

LA INTERROGACIÓN DE LA DUDA:
UNA EXPLORACIÓN ARTÍSTICA DE OMAR
RODRIGUEZ-GRAHAM EN EL MUSEO
DE ARTE ABSTRACTO “MANUEL FELGUÉREZ”

Leticia Flores Sánchez

En el vasto y ecléctico panorama del Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez” (MAAMF), la obra de Omar Rodríguez-Graham se destaca como una propuesta artística única y profundamente intrigante. Durante el mes de diciembre de 2023, el museo presentó su colección titulada *La interrogación de la duda*, una exhibición que invita a los espectadores a embarcarse en un viaje visual y emocional a través de la exploración de la incertidumbre y la reflexión existencial. Esta colección no sólo resalta la destreza técnica del artista, sino que también subraya su capacidad para capturar y representar la complejidad de la experiencia humana mediante el uso de formas abstractas, colores vibrantes y composiciones dinámicas. Desafía las percepciones convencionales y fomenta un diálogo introspectivo entre la obra y el espectador, animando a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la duda y la búsqueda de significado en un mundo cada vez más incierto.

Enmarcada en el contexto del prestigioso museo, la última colección del artista adquiere un significado adicional, posicionando a Rodríguez-Graham como una figura prominente en el arte contemporáneo y resaltando la continua relevancia del arte abstracto como medio para expresar las complejidades de la vida moderna; a lo largo de este texto exploraremos algunas de ellas para la comprensión, tanto de su obra como del artista mismo.

Figura 1. Omar Rodríguez-Graham, *Sin título*, 2023

Acrílico, tinta y pastel de óleo sobre papel, 41 x 31 cm. Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez".
Fotografía: Leticia Sánchez.

Esta pintura, de dimensiones modestas (41 x 31 cm), se encuentra estratégicamente ubicada en la entrada de la exposición. Sin embargo, su tamaño comparativamente pequeño puede resultar eclipsado por la presencia abrumadora de las obras monumentales que la rodean, corriendo el riesgo de pasar desapercibida para el visitante apresurado. A pesar de su escala, la ubicación de la obra sugiere una importancia que podría no ser inmediatamente evidente, invitando a quienes la observan a detenerse y apreciar los detalles que podrían perderse en una mirada fugaz.

Figura 2. Omar Rodriguez-Graham, *Sin título*, 2023

Acrílico, tinta y pastel de óleo sobre papel, 105 x 75 cm. Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez".

Fotografía: Leticia Sánchez.

La técnica y los materiales utilizados por Rodriguez-Graham revelan una atención meticulosa a la tradición artística. La pintura, realizada en acrílico, tinta y pastel de óleo sobre papel, refleja un enfoque calculado que recuerda a los pintores del Renacimiento debido a la combinación de técnicas precisas, la meticulosa atención al detalle, el uso calculado de materiales diversos para lograr efectos visuales complejos y una profunda conexión con la tradición artística. Estos elementos demuestran un enfoque riguroso y reflexivo en la creación de sus obras, características que fueron fundamentales en el arte renacentista.¹ En un diálogo consciente con la historia del arte, el artista asigna con precisión colores, tex-

¹ Clark Kenneth, *El Renacimiento*, España, Editorial Debate, 1986.

turas y técnicas a áreas específicas, construyendo cada plano con una destreza técnica impresionante.

La selección de materiales en la pintura de Omar Rodríguez-Graham se destaca por su versatilidad, permitiendo una amplia gama de técnicas y efectos visuales. Estos materiales contribuyen a la creación de texturas únicas, agregando profundidad y riqueza visual a la obra. La integración específica de cada parte desempeña un papel crucial en la composición, permitiendo la creación de líneas precisas, áreas extensas y capas de texturas.

Utilizando acrílico, Rodríguez-Graham aplica múltiples capas para crear texturas ricas y una sensación de tridimensionalidad y movimiento. La técnica de veladuras con acrílico, al diluir el material, genera transparencias que permiten ver los elementos inferiores, creando una interacción compleja entre colores y formas. Con tinta, se logran líneas nítidas y contornos precisos que delinean figuras abstractas u orgánicas, mientras que técnicas de lavado con tinta añaden una dimensión etérea y gradientes suaves. Los pasteles de óleo, por su parte, permiten la mezcla y el difuminado directamente sobre el papel, creando transiciones suaves de color y un acabado aterciopelado. La superposición de colores con pasteles de óleo facilita la exploración de contrastes y armonías cromáticas, produciendo efectos visuales vibrantes y dinámicos.

