

SEGUNDO PLANES

SEGUNDO PLANES

SEGUNDO PLANES

COORDINACIÓN EDITORIAL

Carolina Farías Campero

Celso José Garza

DISEÑO GRÁFICO DE LA COLECCIÓN NUESTRO ARTE

Vicente Rojo Cama

FORMACIÓN TIPOGRÁFICA Y CUIDADO EDITORIAL

Ángela Palos

FOTOGRAFÍA DE LA OBRA

Camilo Garza

FOTOGRAFÍA DE SEGUNDO PLANES

Eleonor Sosa

Primera edición, 2010

D.R. Universidad Autónoma de Nuevo León

D.R. Fondo Editorial de Nuevo León

D.R. Obra: Segundo Planes

D.R. Texto: Roberto Cobas Amate

ISBN 978-607-7577-51-5

Impreso en Monterrey, México

FONDO EDITORIAL
DE NUEVO LEÓN

Zaragoza 1300 Sur
Edificio Kalos, Nivel C2, Desp.202
CP 64000, Monterrey, N.L., México
Tels. (81) 8344 2970 y 71
www.fondoeditorialnl.gob.mx

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Ave. Universidad s/n
Ciudad Universitaria
CP 66451, San Nicolás de los Garza, N.L., México
Tel. (81) 8329 4000
www.uanl.mx

SEGUNDO PLANES

PRESENTACIÓN

La serie Nuestro Arte se presenta como un museo de papel abierto y accesible donde se hallan representados artistas plásticos notables de diversas generaciones, tanto figurativos como abstractos, de entre los más significativos y reconocidos en Nuevo León.

A través de esta serie buscamos propiciar un acercamiento a la obra de los creadores imprescindibles para entender la cultura de nuestro estado. Estas publicaciones se amparan en la doble certeza de que el libro es un instrumento privilegiado de divulgación, y la lectura un modo de seducción.

El presente volumen nos muestra el tránsito de la narrativa a la expresión y a lo onírico que surge de la fuerza creativa de Segundo Planes. Al admirar su obra, podemos acercarnos a la síntesis de lo contemporáneo que el artista nos ofrece.

Invitamos a los lectores a disfrutar de estos recorridos a través de la creación artística de nuestra época.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN

Segundo Planes: Ternura y desgarramiento

ROBERTO COBAS AMATE

Segundo Planes pertenece a aquella innovadora generación de jóvenes artistas cubanos que a inicios de los años ochenta llevaron a cabo una auténtica transformación de la pintura nacional, creando una atmósfera de apertura plena, desconocida hasta entonces. Quedaron atrás como propuestas dominantes de los años setenta el realismo, el hiperrealismo y un sobredimensionado arte *naïf* con el cual la burocracia cultural del momento quiso involucrar en el proceso artístico creativo a todos los sectores de la sociedad. En ese contexto, se abrieron paso decididamente en la isla el conceptualismo y el post-conceptualismo, explorados por cada artista desde sus muy particulares maneras de hacer, y que constituyeron el fundamento esencial de todo el nuevo arte realizado entonces en el contexto cubano.

Por aquella época Segundo Planes era un bisoño estudiante del Instituto Superior de Arte de La Habana, prestigioso centro de investigación que sirvió como fértil laboratorio a la vanguardia artística de ideas más progresistas en el ambiente insular. Tuve la buena fortuna de conocer a Segundo durante unas prácticas que realizó por aquella época en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Era un joven de apariencia tímida, con una expresión lozana y una sonrisa tan tierna que conservaba a plenitud la frescura inefable de la adolescencia. No obstante, su rostro impresionaba por la fuerza expresiva de la mirada, que se traslucía en unos ojos brillantes como lámparas encendidas, absortos en la contemplación interior de su yo más íntimo, el cual, curiosamente, sabía relacionar muy bien con el entorno para desde allí explorar todos los misterios del universo.

Como el inmortal personaje de *El Principito*, Segundo sólo deseaba ver lo esencial, lo verdaderamente importante, aquello que los ojos no ven por

Sin título • CAT 1

no tener la capacidad de aprehender, en una rápida ojeada, la vida que corre huidiza a nuestro alrededor y que nuestras manos jamás podrán palpar. Desde aquella temprana época Segundo se propuso la casi imposible tarea de atrapar en un imaginario visual exuberante y fantasioso aquello que únicamente el corazón, –nuestro oculto y misterioso corazón–, en sus recónditos caminos, sabe.

