

Una imagen llama otra

Fernando Cedillo
Florence Malfatto
Samuel Cedillo*

Curador | Juan Carlos Jiménez Abarca

Del 9 de febrero al 31 de marzo 2024

Museo Regional Michoacano "Dr. Nicolás León"
Allende 305, Centro Histórico. Morelia, Michoacán. México
Sala de exposiciones temporales

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA SACPC)

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INAH

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

MUSEO REGIONAL
MICHOACANO
"DR. NICOLÁS LEÓN"

Una imagen llama otra

Fernando Cedillo
Florence Malfatto
Samuel Cedillo

Juan Carlos Jiménez. Curador.

Esta es una exposición de asociaciones experimentales. El objetivo ha sido probar qué puede suceder, provocar tácitamente preguntas abiertas a partir de obras completas, afirmaciones ya hechas, y alimentar la sospecha.

Para empezar, la de que ciertos rasgos pictóricos en la serie Morfogénesis (2020-23) de Fernando Cedillo se encuentran elementos que ya se han visto en otro sitio. Habrá una sensación de familiaridad en la mirada, con la particular característica de contar con superficies generosas en dimensiones y representación. La abstracción se entrelaza con abundancia en el paisaje y los temas vegetales, y el color se maneja con cuidado y contención. Esta obra primera de Fernando –creada durante la emergencia sanitaria global por SARS-COV 2 y fruto de intercambios continuos entre él, Florence Malfatto y Samuel Cedillo para potenciar la imaginación creadora– se complace con su madurez, empleando técnica y conceptualmente todas las habilidades adquiridas por su experiencia en los oficios de la construcción. Con clara voluntad de vincularse con tradiciones pictóricas que ha estudiado/conversado y que aquí se sugieren.

En sala nos proponemos una presentación especular de las conversaciones originarias que hicieron posible esta obra, interlocución de tres personas, cada una con su lenguaje, soportes, su poética y su política. Esto último es particularmente importante en Preludio a Colón (2020) de Florence Malfatto, un largometraje experimental concebido desde la antropología cinematográfica y realizado en territorio –la región mazahua, la nación p'urhépecha–, incluyendo material documental. La reflexión cultural y la dimensión política de las imágenes en esta obra alude tanto al pasado reciente como a la memoria de los pueblos originarios, un campo de trabajo que comparte con Samuel Cedillo, y quien realiza la composición sonora de la película.

La obra conceptual, performática, gráfica y sonora de Samuel interviene el espacio arquitectónico y el registro de estas imágenes –las pictóricas y las que están en movimiento– que se llaman unas a otras. El sonido se ofrece como el terreno donde todas las artes y todas las personas pueden intervenir para generar algo más grande.

Una imagen llama otra forma parte de las consecuencias insospechadas de diálogos que ya ocurrieron.

Fernando Cedillo

(Michoacán, 1980)

www.fernandocedillo.com

Morfogénesis es el título de la serie pictórica que Fernando Cedillo presenta en Galería La Cabrona (Espacio Gran Calavera, Pátzcuaro). Su producción ocurrió en tiempos pandémicos –inició su conformación en el año 2020, año que todas y todos recordamos– y es fruto de una serie de lecturas, conversaciones y consultas a la historia de las imágenes.

Varios datos son relevantes. El primero tiene que ver con las pinturas. No será extraño que quien visite esta exposición encuentre dentro de sí la evocación de otras imágenes, incorporadas como están en la memoria de la gente y la historia internacional del arte. Jackson Pollock, J.M.William Turner, Willem de Kooning y tantos otros nombres más aparecen envueltos entre la sospecha y la sorpresa. Cada pintura de Cedillo está elaborada a partir de inquietudes individuales, conectadas con el estudio de las imágenes, el aprendizaje a partir de la vida y obra de artistas abundantemente documentados.