Estos métodos técnicos se combinan para producir una gama de efectos visuales que enriquecen la experiencia del espectador. La interacción de capas y técnicas diferentes genera una textura visual compleja, sugiriendo profundidad y tridimensionalidad. El contraste entre colores vibrantes y saturados del acrílico, las tonalidades suaves y difusas de la tinta, y los pasteles de óleo crean una tensión visual que refleja el tema de duda e incertidumbre. Además, las líneas fluidas y contornos definidos de la tinta, junto con las formas abstractas del acrílico y el pastel de óleo, aportan una sensación de movimiento y energía a las composiciones. La transparencia y luminosidad logradas a través de técnicas de veladura y lavado añaden una dimensión luminosa, simbolizando claridad emergente en medio de la duda y enriqueciendo la narrativa visual de la colección.²

² Michael Wertheimer, *Max Wertheimer and Gestalt Theory*, USA, Taylor & Francis, 2017.

Figura 3. Exposición *La interrogación de la duda* de Omar Rodríguez-Graham, 2023

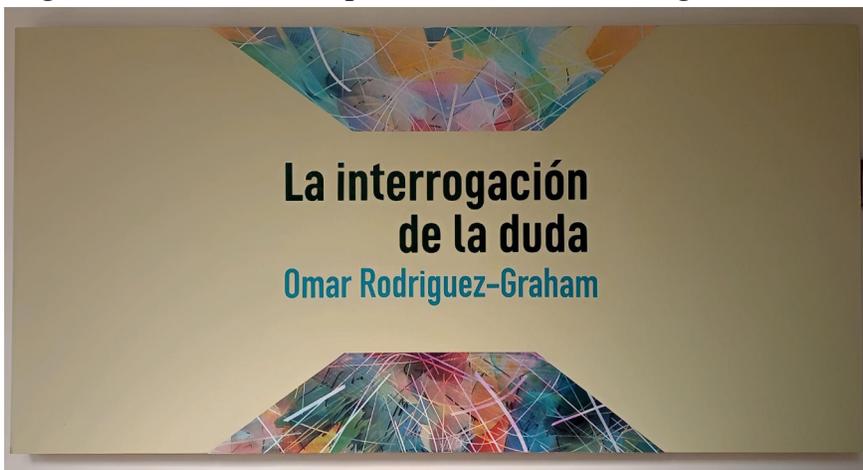
Museo de arte abstracto “Manuel Felguérez”, sala 1, Zacatecas.

Fotografía: Leticia Sánchez.

Además, la combinación de acrílico y pastel de óleo proporciona una paleta cromática vibrante y la durabilidad de los materiales sugiere la consideración del artista no sólo por la expresión inmediata, sino también por la preservación a largo plazo de su obra. En conjunto, estos materiales hacen que la pintura de Rodríguez-Graham sea única y expresiva, enriqueciendo tanto la experiencia técnica como estética del espectador.

A pesar de su enfoque metódico, Rodríguez-Graham incorpora momentos de improvisación durante la creación de la obra. Este enfoque experimental se manifiesta en la aplicación de la pintura al óleo, donde el artista busca nuevas formas de expresión en cada pasaje de la imagen. Estos elementos de improvisación no sólo añaden una nueva expresión de vitalidad y emoción a la obra, sino que también establecen una conexión contemporánea con la tradición.

Figura 4. Cartel de la exposición de Omar Rodríguez-Graham

Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez", Zacatecas.

Fotografía: Leticia Sánchez.

Figuras 5 y 6. Omar Rodríguez-Graham, *Sin título*, 2023

Acrílico, tinta y pastel de óleo sobre papel, 41 x 31 cm. Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez".

Fotografía: Leticia Sánchez.

La interrogación de la duda no es únicamente es el título de la exposición, sino también una clave para entender la obra de Rodríguez-Graham. La expresión sugiere una acción activa y reflexiva hacia la duda, invitando al espectador a cuestionar, explorar y comprender la incertidumbre en lugar de aceptarla pasivamente. Este tema se revela como un hilo conductor a lo largo de la colección, dotando a la obra de una profundidad conceptual que va más allá de la estética visual.

