica Francisca Benítez Dávila
Directora de Ciencias Sociales y Humanidades

David Rodríguez Zavala
Coordinador de Cultura y Extensión Universitaria

Iran Yamil Meléndez López
Diseño

H. Ayuntamiento de Lerma

C.P. Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal Constitucional

Profra. Norma Patricia Romero Valencia
Síndico Municipal

Lic. Agustín Almeida Vara
Secretario del Ayuntamiento

Lic. Edgar Gutiérrez Tapia
Director de Desarrollo Humano

Lic. Mariel Vázquez Colín
Zanbatha, Museo del Valle de la Luna

Exposición Homenaje al Maestro **Rafael Cauduro**

Gráfica

(Detalle)

Serie Edificio Cauduro:
Lavaderos -P.A.-

Para la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, es un honor poder rendir un homenaje a una de las figuras más destacadas y emblemáticas de las últimas décadas de la escena plástica en México: Rafael Cauduro.

Egresado de la licenciatura en Arquitectura y Diseño Industrial, por la Universidad Iberoamericana, el maestro Cauduro se inicia en los años setenta en la caricatura y obra de caballete, años después, continúa con la pintura; la intervención de objetos, y principalmente la obra mural, trabajo de extensiones kilométricas que se puede apreciar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, en donde plasma un clamor de justicia ante los siete crímenes mayores que aquejan a México y el mundo, así como la intervención que realizó en el Edificio Cauduro, de la colonia Roma, o los murales en el metro de la Ciudad de México, lo han convertido en uno de los artistas más prolíficos de la plástica contemporánea a nivel internacional.

Para el artista mexicano no caben generalidades ni fronteras para expresar, a lo largo de su carrera artística, el virtuosismo que retrata la naturaleza del ser humano, tampoco límites para trabajar cualquier material o técnica que se le presente, Rafael Cauduro ha explorado un sinfín de materiales y descubierto con gran acierto todas las posibilidades plásticas para expresarse.

Su vasta producción artística se compone de: dibujo, caricatura, obra de gran formato, escultura, mural, fundición en vidrio y objetos intervenidos, se ha presentado en recintos como el Palacio de las Bellas Artes o el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, así como exposiciones en Nueva York, Vancouver y Los Ángeles CA.

El homenaje que esta casa de estudios rinde a éste artista polifacético, ha tenido el acompañamiento del Zanbatha, Museo del Valle de la Luna, para hacer un merecido reconocimiento a la gran labor y trayectoria que Cauduro ha forjado a lo largo de cinco décadas de arduo trabajo, su amplia producción, permite al espectador regocijarse con parte de la variedad y riqueza plástica de su obra.

La imposibilidad de realizar un homenaje presencial en el Zanbatha, debido a la situación global por la pandemia del Sars2-Cov-19, nos ha llevado a desarrollar la muestra en las galerías virtuales de UAM Lerma, que está disponible desde el mes de octubre en la plataforma Arsteps, pero que esperamos llevar a cabo físicamente en el 2021.

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, agradece la generosidad y facilidades que el Mtro. Rafael Cauduro, sus hijas Juliana y Elena, Liliana Pérez Cano y Gabriela Cavazos, nos proporcionaron para organizar este merecido homenaje que permitirá acercar a nuestras comunidades, para conocer la obra de uno de los artistas imprescindibles del arte contemporáneo en México.

David Rodríguez Zavala

Coordinador de Cultura y Extensión Universitaria

Más allá de la mirada

Imágenes que se funden con el entorno o que surgen del fondo mentido de la tela, materiales que parecen descomponerse, grafitis recorriendo imágenes clásicas, citas, ironía, desgarramientos: si algo signa la obra de Rafael Cauduro es el juego constante entre la retina y la mente, entre el reflejo y su materialidad. En su obra encontramos el desafío entre lo visible y lo invisible, entre lo popular y lo culto. Puertas que ocultan el misterio, el enigma. Fantasmales, sus figuras humanas aparecen sobre superficies en constante deterioro. Imágenes sobre el metal que se oxida y recuerdan el tiempo pasajero. El ícono y su autodestrucción. Todo gran pintor es al mismo tiempo un filósofo de la visión y por lo tanto de lo visible. En esa reflexión la mirada es sólo una parte de la obra. La otra se construye en el cerebro del espectador. El paso del tiempo, la memoria del museo imaginario, pintarrajeados por trazos expresionistas o virtuosos, permanece como una obsesión, una constante. La obra de Cauduro deviene así no sólo obra en sí misma sino recuento de la propia historia de la pintura.

Los trazos se mueven. Sus movimientos, sin embargo, no transcurren en el espacio, sino en el tiempo. Cauduro explora este dinamismo echando mano a técnicas diversas, desde el óleo hasta el collage y haciendo una referencia ya a la pintura clásica hasta el hiperrealismo o el action painting. Existe también un movimiento de contraste entre las referencias clásicas hasta el arte popular. Desde la evidente impronta de los pintores del Renacimiento: Rafael, Da Vinci o Rembrandt, para sólo mencionar las influencias evidentes, hasta el arte pop y sus referencias publicitarias. Pero un breve repaso por su obra nos permite encontrar también algunos pintores más soterrados y ocultos: los frescos de Paolo Ucello, Piero della Francesca, Giotto, que en su devenir se han ido descarapelando, descomponiendo. Esta poética de lo temporal marca la obra de Cauduro y le da una suerte de carácter reflexivo personal: la marca de agua de un estilo. Entre los modernos encontramos una huella evidente en la obra de Magritte, el pintor de las paradojas visuales.

El uso de materiales fuera de lo común: mosaicos, cristales, planchas oxidadas de metal –como en la extraordinaria serie de Ferrocarriles Nacionales (véase “Las hechiceras”, donde el artista se vale del mismo óxido para hacer aparecer a sus figuras)– es otro de los rasgos fundamentales de su pintura. Aparición es una palabra que define algunos de los rasgos de su obra. La imagen aparece, mágicamente, o magistralmente, trazada entre el rudo material y la pintura. La violencia de la descomposición, la obsesión por el paso del tiempo definen buena parte de su trabajo. Pero la idea de aparición va más allá de un mero recurso pictórico: hay una profunda indagación de lo que podríamos llamar la esencia de la imagen. Cuando contemplamos algunos de sus cuadros nos preguntamos siempre ¿dónde está?: ¿en el caballete, en la piedra, en el cristal, en el metal o más allá? El efecto es fantasmal, pero también contiene una fuerte dosis de una sagrividad profunda. Existe en muchas culturas el temor atávico a la figura humana. Cauduro rasga este tabú al tiempo que lo sacraliza hasta llevarlo, técnicamente, hasta sus últimas consecuencias. Basta mencionar “La Habana vieja I”, donde dos figuras femeninas custodian una puerta. Las imágenes parecen escurrirse o disolverse gracias a la potencia suprema de la ilusión.

Comentario aparte merecen los Tzompantlis que Cauduro representa con diversas técnicas y que invitan al espectador a la contemplación y la lectura. El cuadro “Vida de cuadritos” utiliza esta figura clásica del arte prehispánico para ofrecernos el transcurso inexorable del tiempo. Más siniestro resulta el Tzompantli realizado en metal cuyas texturas parecen producto no de una civilización antigua sino futura.

En un ambiente urbano caracterizado por la destrucción, Cauduro impone la preminencia de la imagen que sobrevive a pesar de todo. Juega a crear y a destruir. Su trabajo en este sentido no está alejado del barroco: obras que se autorrefieren, como en “Las meninas” de Velázquez, que parecen contener su propio espejo. Esta cualidad reflejante expresa un universo regido por la ilusión y su crítica. Las apariencias engañan y en todo momento éstas parecen sustituir al mundo en un universo ilusorio donde el propio espectador se ve atrapado y se hace consciente de su propia irrealidad. Lo simbólico trazado deviene lo real.