Muy pronto los cuadros de Segundo Planes llamaron la atención de un público ávido de novedades. Sus obras atraían por el gran formato –en contraposición con su menuda y simpática figura– pero lo que realmente impresionaba de aquellos magníficos lienzos e instalaciones era el surgimiento de una inédita representación de la contemporaneidad en la isla, caracterizada por un eclecticismo visual directamente emparentado con las tradiciones de la pintura clásica occidental. La génesis de algunos de sus trabajos más interesantes de esa época se encuentra en las alucinantes imágenes medievales de *El Bosco*. Sus visiones oníricas del *Jardín de las delicias* están presentes en algunas de las pinturas realizadas por Segundo Planes entonces, al estilo de *O*, delirante y sofisticado fresco de la realidad cubana de aquel período. Segundo lleva al contexto de la isla una tropicalización muy suya de la pintura de *El Bosco* e incluye como elemento irónico la presencia de extraños personajes ascendiendo por una versión caribeña de la torre de Babel. En esta dirección también se encuentra otro maestro de la pintura flamenca, Pieter Brueghel el Viejo, cuya visión panorámica del mundo se aviene a las mil maravillas a esa obsesión de Segundo por reflejar un mundo próximo a grandes cambios.

Es la época de la *glasnost* y de este lado del Atlántico nadie quiere quedar al margen de las transformaciones que ya tienen lugar en Europa. En ese momento de efervescencia artística en La Habana, cada artista desea cooperar con su singular visión sobre los temas fundamentales que ocupan a toda la sociedad y que giran fundamentalmente alrededor de la política, la economía, la cultura y la ética, en particular de la controvertida y

muy discutida doble moral. La pintura de Segundo participa en tales controversias con una cierta mirada irónica, pues algunos de los cambios ocurridos en la sociedad cubana tienen definitivamente una expresión popular que puede considerarse como onírica y que, sin dudas, recuerda algunos de los paisajes alucinantes pintados por El Bosco cinco siglos atrás. Pero Segundo no se lanza a las calles como otros artistas de la época. Se encierra en su taller, eso sí, atento a todo lo que ocurre a su alrededor y siguiendo ante todo lo más importante para él: la orientación que le marca el latido de su corazón. Es precisamente su espiritualidad la que lo orienta en el rumbo definitivo de su pintura. Actúa de manera aislada, concentrándose en sí mismo y desarrollando un estilo sin parangón con otro creador cubano de su generación.

En una realidad tan alucinante como la cubana no es de extrañar que la práctica artística de Segundo lo conduzca directamente a los grandes maestros del surrealismo, y así en sus pinturas comienzan a aparecer referencias a figuras de la talla de Max Ernst, Joan Miró, Salvador Dalí y André Masson. Este moverse entre lo onírico y la realidad, tan propio de lo real maravilloso americano, acercan a Segundo a otras relevantes personalidades de la plástica cubana como Wifredo Lam, Jorge Camacho y Roberto Álvarez Ríos, pintores también vinculados al surrealismo y que participaron en circunstancias muy difíciles del siempre conflictivo aunque enriquecedor diálogo intercultural entre centro y periferia, visto a través de los contrastes culturales de dos ciudades tan diversas como París y La Habana.

Fracasada la experiencia cubana de la *glasnost*, en los años noventa un grupo de artistas decide establecerse en otros países. Algunos miembros relevantes de la vanguardia artística cubana fijan residencia en Estados Unidos, México, Francia y España y otros países. Para Segundo Planes fue una verdadera suerte instalarse en la generosa tierra mexicana pues muchos rasgos del arte moderno azteca se avienen muy bien a su estilo. La empatía con algunos creadores mexicanos, como él próximos a lo onírico, lo hicieron