La sala temporal que alberga estas creaciones es un escenario único en sí mismo. Antiguamente un edificio religioso, posteriormente cárcel hasta su transformación en museo, la sala 1 agrega una capa adicional de complejidad a la experiencia visual. Este espacio, con sus acertijos visuales que generan la sensación de observar las pinturas desde ángulos siempre cambiantes, crea un contexto único para la apreciación artística; en esta imagen se pueden apreciar también los ángulos de luz provenientes de la parte superior, así como algunos de los efectos visuales del lugar.

Figura 7. Exposición *La interrogación de la duda* de Omar Rodríguez-Graham, 2023

Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez", sala 1, Zacatecas.
Fotografía: Leticia Sánchez.

Es importante expresar agradecimiento al Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez” por el excepcional servicio y dedicación demostrados en la preparación de la exposición *La interrogación de la duda* de Omar Rodríguez-Graham. La calidad y profesionalismo exhibidos por el equipo del museo han sido fundamentales para crear una experiencia artística única y enriquecedora. Desde la disposición cuidadosa de cada obra hasta la creación de un ambiente acogedor en la sala 1, el museo ha demostrado un compromiso excepcional con la difusión y apreciación del arte. Este proyecto no sólo ha sido un testimonio del talento artístico de Rodríguez-Graham, sino también de la habilidad del museo para potenciar y resaltar cada detalle de la exposición.

Agradezco profundamente la oportunidad de asistir a la inauguración de la exposición *La interrogación de la duda* de Omar Rodríguez-Graham. La organización meticulosa y el cuidado en la disposición de cada obra demuestran un compromiso excepcional con la difusión y apreciación del arte contemporáneo. El equipo del museo ha logrado crear un ambiente acogedor y estimulante que invita a la reflexión y al deleite estético. Cada detalle, desde la iluminación hasta la disposición espacial ha sido cuidadosamente considerado para potenciar la experiencia del visitante.³

La exposición no sólo destaca el talento artístico de Rodríguez-Graham, sino que también pone de manifiesto la capacidad del museo para realzar y contextualizar cada pieza de manera que su impacto visual y emocional se maximice. La interacción entre las obras y el espacio expositivo añade una capa adicional de profundidad a la experiencia, permitiendo a los espectadores una inmersión total en la propuesta artística. Su trabajo ha sido fundamental para el éxito de esta exposición, y su compromiso con la excelencia se refleja en cada aspecto del evento. Este evento ha enriquecido significativamente nuestra comunidad, proporcionando una plataforma para el diálogo y la reflexión en torno al arte contempo-

³ Gobierno del estado de Zacatecas. “Inauguran exposiciones de Pascual Hijuelos y Omar Rodríguez-Graham en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez”, 2023, 16 de diciembre. <https://www.zacatecas.gob.mx/inauguran-exposiciones-de-pascual-hijuelos-y-omar-rodriguez-graham-en-el-museo-de-arte-abstracto-manuel-felguerez/> (consultado el 24 de enero de 2024).

ráneo. La exposición ha fomentado una mayor apreciación por el arte abstracto y ha inspirado a muchos a explorar nuevas formas de expresión y pensamiento.

El centro de interés en la obra de Rodriguez-Graham recae en la vibrante paleta de colores y las pequeñas líneas que se dispersan sobre fondos de tonalidades variadas. Estas líneas, presentes en toda la colección, constituyen el elemento más representativo de la exposición, creando una sensación de movimiento constante y conectando visualmente cada obra.⁴

Figura 8. Omar Rodriguez-Graham, *Sin título*, 2023

Acrílico, tinta y pastel de óleo sobre papel, 41 x 31 cm. Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez".
Fotografía: Leticia Sánchez.

⁴ Rudolf Arnheim. *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*, España, Alianza Editorial, 1999.