Recientemente Cauduro realizó un impresionante mural en la Suprema Corte de Justicia titulado los “Siete crímenes capitales”, obra de gran aliento, que expresa, siguiendo el espíritu del muralismo mexicano, la atroz realidad social que vivimos en el recinto mismo de impartición de justicia en nuestro país. A este respecto el propio Cauduro ha revelado la influencia de Siqueiros. En este mural Cauduro se enfrenta a la tortura, la violación, el secuestro, los kafkianos procesos viciados: expedientes hiperrealistas de gente que permanece presa durante años sin que llegue jamás el juicio. Entre esos legajos asoman los rostros anónimos de quienes sufren la injusticia y el desdén.

La preocupación por los temas sociales podemos encontrarla también en el cuadro “Viaje al norte”, donde vemos a un grupo de niños incrustados en un tren: presencias anónimas que expresan la realidad atroz de los migrantes a Estados Unidos, que sufren sobornos, vejaciones, y que nos recuerdan La cruzada de los niños de Marcel Schwob, ese libro terrible que cuenta la historia de un grupo de niños que buscan ir a Tierra Santa y terminan convertidos en esclavos.

Enumerar la variedad de técnicas que utiliza Cauduro sería imposible. Él mismo desarrolla constantemente nuevas formas de creación pictórica. El virtuosismo siempre está al servicio de una divagación, de un comentario al margen, de una dialéctica de superficies y profundidades, de intensidades y sensaciones, como en el caso de “La lección de Caravaggio”, obra en que el artista fusiona un homenaje fragmentario al maestro italiano utilizando su propia perspectiva.

Marcel Duchamp, una de las referencias obligadas para la comprensión del arte moderno, definió alguna vez su propia obra, y por lo tanto su herencia artística, como una pintura “no retiniana”, es decir que no se dirige al ojo del espectador sino más allá: pintura de la inteligencia antes que objeto decorativo, paradoja sobre lo visible, reflexión sobre el acto de mirar más allá de lo evidente. Ahí es donde se ubica la obra de Rafael Cauduro, en esa zona donde impera la supremacía de la ilusión.

Mauricio Molina
Diciembre de 2009

Rafael Cauduro

Realiza sus estudios en Arquitectura y Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana. Su obra ha logrado trascender a nivel nacional e internacional ya que en ella engloba la controversia y la paradoja, así como la multiplicidad de técnicas que, él mismo revela, ha sido una búsqueda para innovar su trabajo, entre los que destaca su pintura de caballete y murales.

La obra de Rafael se ha caracterizado por la apropiación de elementos, inclusive de desecho para su producción, así como la aparición de elementos cotidianos que se trastocan con elementos que ya se han fijado en el imaginario mítico y prehispánico. Cauduro ha logrado transformar los diferentes hitos culturales y combinarlos con las representaciones religiosas y míticas de diferentes contextos ya que lo que le interesa es precisamente hacer una crítica de lo banal y efímero que resulta lo material y lujoso de la cotidaneidad, contrapuesta con lo histórico y lo simbólico. Su proyecto monumental más reciente titulado "Siete Crímenes Mayores" se ubica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha vuelto una obra paradigmática en la factura de murales de nuestro país.

Su obra ha sido expuesta en la Ciudad de México, Cuernavaca, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz y Puebla, por mencionar algunos estados de la República Mexicana, pero también ha logrado destacarse en Estados Unidos como California, Nueva York, Michigan, Georgia y Los Ángeles así como en otras naciones como Venezuela, Canadá, España, Francia y China, entre otros.

Rafael Cauduro
Tzompantli, máscaras y un ángel - P.A.
Giclée (Papel algodón)
150 x 120 cm.
2017

Rafael Cauduro
Fiesta de día de muertos - P.A.
Giclée (Papel algodón)
180 x 120 cm.
2017

Rafael Cauduro
Dos ángeles -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
117 x 83 cm.
2017

(Detalle)
Dos ángeles

Rafael Cauduro
Sodoma y Gomorra
Giclée (Papel algodón)
114 x 74 cm.
2017

Rafael Cauduro
Pablo con trascabo
Giclée (Papel algodón)
122 x 122 cm.
2017

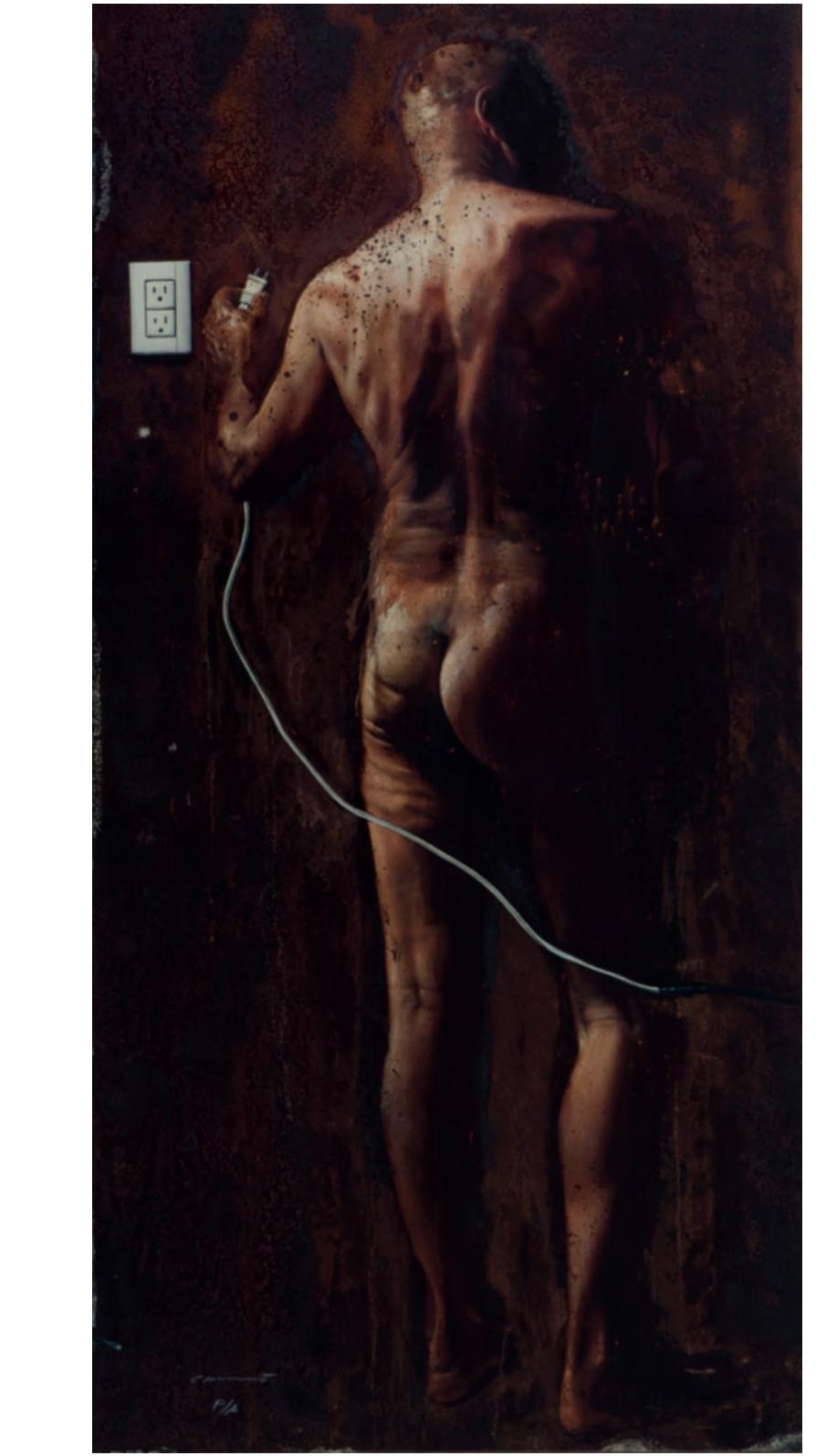
Rafael Cauduro
Serie Prótesis: Blusa - P.A. -
Giclée (Papel algodón)
180 x 90 cm.
2016

