

Guía Educativa

Voces Latinas:
Trabajos sobre papel desde 1921 hasta la actualidad

Escrito por
Kelly Bridegum, Rachel Hartsough, Colin Robertson, Miriam Stanton y Ann M. Wolfe

Creado para acompañar el Programa Itinerante de Exhibiciones del Nevada Touring Initiative, un programa del Consejo de las Artes de Nevada. Esta exhibición cuenta con el auspicio de Obras maestras del arte estadounidense: Tres siglos de genio artístico, una iniciativa del Fondo Nacional para las Artes (NEA).

CONTENIDO

Introducción	1
Los temas de la exhibición	2
<i>Familia y religión</i>	
Diego Rivera, <i>Fruits of Labor</i> [Los Frutos del Trabajo], 1932	3
José Clemente Orozco, <i>Mujer Mexicana</i> , 1929	4
José Chávez Morado, <i>Duermevela</i> , 1974	5
José Chávez Morado, <i>Mujeres con Cántaros</i> , 1985	5
<i>La influencia del Modernismo</i>	
Sergio Gonzalez-Tornero, <i>L'Appareil Celeste</i> [El Aparato Celeste], 1963	6
Rufino Tamayo, <i>Femme au Collant Noir</i> [Mujer con Medias Negras], 1969	7
Gustavo Ramos Rivera, <i>Untitled (29)</i> [Sin título (29)], sin fecha	8
<i>Activismo político</i>	
Frank Romero, <i>History of the Chicano Movement</i> [Historia del Movimiento Chicano], 2002	9
Gronk, <i>War of the Worlds</i> [Guerra de los Mundos], 1993	10
Enrique Chagoya, <i>The Big Little Book Series</i> [La Serie del Gran Pequeño Libro], 1996	11
<i>En el reino de lo imaginario</i>	
Luis Jiménez, Jr., <i>Chula</i> , 1987	12
Luis Jiménez, Jr., <i>Ball Rattlesnake</i> [Serpiente de cascabel enrollada], 1987	12
Carmen Lomas Garza, <i>Sandía</i> , 1997	13
Patssi Valdez, <i>Mom's Living Room</i> [La Sala de Estar de Mamá], 2003	14
Elizabeth Gómez, <i>Moth Prayer</i> [Plegaria de la Polilla], 2001	15
Tino Rodríguez, <i>Unravel</i> [Develado], 2003	16
Camille Rose Garcia, <i>Who's Afraid of the Peppermint Man</i> [Quién le Teme al Hombre de Menta], 2002	17
Biografía del personal del Nevada Museum of Art	18
Recursos en la red (en idioma inglés)	19

Escrito por
Kelly Bridegum, Rachel Hartsough,
Colin Robertson, Miriam Stanton y Ann M. Wolfe

Voces Latinas:

Trabajos sobre papel desde 1921 hasta la actualidad

Voces Latinas presenta obras de arte de diecisiete artistas que representan el variado rango de voces creativas que existen dentro de la comunidad de origen latinoamericano. Proveniente sobre todo de la colección permanente del Museo de Arte de Nevada, esta muestra presenta trabajos sobre papel que abarcan desde los primeros años del siglo XX hasta la actualidad, y aborda temas y cuestiones complejas que continúan inspirando diálogos y debates dentro (y también fuera) de la comunidad de origen latinoamericano.

Aunque resulta imposible plasmar íntegramente la historia del arte de origen latinoamericano en una única exhibición, los artistas presentes en *Voces Latinas* exploran un conjunto de temas que desde hace tiempo han sido de importancia para la cultura llamada «latina». La exhibición permite echar un vistazo a grabados tempranos de Diego Rivera y José Clemente Orozco que subrayan la importancia tradicional de la religión y la familia. Se incluyen también comentarios sobre el movimiento chicano de la década de 1960 por parte de artistas como Frank Romero, y trabajos de artistas contemporáneos que se nutren de las ricas tradiciones del Modernismo, el Simbolismo y el Realismo Mágico. La exhibición es una celebración del variado mosaico de voces individuales que se alza dentro de una comunidad que se redefine en forma continua.