La sensación de calidez que emana de las pinturas se convierte en un abrazo visual que acoge al espectador en un ambiente reconfortante y tranquilo. La elección sabia de colores cálidos y naturales crea una paleta que resplandece con tonos tierra, ocre y amarillos, transmitiendo una sensación de serenidad y conexión con la naturaleza. Estos tonos, reminiscentes de los colores del atardecer o de una fogata en una noche apacible, infunden a las obras con una calidez palpable. La combinación de colores no sólo evoca una sensación de familiaridad, sino que también suscita emociones positivas, generando una atmósfera que invita a la contemplación y al deleite estético.⁵

Figura 9. Exposición *La interrogación de la duda* de Omar Rodríguez-Graham, 2023

Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez", sala 1, Zacatecas.
Fotografía: Leticia Sánchez.

⁵ Johann Wolfgang von Goethe. *Teoría de los colores*, España, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 1949.

La psicología del arte explica que los colores cálidos y naturales utilizados en las pinturas pueden evocar sensaciones de calidez y confort a través de varias teorías. Theodor Lipps, con su concepto de *Einfühlung* (empatía estética), sugiere que proyectamos nuestras propias emociones en las obras de arte, lo que nos hace sentir físicamente cálidos y emocionalmente acogidos por tonos como el amarillo y el ocre. Johann Wolfgang von Goethe, en su “Teoría de los colores”, y Rudolf Arnheim, en “Arte y percepción visual”, sostienen que estos colores inducen sentimientos de alegría y bienestar. Los psicólogos de la Gestalt, como Max Wertheimer, argumentan que la percepción de colores cálidos como un todo armonioso contribuye a una experiencia visual reconfortante.⁶

Frank H. Mahnke, en *Color, Environment, and Human Response*, explica que los colores cálidos se acercan visualmente, creando una atmósfera íntima. Wassily Kandinsky y Carl Jung también aportan que los colores cálidos pueden simbolizar la energía vital y el confort emocional. En conjunto, estas teorías explican cómo la elección de colores cálidos en una obra de arte puede generar una atmósfera de serenidad y conexión emocional, invitando al espectador a la contemplación y al deleite estético.⁷ Esta emanación de calidez, arraigada en la elección cromática del artista, establece una conexión emocional entre la obra y el observador, creando una experiencia visual que va más allá de lo estético para convertirse en una expresión tangible de confort y armonía.

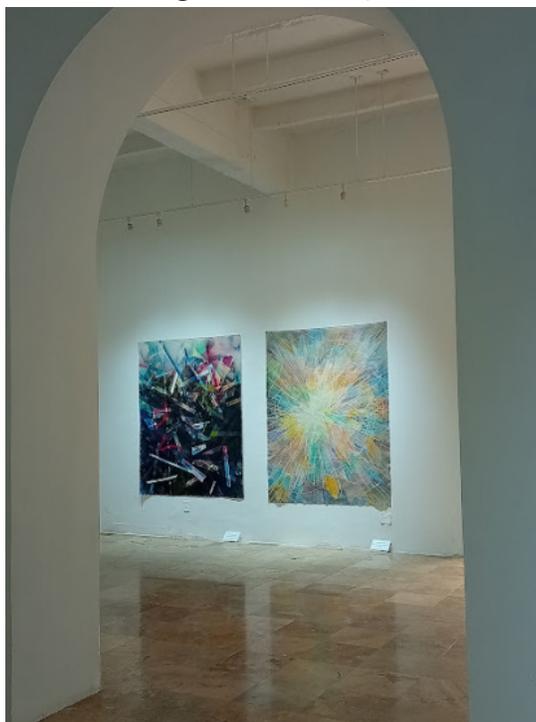
Aunque las pinturas más pequeñas pueden perderse en el contexto de las obras de mayor tamaño, representan, paradójicamente, uno de los aspectos más destacados de la exposición. Personalmente, estas pinturas suscitaron en mí una introspección inusual. Me encontré cuestionando no sólo la composición y el color, sino también el sonido que podrían evocar. Las melodías familiares se entrelazan con imágenes en movimiento que parecían pertenecer a recuerdos ajenos, creando una experiencia multisensorial y emocionalmente evocadora.

⁶ Theodor, Lipps. *El humor y lo cómico: Un estudio estético-psicológico*, España, Herder, 2015.

⁷ Frank H. Mahnke. *Color, Environment and Human Response. An Interdisciplinary Understanding of Color and its Use as a Beneficial Element in the Design of the Architectural Environment*, EUA, Wiley-Blackwell, 1996.