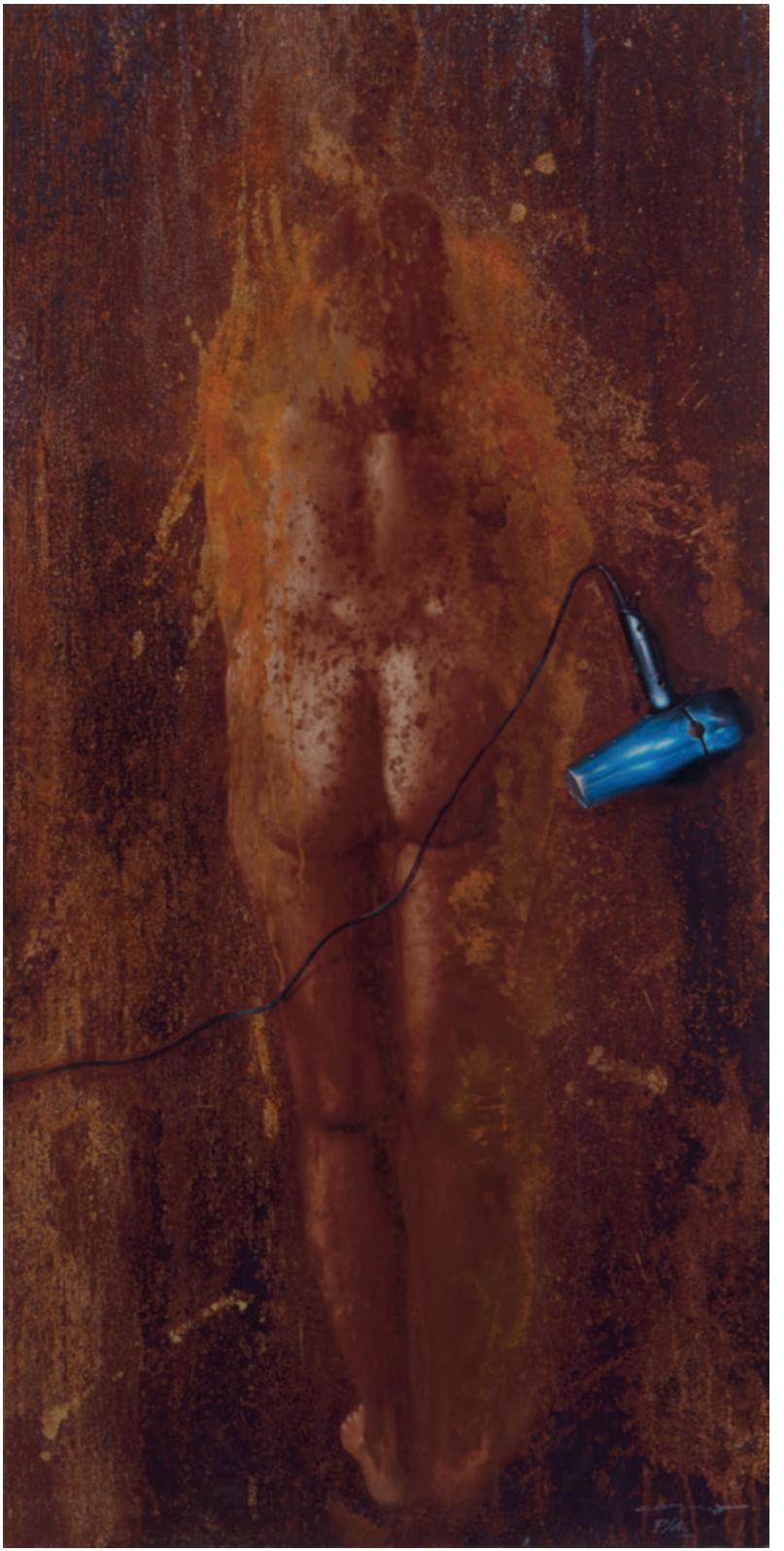
Rafael Cauduro
Serie Prótesis: Cepillo - P.A. -
Giclée (Papel algodón)
180 x 90 cm.
2016

Rafael Cauduro
Serie Prótesis: Zapatos - P.A. -
Giclée (Papel algodón)
180 x 90 cm.
2016

Rafael Cauduro ◀
Serie Prótesis: Enchufe - P.A. -
Giclée (Papel algodón)
180 x 90 cm.
2016

Rafael Cauduro ▶
Serie Prótesis: Secadora - P.A. -
Giclée (Papel algodón)
180 x 90 cm.
2016

Rafael Cauduro
Serie Caterpillar: Trascabo con dos mujeres
Giclée (Papel algodón)
132 x 120 cm.
2017

Rafael Cauduro
La fiesta -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
43.5 x 101 cm.
2017

Rafael Cauduro
Vagón Rojo -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
26 x 101 cm.
2017

Rafael Cauduro
Vagón Rojo -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
26 x 101 cm.
2017

Rafael Cauduro
Historia en el Cabus -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
41.5 x 101 cm.
2017