El segundo se relaciona con la formación artística. En la actualidad hallamos normalizada la situación de que las profesiones se adquieren mediante estudios a diferentes niveles, cada una con su grado de validación propia. Ocurre abundantemente que las prácticas artísticas reciben continuamente

irrupciones de personas provenientes de otros oficios (psicología, relaciones públicas, economía, ingenierías). Esta apertura del campo del arte se relaciona con sus capacidades abiertamente multidisciplinarias. En esta exposición hallamos la expresión de una formación artística orientada por el deseo, no por la academia. La madurez plástica esta dada por la abundante experiencia que Fernando ha desarrollado en los diferentes oficios de la construcción, en el encuentro continuo con los materiales y su aplicación a superficies y espacios. A esto se le han sumado reflexiones éticas y estéticas, dando por resultado una serie de pinturas que asombran por su profundidad.

Finalmente, el tercer dato tiene que ver con el alma que aglutina todos estos aspectos: *Morfogénesis* debe mucho a las conversaciones que Fernando ha sostenido estos años con Samuel Cedillo (compositor) y Florence Malfatto (antropóloga y cinematógrafa). Lo que aporta un sentido colectivo y poderoso, un escenario colaborativo de artistas donde nadie está solo.

Morfogénesis 12
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
120 x 127 cm

Morfogénesis 16
Técnica mixta. Solventes, tintas sobre melamina
Triptico 380 x 220 cm

Florence Malfatto

Preludio a Colón (2020)
Stills de video

Preludio a Colón (2020) es un proyecto que duró seis años de realización y fue rodada en las regiones p'urhépecha y mazahua. Flor la describe como una búsqueda dentro del territorio sobre minorías desaparecidas, y por ello no la considera una película terminada, sino una búsqueda de aquellos *reinos* que fueron arrasados por la colonización.

Toma su nombre de una obra señera del compositor mexicano Julián Carrillo (1875–1965). En su caso, Preludio a Colón (1922) fue una de las primeras piezas en las que Carrillo desarrolló la composición en torno al su método basado en microtonos –una innovación conceptual y técnica que hace posible reconocer escalas musicales no tradicionales y que se consolidó en la definición del Sonido 13–. Es frecuente encontrar textos que interpretan el deseo de Carrillo en esta música: *describir las impresiones de espanto, asombro y alegría que se experimentan al develar el misterio de un universo nuevo*. En el caso de Colón, el nuevo continente. Para Carrillo, el nuevo universo fue microtonal.

Preludio a Colón (2020)
Still de video

Para Florence, en cambio, ocurre algo distinto. Con un ensamblaje experimental ofrece aliento a una postura estética y política que se distancia de los códigos del cine dominante, rechazando la subordinación del audio a la imagen y patrones de narración, hilo conductor y relaciones principio–fin. Hay una tesis importante que habita la película, y nace de la constatación en territorio de un estado de cosas profundamente político: la desaparición de las historias y la memoria en un territorio dado.

Preludio a Colón (2020)
[selección de escenas 07:00min aprox.]

Sinopsis

Cuestionando las presencias, un territorio aparece, marcado por la historia de la colonización. Desde la invasión española, en las zonas P'urhépecha y Mazahua, en México, comenzó una larga resistencia. "Preludio a Colón" es un viaje entre presente y pasado, en la memoria de una historia que se diluye, y que vuelve a emergir mediante la narración del antiguo texto de la "Relación de Michoacán". El presente está hecho de paisajes inmóviles, de fragmentos de combates, y de rostros que aun luchan por su libertad.

Dirección, imagen y montaje Florence Malfatto
Composición de sonido Samuel Cedillo
Producción Ursa Major
Charlotte Grosse
Acordes Abismos

Realizado con el apoyo de:
Bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM
Aide à la création de musique originale de la SACEM

Semblanza

Estudió filosofía, antropología y dirección cinematográfica en Lyon, París y Lussas (Francia). Filmó y dirigió en territorio p'urhépecha (Michoacán) el largometraje experimental Preludio a Colón, colaborando por primera vez con el compositor mexicano Samuel Cedillo, con quien realizó posteriormente la película Sísifo. Desde el 2018, se dedica de tiempo completo a la escritura. Ha traducido al francés la poesía de José Vicente Anaya, Clarisse Nicoïdski y Max Rojas, entre otros. Vive actualmente en México.