sentirse cómodo en este nuevo contexto cultural. En su pintura entran nuevas referencias artísticas que la nutren y retroalimentan significativamente, produciéndose cambios inevitables en la adaptación a un medio diferente, tales como una readecuación del formato al gusto de un nuevo público, y una mayor síntesis al plasmar la imagen –desplazando a un segundo plano el sentido narrativo-literario de sus composiciones– a favor de una fuerza expresiva de un imaginario visual más impactante que es, sin embargo, evolución natural de toda su obra anterior. Como nuevas fuerzas tutelares aparecen el estilo profundamente espiritual y simbólico, con remembranzas de su infancia, de Remedios Varo, el sentido metafísico de algunas de las mejores pinturas de María Izquierdo, el expresionismo y dramatismo en el color de Rufino Tamayo y, sobre todo, el ascendente espiritual de la inmensa Frida Kahlo, cuyos autorretratos de extraordinaria riqueza imaginativa, los elementos fantásticos en su pintura, el sentido profundamente introspectivo de su obra y la amalgama de elementos incongruentes presentes en sus composiciones la identifican con zonas importantes de la creación del pintor cubano. Un buen ejemplo en este sentido es el doloroso autorretrato de Segundo Planes, *El líder o El ejemplar* en el cual, detrás de la apariencia expresionista de las máscaras que recubren su rostro y que le otorgan una apariencia feroz, surge el verdadero y sufrido semblante del creador.

La intención esencial de la pintura de Segundo Planes no es la de deslumbrarnos o sorprendernos a partir de ingeniosas asociaciones visuales. Por el contrario, su pintura avanza hacia dentro, mostrándonos su propia "...odisea personal en el descubrimiento de misterios esenciales que rodean a todas las cosas".¹ De tal manera, cuadro a cuadro, podemos seguir el *vía crucis* de su autobiografía erigida a partir de sus alegrías y tristezas, encuentros y soledades, de la crítica estimulante y la angustia dolorosa del fracaso. Es certero Gerardo Mosquera cuando señala como "... su discurso se centra

¹ Edward J. Sullivan. "Segundo Planes: hacia el milenio". *Huellas tóxicas o sombra de Dios*. Galería Ramis Barquet, Garza García, Nuevo León, México. Catálogo.

Sin título • CAT 2

en el Yo y de allí se expande hacia lo social y lo cultural, pero sólo como espacios de interrelación con lo subjetivo".² Con la mayor de las sutilezas Segundo ha sabido manejar sus ansiedades y angustias y compartirlas con todos nosotros, sus admiradores.

El gran salto en la obra de Segundo Planes ocurre con su serie *Insomnio*. En ella encontramos a un artista en plena madurez creativa, que ha metabolizado todas sus influencias anteriores en una expresión nueva, vital y cuyas imágenes irradian una provocadora energía expansiva. El carácter reflexivo de sus pinturas anteriores está presente como un valor perenne que siempre retará al público ante la comprensión de sus cuadros. Arte polisémico el de Segundo Planes, abierto a todas las interpretaciones y a todas las culturas, pero realizado con la factura impecable de los grandes maestros de la pintura universal. Tal como señalara Gerardo Mosquera la obra artística de Segundo es "...pintura para pensar tanto como para ver".³

A este conjunto de obras se une su serie *Tópicos de la vejez*, interesante contraposición de imágenes con respecto a su exposición *Insomnio*. Con esta nueva visualidad Segundo utiliza recursos plásticos tomados en préstamo a las ilustraciones infantiles, tanto las encontradas en los libros de arte como en los medios de masas y que configuran algunos de nuestros más queridos recuerdos. Desde la distancia de la ancianidad, ¿no vuela nuestra memoria a nuestra primera infancia, a aquellos relatos clásicos donde la presunta bondad absoluta de la niñez siempre vencía al mal? ¿No percibimos un cierto deje de ironía en esta mirada retrospectiva que nos presenta Segundo, donde también se confunden fantasía y realidad? Pero también, sin dudas, es expresión de una gran ternura por parte de Segundo expuesta, quizás por primera vez, a corazón abierto.

² Gerardo Mosquera. "Ojos que tienen vista. Las videncias de Segundo Planes". *Fumándome el horizonte. Trabajos 1983-1993*, Galería Ramis Barquet, Garza García, Nuevo León, México. Catálogo.

³ Gerardo Mosquera. "Haikus de Segundo Planes", en *Huellas tóxicas o sombra de Dios*. Galería Ramis Barquet, Garza García, Nuevo León, México. Catálogo.

