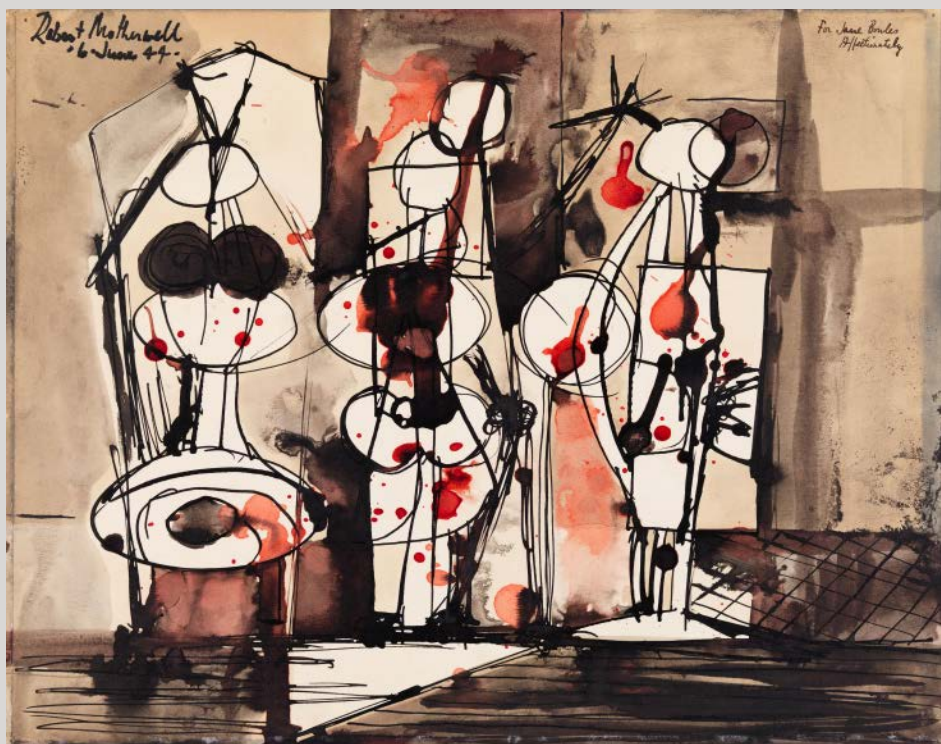

Dibujo de Robert Motherwell

*Tan rápido como la
mente misma*

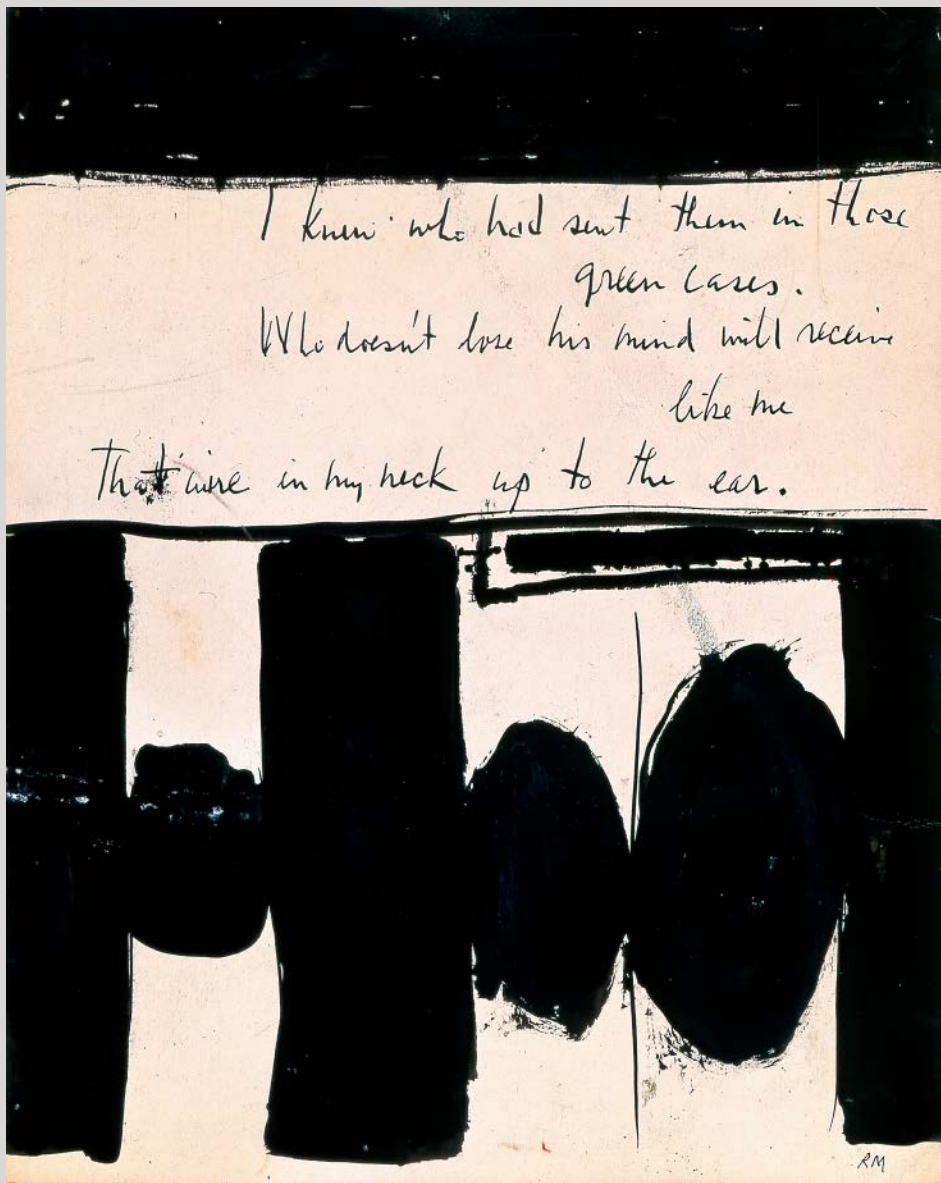
Robert Motherwell, *Tres figuras fusiladas*, 1944. Tinta sobre papel, 11 $\frac{7}{16}$ \times 14 $\frac{3}{8}$ in. (29.1 \times 36.5 cm). Whitney Museum of American Art, Nueva York, adquirida con fondos del Fondo para Compras Burroughs Wellcome y el National Endowment for the Arts