En un esfuerzo por cumplir plenamente su misión de brindar un foro para la presentación de ideas creativas y de servir como un recurso cultural para todos los miembros de nuestra comunidad, el Museo de Arte de Nevada continúa desarrollando y expandiendo su colección permanente mediante la adquisición de nuevas obras de artistas de origen latinoamericano. *Voces Latinas* incluye trabajos de Enrique Chagoya, Camille Rose Garcia, Carmen Lomas Garza, Elizabeth Gómez, Sergio Gonzalez-Tornero, Gronk, Luis Jiménez, Jr., José Chávez Morado, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Gustavo Ramos Rivera, Tino Rodríguez, Frank Romero, Rufino Tamayo y Patssi Valdez.

Voces Latinas: Trabajos sobre papel desde 1921 hasta la actualidad tiene al Museo de Arte de Nevada como curador de la muestra y se presenta como parte de Nevada Touring Initiative, un programa del Consejo de las Artes de Nevada, que ha sido hecho posible por Obras maestras del arte estadounidense: Tres siglos de genio artístico, una iniciativa del Fondo Nacional para las Artes (NEA).

Familia y religión

Las tradiciones familiares y religiosas son de importancia central para muchas culturas latinoamericanas. Muchos de los grabados tempranos que componen esta exhibición se presentan en el estilo llano del realismo e incluyen mujeres como figuras centrales, reflejando la organización social matriarcal tan habitual en muchas culturas latinoamericanas. Por ejemplo, las mujeres retratadas en los grabados de Diego Rivera y José Chávez Morado parecen estar encarando diferentes tipos de trabajos, mientras que la mujer del grabado de Morado lleva la cabeza cubierta en la forma tradicional, lo que indica que podría haber estado preparándose para participar de un servicio religioso.

La influencia del Modernismo

Existen registros que prueban que a comienzos del siglo XX se produjo una mutua fertilización artística entre los artistas que trabajaban en Latinoamérica y los artistas modernos que trabajaban en Europa y América del Norte. Por eso no resulta sorprendente ver que tantos artistas de origen latinoamericano hayan recibido la influencia de las tendencias modernistas que se irradiaban desde los países europeos. Por ejemplo, los grabados de Rufino Tamayo muestran la influencia de pintores cubistas europeos como Pablo Picasso y Georges Braque, mientras que Sergio Gonzalez-Tornero realizó estudios en forma directa con el artista moderno abstracto Stanley Hayter en su estudio *Atelier 17* de París, Francia. Más recientemente, las coloridas telas abstractas del pintor mexicano-americano Gustavo Ramos Rivera se han comparado con las obras de Paul Klee y Cy Twombly, pese a que este artista emplea un modo de abstracción que es único y original.

Activismo político

A menudo los artistas utilizan el arte para plantear importantes cuestiones políticas o para despertar la conciencia sobre hechos actuales que impactan a sus comunidades en forma directa. Por ejemplo, el paisaje panorámico de Frank Romero titulado *The History of the Chicano Movement* (La historia del movimiento chicano) presenta en clave simbólica imágenes, acontecimientos y desarrollos del movimiento chicano en general y de la historia de los chicanos de Los Ángeles en particular. Para el artista mexicano-americano Enrique Chagoya el arte es un modo de desafiar a los espectadores a que piensen en las complejas historias políticas y sociales que han moldeado el modo en que los demás ven al mundo a su alrededor. Por ejemplo, explica que “Un tema actual dentro de mi trabajo son las cuestiones relativas a la inmigración, y estoy jugando con las ideas de invisibilidad y fronteras (culturales, étnicas y geográficas) y los choques culturales que crean esas fronteras”.