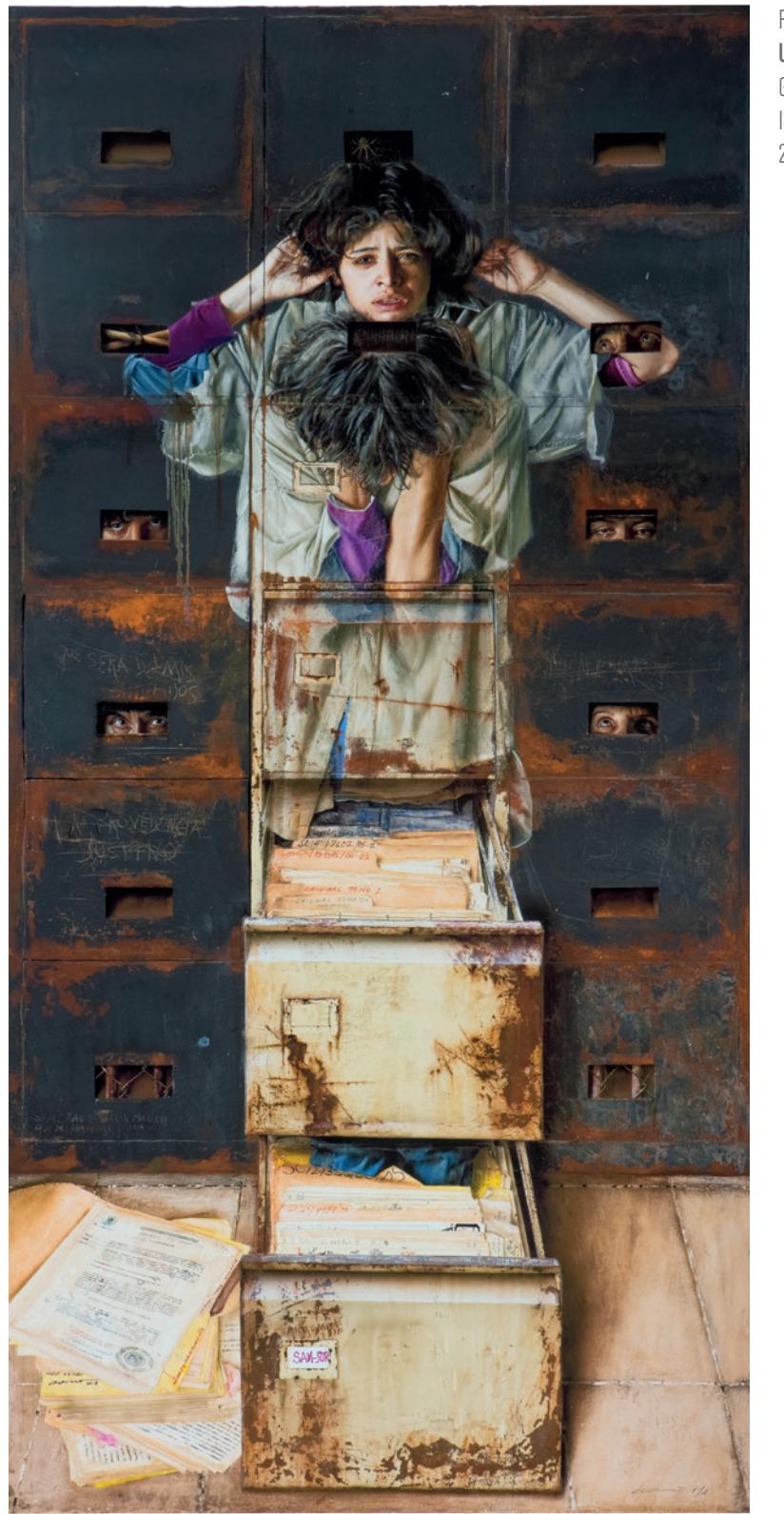

Rafael Cauduro
Deshacen Máquina de Vapor de N de M -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
26 x 101 cm.
2017

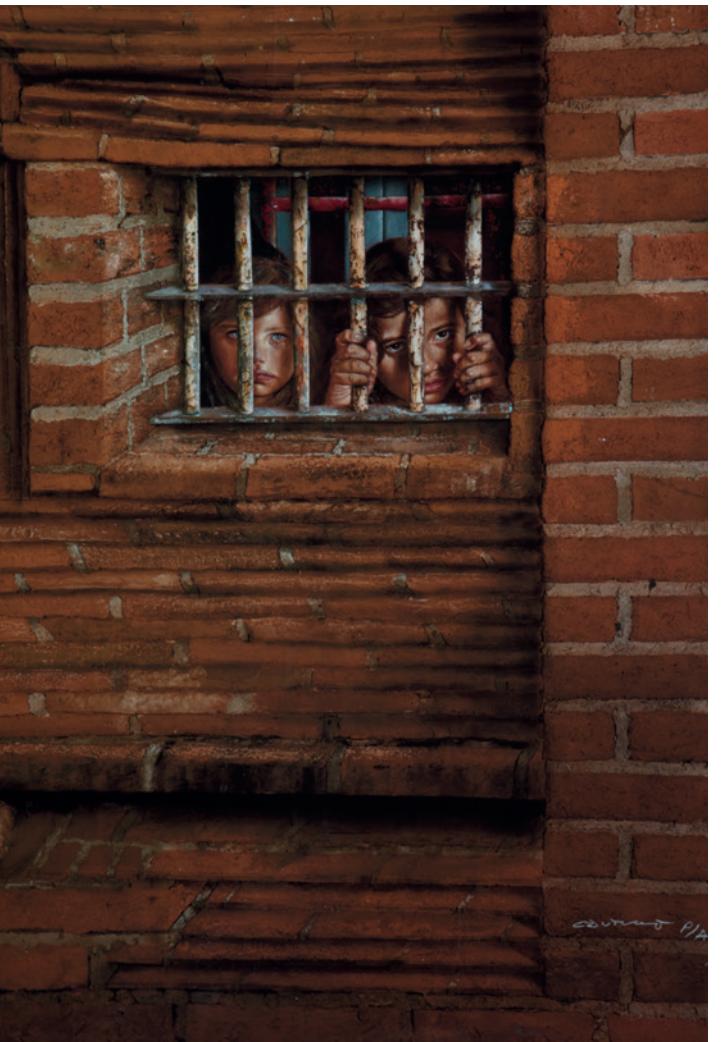
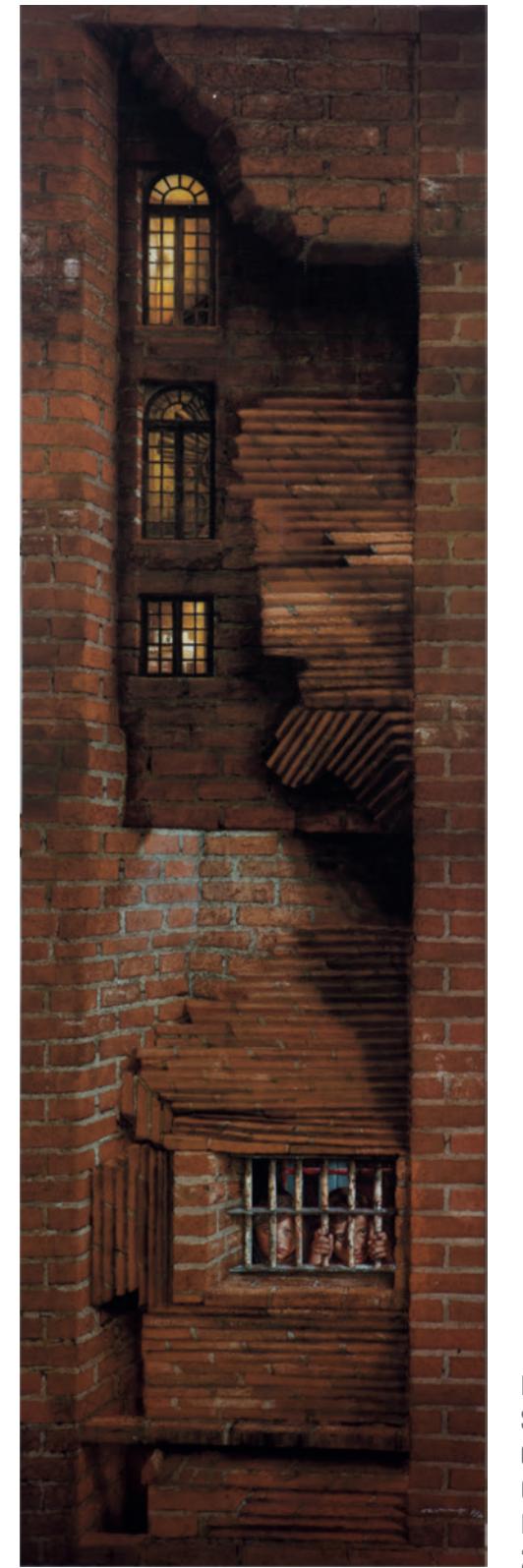
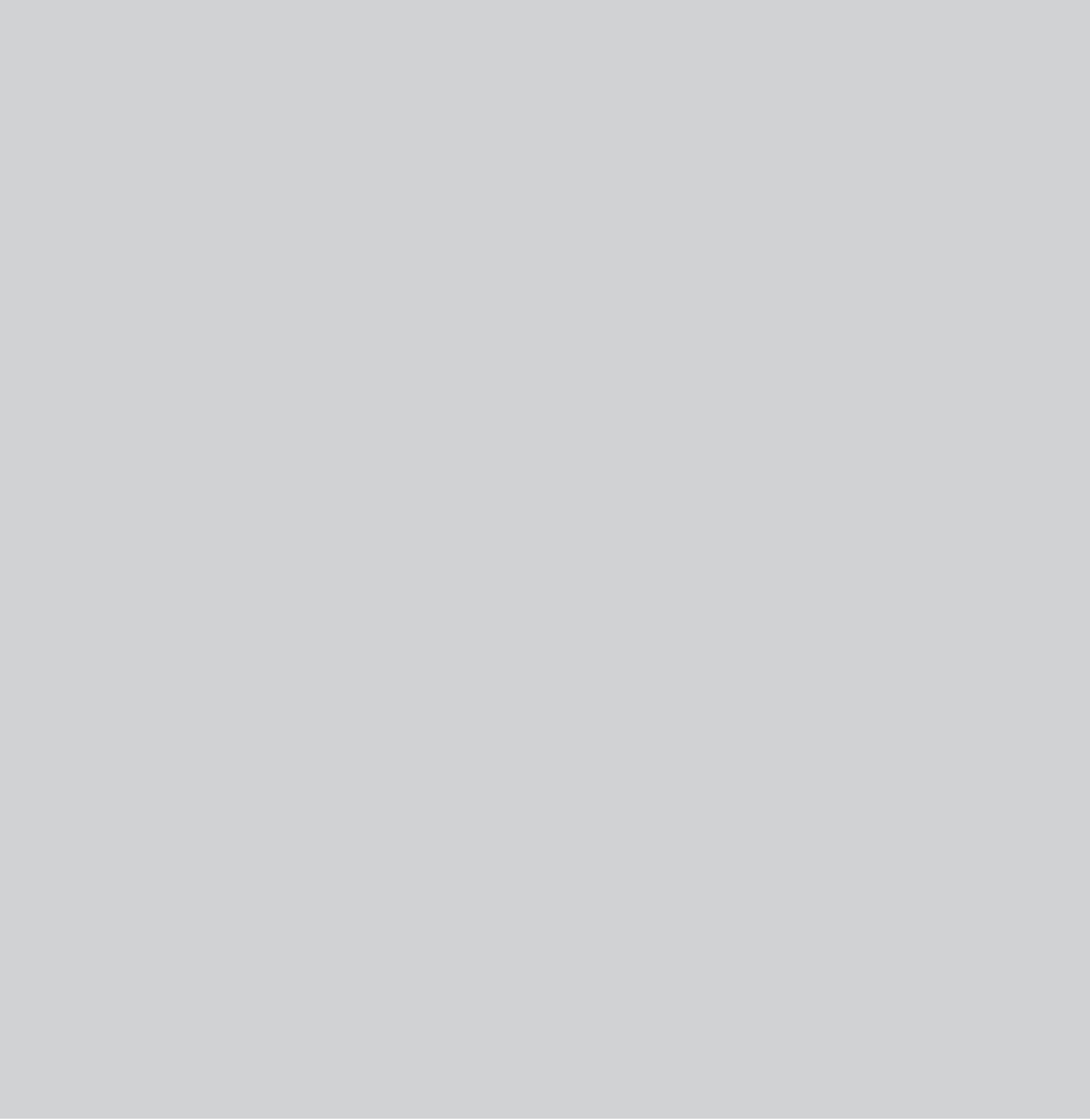
Rafael Cauduro
Tiradero de N. de M.-P.A.-
Giclée (Papel algodón)
110 x 144 cm.
2017

