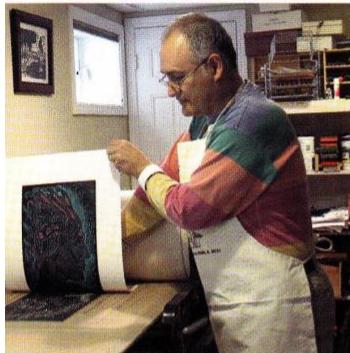
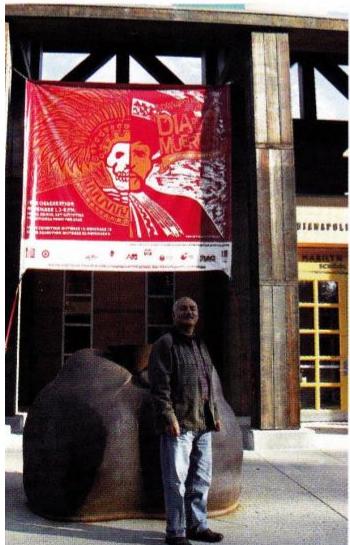

Cultura

El arte reflexivo de René Arceo

El artista en el momento de imprimir el linóleo "Mechanical Head" en su taller.

René Arceo frente al Indianapolis Art Center con el rótulo de la exposición que incluye la obra "Mestizo".

Lanzan el libro 'Entre lo intuitivo y lo racional en la obra de René Arceo', recopilando una muestra selecta del trabajo que el artista mexicano ha realizado en 25 años de trayectoria.

José J. Carmona*

Solo un catálogo breve de 32 páginas que recopilaba la obra con la que viajó a exponer por primera vez en París en una galería alternativa, la mencionada obra "es el primer libro en serio, con textos de especialistas, y con más obra", según explicó a Impulso el artista.

En el evento, realizado al finalizar la tarde del 23 de junio en Casa Michoacán -1638 S. Blue Island Ave., convivieron personalidades del arte, la cultura, la política y la comunidad, con miembros de la Federación de Clubes Michoacanos de Illinois, Fedecmi, además de los encargados de plasmar el contenido del libro: el escritor Julio Rangel, el editor Francisco Piña y el investigador Víctor Espinosa.

En la biografía del artista, el investigador registra con evidente admiración que Arceo se entregó de lleno al grabado cautivado por la experiencia táctil de crear texturas y las posibilidades casi infinitas de alterar la superficie través de líneas. A partir de lo cual ha desatado una creatividad que ha sido apreciada en más de 130 exposiciones en Estados Unidos, México, Canadá, Polonia, España, Nicaragua, Francia, unas 95 de ellas colgadas en medio oeste y el área de Chicago.

En forma colateral el artista ha desplegado un proceso de productividad reflexiva que igual le ha permitido desarrollar una "dimensión democrática del grabado y las artes

gráficas" al brindar acceso a un mayor número de personas con la impresión "de múltiples originales", una limitante que su opinión tiene la pintura porque se plasma "una sola pieza original, lo cual implica que una sola familia va a poder ver, gozar, disfrutar o poseer la obra".

MIRADA RETROSPECTIVA

René Hugo Arceo nació en 1959 en Cojumatlán de Régules, Michoacán, pero emigró a Chicago 20 años después y sin mayores preámbulos ingresó al Art Institute en donde se graduó en 1985, fecha en que el artista considera se iniciaron los 25 años "de trabajo sólido y profesional" que recopila impecablemente el libro en sus 152 páginas, presentando 135 de sus obras en técnicas diversas en las que predomina el grabado por ser su favorita.

Allí encontrará el lector sus numerosos aportes al movimiento artístico hispano, en lo general, y al mexicano en lo particular, como el de ayudar a fundar la Galería Ink-Works un año antes de graduarse del Art Institute y en marzo 27 del 1987 aceptó la enorme responsabilidad de ser el primer director artístico del Museo de Bellas Artes Mexicanas de Chicago desde su inauguración.

"Éramos en realidad 2 personas. El manager y yo, en ese entonces con un presupuesto de \$200 mil y cuando salí después de 13 años el museo contaba con \$2.3 millones anuales", recordó. En ese período

su trabajo hizo posible realizar 45 exposiciones de tamaños diversos.

El escritor Julio Rangel describió con pluma sabia virtudes clave en el arte de Arceo además de explorar el subsuelo de su pensamiento. "Es el artista en sintonía con su época y su entorno, pero respeta demasiado la inteligencia del espectador para caer en el sermón político o para ver su oficio como un simple vehículo de transmisión del mensaje".

