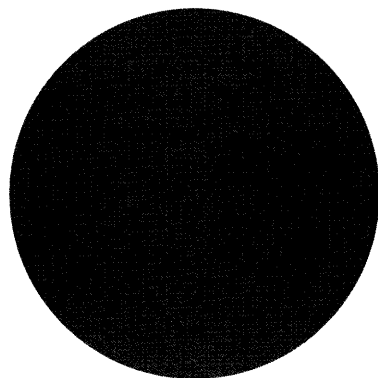

AFORISMOS & GRAFISMOS

Vicente Rojo & Carlos Monsiváis

RAFAEL BARAJAS (*EL FISGÓN*)

Exposición presentada en el Museo del Estanquillo
de diciembre de 2014 a abril de 2015

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

FICHAS

1. *Monsiváis como gato con cola de pluma*
1990 • Lápiz sobre papel
2. *Carlos Monsiváis*
s/f • Tinta sobre papel
3. *Busto de Carlos Monsiváis sobre un balaustre*
s/f • Dibujo a tinta en un sobre de papel
Colección particular
4. *Carlos Monsiváis*
1974 • Dibujo a tinta en un sobre de papel
5. *La patria agradecida*
1963 • Collage
6. *Estudios para un retrato de Fernando Benítez*
1978 • Lápiz de grafito y de colores sobre papel
7. *Retrato privado de Fernando Benítez*
1978 • Tinta y acuarela sobre papel
8. *Los Tepetatles* (José Luis Cuevas, Carlos Monsiváis, Alfonso Arau, Vicente Rojo y Julián Bert)
1965 • Estudio fotográfico de Héctor García
Plata sobre gelatina
9. *Equipo de fútbol en el estadio Olímpico de CU*
(entre otros Carlos Monsiváis y Vicente Rojo)
s/f • Fotógrafo sin identificar / Reproducción digital
Colección particular
10. *Gato Monsiváis con cola de pluma*
1990 • Lápiz sobre papel
Colección particular
11. *Gato Monsiváis con cola de pluma*
1990 • Lápiz sobre papel
Colección particular
12. *Monsiváis a la manera de Cuevas/Kafka*
s/f • Tinta sobre papel
13. *Carlos Monsiváis*
s/f • Tinta sobre papel
14. *Gato contemplando con envidia a un señor antiguo*
1965 • Tinta sobre papel
15. *Cultura y Carlos Monsiváis*
1965 • Tinta china, acuarela y crayón sobre cartón
16. *Monsiváis personaje del cine negro norteamericano*
s/f • Tinta sobre papel
17. *Monsiváis, dibujado a la manera de Alberto Isaac, contempla a Monsiváis convertido en Dick Tracy. Todo ello realizado en un momento de ociosidad por Vicente Rojo. Ni modo*
s/f • Tinta sobre papel
18. *Carlos Monsiváis*
s/f • Tinta sobre papel
19. *Carlos Monsiváis*
s/f • Tinta collage sobre papel
20. *Suplemento*
s/f • Tinta china y plumín sobre un fólter
21. *Gato universitario trepando sobre ;Carlos Monsiváis!*
s/f • Tinta china sobre papel
22. *El hermanito Fernando*
s/f • Tinta sobre papel
Colección particular
23. *Monxichoxitl*
s/f • Lápiz sobre papel
24. *Monsicóatl*
s/f • Lápiz sobre papel
25. *Moncivaiz (como conquistador español) vence a Juan Vicente Melo (como representante de México)*
s/f • Lápiz sobre papel
26. *Centenario del nacimiento de Monsiváis. 1938-2038*
s/f • Lápiz sobre papel
27. *Carlos Monsiváis defendiendo al mundo (mas no a sí mismo)*
s/f • Tinta sobre papel
28. *Carlos Monsiváis*
1974 • Tinta sobre papel

NOTAS

Toda la obra es colección del Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis y la autoría es de Vicente Rojo, salvo indicación contraria.

