

1. La Raza

Publicado el 06-02-2006

Arceo y la tradición del grabado mexicano

La rica tradición del arte contestatario del grabado mexicano vive y se manifiesta en la obra de René Arceo (1959) artista, educador y embajador cultural reconocido nacional e internacionalmente. De la historia de este arte, su trabajo y su compromiso nos habla en esta entrevista.

**Mercedes Fernández
Especial La Raza**

Con un profundo conocimiento de la historia del grabado mexicano, René Arceo señala los hitos que marcaron su desarrollo como el establecimiento hace un siglo y medio, de la Real Academia de San Carlos y su taller de grabado, así como la primera prensa litográfica llevada a México, haciendo hincapié en la figura del maestro grabador José Guadalupe Posada (1852-1913), entre otros grandes artistas como Manuel Manilla y “Picheta”, grabadores de mediados del 1800.

“Posada es considerado como el primer gran maestro del arte mexicano quien contribuyera grandemente a la creación de una identidad nacional”, dijo Arceo en reciente disertación sobre “150 Años del Grabado Mexicano: de Posada a la experiencia Chicana”.

-¿Cuál es la relación entre los grandes muralistas mexicanos y el desarrollo del arte del grabado?

-La creación de las “Escuelas al Aire Libre” a raíz de las huelgas en la escuela de San Carlos en las que participaron los tres grandes muralistas mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, antecedió a la creación del Taller de Gráfica Popular en 1937 y su activismo comprometido en apoyo a las huelgas de los mineros, obreros, maestros, etc.; así como las denuncias en contra del fascismo. A la par de lo que se conoce como el renacimiento del muralismo mexicano (1922-1960), se da lo que yo llamo el renacimiento gráfico mexicano (1937-1960).

-¿Entonces el arte del grabado tiene un fondo de compromiso y de denuncia social?

-Sí, una demostración es que en el año 1968 durante una marcha estudiantil pacífica el gobierno mexicano ordena la matanza de cientos de estudiantes, durante el mandato del presidente Luis Echeverría. Esta situación es importante porque artísticamente genera lo que hoy se conoce como “La Gráfica del 68”, obras en su totalidad anónimas que se produjeron para exteriorizar públicamente dicha injusticia y violación de los derechos humanos. La del 70 gráficamente se identifica como “La Década de los Grupos”, ya que una gran cantidad de colectivos nacen y trabajan durante este período en diversas comunidades.

El Arte Chicano

Carlos A. Cortéz en Chicago y Milwaukee; Carmen Lomas Garza en Texas; Rupert García en California; Malaquías Montoya y Esther Hernández en San Francisco, California; y César Martínez en San Antonio, Texas, son los pioneros del arte chicano en los EE.UU. durante la década del 70, señala Arceo.

“Generaciones de artistas chicanos y mexico-americanos aparecen en otras ciudades y estados de la unión americana; en Chicago surge el Taller Mexicano de Grabado del cual soy co-fundador y miembro activo entre 1990 y 1995”, dijo Arceo, natural de Cojumatlán, Michoacán. El taller continúa activo en Chicago aunque bajo un nuevo nombre: Casa de Cultura Carlos A. Cortéz y se encuentra ubicado en el barrio de Pilsen.

-¿Qué es el grabado?

-Es un arte por el cual se reproducen varias imágenes a partir de una placa original que puede ser el linóleo, la madera (xilografía), piedra (litografía) y el metal (intaglio). En mi caso, trabajo con el linóleo mediante una técnica por la que se cortan las placas, se entinta la superficie y se imprime con un tórculo o prensa. Se pueden obtener de 20 a 25 grabados por placa y es un trabajo muy laborioso especialmente cuando se trata de obras con diferentes colores.

-¿Dónde se puede aprender este arte?

-Hay diversos talleres como el de la Casa de Cultura Carlos A. Cortéz en la calle 18, donde el costo de las clases están al alcance de todos y a veces son gratuitas y en el Museo de Los Jóvenes Yollocalli, ambos en Pilsen.

Arceo indicó que aún no hay éstos talleres en los suburbios pues las galerías y centros de arte están mayormente en la zona de Pilsen, como es el caso de los cafés que muestran exhibiciones de artistas latinos ubicados en ese tradicional barrio.

La obra de Arceo ha sido destacada por su particular estilo en el que confluyen lo figurativo estilizado así como los aportes de la exuberante tradición del grabado mexicano de la cual es heredero.

“Para mí es difícil definirme estilísticamente, tengo muchas influencias, tiendo a ser figurativo, algunas veces tengo influencia realista , pero creo que es más una estilización sin llegar a la abstracción”, dijo el artista quien se desempeña como Coordinador de Artes Visuales en las Escuelas Públicas de Chicago.

La temática de Arceo se basa en experiencias propias, en la experiencia humana y social.

-Entonces, ¿el arte debería reflejar lo político?

-No necesariamente, creo que hay cabida para la diversidad y pluralidad. En mi caso no puedo abstraerme de la realidad y como inmigrante siento la necesidad de expresar a través del arte estas inquietudes. Hay quienes no les importa e ignoran el vínculo entre el proceso creativo y la realidad. Personalmente he reflejado en mi obra estos aspectos como cuando a raíz del levantamiento zapatista, un grupo de artistas nos unimos para hacer un portafolio con trabajos que expresaban esta preocupación justificando los hechos por tratarse de un levantamiento en una región secularmente olvidada y postergada.

La obra de Arceo, graduado del Instituto de Arte de Chicago, se viene exhibiendo en San Benito, Texas como parte de una muestra colectiva de los trabajos que se realizaron en el Taller Mexicano de Grabado entre 1990 y 1996. © La Raza