A solicitud de Impulso, Rangel amplió así el concepto: "Me refiero a que su obra trasciende el didactismo paternalista o el panfleto en que suelen caer muchos artistas que entienden la idea del "compromiso" de manera literal. Su obra tiene un profundo sentido comunitario, está profundamente arraigada en lo popular, pero no necesita un megáfono para expresarlo.

Al preguntarle su sentir por la realización del libro, deja ver otra faceta de su personalidad. "Me hace sentir humilde en muchos niveles y a la vez me agrada poder compartir con más gente el trabajo realizado y, al mismo tiempo, me da el ánimo de seguirlo compartiendo con quienes me ha apoyado de diferentes maneras, en las exposiciones, con la adquisición de obra, en fin, con todo lo que es primordial para que se dé uno a conocer como artista. ●

*Periodista y escritor colombiano residente en Chicago

Fotos cortesía del artista

- 1- "Improvisation in Paris", 2007. Linóleo: 9x6.5
 2- "El Poeta", 2008. Serigrafía: 22x16
 3- "Alto a la Intervención", 1984. Xilografía (madera)
 4- "Guatemalan Women", 1991. Linóleo: 12x12
 5- "Dos Experiencias, Una Identidad", 2003. Linóleo: 9.5x14.5
 6- "Cabeza Florecida", 2000. Acrílico sobre papel: 22x30
 7- "Polonia, Horal", 2002. Acuarela: 22x20
 8- "Harold Washington", 1985. Dibujo al carbón: 22x17
 9- "Tradition", 90's. Collage: 30x22

ENGLISH SYNOPSIS

The Art of Reflection: René Arceo

A recently published book examines 25 years of works by celebrated Mexican artist René Arceo.

José J. Carmona*

Apart from a 32-page portfolio that he carried with him to his first show at a gallery in Paris many years ago, Mexican artist René Arceo has never seen a book of his collected works. That's finally changed with the publication in Spanish of a recent collection of his works, *Entre lo intuitivo y lo racional en la obra de René Arceo* ("Between the intuitive and the rational in the works of René Arceo").

The book was presented publicly June 23 during a special event at Casa Michoacán community center (1638 S. Blue Island Ave, Chicago). In attendance were a number of community members including artists, politicians, members of the Federation of Michoacán Clubs of Illinois, and the literary colleagues responsible for the book's publication, writer Julio Rangel, editor Francisco Piña and researcher Víctor Espinosa.

With an outward fondness for Arceo's work, the author highlights Arceo's fondness for his favorite medium, the woodcut print (in Spanish, known as the grabado). Grabados allow for an almost infinite number of possibilities by permitting the artist to alter a physical surface and in the process create the lines that tell a work's story. Arceo's projects have been exhibited in more than 130 shows around the world, many of them right here in the Midwest. Other exhibits have been held in Mexico, Canada, Poland, Spain, Nicaragua and France.

In developing his own style Arceo has also created a reflexive productive process that he believes has permitted him to develop a "democratic dimension of the grabado and other graphic arts." His works are accessible to a greater number of people because of the printing of "multiple originals," something that isn't possible with painting, he says, because "there is only one original, meaning that only one family can see, enjoy, appreciate, or possess the work."

René Hugo Arceo was born in 1959 in Cojumatlán de Régules, Michoacán. He moved to Chicago at the age of 20, where he began studying at the renowned Art Institute. He graduated in 1985, the year that Arceo began counting his 25 years of "steady, professional work." The book presents 135 of his works on its 152 pages, mostly Arceo's grabados.

The book also talks about Arceo's many contributions to both the Hispanic artist movement and the Mexican artist movement in particular, including his help in founding the InkWorks Gallery a year before he graduated college. In 1987, Arceo accepted the enormous responsibility of being the first artistic director of the Mexican Museum of Fine Arts upon its inauguration.

"Really we were just two people," Arceo recalls. "We had a budget of \$200,000, and 13 years later when I left, the museum had an annual budget of \$2.3 million." During that time, the museum held 45 exhibits of diverse sizes and complexity.

Writer Julio Rangel captures the virtue behind Arceo's art and explores the depth of the artist's thinking. "(Arceo) is an artist in sync with his era. He has tremendous respect for the audience's intelligence and avoids giving political sermons or using his profession as simply a means of transmitting messages," he says. ●

*A Colombian-born journalist in Chicago