29. *Monsiváis vuela sobre Cuba por el conocido sistema de propulsión a mano (patente J.S.H)*
s/f • Tinta sobre papel
30. *Monsiváis utilizando (con fines políticos únicamente) la propulsión a mano*
s/f • Tinta sobre papel
31. *Metamorfosis de Monsiváis a gato*
1990 • Lápiz sobre papel
32. *Gato Monsiváis (como superhéroe)*
1990 • Lápiz sobre papel
Colección particular
33. *Gato Monsiváis sobre pluma*
1990 • Lápiz sobre papel
Colección particular
34. *Metamorfosis de Monsiváis a gato con cola de pluma*
1990 • Lápiz sobre papel
35. *Gato Monsiváis sobre libro*
s/f • Lápiz sobre papel
36. *Carlos Monsiváis como gato*
s/f • Tinta china sobre papel
37. *Postal del Teatro La Fenice, Venecia*
1978 • Pluma sobre postal
38. *Carlos Monsiváis como gato, visto por Vicente Rojo a mediados de los años 60 y entregado en agosto de ¡2003!*
ca. 1965 • Tinta china sobre papel
39. *¡Ya no sabemos qué hacer con él!*
1995 • Reproducción digital
40. *¡Apídate de ellos!*
1995 • Collage y tinta sobre papel
41. *The Fish-Gun*
s/f • Collage y tinta sobre papel
42. *Mientras tanto...*
1990 • Collage y tinta sobre papel
Colección particular
43. *¡Al fin solos!*
1988 • Collage y tinta sobre papel
44. *A mí los premios me vienen guangos...*
s/f • Collage y tinta sobre papel
45. *Por culpa de los editores se están publicando obras a medio acabar*
s/f • Collage y tinta sobre papel
46. *¡Ahora sí le ganó a Octavio!*
1978 • Collage y tinta sobre papel
47. *Modelo de vestuario para viajar (de incógnito) al extranjero*
1978 • Collage y tinta sobre papel
48. *Proyecto de traje para viajar por los confines de la República Mexicana*
1978 • Collage y tinta sobre papel
49. *¡¡Nadie ha conseguido más!!*
s/f • Reproducción digital
Colección particular
50. *Carlos Monsiváis como premio Óscar*
s/f • Reproducción digital
Colección particular
51. *Monsiváis como gato en su mansión de Portales*
1998 • Collage y tinta sobre papel
Colección particular
52. *Los sueños del hombre son infinitos*
1998 • Collage y tinta sobre papel
53. *Para Rafael Barajas de Fernando González Gortázar y Vicente Rojo*
s/f • Dibujo a tinta en un sobre de papel
Colección particular
54. *¡Pillín!*
ca. 1994 • Collage y tinta sobre papel
55. *Sobre el daño que hacen los gatos (en especial las gatas)*
1991 • Collage y tinta sobre papel
56. *¿Cuándo llegas?*
s/f • Collage y tinta sobre papel
57. *Aforismos para Carlos*
2010 • Serigrafía sobre papel
58. *Lírica sacra, moral y laudatoria*
2009 • Vicente Rojo (grabados) y Carlos Monsiváis (aforismos)
Colección particular
59. *Gato de cola roja*
1985 • Cooperativa 19 de Septiembre (confección) y Vicente Rojo (diseño) • Textil

ROJO-MONSIVÁIS

Amistades peligrosas

RAFAEL BARAJAS (*EL FISGÓN*)

El relajo de dos creadores serios

Vicente Rojo y Carlos Monsiváis son dos de las figuras más respetadas de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

La obra de ambos es tan polifacética, prolífica, diversa y rigurosa que los dos han hecho escuela en más de un terreno. Entre muchas otras cosas, Monsiváis fue escritor, periodista, historiador, cronista, pensador mexicano y activista de causas perdidas. A su vez, Vicente Rojo es uno de los pintores esenciales de la Generación de la Ruptura (que el artista prefiere llamar “de apertura”), el padre del diseño moderno mexicano (el fundador de la “Universidad Vicente Rojo”) y un editor importante.

La generosidad y el compromiso social de este par son ampliamente conocidos, pero su proverbial timidez y su temible espíritu crítico han contribuido a que incluso sus amigos más cercanos los traten con cierto cuidado y reverencia. Todo esto ha incrementado, aún más, el respeto hacia ellos.

Por lo anterior, resulta sorprendente encontrar en las colecciones del Museo del Estanquillo decenas de cartas, dibujos, caricaturas y *collages* que documentan que la relación entre el pintor abstracto y el intelectual público era franca y abiertamente de relajo. Estos creadores eran tan serios que hasta echaban relajo en serio. Eso sí, cada uno en su terreno. Si el escritor lanzaba con facilidad frases satíricas y ocurrentes y aforismos, el artista dibujaba con soltura decenas de bocetos y grafismos burlones.

A lo largo de décadas, Monsiváis conservó cuidadosamente todos los recados, sobres de correo, postales, apuntes, ocurrencias y demás que el diseñador le enviaba y donde se pitorreaba de todo y de todos: del país, de los políticos, de sus maestros y colegas y, por supuesto, de él mismo y del propio

Carlos. Estas imágenes son el núcleo central de la exposición titulada *Aforismos y grafismos*.