En el reino de lo imaginario

Muchos de los artistas presentes en esta exhibición se inspiraron en historias imaginarias y relatos míticos que están profundamente enraizados en sus respectivas culturas o historias familiares personales. La intrincada obra *Moth Prayer* de Elizabeth Gómez se nutre de fuentes fantásticas similares a las empleadas por algunos artistas surrealistas mexicanos como Frida Kahlo y Leonora Carrington, mientras que Tino Rodríguez contempla una amplia variedad de tradiciones que incluyen la antigua mitología, el arte clásico y las religiones del mundo. Patssi Valdez reflexiona sobre su pasado personal para pintar salas de estar coloridas y de atmósfera onírica en las que se arremolinan los colores más vivos, que recuerdan a las casas tradicionales mexicanas pintadas en tonos vibrantes y decoradas con recuerdos familiares. Camille Rose Garcia explora el poder de los sueños y del subconsciente humano para procesar los horrores de nuestras vidas diarias. En conjunto, los artistas de esta sección invitan a los espectadores a desprenderse de las ataduras de sus vidas diarias e ingresar en el reino de lo imaginario.

Fruits of Labor [Los Frutos del Trabajo], 1932
Litografía, 17 1/2 x 12 1/2 pulgadas
Colección del Nevada Museum of Art
Legado de Charles F. Cutts

Observa, imagina y descubre

- >> ¿Por qué crees que la obra de Diego Rivera, incluida *Fruits of Labor*, presenta a campesinos y trabajadores rurales?
- >> ¿Qué sentido de identidad comunal o valores comunales puedes descubrir al observar una imagen como *Fruits of Labor*?
- >> ¿En qué sentido los niños que aparecen en esta imagen son como los “frutos” de *Fruits of Labor*?

diegoRIVERA (1886 – 1957)

Las obras de Diego Rivera, que incluyen no solamente los famosos murales por los que es reconocido sino también sus menos difundidas litografías —como por ejemplo *Fruits of Labor*—, combinan las prácticas del arte europeo moderno con los valores e ideales del México del siglo XX y la imaginaria de la cultura precolombina mexicana. Después de sus extensas visitas a Europa, donde estudió con Pablo Picasso y Paul Cézanne, Rivera regresó a México en 1921, donde comenzó a explorar ideas sobre el pueblo y la historia de México en su arte. Rivera formó una coalición con sus contemporáneos, que incluyó a David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco y que se conoció luego como Los *Tres Grandes*, para promover sus ideas revolucionarias de que el arte debía servir a las clases trabajadoras mexicanas. Como ha escrito William H. Robinson, Rivera “no aspiraba meramente a crear un arte público, sino un arte verdaderamente populista que poseyera el poder visual y retórico necesario para cambiar el mundo”.

En *Fruits of Labor*, la figura central femenina le entrega manzanas (símbolos tradicionales del conocimiento) a varios niños sentados, mientras que una figura masculina sostiene un libro abierto en lo que parece ser una lección educativa que transcurre en el campo donde se encuentran trabajando o en un sitio cercano. La figura femenina también personifica el botín del trabajo mexicano, su fruto metafórico. Por lo tanto, se hace aparente el juego de palabras que propone el título: las manzanas se recogen con

trabajo humano, y los “frutos” del trabajo son también la contribución que realizan las clases trabajadoras a la salud y estabilidad de la economía.

Fruits of Labor pertenece a una serie pequeña de litografías creada por Rivera para facilitar una amplia difusión de su arte entre el pueblo. En sus esfuerzos por difundir ampliamente su trabajo entre las diferentes clases sociales podemos ver que sus propósitos coinciden con los que puso en práctica en su otro trabajo de importancia, los grandes murales públicos de México, con los que intentaba brindar una expresión artística que unificara a las poblaciones de México, diferentes desde lo étnico y lo cultural. La figura femenina que aparece en *Fruits of Labor* se conecta en forma clara con la preocupación dominante en el arte de Rivera: Que la salud económica y el crecimiento cultural de una nación residen en sus clases trabajadoras, no en sus élites económicas, culturales o políticas.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

Por sobre todas las cosas, un artista es un ser humano, profundamente humano hasta la médula. Si el artista no puede sentir todo lo que siente la humanidad, si el artista no es capaz de amar hasta olvidarse de sí mismo y sacrificarse si es necesario, si no es capaz de dejar su pincel mágico y encabezar la lucha contra el opresor, entonces no es un gran artista.