Robert Motherwell (1915–1991), el más joven y erudito de los expresionistas abstractos, creó un conjunto importante de dibujos en una amplia gama de técnicas y estilos a lo largo de su prolífica carrera artística. Su interés por el dibujo surgió de la fascinación por el papel como medio y de la búsqueda continua de un lenguaje personal y espontáneo al crear sus imágenes. Inspirado por el surrealismo y la práctica de dibujar automáticamente, adoptó los efectos particulares y el potencial sugestivo de sus materiales, mezclando lo accidental y lo intencional en el gesto creativo, ya sea un trazo de la pluma o del pincel o un desgarro del papel.

Motherwell buscó definir su propia temática, ideando su propio lenguaje artístico: específicamente, medios gráficos y pictóricos que le permitieran expresar y dar forma a su comprensión del mundo. Su imaginario fue predominantemente abstracto desde el principio, pero rara vez absolutamente abstracto y su práctica se orientó hacia la invención y la variación. Y aunque evolucionó estilísticamente, se mantuvo unido por las continuidades temáticas y su deseo de dibujar “tan rápido como la propia mente”. Encontró en el dibujo un medio ágil que se adaptaba a su necesidad de rapidez e inmediatez.

El enfoque intencional del artista hacia el dibujo era multifacético: conceptual, funcional y materialmente. Utilizó una amplia gama de materiales y medios y dibujó con diferentes propósitos: exploración, estudio, preparación o puro placer. Lo más importante es que concebía el dibujo como algo que tiene modalidades diferentes o formas básicas en las que el medio se expresa o se experimenta. Su abanico de posibilidades como dibujante fue inusualmente amplio, abarcando lo geométrico y lo caligráfico y, a veces, utilizó estos estilos simultáneamente ya que su carrera no siguió una trayectoria lineal.

Los primeros dibujos de Motherwell eran muy experimentales y se centraban, principalmente, en la estructura lineal. En el verano de 1941, durante su estancia en México, realizó dibujos abstractos importantes en su llamado *Mexican Sketchbook (Cuaderno mexicano de bocetos)*. Se basó en el principio surrealista del automatismo psíquico, es decir, el garabateo espontáneo y preconscious sobre una página, que le permitía indagar en su subconsciente y estimular su imaginación mientras exploraba las posibilidades de su medio. Tras un garabato libre y rápido, rellenó deliberadamente algunos de sus trazos con tinta negra, ocultando en parte la imagen que había debajo. Como resultado, obtuvo formas vagamente orgánicas, bidimensionales o con un sentido del espacio muy limitado.