“Pintar es para él como respirar: una necesidad biológica”,⁴ afirmó Mosquera en un ensayo publicado hace algo más de quince años. Entonces se impone la pregunta: ¿Cuándo el amplio público que gusta cada vez más de la pintura de Segundo podrá disfrutar de una retrospectiva que recoja una selección de la amplia producción artística de este gran pintor? Quizás la ejecución de un proyecto de tal envergadura sea un reto a valorar, entre otras instituciones culturales, por el prestigioso y querido Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) el cual ha acogido la obra de tantos prestigiosos artistas latinoamericanos. Pienso que Segundo Planes, por méritos propios relevantes obtenidos en el transcurso de su carrera artística, bien merece esta oportunidad.

⁴ *Ibid.*

Encanto de las edades. Trece punto cero, diez veintitrés • CAT 3

Sobrepesada sombra de trompa y tiempo • CAT 4

Circo • CAT 5

Étéreamente redondo, aliento, monumento, estar • CAT 6

Pájaro del buen abuelo (agüero) • CAT 7

Nada tiene entonces semejante emoción • CAT 8

Paisaje orientalmente cerca de las sombras • CAT 9

Nada más • CAT 10

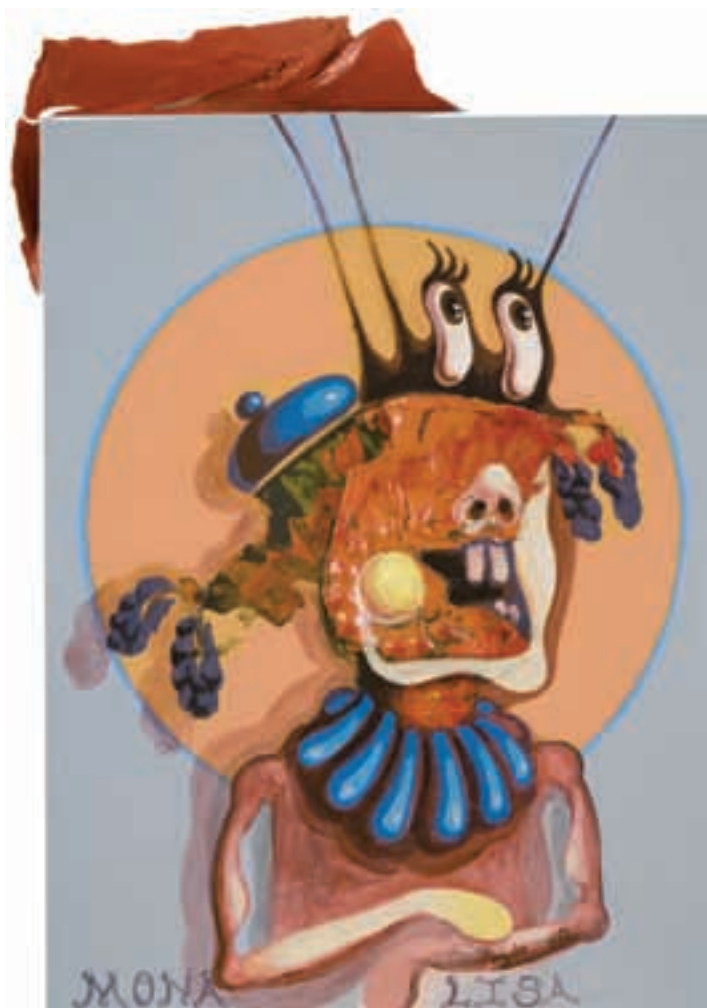
Sin título • CAT 11

Sin título • CAT 12

Sin título • CAT 13

Sin título • CAT 14

Sin título • CAT 15

Sin título • CAT 16

Liviano universo etéreo • CAT 17

Dos lunas y cuatro puntos cardinales © CAT 18

En la distancia, el sonido de tu sombra • CAT 19

Sueño • CAT 20

Allá • CAT 21

El espejo • CAT 22

A donde fue el amor • CAT 23

En tu lugar • CAT 24

Adán y Eva • CAT 25

CURRICULUM

SEGUNDO PLANES

Pinar del Río, Cuba, 1965.

Selección de exposiciones individuales

2008

Tópicos de la vejez, GE Galería, Monterrey, México.

2006

Insomnio, Centro de las Artes, Monterrey, México.

2004

Noctámbulo, Galería Sandunga, Granada, España.

2003

Memorias del circo, Instituto de América / Centro Damián Bayón, Santa Fe, Granada, España.

2001

Laberintos del yo / Lágrimas de oro, Museo Metropolitano de Monterrey, México.

Pa-eternidad, Mackey Gallery, Houston, EUA.