Rafael Cauduro
Un alma en angustia
Giclée (Papel algodón)
180 x 90 cm.
2017

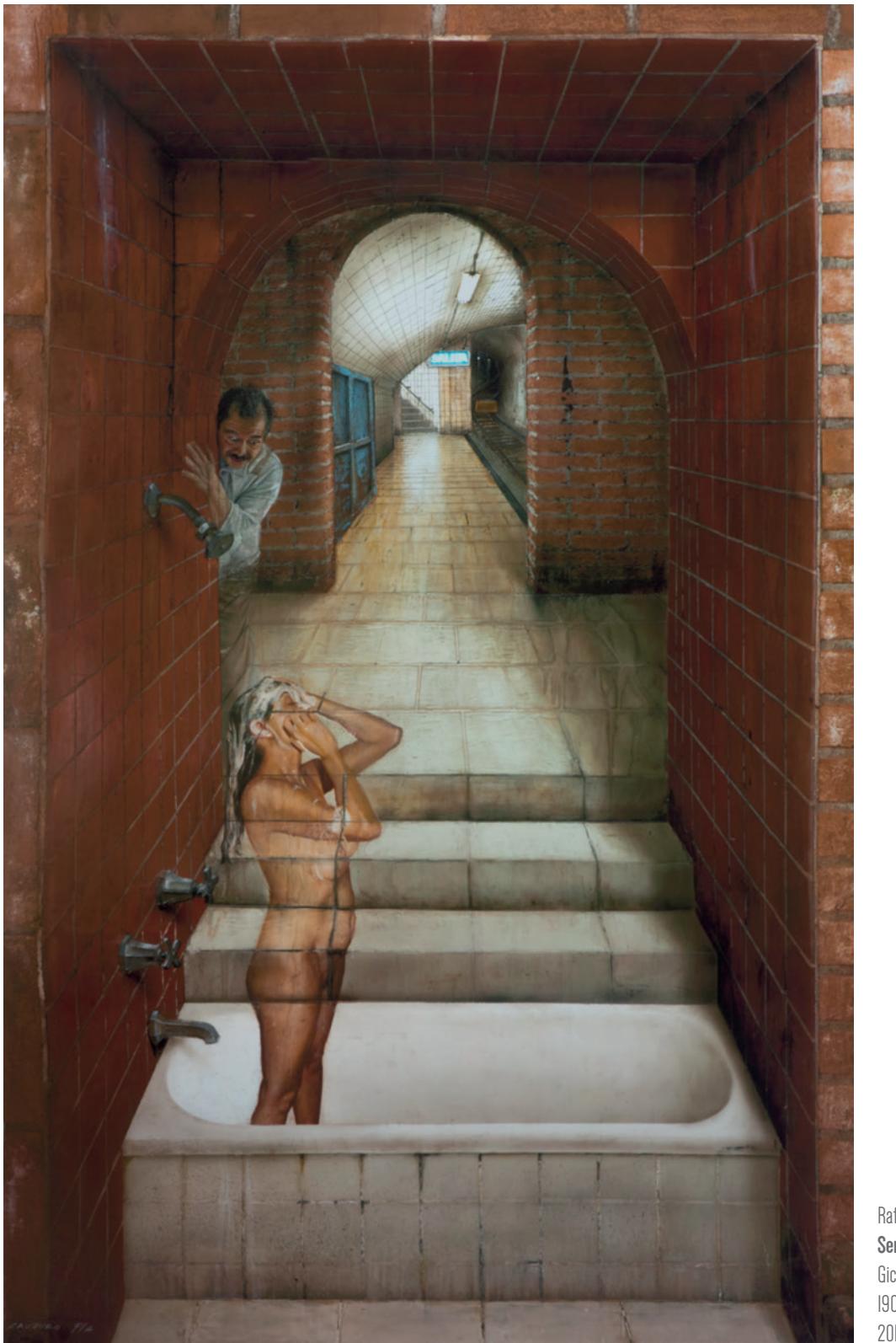

Rafael Cauduro
Mural SCJN: Represión - P. A.
Giclée (Papel algodón)
74 x 102 cm.
2017