El *monero* Vicente Rojo

Además de revelar una faceta inesperada de la relación que mantenían dos figuras culturales respetadas, este conjunto de documentos nos permite descubrir que Vicente Rojo, además de pintor, diseñador y editor, es también un notable caricaturista de obra íntima, breve e inédita.

Su trabajo caricaturístico juega con la línea y el texto y tiene una fuerte influencia de ciertos dibujantes de la revista *The New Yorker*. De James Thurber toma la idea de que el dibujo puede ser una extensión de la literatura y de Saul Steinberg (divertido discípulo de Paul Klee), la libertad de jugar con la línea. Rojo utiliza la línea como elemento abstracto y utiliza las palabras como parte del dibujo (no se podía esperar menos de un experto en diseño tipográfico). Por su estilo, se puede afirmar que forma parte —con Abel Quezada, Alberto Isaac y Eduardo del Río (*Rius*)— de la generación de caricaturistas que la vieja guardia bautizó despectivamente como *moneros* y que floreció en el México de la posguerra.

Como tantos humoristas gráficos, Vicente empezó caricaturizando a su maestro y a sus compañeros de banca. Sólo que, en este caso, éstos eran los escritores y periodistas Fernando Benítez y Carlos Monsiváis.

Benítez dirigía el suplemento *México en la Cultura*, publicado por el diario *Novedades*, y tenía ojo para detectar el talento. Él fue mentor de Rojo, de Monsiváis, de José Emilio Pacheco y de muchos otros artistas y literatos más. Monsiváis y Rojo querían a Benítez, lo respetaban y se divertían con él y a costillas de él. Prueba de ello son varias caricaturas en las que Vicente retrata a Benítez como el hombre-corbata, o aquella en la que Monsi, vestido como un desaliñado universitario, se para encima de la efigie tiesa de este catrín de la cultura.

Como pintor, Vicente Rojo se ha significado por su vocación de pintar series (como *Negaciones* o *México bajo la lluvia*) que son variaciones plásticas

sobre un mismo tema. Fiel a sí mismo, muchas de sus caricaturas son ejercicios plásticos sobre un mismo sujeto. De este modo, Vicente Rojo le hizo decenas de caricaturas a su amigo Carlos Monsiváis. Entre otras cosas, lo retrató, parodiando el estilo de José Luis Cuevas, como tlatoani prehispánico, vestido como Dick Tracy, como ángel redentor, como ángel exterminador, como el Atlas que carga el mundo, enmascarado como zapatista... la lista es larga.

Para la primera exposición de Vicente Rojo, Benítez escribió que el joven pintor era a veces “tierno y lírico, a veces desgarrado y violento”.¹ La paleta del humorista tiene, al igual que la del pintor, diversos colores, tonos y matices (no es lo mismo el sarcasmo que la ironía) y, a pesar de que el género caricato suele ser cruel, todas las caricaturas que le hizo el diseñador a su amigo escritor resultan tiernas, líricas, y nunca desgarradas ni violentas. Esto se explica porque detrás de estas imágenes juguetonas había una larga relación de trabajo y amistad.

Casi todas estas caricaturas son recados personales y contienen mensajes cifrados. Para entenderlas mejor es menester ponerlas en contexto y hacer un breve repaso de la amistad del dibujante y el dibujado.

Las aventuras del señor Rojo y el joven Monsiváis

Carlos y Vicente se conocieron en 1958; Monsiváis tenía veinte años y Rojo veintiséis. El joven escritor admiraba el talento del pintor y viceversa. Sin embargo, en la segunda década de vida, una diferencia de cinco o seis años es considerable y, con frecuencia, favorece que ciertas amistades tengan un carácter tutelar. Éste fue el caso.

En 1958, Rojo ya tenía un lugar en los círculos culturales de la época y Monsiváis era apenas un universitario, aunque de inteligencia deslumbrante. Así, el diseñador pudo ser, a la vez, colega, amigo y mentor de ese muchacho precoz. Al menos eso dejan entrever algunas, muy contadas, acotaciones y anécdotas personales que se les han escapado a estos dos personajes.

En un ensayo, Monsiváis deja ver la fascinación inicial que ejerció sobre él la disciplina creativa del pintor abstracto:

¹ Nota de Fernando Benítez citada en Vicente Rojo, *Diario abierto*, 2013, Era, México, p. 8.