Mujer Mexicana, 1929
Litografía, 9 7/8 x 13 7/8 pulgadas
Colección del Nevada Museum of Art
Donación de Martha Lauritzen en memoria de Frederick L. Lauritzen

josé CLEMENTE OROZCO (1883 – 1949)

José Clemente Orozco, uno de los principales representantes del muralismo mexicano, pintó con gran convicción moral, desafiando a la conciencia social colectiva al combinar realismo y simbolismo para retratar con pasión la condición humana. Poseía una comprensión única de los individuos, y las personas que aparecen en sus murales fueron retratadas desde esta delicada perspectiva. En el retrato *Mujer Mexicana*, los detalles plasmados son mínimos pero deliberados. La cabeza de la mujer que aparece en la imagen está cubierta tanto por cabellos como por un pañuelo, quizás en referencia al papel ocupado por la religión y a la tradición existente en el catolicismo mexicano de que las mujeres debían cubrirse la cabeza al entrar a una iglesia. Esta imagen también muestra el perfil de una mujer, y aunque su identidad permanece anónima, da una pauta del importante papel que tiene la mujer en la cultura mexicana.

Orozco nació en Jalisco, México, el 23 de Noviembre de 1883. En la década de 1890 su familia se mudó a Ciudad de México donde Orozco comenzó sus estudios con el artista político y satírico José Posada. Como resultado de la influencia de Posada, Orozco sintió que su vocación era estudiar bellas artes y trabajar en este campo, y se inscribió en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, la misma academia en la que recibió capacitación Diego Rivera. Después de trabajar como caricaturista político Orozco se involucró fuertemente con la pintura mural, mostrando escenas de luchas y revoluciones. Entre fines de 1920 y comienzos de 1930 Orozco residió en Nueva York, donde sus murales se centraron aún más marcadamente en la temática de la condición humana en la vida urbana y la Revolución Mexicana. Orozco, que trabajó en el mismo sentido durante toda su carrera artística, finalmente triunfó y se convirtió en un pintor de influencia conocido por el comentario simbólico y el comentario social directo que planteaba su obra.

Observa, imagina y descubre

- >> El retrato de Orozco muestra el perfil de una mujer. ¿Qué papel juegan en este retrato los elementos de postura, entorno y tema?
- >> ¿Qué ideas nos brindan los retratos sobre las identidades personales, culturales o sociales?
- >> Compara *Mujer Mexicana* con las obras *Fruits of Labor* de Diego Rivera o *Duermevela* y *Mujeres con Cántaros* de José Chávez Morado. ¿En qué se parecen o se diferencian estas obras? ¿Sientes que estos dos trabajos te afectan en forma similar o diferente?

Mujeres con Cántaros, 1985
Litografía, 20 1/4 x 25 5/8 pulgadas
Colección del Nevada Museum of Art
Donación de Eliza y Art Anderson, Arteliza Galleries

Duermevela, 1974
Litografía, 19 3/4 x 25 5/8 pulgadas
Colección del Nevada Museum of Art
Donación de Eliza y Art Anderson, Arteliza Galleries

josé CHÁVEZ MORADO (1909 – 2002)

Haciéndose eco del estilo de Diego Rivera—su predecesor y fuente de inspiración—José Chávez Morado adoptó la tradición de utilizar en su arte una imaginería esencial y universalizada. Caracterizadas por líneas dramáticas y muy marcadas y escenas mexicanas clásicas, las obras de Morado intentan rejuvenecer las raíces de la cultura mexicana a través de una lente de modernidad. En *Mujeres con Cántaros*, mujeres pertenecientes a distintas generaciones trabajan unas junto a otras, unidas por su labor. Como llevan vestidos y capas estilizados y tradicionales, los grupos de mujeres no pueden ubicarse en una época en particular en base a su atuendo. Las mujeres de Morado, activas e involucradas con su ambiente, dominan tanto el primer plano como el fondo de la composición, además de moverse a través de la escena en ambas direcciones. Aunque en el caso de *Duermevela* las figuras se encuentran en situación de descanso, todo da a entender que también los hombres acaban de concluir un largo día de trabajo. Morado utiliza una línea tajante que pasa a través de los cuerpos durmientes de los hombres para indicar la transición de la tarde a la noche, de la luz a las sombras. Mientras los hombres pasan del trabajo al descanso la luz del día acompaña su devenir.