(Detalle)
Cárcel de los niños -P.A.-

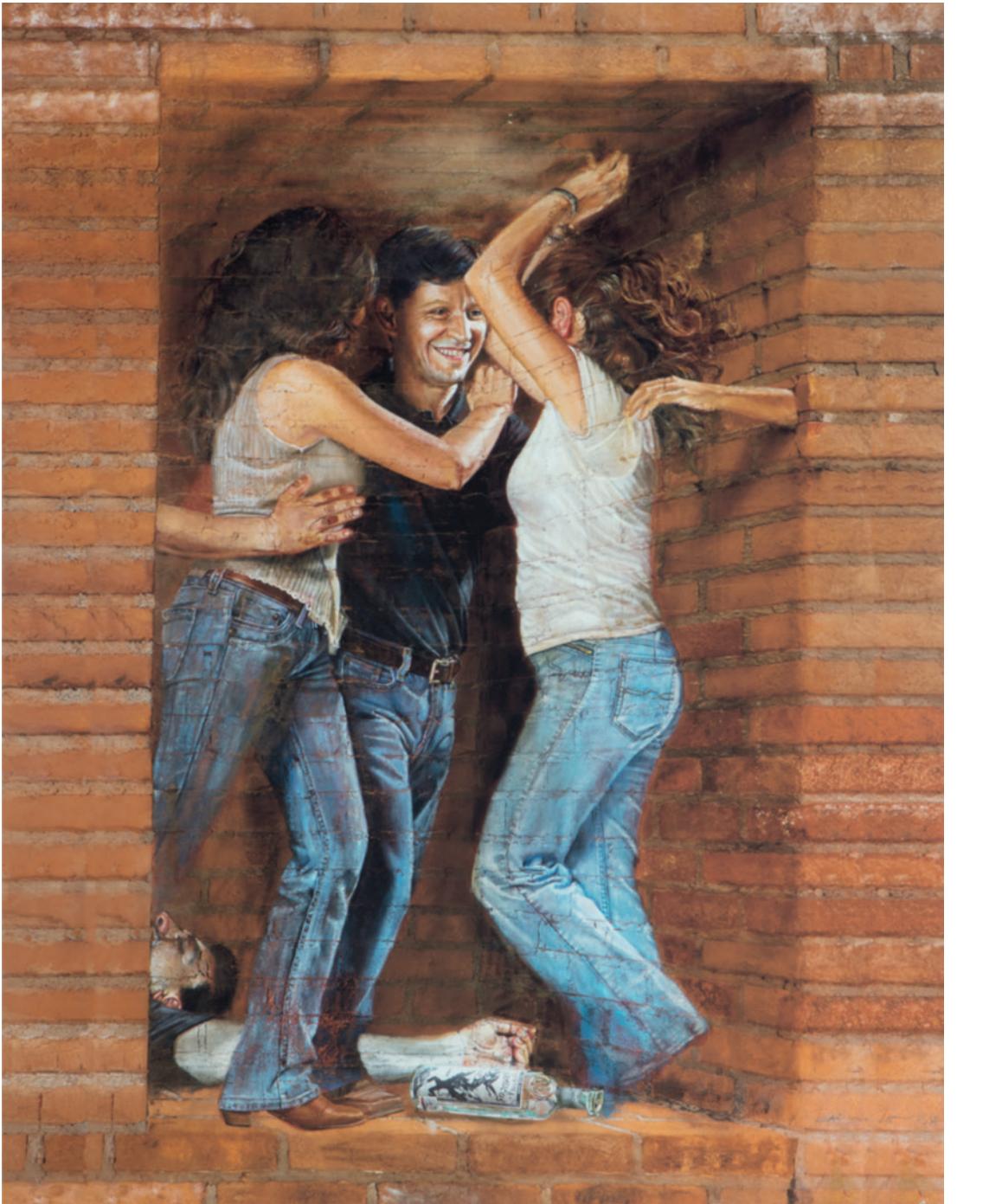
Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro:
Cárcel de los niños -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
151 x 50 cm.
2017

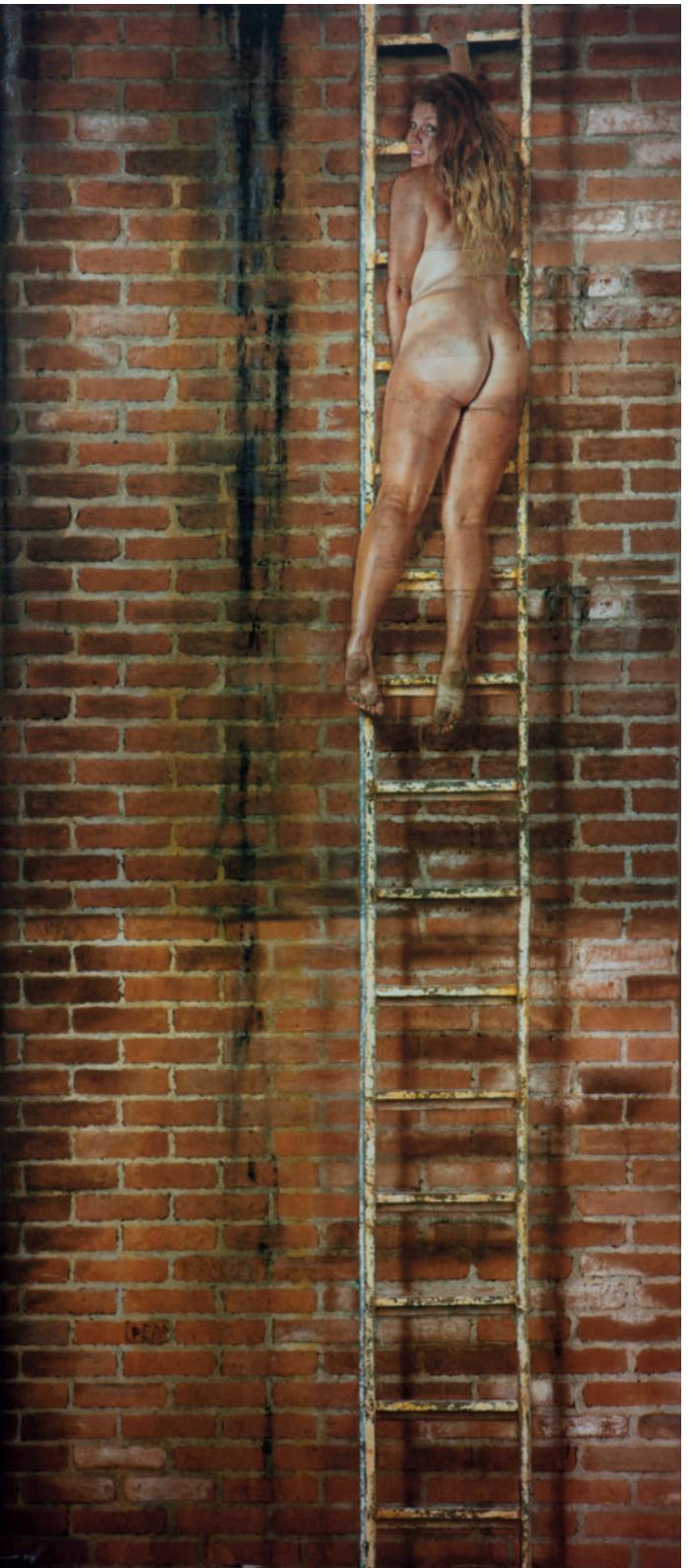
Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro: El fisgón -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
190 x 120 cm.
2017

Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro:
De la Peña
Giclée (Papel algodón)
68 x 74 cm.
2017

Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro: El baile
Giclée (Papel algodón)
95 x 75 cm.
2017