Malabares, Conferencia-Exposición, MARCO, Monterrey, México.

1999

Saliendo del mar, en el Museo de Arte Moderno de Cuenca, Ecuador.

Segundo Planes, Galería Freites Revilla, Miami, EUA.

1995

Frijol, ARTMIAMI Feria Internacional de Arte, Miami, EUA.

1993

Huellas tóxicas de sombra de Dios, Galería Ramis Barquet, Monterrey, México.

Fumándome el horizonte, Galería Ramis Barquet, Monterrey, México.

1992

Nostalgia, Galería Casa del joven creador, La Habana, Cuba.

1991

Autoanálisis, Galería Arte Actual Mexicano, Monterrey, México.

1990

Yo no soy ni el otro, yo soy alguno ni ninguno, Galería Habana, La Habana, Cuba.

1989

La vida es una mierda y el mundo está loco, (trabajo de tesis), Galería Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba.

Soy un estúpido, Castillo de la Real Fuerza, La Habana, Cuba.

Selección de exposiciones colectivas

2006

Distopía(s), itinerante por España y Europa.

ENLASFRONTERAS / INBORDERLINES (Arte Latinoamericano en la colección del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo), itinerante por los Institutos Cervantes de Europa.

2005

Contemporary Paintings of Latin America, Northern Michigan University, Marquette, EUA.

Contra Corriente: 10 años, Galería Lyle O. Reitzel, Santo Domingo, República Dominicana.

ARCO'05, Galería Sandunga, Recinto Ferial Juan Carlos I, Madrid, España.

2004

Drawings, Van Brut Gallery, Nueva York, EUA.

2003

Onda expansiva, Galería Lyle O'Ritzel, Santo Domingo, República Dominicana.

Feria de Arte Actual Sevilla 2003, Galería Sandunga, Recinto Ferial, Sevilla, España.

Auction of Cubans Arts, M&R, Nueva York, EUA.

Auction Latin American Art of Sothebys, Sothebys Nueva York, EUA.

2002

Nueva colección de arte cubano (re-apertura), Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

Cuban Contemporary Drawings, Pan American Art Gallery, Dallas, EUA.

1998

XV Bienal de Cuenca, Museo de Arte Moderno de Cuenca, Ecuador.

1997

V Bienal de Arte de Monterrey, México.

III Premio MARCO, Monterrey, México.

1996

II Premio MARCO, Monterrey, México.

Cuba Siglo XX: Sincretismo y Modernidad, itinerante por Centro Atlántico de Arte Contemporáneo, Las Palmas de Gran Canaria, Casa de América, Madrid, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz, Centro Santa Mónica, Barcelona, España.

X Bienal Rufino Tamayo, Museo Rufino Tamayo, México, D.F.; Museo de Arte contemporáneo de Oaxaca y Pinacoteca de Nuevo León, México.

1995

I Premio MARCO, Monterrey, México.

Subasta MARCO, Monterrey, México.

1994

Sueños y fantasías, MARCO, Monterrey, México.

1993

Latin American Works on Paper, Galería Kavin Morris, Nueva York, EUA.

The Last Cuban Show, Galería Martha Gutiérrez Fine Arts, Miami, EUA.

1991

Ángeles, santos y demonios, Subasta MARCO, Monterrey, México.

Los cubanos llegaron ya, Ninart, Centro de Cultura, México D.F.

15 pintores cubanos, Ninart, Centro de Cultura, México D.F.

1990

Kuba OK, Aktuelle Kunst aus Kuba, Städtische Kunsthalle, Dusseldorf, Alemania.

No Man is an Island, Porin Taidemuseo, Pori, Finlandia.

The Nearest Edge of the World: Art and Cuba Now, Massachusetts College of Art and Design, Boston y The Bronx Museum, Nueva York, EUA.

1989

V Salón Nacional de Premiados, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

1988

Young Cuban Artists, Massachusetts College of Art, Boston, EUA.

Raíces en acción, Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil, México D.F.

IV Salón Nacional de Premiados, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

Premios

1988

Primer Premio en Pintura y Premio del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), IV Salón Nacional de Premiados, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

Primer Premio de Pintura, V Salón Provincial Pinar del Río, Cuba.

1987

Primer Premio del I Salón "Juan Francisco Elso", La Habana, Cuba.

Primer Premio en el I Festival de la Creación del ISA, Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba.