Morado trabajó como recolector de frutos en California antes de dedicarse a su capacitación artística. Tras graduarse en la escuela secundaria en su pueblo natal de Guanajuato, México, viajó a los Estados Unidos en busca de trabajo. Después de unos pocos trabajos menores, Morado se dio cuenta de que su lugar estaba en la escuela de bellas artes y se inscribió en la Chouinard School of Art de Los Ángeles (actualmente el Instituto de las Artes de California) en 1925. Poco tiempo después el artista regresó a Ciudad de México, donde estudió en la *Escuela Nacional de Artes Plásticas*. Apenas un año más tarde, en 1933, Morado fue nombrado Jefe del Departamento de Artes Gráficas del Ministerio de Educación. Dedicado al activismo social, se unió a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (L.E.A.R.), un grupo dedicado a la fusión de artes y política. Manteniendo la tradición de sus mentores *muralistas*, Morado fue sobre todo conocido por sus murales, que continúan exhibiéndose en centros públicos en distintos puntos de Ciudad de México. Hoy en día muchos de sus trabajos menores, además de su extensa colección de artefactos prehispánicos, puede apreciarse en su casa en Guanajuato, que su esposa convirtió en museo tras su muerte en 2002.

Observa, imagina y descubre

- >> Si no supieses nada sobre los grabados de Morado, ¿Cuándo creerías que fueron hechos? ¿Se ven como obras de arte actuales?
- >> ¿Crees que es significativo que Morado haya decidido retratar sólo mujeres en *Mujeres con Cántaros* y sólo hombres en *Duermevela*? ¿Por qué? ¿Atribuyes esta separación a una realidad histórica (que hombres y mujeres trabajan separados) o el artista podría haber tenido otros motivos para separarlos en el papel?
- >> En *Duermevela* Morado usa elementos formales de gran dramatismo como la luz, las sombras y las formas para realzar el efecto de esta imagen. Conversa sobre cómo el uso específico que hace el artista de cada uno de estos elementos ejerce su influencia sobre la composición en su conjunto.

L'Appareil Celeste (El Aparato Celeste), 1963
Aguatinta y aguafuerte, 16 x 20 pulgadas
Colección del Nevada Museum of Art
Donación de Marcia y Charles Growdon

Observa, imagina y descubre

- >> ¿Qué ves en esta imagen?
- >> ¿Qué tipos de ideas históricas pueden transmitir el caballo y el jinete?
- >> ¿Qué crees que puede haber querido decir el artista al referirse a lo “celestial” en el título?
- >> ¿Puedes imaginarte una historia que pueda estar representada en este grabado? ¿Qué ocurre en la historia?

sergio GONZALEZ-TORNERO (nacido en 1927)

El grabado de Gonzalez-Tornero que se incluye en esta exhibición es a la vez abstracto y representativo, además de ser extrañamente estrafalario. Aunque no es de ningún modo “realista”, la obra remite a una imaginaria reconocible: tal vez, una peculiar dupla de caballo y jinete, o un juguete mecánico o una máquina. El jinete, casi esquelético en sus formas, aparece al estilo de un caballero medieval sobre la grupa de un enorme caballo mecánico. La “máquina-animal” parece estar emitiendo sustancias extrañas de apariencia polvorienta que salen de los cascos y las articulaciones, alimentada por algún tipo de energía desconocida que brota o se ubica en algo con apariencia de tolva ubicado sobre el lomo de la criatura. El título en francés, *L'Appareil Celeste*, que puede traducirse como “el aparato celeste”, se suma al aire misterioso que circunda la obra.

Sergio Gonzalez-Tornero nació en Santiago, Chile, en 1927 y estudió con el famoso grabador Stanley William Hayter en París, Francia, en el ahora reconocido estudio de grabados *Atelier 17*. En la actualidad se considera a Gonzalez-Tornero como uno de los más importantes grabadores provenientes de Sudamérica. Ha trabajado como grabador por casi cincuenta años, primero en Chile, su país natal, y más tarde en Brasil, Inglaterra y Francia. Actualmente vive en Nueva York. A lo largo de casi cincuenta años de trabajo, los aguafuertes y aguatinas de Gonzalez-Tornero han aparecido en más de cuarenta exhibiciones individuales en distintos países de Europa y el continente americano. Ha recibido más de veinte prestigiosos galardones, incluido el Premio Unesco en la Bienal Internacional de 1966, y el Primer Premio en la Décima Bienal de Grabados de América Latina y el Caribe en 1993.