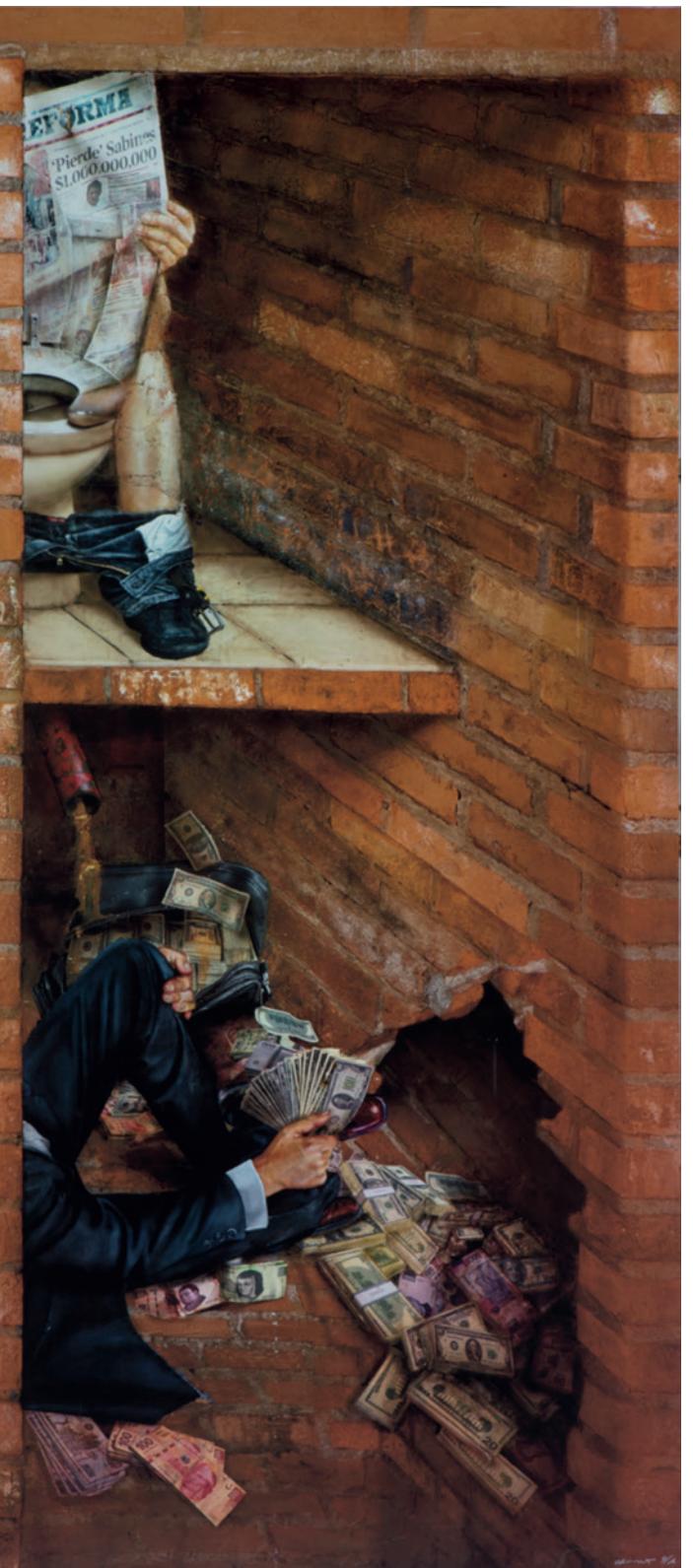

Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro: Escalera -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
160 x 80 cm.
2017

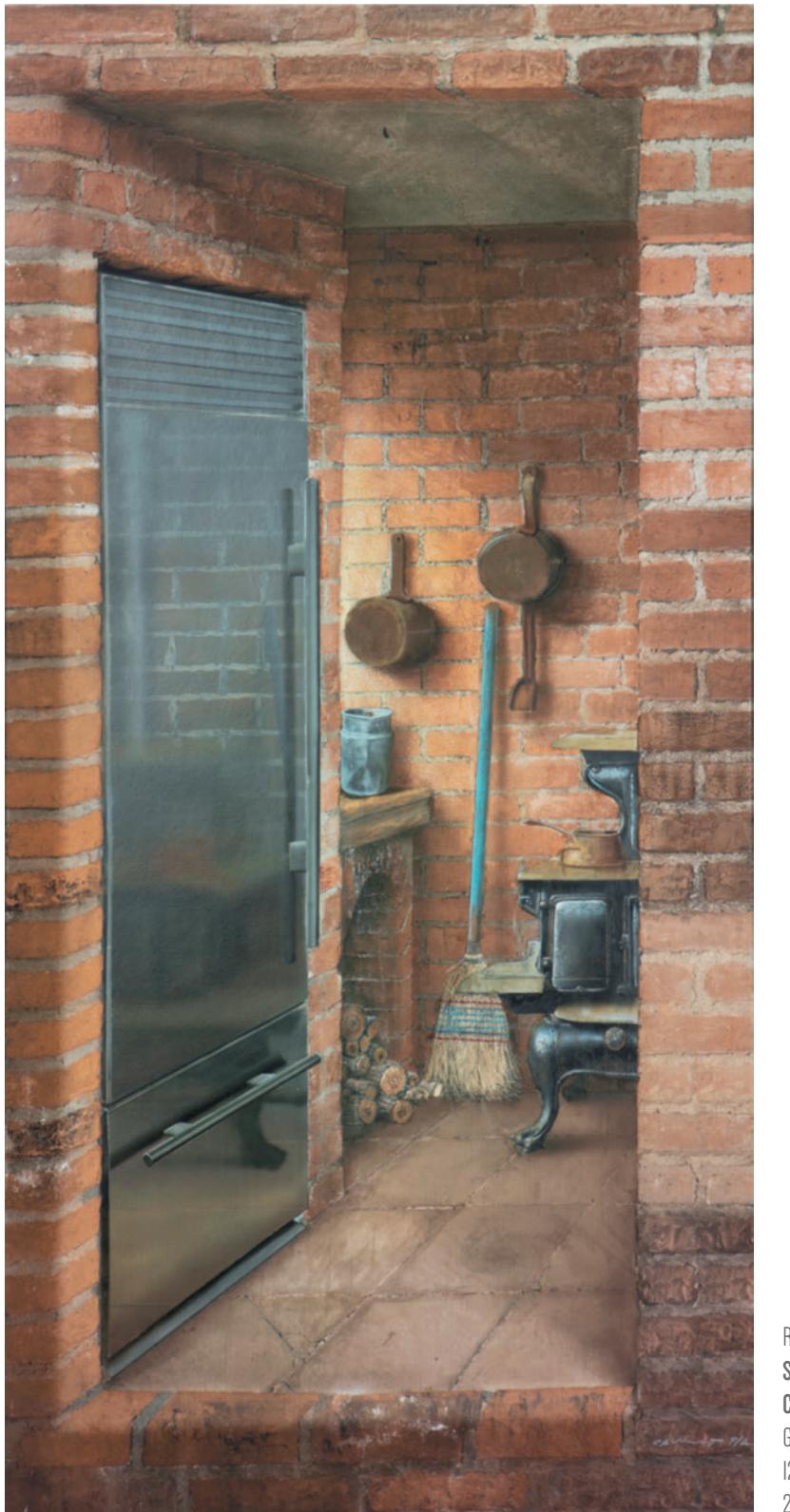

(Detalle)
Niños fisgones

Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro: Niños fisgones -P. A.-
Giclée (Papel algodón)
110 x 120 cm.
2017

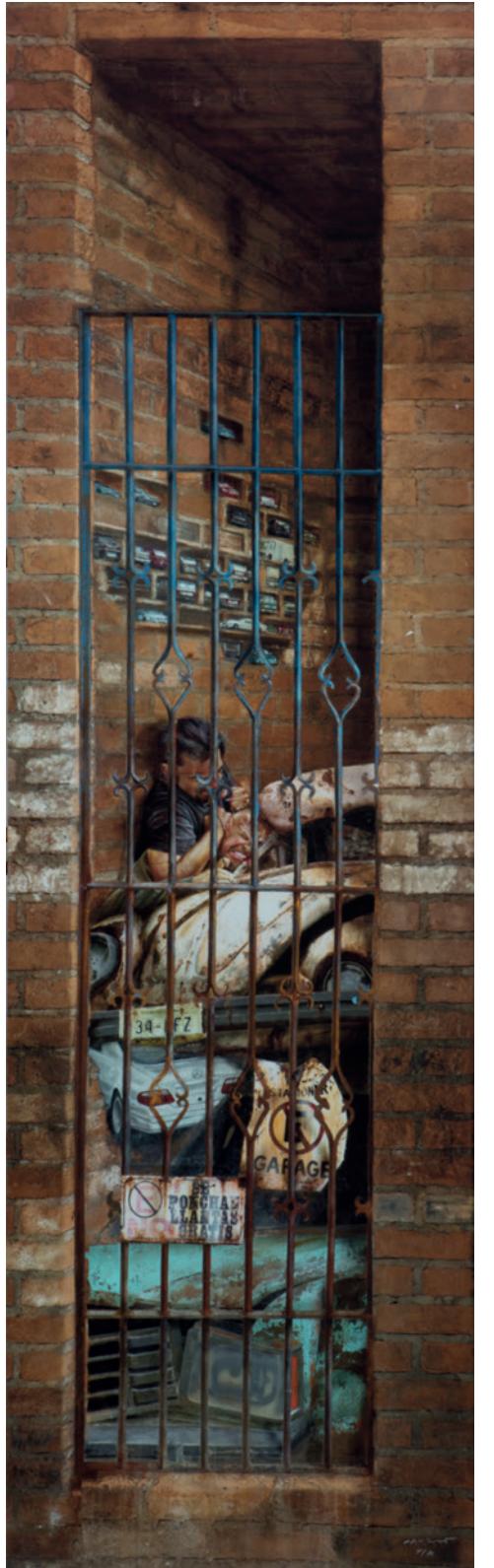
Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro:
Sabines -P. A.-
Giclée (Papel algodón)
160 x 80 cm.
2017