Primer Premio en Pintura del III Salón Provincial, Pinar del Río, Cuba.

Mención del III Salón Nacional de Premiados, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

Mención del I Salón Plaza 87, El Vedado, La Habana, Cuba.

1986

Primer Premio de Dibujo, Pintura y Escultura del IV Salón Provincial Pinar del Río, Cuba.

Mención del II Salón Nacional de Premiados, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

1985

Primer Premio de Dibujo y Pintura del II Salón Provincial, Pinar del Río, Cuba.

Colecciones

Colección Museo de Arte Moderno de Cuenca, Ecuador.

Colección Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), Badajoz, España.

Oded Golberg Collection, Nueva York, EUA.

Colección Diana y Moisés Berezdivin, Puerto Rico.

Colección Marcelo Narmona, Panamá.

Colección Claudio Guilliani, Roma, Italia.

Colección Familia Mosquera, Miami, EUA.

CATÁLOGO

1. *Sin título*

2008 • acrílico sobre tela
40 x 30 cm

2. *Sin título*

2008 • acrílico sobre tela
40 x 30 cm

3. *Encanto de las edades. Trece punto cero, diez veintitrés*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
265.5 x 265.5 cm

4. *Sobrepesada sombra de trompa y tiempo*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
300 x 266 cm

5. *Circo*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
180 x 136 cm

6. *Etéreamente redondo, aliento, monumento, estar*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
180 x 360 cm

7. *Pájaro del buen abuelo (agüero)*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
110 cm (diámetro)

8. *Nada tiene entonces semejan- te emoción*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
110 cm (diámetro)

9. *Paisaje orientalmente cerca de las sombras*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
200 x 240 cm

10. *Nada más*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
200 x 300 cm

11. *Sin título*

2008 • acrílico sobre tela
40 x 30 cm

12. *Sin título*

2008 • acrílico sobre tela
40 x 30 cm

13. *Sin título*

2008 • acrílico sobre tela
40 x 30 cm

14. *Sin título*

2008 • acrílico sobre tela
40 x 30 cm

15. *Sin título*

2008 • acrílico sobre tela
40 x 30 cm

16. *Sin título*

2008 • acrílico sobre tela
40 x 30 cm

17. *Liviano universo etéreo*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
180 x 360 cm

18. *Dos lunas y cuatro puntos cardinales*

2009 • acrílico y óleo sobre tela
110 x 250 cm

19. *En la distancia, el sonido de tu sombra*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
265 x 300 cm

20. *Sueño*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
300 x 100

21. *Allá*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
110 cm (diámetro)

22. *El espejo*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
110 cm (diámetro)

23. *A donde fue el amor*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
120 x 180 cm

24. *En tu lugar*

2008 • acrílico y óleo sobre tela
200 x 300 cm

25. *Adán y Eva*

2009 • acrílico y óleo sobre tela
190 x 190 cm

Roberto Cobas Amate

Es curador del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana desde 1982.
A partir de 1991 tiene bajo su responsabilidad el estudio y conservación de
la colección de obras de Wifredo Lam.

Se imprimieron 1500 ejemplares en los talleres de Serna Impresos, S.A. de C.V.,
durante enero de 2010, Monterrey, N.L.

Para los interiores se utilizó papel Couché de 150 gr. y de 300 gr. para forros.
En su composición se utilizaron tipos de la familia Frutiger.

El cuidado editorial estuvo a cargo del
Fondo Editorial de Nuevo León.

Segundo Planes es egresado de la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Cuenta con más de un centenar de exposiciones individuales y colectivas. Su obra ha sido expuesta en España, Estados Unidos, Ecuador, México, República Dominicana y Cuba. En 1989 obtuvo el Primer Premio de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) y el premio de adquisición del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.

“Como nuevas fuerzas tutelares aparecen el estilo profundamente espiritual y simbólico, con remembranzas de su infancia, el sentido metafísico, el expresionismo y dramatismo en el color y, sobre todo, el ascendente espiritual. Es precisamente su espiritualidad la que lo orienta en el rumbo definitivo de su pintura. Actúa de manera aislada, concentrándose en sí mismo y desarrollando un estilo sin parangón con otro creador cubano de su generación.”

Roberto Cobas Amate

ISBN 978-607-7577-51-5

9 786077 577515

FONDO EDITORIAL
DE NUEVO LEÓN

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN