

GUANAJUATO EN SU OBRA GRÁFICA (IMPORTANCIA DEL GRABADO EN REGIÓN DEL BAJÍO)

Itzimba Ameyali López Ramírez (1), Rolando Ramos Reyes (2),
Claudia Erika Morales Hernández (3)

1 Colegio de Nivel Medio Superior, ENMS Guanajuato, Universidad de Guanajuato | ia.lopez.ramirez@ugto.mx

2 Depto. de Artes Visuales, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad de Guanajuato | rolandoramos@ugto.com

3 Colegio de Nivel Medio Superior, ENMS Guanajuato, Universidad de Guanajuato | clauerimh7@gmail.com

Resumen

El grabado es el acto de estampar con tinturas en distintas superficies. Históricamente, en México esta práctica artística está vinculada con la crítica social. La particularidad de la gráfica guanajuatense es la fusión de las técnicas, estilos y temáticas propias de la cultura mexicana y japonesa.

Abstract

Printmaking is the act of stamping tinctures on several surfaces. Historically, in Mexico this artistic practice is linked with social criticism. The particularity of Guanajuato printmaking is the fusion of techniques, styles and topics of the Mexican and Japanese culture.

Palabras Clave

Litografía, historia, técnica, grabadores, autenticidad.

INTRODUCCIÓN

El grabado es una expresiones gráfica silenciosa entre las demás, la cual no solo se debe a lo que representa como arte, sino que también se le reconoce por su aporte como instrumento de locución de un sin fin de mensajes. No obstante, es más conocida por sus orígenes europeos; en México toma una esencia mutada de sus orígenes con acontecimiento que marcaron nuestro país, ganándose la característica de ser de trazos enérgicos: hablando gráficamente y socialmente da la impresión de un perfil tenue que esclarece la verdad ante lo que no es amable con los ciudadanos, tocando temas políticos, religiosos y económicos. Quiero constar con el presente trabajo el compromiso histórico social que fue uno de los pilares del grabado en nuestro país, haciendo un enfoque en el estado de Guanajuato, al igual que los aportes de artistas grabadores que arraigaron una identidad propia al grabado del Estado, y dar una prueba del trabajo actual guanajuatense en la obra gráfica. Es importante reconocer y saber que a este tipo de obra gráfica, le debemos el estar informados y parte de nuestra educación en tiempos que para la mayoría de las personas lo más factible como medio de información, era la imagen impresa.

La historia del grabado mexicano en general, se concibe a partir de principios del siglo XX, con la contemporaneidad de un momento histórico que se caracterizó por una moral rica en la imaginaria popular[1]. Pero nosotros tenemos un antecedente de la litografía que se da en México en el periodo Preclásico Medio y que tiene vestigios en el Valle de México. Los primeros en anunciar su llegada son los sellos de barro, después se utilizan de algunos otros materiales tales como madera, hueso, piedra y también cobre y oro fundidos, con los cuales los mesoamericanos personificaban a sus dioses para sus ceremonias. El resultado de estos sellos, era una impresión con características frescas y rigurosas, sus grabados eran casi siempre de líneas anchas y de contornos bien

definidos, que se encontraban relacionados con la religión o con la mitología en códigos. Es importante anotar que el sello de forma cilíndrica se inventó en Mesoamérica independientemente del resto del mundo, aun ignorando la aplicación de la rueda, pero debido a la dificultad de su fabricación, son menos frecuentes.

Para tiempos de la colonia, el grabado adopta su utilidad plasmado de escudos y símbolos religiosos. La mayoría de las industrias de imprenta (grabado en madera) concernían a frailes donde los indígenas trabajaban para producir la voz de la evangelización y de vez en cuando estampas coloniales. Son pocos los nombres de grabadores que se conocen a los inicios de la llegada del grabado europeo a nuestro país. Pero para el siglo XVII, se deja a un lado el grabado en madera y se lleva a cabo un tipo de gráfica más limpia y fácil: el grabado en placa de metal. Y justo aquí se centra un destacado artista del grabado conocido como el maestro Óvalo, el cual tenía una técnica peculiar de trabajar con placas de metal pero que al terminar su trabajo pareciera hecho con madera[2].

Y para el siglo XVIII, en 1783, se crea la Academia de San Carlos, en donde maestros en obra gráfica, imparten sus conocimientos a quienes están interesados. En 1853 llega el maestro George Periam, quien era extranjero de Europa para enseñar el grabado en metal y en madera, tiene alumnos destacados aunque no lo suficiente como los artistas y maestros grabadores que mucho tiempo después formarían parte del Taller de Gráfica Popular (TGP), quienes estaban ávidos de producir nuevas propuestas y tenían las habilidades, como lo son Alfredo Zalce -quien imbuyó en la época del Michoacano gráficamente-, Pablo O'Higgins y Leopoldo Méndez, quien a los inicios de esta agrupación fue quien guió al Taller de Gráfica Popular en sus primeros veinticinco años, en los cuales también participaron Francisco Díaz de León, Fernando Castro Pacheco, Francisco Dosamantes, Raúl Anguiano, Ángel Bracho, Isidoro Ocampo, Everardo Ramírez, Jesús

Escobedo, Alberto Bertrán, etc. Teníamos también figuras extranjeras unidos a este taller como lo eran Koloman Sokol y Jean Charlot, quienes dominaban la mayoría de las técnicas internacionales y marcaron la producción artística en todos los ámbitos gráficos[3]. El TGP se encontraba estupendamente dotado de talentos distinguidos, cada uno de quienes lo conformaban y que juntos se complementaban dándole al taller su esencia y fortaleza, la cual ya tomaba una presencia en la opinión pública social. No obstante el taller fue cuestionado por exponerse al servicio de las causas políticas.

Fuese cual fuese su valor estético, no cabía la duda de que esta escuela era de prestigio y respeto internacional, ya que llegaron hasta China nuestras placas que los artistas de allí editaron. Como un comentario que aporte a esta reseña, no hay que dejar de lado la decorosa estampa pacifista de Andrea Gómez, que se convirtió en imagen del Movimiento Mundial de la Paz, reproducida en muchos Países.

En 1947 se agrupa la Sociedad Mexicana de Grabadores. Conformado por ex miembros del TGP así, el plano compositivo que manejaban era el realismo popular, con hechos militares, en ese entonces llamada ideología Revolucionaria Mexicana, sus estilos van desde el romanticismo hasta el expresionismo que como dice la crítica de arte Margarita Nelken: "...nace de la voluntad de acusar por sobre todo los perfiles distintivos de un carácter individual, o de imprimir acento de carácter distintivamente genérico a expresiones colectivas" (El grabado, historia y transcendencia.(1989).D.F, México . Multidiseño Gráfico , Universidad Autónoma Metropolitana.).

Para el siglo XX, o un poco antes, comienza una división entre lo que denominamos un artista y un maestro grabador. Este último es el que se encarga de los cuidados con las impresiones, domina a la perfección muchas técnicas de calidad, tintas e impresión etc., analiza la obra y la pondera propiamente por la técnica, que a comparación del artista que hace grabado, le

importa más la imagen, la carga emotiva y su significado. Por otra parte, a pesar de la agitación del nuevo siglo con sus innovadores y facilitadores estilos de vida, siguen existiendo los talleres de grabado que son un elemento importante en nuestra historia del arte, dejando lo que en un momento se ocupó en parte para el grabado industrial. Como lo mencionaba en un principio, entramos a la etapa donde empieza a tomar su esencia nacional el grabado en México en el primer tercio del siglo XX con el exponente más conocido por su humor inmejorable al expresar la realidad: José Guadalupe Posada con sus calaveras que representaban la fantasía y lo que en el momento era una falta de moral política, aunque ya indagando más a fondo sobre esta idea de cómo representar tal cotidianidad, no viene exactamente de Posada sino de Manuel Manilla. Estas calaveras son el punto culmen de hasta entonces toda nuestra cultura a través de los siglos, en la época prehispánica, la colonia y la imaginaria popular . [4]

En el estado de Guanajuato tenemos grandes exponentes del grabado, uno de ellos es José Chávez Morado, el cual en 1931 ingresó a la Escuela Central de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Ahí tomó clases de grabado con Francisco Díaz de León, de pintura con Bulmaro Guzmán y de litografía con Emilio Amero. Tiempo después "...participó en asociaciones político-artísticas como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y el Taller de Gráfica Popular, las cuales utilizaron el grabado como un vehículo para la protesta social y el entrenamiento artístico...Estos grupos denunciaron el imperialismo internacional, el fascismo y la corrupción de líderes de fuerzas revolucionarias populares"[5]. Sostuvo una gran amistad con Leopoldo Méndez. Y fue responsable del taller de grabado, la singular escuela inició a los alumnos que asistían a los cursos de verano, en lo que otros artistas le llamaban "la forma más barata de arte". Hay otra representante en nuestro estado quien fue esposa del maestro J. Chávez Morado, hablamos de Olga Costa, ella fue

discípula del maestro Carlos Mérida en la Academia de San Carlos, estudió litografía con Emilio Amero y asistió al taller de su marido. Era una pintora multifacética, que incluyó la técnica de litografía entre sus obras, como en: “Desnudo” (1933) y “Frutero con Sandía”. [6]