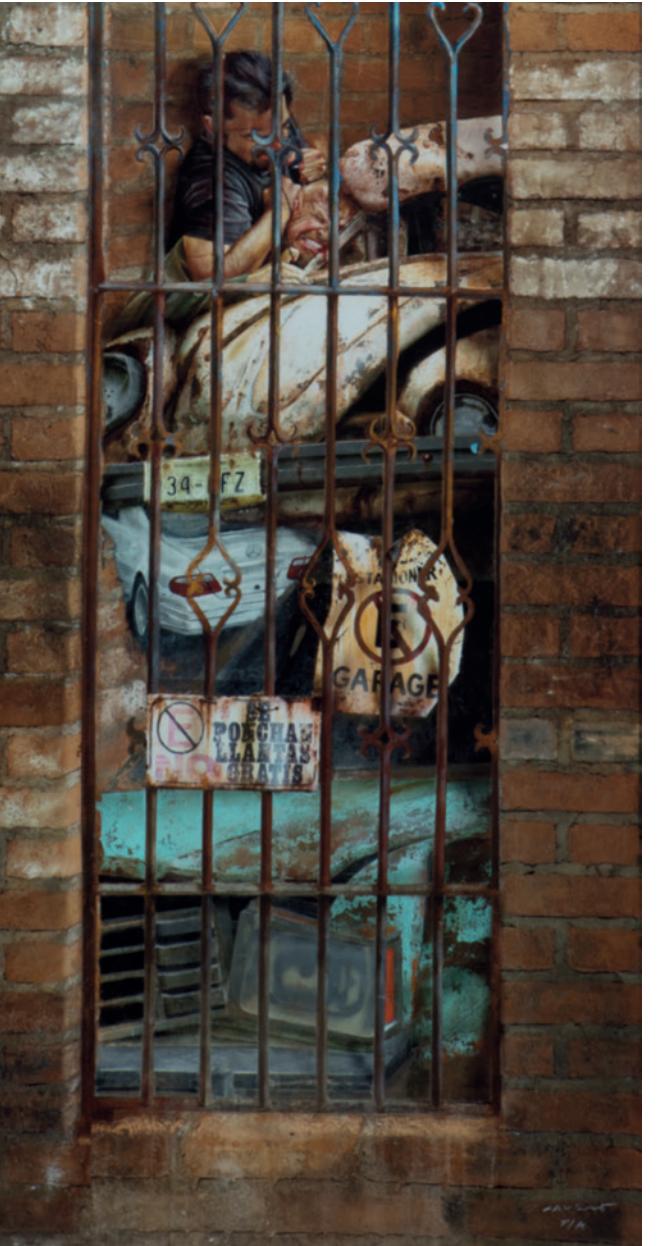
Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro:
Cocina
Giclée (Papel algodón)
122 x 61 cm.
2017

Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro:
Lavaderos -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
80 x 160 cm.
2017

Rafael Cauduro
Serie Edificio Cauduro:
Pelea -P.A.-
Giclée (Papel algodón)
151 x 50 cm.
2017

(Detalle)
Pelea

Impreso en papel Couche de 150 gramos los
interiores y couche de 200 gramos las portadas.

En su composicion tipografica se utilizo la
familia Dense y Helvetica.

Impreso en México.

CONSUMERET ACIEM PROPOSENTIUM

NON CIVILIAE MORTALIA JURENTUR

NON VIOLENTE MORTALIA JURENTUR

MENTE MORTALIA JURENTUR

EPIKINQ HESIOL

SI FRACTUS IN LABATUR CIBIS

L'PAVIDIUM FERIENT RUAE

ODA (3,30)

EN LA HISTORIA DE LA JUSTICIA HAY VARIOS TIPOS DE HISTORIAS; UNA, MAS CONSTANTE Y PERMANENTE, LIMITACIONES, FALLAS Y PROBLEMAS NO RESUELTOS.

SEGUREMOS BUSCANDO Y ENGIENDRO JUSTICIA-ES DECIR: LA JUSTICIA, SEGURAMENTE HISTORIA, MIENTRAS UN CASO EN EL QUE POR TARDANZA O PAPELITO SE NIEGA JUSTICIA A ALGUIEN, MIENTRAS SE TORTURA CONFESSIONES, MIENTRAS SE DAN HOMICIDIOS NO RESUELTOS, VIOLACIONES Y SQUESTROS IMPUNES, MIENTRAS SE JUEGA UN JUEGO DE AZAR, DONDE CINE QUIEN CARECE DE DEFENSA MIENTRAS EL DERECHO NO FRENÉ LA VIOLENCIA.

ESTA HISTORIA -DE FONDO- ES LA IMPORTANTE.

EL ESPACIO ES DETERMINANTE EN LA DINAMICA DEL PROYECTO: LA ESTRUCTURA DE LA ESCALERA ACONTECE CONCEPTOS COMO ASCENDER Y DESCENDER EN UNA MECANICA ELITICA, EN TRES NIVELES PARA SU USO CONCEPTUAL E INVITAR A MEZCLAR LA RELACION: INFRA MUNDO, TIERRA, CIELO. SOTANO, PRIMER PISO, ARRIBA.

EL EXERCICIO DE CONTEMPLACION SERA CINETICO: EL CONTENPLADOR DEBE MOVERSE PARA UNA OBSERVACION INTEGRAL DE CADA FAZTE DEL MURAL, AL VERSE INTERCUTIENDO POR PISOS Y BAJANDOLES. SE DA ESPECIAL ATENCION A LA VISION CIRCULAR Y A LA DEFORMACION VISUAL A QUE PUEDE EL ESPACIO.

MISMA HISTORIA, COMIENZA AQUI EN EL SOTANO -INFRA MUNDO- DONDE NOS RECIBE UN TRONPANTU ALTAZ DE SERA DE CERANOS DE LOS "SACIFICIOS", GENEALOGICAMENTE CRIMINALES, CAUTIVOS DE GUERRA, CON EL FIN DE HONRAR A SUS DIOSSES. "PROCESOS VICTORIOSOS" Y "VIOLACIONES".

EN PRIMER PISO "HOMICIDIO", "TORTURA PARA SACAR DECLARACIONES" Y "SEQUESTRO".

EN LA PARTE SUPERIOR: "CÁDEL 4" RETRATO CON IMÁGENES DE ÁNGELES JUSTICIEROS QUE SON GRANDES DEDICATOS Y SE RELACIONAN CON LOS "REPESEROS UNIFORMADOS" PINTADOS EN LAS VENTANAS.

ESTA HISTORIA -DE FONDO- ES LA IMPORTANTE, REVELA QUE QUEREMOS ESTAR CON LA JUSTICIA, EN ERGON DE SER, ESPERARIA QUE LA ANIMA, Y ES LA HISTORIA QUE PRESENTO EN ESTOS MUROS.