Samuel Cedillo

(Tetela, Tlalpujahua. Michoacán, México, 1981)
www.samuelcedillo.com

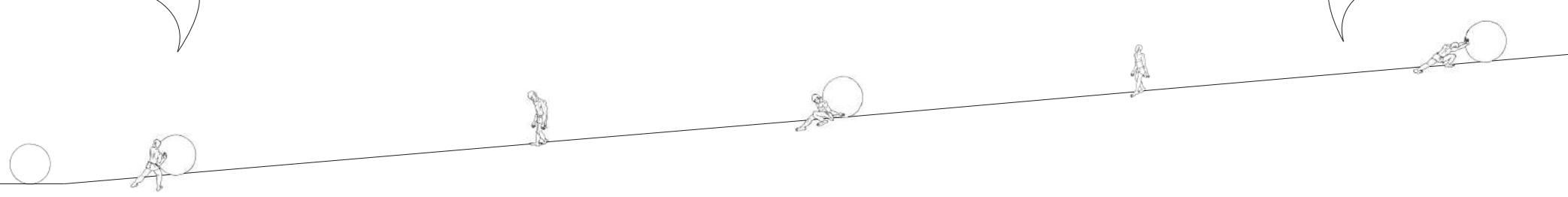

Sísifo (2022)
Stills de video

Samuel cuenta con amplio reconocimiento como compositor por la manera en que vincula sus piezas sonoras con la vida social y política de nuestro país, en particular los pueblos originarios y numerosas comunidades animadas por la rebeldía, ante la残酷 de los malos gobiernos y sus agentes de violencia. Sin embargo, en sus títulos destaca también la continua referencia a elementos de literaturas muy diversas.

Sísifo (2022) es un mito griego llevado al performance, es una composición orientada al texto y la voz no-cantante su interprete. El instrumento es el cuerpo y su cansancio, el trance y la gran esfera metálica que empuja cuesta arriba. Al reunir la pieza en video con su partitura impresa procuramos esclarecer las posibilidades de la composición “musical” contemporánea en el terreno de la escritura y la experimentación gráfica, así como el carácter interpretativo de un texto que se vuelve respiración y actividad en las horas más frías de un campo cualquiera.

El mito de Sísifo es la historia del castigo de un hombre malo, capaz de todas las trampas y mentiras que tuvo oportunidad de ejercer en vida contra las personas y las deidades. Suele interpretarse como la condena a cumplir

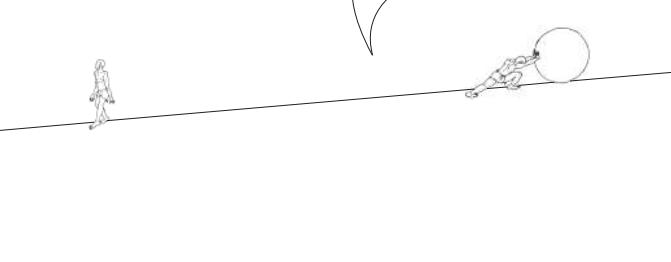

Sísifo (Samuel Cedillo, 2020)
Gráfico / Partitura para obra

Realizada con el apoyo del FONCA SNCA 2018–20

perpetuamente con una tarea absurda e inútil, por su repetición y falta de propósito. Esto es natural en el contexto de una cultura de la productividad instalada en nuestro tiempo; sin embargo, otras miradas han hallado nuevos caminos en estas lecturas. Por ejemplo, en 1942 Albert Camus proponía un giro literario, concibiendo a un Sísifo rebelde por encarnar la fidelidad que se niega a los dioses y que levanta las rocas. *“Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso.”*

La obra de Samuel Cedillo exige a sus intérpretes llegar a límites físicos y estados afectivos alterados, reconociendo que la distancia que existe entre la interpretación actoral-musical y la ejecución performática es aquella que reconocemos entre la impostura y el trance psicológico que hace posible una serie de acciones concretas. En ese terreno difuso ocurre su música.