Robert Motherwell, *Elegía a la República Española No. 1*, 1948.
Tinta sobre papel. 10 ³/₄ × 8 ¹/₂ in. (27.3 × 21.8 cm). The Museum
of Modern Art, Nueva York, Obsequio del artista, 1988

A mediados de la década de 1940, Motherwell investigó la temática de la estructura figural, concibiendo a veces las figuras como arquitectónicas; esto, junto con las sombras proyectadas a grandes rasgos, implica la existencia del espacio. Su línea enérgica interactúa estrechamente con el color: en *Three Figures Shot (Tres figuras fusiladas)*, las manchas fluidas de acuarela roja transmiten pura energía y agresividad. La composición evoca los fusilamientos de la Guerra Civil española, que fue una preocupación temática para el joven artista, quien posteriormente se dio cuenta que el dibujo era una representación subliminal de su padre, su madre y él mismo. La composición también habla de la tensión entre la abstracción y la representación y logra un equilibrio armonioso entre las formas rectilíneas y ovoides.

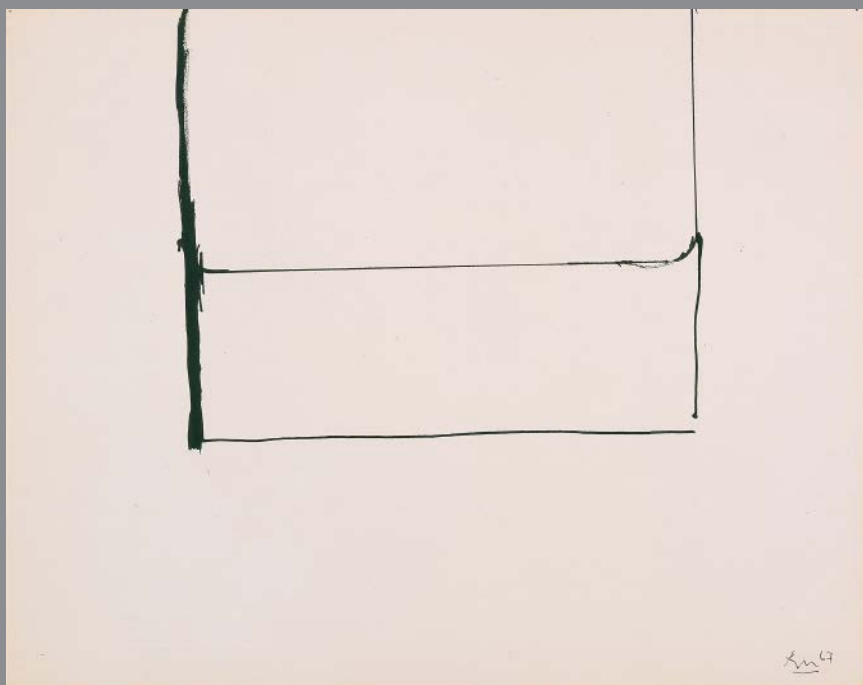
Este diálogo formal entre lo orgánico y lo geométrico acabó desembocando en la estructura compositiva abstracta, a modo de friso, del dibujo de 1948 que ahora se conoce como *Elegy to the Spanish Republic No. 1 (Elegía a la República Española N° 1)*, el cual representa un gran paso. Podría decirse que es la obra más generativa de toda la carrera de Motherwell, ya que dio lugar a su gran serie de dibujos y pinturas conocidas como las Elegías. Descubrió el formato basado en la tensión y el conflicto y un estilo propio mientras creaba una imagen para acompañar un poema de Harold Rosenberg para una revista de vanguardia. Limitando su paleta al blanco y negro para garantizar una reproducción eficaz, comenzó con un automatismo lineal; luego trató de aclarar la composición tachando zonas del centro de la trama lineal y la transfirió a una nueva hoja de papel. El dibujo final muestra rectángulos y ovoides planos, silueteados y abatidos, confinados a un solo plano, un esquema estructural que rechaza la profundidad ilusionista. También supuso una reducción de su uso del color y su exploración de las posibilidades visuales y simbólicas de los colores blanco y negro. El artista retomaría la estructura básica de la Elegía durante décadas, creando variaciones infinitas sobre este diseño.

Si bien Motherwell se basó, en gran medida, en el modelo estructural durante la primera década de su carrera, otros estilos llegaron a dominar, en particular lo que él denominaba "caligrafía". La caligrafía, un enfoque gráfico o pictórico de las marcas tradicionalmente relacionadas con la escritura, atrajo profundamente al artista. Explicó que: "De la caligrafía japonesa se aprende a dejar que la mano tome el control: entonces empiezas a observar la mano como si no fuera tuya, sino como si fuera de otra persona.... Es una forma totalmente diferente de dibujar".

Motherwell empleó los métodos de la pintura zen para crear su *Lyric Suite* (*Suite lírica*) de 1965, su serie más grande en cualquier medio y uno de sus mayores logros sobre papel. Utilizaba un pincel de acuarela para aplicar algunas pinceladas de tinta sobre el “papel de arroz” japonés, que le proporcionaba una superficie que le encantaba. Se entregó a su incapacidad para controlar el escurrimiento de las tintas sobre el papel absorbente. El rol del azar fue fundamental en su concepción de la *Suite Lírica*, que abarca más de 500 obras.

