

"Variación no. 1"

Variación n°1 es la primera modulación de la pieza *Primer Ensayo* de Omar Rodríguez-Graham, la cual se presentó originalmente en la Ciudad de México en febrero de 2022. Desde su origen, se consideró que la obra pudiera tener variaciones en cada una de las sedes que se presentará, ya fuera en el tipo de espacio, la coreografía, la música o la iluminación.

A finales del siglo XIX, el compositor alemán Richard Wagner propone la idea de “obra de arte total” como un proceso de composición donde constituye un todo a partir de distintas representaciones artísticas. Esta búsqueda por una “obra de arte total”, resonó en muchas de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX como la Bauhaus o Dada. *Gesamtkunstwerk*, fue el término que se le dio a esta idea de integración de diversas disciplinas artísticas en una única pieza de arte donde cada elemento contribuye a la composición, con el objeto de producir una experiencia inédita, compleja y plural en el espectador.

Primer Ensayo, concebida por Omar Rodríguez-Graham, se ubica dentro de esta noción de *Gesamtkunstwerk*. Compuesta por pinturas y música del propio Rodríguez-Graham, con la coreografía de Diego Vega Solorza, el vestuario a cargo de 1/8 Takamura y la iluminación de DTM Producciones, el artista crea a partir de distintas colaboraciones, un nuevo escenario para su obra pictórica. Para *Variación n°1* la música se adaptó para ser interpretada por un sexteto y no por un quinteto como en la primera versión. También la coreografía y el diseño de luces se han modificado para responder mejor al espacio.

Con esta pieza, Rodríguez-Graham profundiza en las investigaciones de su trabajo: expandir la pintura fuera de sus límites tradicionales. Si su pintura se alejó desde hace tiempo de la figuración hacia un lenguaje abstracto; entre las obras de los últimos años podemos apreciar un distanciamiento del formato de los bastidores cuadrangulares y circulares de la pintura, en favor de soportes que responden a las formas dinámicas de la propia composición. Así, en sus últimas pinturas explota los límites del bastidor y busca expandirse por el espacio expositivo.

Esta búsqueda del artista por romper con el espacio pictórico tradicional se inserta dentro de otra corriente que surge durante el siglo XX. Movimientos artísticos como Madí, que surgió en Argentina en la década de 1940, y cuyos miembros rompieron con las convenciones de la pintura de su época al crear obras sobre lienzos irregulares, anticipó lo que sería el *shaped canvas* de la pintura norteamericana de la década de 1960, con Frank Stella como uno de sus máximos exponentes. Si bien, podemos entender la obra de Rodríguez-Graham dentro de esta tradición de romper el formato tradicional de la pintura, su obra da un paso más, ya que el concepto de composición en expansión da forma a los soportes de su pintura: no hay un lienzo que contenga la composición.

En *Primer ensayo* la pintura queda todavía contenida en formatos tradicionales, sin embargo, a partir de la pieza coreográfica, la música y el vestuario, las composiciones se extienden, propagan y transmutan desde el lienzo hacia todo el espacio de exposición.