Sísifo (Samuel Cedillo, 2022. Selección 8:40min)

Interpretación	Omar Hernández Lazo
Producción	Vorágines y Acordes Abismos
Cinematografía	Florence Malfatto
Audio	Eduardo Partida

Realizado en colaboración con:
Programa de Investigación I+D
Sistemas Temporales y Síntesis Espacial en el Arte Sonoro
Escuela Universitaria de Artes | Universidad de Quilmes,
Argentina

Semblanza

De origen Mazahua. Campesino y artesano en su infancia. Egresado con Mención Honorífica del Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán 2007. De sus principales influencias formativas posteriores a Germán Romero, considera principalmente a Emmanuel Nunes y Pierluigi Billone. Ha recibido comisiones de obra por *Platypus Ensemble*, Austria; *Tres Américas Ensemble*, *ICE Ensemble*, Nueva York; *Smash Ensemble*, España; *Festival Puentes-Sigma Proyect*, México-España; *Royaumont Fondation-Namascae Lemanic Modern Ensemble*, Francia y *Tallinn New Musical Ensemble*, Estonia. Ha participado en diversos espacios tales como *IMD* Darmstadt 2006, 2008 y 2016, *Festival de Música Contemporánea de Morelia* 2004, 2005, 2006, *Instrumenta Contemporánea Oaxaca* 2008, *IMPULSE*, Graz Austria 2013, *Voix Nouvelles-Royaumont Fondation*, París Francia 2013. Fue compositor invitado del *MASMENOS*, Argentina 2016, *MATA Fest*, NY, 2017 y 2018, entre otros. Premio Nacional y Estatal del *Primer Festival de Música Contemporánea de Morelia* 2004; Primer lugar nacional del *Segundo Festival de Música Contemporánea de Morelia* 2005; Primer Mención Honorífica en el Concurso Iberoamericano para Orquesta *Rodofo Halffter* 2006. Condecoración al Mérito Juvenil 2010 por el *Instituto de la Juventud* de Morelia; Premio Estatal de la Juventud 2011 por la *Secretaría de los Jóvenes* de Michoacán. Becario, en la categoría de Jóvenes Creadores *FOESCAM* 2002, *SECREA* 2007, *FONCA* 2004, 2008 y 2013; *Posgrado-UNAM* 2010; beca de residencia artística del *IMPULSE Academy* y la *Royaumont Fondation* en Royaumont Abadía de París Francia 2013; Residencias artísticas Ibermúsicas 2019. Pertenece a las Cátedras de Composición y Entrenamiento Auditivo del Conservatorio de la Rosas de Morelia entre el 2003 y 2008, Investigador Tiempo Completo Universidad Intercultural de Michoacán entre 2011-18. De su obra personal publicada: *Solloquio*, *Platypus Ensemble*, Col-Legno Austria 2013, Monólogos I-V, trabajos para instrumento solo 2006-13, Cero-Records-CONACULTA 2013, Estudios, Kairos Austria 2022. Desde el 2005 realiza una intensa labor de trabajo comunitario con músicos tradicionales en su país. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, emisiones 2017 y 2023. Actualmente la obra de Cedillo es considerada por la crítica como una de las más radicales y sobresalientes de su generación en toda Latinoamérica. Reside en Pátzcuaro, Michoacán, México.

Morfogénesis 14
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
120 x 126.5 cm

Morfogénesis 13
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
120 x 127 cm