“Olga Costa y Chávez Morado llegaron San Miguel de Allende a finales de los años treinta, residiendo allí por algún tiempo, en el cual entraron en contacto con el crítico de arte Felipe Cossío del Pomar quien, con el apoyo del general Lázaro Cárdenas, había creado en 1938 la Escuela Universitaria de Bellas Artes en el antiguo convento Real de la Inmaculada Concepción, que venía de ser escuela religiosa y albergue militar” [7]. Otro artista guanajuatense que no puede pasar desapercibido el cual es más conocido por sus pinturas pero que también laboró en el grabado fue Feliciano Peña. Se inició en 1927 en la Escuela al Aire Libre de Tlalpan con Francisco Díaz de León, quien lo estimuló a la realización grabados en madera y en metal. Al término de sus estudios se le consideró apto para exponer sus grabados en la sala de Arte de la SEP, fue su primera exposición individual, dirigida por Gabriel Fernández Ledesma. En su primera producción se advertía cierto primitivismo, con excelente sentido para el dibujo y el color. Participo en 1930, en la exposición de la Federación Americana de Arte en el Museo Metropolitano de Nueva York. Para 1949 produjo la carpeta Estampas de México y varias viñetas para las revistas Ruta, El hijo prodigo, Frente a frente, Artes del libro y Artes de México. Tuvo otra participación en el álbum La ciudad de México (1957) con el grabado en linóleo Ciudad Universitaria. También fue miembro de LEAR, perteneció a la Sociedad Mexicana de Grabadores y a la Escuela de las Artes del Libro; trabajó en relieve y en hueco, la madera de hilo y la madera de pie. [8]

Hoy en día tenemos exponentes contemporáneos oriundos de Guanajuato, como Francisco Patlán Arellano cuyas técnicas como la xilografía impresa sobre papel japonés con carborumdos y

marmolinas conoció directamente en el grabado y la pintura tradicionales de ese país con los maestros Akira Kurosaki, Takeo Miyagawa e Hiroshige, también asistió a cursos de grabado en madera con el maestro Kobayashi con el cual cultivo una amistad y logró que éste viajara a Guanajuato a impartir clases en la escuela de Artes Plásticas (EAP) de la Universidad de Guanajuato; Patlán fue discípulo de artistas como Luis Nishizawa [9] (compartió conocimiento a manera de que estas técnicas japonesas se utilizaran con el estilo que para entonces ya era representativo de nuestro país, si bien esta es una característica que aparte de nacional es particularmente originaria de Guanajuato), y Jesús Gallardo, reconocido a nivel nacional actualmente por su pintura y como un gran grabador, asimismo es un símbolo reconocido en la ciudad de León, Guanajuato, tanto así que hay varias galerías que llevan su nombre y en algunas tienen obras de este artista. A su vez fue maestro en la EAP. Haciendo una mención más actual y centrada en la ciudad de Guanajuato nos encontramos con el artista Luis Carlos “El pinche grabador” quien fue cercano a Francisco Patlán, con quien aprendió diversas técnicas y llegaron trabajar juntos .

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación tiene un carácter exploratorio, basadas en fuentes documentales y de campo. Indagué en fuentes bibliográficas, dotándome de conocimiento empírico y entrevistando a conocedores del tema. Valoré de la información cualitativamente, pues en esencia, se analizaron las cualidades del grabado y del momento histórico en que fueron creados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La comparación y recopilación incluyendo el análisis, nos da la pauta para asegurar que buena parte del grabado que se produce actualmente en Guanajuato tiene su origen en dos vetas

primordialmente: una veta es el nacionalismo mexicano de principios de siglo XX, y la otra es una adecuación al estilo clásico japonés, aprehendido por los grabadores guanajuatenses en los años setentas del siglo pasado.

CONCLUSIONES

Hay una fusión auténtica del grabado la cual ha marcado tendencia para la creación de obra gráfica que germine de esta región, dejando un estilo multitudinario con una técnica extranjera y nacional.

REFERENCIAS

[1] , [4] El grabado, historia y transcendencia.(1989).D.F, México .
Multidiseño Gráfico , Universidad Autónoma Metropolitana.

[2] Ortiz , J. & Deleon , D. (1973). Esquema de cuatro siglos de grabado en relieve Mexicano .D.F, México. Editorial Galache.

[3]Duplessis, J. , (1990).La historia del grabado .Buenos Aires, Argentina. Imprenta Raño.

[5]Historia del Arte,C.S,Artisc, Guilfk Sackv,(1998). Recuperado de:
<http://razon.com.mx/spip.php?article105170>
Chávez Morado destructor de mitos. Silencios y aniquilaciones de la ciudad(1949)analesiie.unam.mx

[6] Obras en venta; León Guanajuato, Leans A., Línea azul (11/07/15).Recuperado de:
<http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2198/2770>

[7] , [8]Legendarias salas en exposición, Forum cultural de León Guanajuato, Creado por Gobierno del Estado, Sandoval R. (2015) Recuperado de: <http://forumcultural.guanajuato.gob.mx/forum-cultural/museo/salas-de-exposiciones-temporales/>
Colección Andrés Blaisten, museoblaisten.com

[8]Cultura General, C.S, Edición no.1, Liturgia F., Grabado y Estampado (2006). Recuperado de: <http://estampe-mexicain.blogspot.mx/>

[9] Biografía de Jesús Gallardo, párrafo no.3 Recuperado de:
<http://www.artelista.com/autor/1097346651870939-patln.html>