Otro modo de dibujar, clave para Motherwell, era lo que él denominaba “la división de la extensión espacial por la línea”. Veamos una de las primeras obras de su serie “Open” (Aperturas), *Open Drawing* (*Dibujo abierto*) de 1967. La serie surgió ese año a partir de la yuxtaposición aleatoria de dos lienzos. Mientras trabajaba en el estudio, Motherwell encontró una “hermosa proporción” en un lienzo más pequeño apoyado en otro más grande y utilizó carbón para trazar su contorno en el lienzo más grande. La marca resultante podría interpretarse como la representación de una puerta en una pared. El artista invirtió la composición y la convirtió en una serie de pinturas de campo de color en las que la línea dibujada desempeña un papel crucial. Con el tiempo, la forma evolucionó en configuraciones y escalas diferentes y aparece en diferentes medios, sobre todo en papel y cartón. El trazo adquiere una calidad gráfica expresiva a través de una aplicación de la tinta ligeramente trémula y a mano alzada. Las líneas no construyen un espacio imaginario en sí, sino que abren una sensación de profundidad al fracturar la unidad de la superficie. Desde el punto de vista conceptual, las *Aperturas* representaron un cambio en su forma de pensar sobre el dibujo, ya que otorgaron una importancia central al espacio vacío.

En última instancia, al dibujante Motherwell le interesaba el valor expresivo de la marca o el trazo, no una imitación de la realidad. Comprendió que el dibujo podía abordarse de diversas maneras y exploró estas modalidades mientras buscaba trazar un camino artístico original y profundamente personal.

Arriba Robert Motherwell, *Dibujo abierto*, 1967. Tinta sobre papel, 11 $\frac{3}{8}$ × 14 $\frac{3}{8}$ in. (28.9 × 36.5 cm). The Museum of Modern Art, Nueva York, obsequio de The Judith Rothschild Foundation Contemporary Drawings Collection, 2005

Abajo Robert Motherwell, *Suite lírica* (D899), 1965. Tinta sobre papel, 9 × 11 in. (22.9 × 27.9 cm). The Menil Collection, Houston, obsequio prometido por Susanne and William E. Pritchard III

La exposición es comisariada por Edouard Kopp, conservador en jefe, Fundación John R. Eckel, Jr., Menil Drawing Institute.

Esta exposición está patrocinada generosamente por Kathy y George Britton.

Aporte adicional provisto por Angela y William Cannady, Diane y Michael Cannon, Julie y John Cogan Jr., Cindy y David Fitch, Barbara y Michael Gamson, Linda y George Kelly, Dillon Kyle y Sam Lasseter, Janie C. Lee, Mary Hale Lovett McLean, Carol y David Neuberger, Susanne y William E. Pritchard III, Leslie y Shannon Sasser, Mark Wawro y Melanie Gray, Ann y Mathew Wolf Drawing Exhibition Fund y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

Programas públicos

Todos los programas se llevarán a cabo en el Menil Drawing Institute, a menos que se indique lo contrario.

MESA REDONDA

Catalogación de los dibujos de Robert Motherwell

Viernes 18 de noviembre, 6 a 7 p.m.

La historiadora del arte y escritora Katy Rogers, de la Fundación Dedalus, se une al conservador en jefe del Menil Drawing Institute, Edouard Kopp, y al director de publicaciones, Joseph N. Newland, para hablar de la elaboración del catálogo explicativo dedicado a los dibujos de Robert Motherwell.

CONVERSACIÓN

Artistas sobre Robert Motherwell

Jueves 12 de enero, 6 a 7:30 p.m.

Con Phong Bui, Joseph Havel y Angel Otero

CONFERENCIA

Edith Devaney, la historiadora del arte, sobre Robert Motherwell

Jueves 9 de febrero, 7 a 8 p.m.

Todos los programas públicos son gratuitos y abiertos a todo público. Visite menil.org/events para obtener más información.

Los miembros de Menil disfrutan de eventos adicionales. Para asociarse y obtener más información, visite menil.org.

Fechas de la exposición

18 de noviembre de 2022 al 12 de marzo de 2023

Menil Drawing Institute
The Menil Collection

Portada Robert Motherwell, *Serie Rimbaud No. 3*, 1967.
Tinta sobre acetato, 14 × 11 in. (35.6 × 27.9 cm). Maxine and Stuart Frankel Foundation for Art, Bloomfield Hills, Michigan

Todas las obras de arte © 2022 Dedalus Foundation, Inc. / Artists Rights Society (ARS), NY