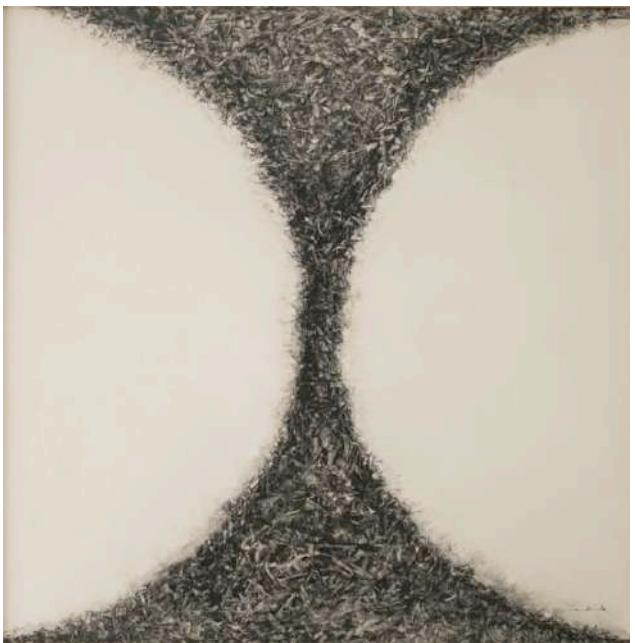

Morfogénesis 15
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
128 x 127.5 cm

Morfogénesis 9
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
132 x 124,5 cm

Morfogénesis 10
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
124,5 x 126 cm

Morfogénesis 7
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
86 x 74 cm

Morfogénesis 4
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
82 x 55 cm

Morfogénesis 11
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
127.5 x 119.5 cm

Morfogénesis 5
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
127 x 66 cm

Morfogénesis 6
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
127 x 66 cm

Morfogénesis 8
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
105 x 128 cm

Morfogénesis 1
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
48.5 x 60.5 cm

Morfogénesis 2
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
60.5 x 49 cm

Morfogénesis 3
Técnica mixta. Solventes, tintas y grafito sobre melamina
60 x 33 cm

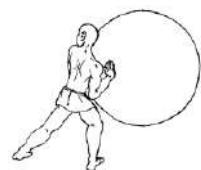

Una imagen llama otra

Museo Regional Michoacano
Sala de Exposiciones Temporales
Del 9 de febrero al 31 de marzo 2024

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Sede: Auditorio del Museo Regional Michoacano

Domingo 18 de febrero, 13:00 horas
[proyección + conversatorio]
Preludio a Colón (Florence Malfatto, 2020. 1h 28min)
Participan: Natalia Durand (CDMX) y Emiliano Mendoza (Morelia)
Modera: Juan Carlos Jiménez Abarca

Domingo 03 de marzo, 13:00 horas
[proyección + conversatorio]
Sísifo (Samuel Cedillo / Florence Malfatto, 2022. 56min)
Participan: Alberto Castro Leñero* (CDMX) y Luis Jaime Cortez (Morelia)
Modera: Juan Carlos Jiménez Abarca

Domingo 17 de marzo, 13:00 horas
[concierto + conversatorio]
Estudio de contrapunto II (2019-20)
Obra de Samuel Cedillo para guitarra a dos ejecutantes
Interpretan: Julio Isaac Cervantes y Rodrigo Corral Tinoco
Participan: Israel Martínez* (Guadalajara)
Modera: Juan Carlos Jiménez Abarca

Domingo 31 de marzo, 13:00 horas
[concierto + conversatorio]
Máquinas parlantes, voz 2: manotechné (2023) [estreno]
Obra de Samuel Cedillo para dos voces
Interpretan: Fernanda Cabral (CDMX) y Samuel Cedillo
Participan: Samuel Cedillo, Fernando Cedillo, Florence Malfatto y Juan Carlos Jiménez

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA SACPC)

Una imagen llama otra

Créditos

Marco Antonio Rodríguez Espinosa
Director del Centro INAH Michoacán

Jaime Reyes Monroy
Director del Museo Regional Michoacano

Carlos Reyes Galván | José Luis Dimas Barrera
Museógrafos

Fernando Cedillo | Florence Malfatto | Samuel Cedillo*
Artistas

Juan Carlos Jiménez Abarca
Curador

Agradecimientos

Benjamín Rodríguez Cedillo | Patrocinio para producción de obra

Eduardo Partida del Llano | Medios, imagen y página web

Lorena Macouzet | Promoción y vinculación

Héctor Cortés | Apoyo museográfico

Jesús Fernando Bermeo | Asistente de producción

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA SACPC)