La importancia de otorgar una ubicación estratégica a las piezas de dimensiones modestas dentro de una exposición no puede subestimarse. Si bien la grandeza de las obras monumentales puede captar la atención inicial del visitante, las piezas más pequeñas merecen una consideración consciente. Ubicar estas obras en lugares más destacados no sólo permite que su singularidad y detalle sean apreciados, sino que también evita que se pierdan entre las creaciones más imponentes. La disposición cuidadosa de las piezas pequeñas no sólo mejora su visibilidad, sino que también proporciona una experiencia más equitativa para el espectador, permitiéndole explorar cada obra con la misma atención.

Figura 10. Exposición *La interrogación de la duda* de Omar Rodríguez-Graham, 2023

Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez", sala 1, Zacatecas.
Fotografía: Leticia Sánchez.

Este enfoque analizado, no sólo resalta la diversidad en tamaño y formato, sino que también contribuye a una apreciación más completa y enriquecedora de la exposición en su conjunto. La ubicación estratégica de las piezas pequeñas se convierte así en una consideración crucial para garantizar que cada obra, independientemente de su tamaño, tenga la oportunidad de comunicar su impacto único al público.

En el fascinante encuentro con una pintura, la capacidad de evocar emociones intensas puede tener tanto aspectos positivos como negativos. Por un lado, experimentar una conexión emocional profunda con una obra de arte puede ser gratificante y enriquecedor. Estas emociones pueden ofrecer una experiencia visceral y transformadora, permitiendo que la obra trascienda el mero estímulo visual para convertirse en un canal emocional. La expresión de éstas puede generar reflexión, conexión personal y una apreciación más profunda de la experiencia artística. Sin embargo, esta misma intensidad también puede llevar consigo desafíos. Algunas obras pueden evocar recuerdos dolorosos o desencadenar respuestas emocionales abrumadoras, lo que podría ser percibido como negativo.

Figura 11. Exposición *La interrogación de la duda* de Omar Rodríguez-Graham, 2023

Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", sala 1, Zacatecas.
Fotografía: Leticia Sánchez.

La subjetividad inherente a las emociones intensas en el arte subraya la complejidad de la experiencia estética, destacando que lo que puede ser profundamente conmovedor para algunos puede resultar abrumador para otros. En última instancia, la capacidad de una pintura para generar emociones es un recordatorio poderoso de la subjetividad y diversidad de la experiencia humana frente al arte.

Como punto final y en conclusión, la obra de Omar Rodríguez-Graham en *La interrogación de la duda* ofrece una síntesis fascinante entre la tradición artística y la contemporaneidad. A pesar de las desafiantes condiciones espaciales y la competencia con obras de mayor tamaño, estas pinturas pequeñas revelan su poder en su capacidad para provocar una conexión personal y resonancia emocional. La exposición no sólo presenta un ejercicio técnico notable, sino que también invita a los espectadores a explorar su propia relación con la incertidumbre, transformando la experiencia artística en un acto reflexivo y participativo.

Referencias bibliográficas

- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*. España: Alianza Editorial, 1999.
- Gobierno del estado de Zacatecas. "Inauguran exposiciones de Pascual Hijuelos y Omar Rodríguez-Graham en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez", 2023, 16 de diciembre. <https://www.zacatecas.gob.mx/inauguran-exposiciones-de-pascual-hijuelos-y-omar-rodriguez-graham-en-el-museo-de-arte-abstracto-manuel-felguerez/> (consultado el 24 de enero de 2024).
- Kenneth, Clark. *El renacimiento*. España: Editorial Debate, 1986.
- Lipps, Theodor. *El humor y lo cómico: Un estudio estético-psicológico*. España, Herder, 2015.
- Mahnke, Frank H. *Color, Environment and Human Response. An Interdisciplinary Understanding of Color and its Use as a Beneficial Element in the Design of the Architectural Environment*. EUA: Wiley-Blackwell, 1996.
- Von Goethe, Johann Wolfgang. *Teoría de los colores*. España: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 1949.
- Wertheimer, Michael. *Max Wertheimer and Gestalt Theory*. USA: Taylor & Francis, 2017.