Este particular ejemplo del arte en el grabado de Gonzalez-Tornero proviene de una serie de grabados que realizó una década después de sus estudios en *Atelier 17* con Hayter, quien más tarde aseguró que Gonzalez-Tornero había sido el creador del estilo crudo y rústico de aguafuerte que ejemplifica este grabado.

Femme au Collant Noir [Mujer con medias negras], 1969
Litografía, 28 1/2 x 21 3/4 pulgadas
Colección del Nevada Museum of Art
Donación de Martha Lauritzen en memoria de Frederick L. Lauritzen

Observa, imagina y descubre

- >> ¿Puedes asociar la figura en el grabado de Tamayo con alguna cultura o período de tiempo específico? Si no puedes hacerlo, ¿por qué ocurre esto?
- >> A menudo Tamayo usaba colores que asociaba en forma directa con la tierra. ¿Cómo crees que afectan a este grabado sus colores? Imagina cómo se vería si los tonos fuesen mucho más brillantes.
- >> ¿Piensas que es posible mostrar una figura en soledad y sin embargo aludir a aspectos universales de la humanidad? ¿Cómo crees que Tamayo intentó lograr este objetivo?

rufinoTAMAYO (1899 – 1991)

Antiguas y futuristas a la vez, las imágenes de Rufino Tamayo (o “personajes”, como él las llama) se encuentran suspendidas en un espacio sin tiempo de matices terrosos y líneas angulosas. El artista decía que quería que sus obras de arte defendieran “la tradición mexicana”, que él remontaba hasta los artefactos prehispánicos y las artes folklóricas. Sin embargo, aunque su arte celebraba la rica historia mexicana, Tamayo se oponía activamente a usar el arte como moneda política, una práctica habitual en el caso de los murales de carga ideológica de sus contemporáneos, *Los Tres Grandes* (Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco). Tamayo se concentraba sobre todo en la calidad estética y pictórica de sus composiciones, que en algunos casos daba lugar a obras de arte completamente abstractas. En lo formal había recibido importantes influencias de los pintores cubistas europeos como Pablo Picasso y Georges Braque.

En *Femme au Collant Noir*, la figura y su fondo son extremadamente geométricos y se descomponen en planos y líneas abruptas. Tal énfasis en los elementos formales universaliza el objeto del grabado: la mujer es reducida a sus partes básicas y por lo tanto elevada a su esencia humana. Pero inclusive en medio de esta universalización de las imágenes, las figuras de Tamayo casi siempre han sido plasmadas en soledad. Tamayo creía que la soledad era fundamental para la paz de espíritu y por lo tanto se encontraba en la base del bienestar comunitario y cultural.

Desde el comienzo de su vida Tamayo se encontró rodeado de una sólida herencia cultural. El artista nació en 1899 en Oaxaca, México (en una región conocida por sus artesanías coloridas y muy elaboradas) de padres indígenas zapotecas. Mostró condiciones artísticas desde la infancia y a la edad de dieciocho años desafió a su familia para estudiar arte en la Academia de San Carlos. Inmediatamente después de graduarse fue nombrado Jefe de Dibujo Etnográfico en el Museo Nacional de Arqueología de Ciudad de México. Se desempeñó como docente en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Ciudad de México, donde declara haber adquirido un sentido de apreciación de las composiciones elementales, “primitivas” de sus alumnos. Desde muy temprana edad Tamayo fue reconocido a nivel internacional, realizando exhibiciones en distintos puntos de los Estados Unidos y Europa y obteniendo prestigiosos galardones. Vivió durante largos períodos en la Ciudad de Nueva York, donde recibió invitaciones para montar numerosas exhibiciones individuales. Su trabajo se considera seminal para la herencia artística mexicana.

Untitled (29) [Sin título (29)], sin fecha
Monoimpresión, 34 1/2 x 23 1/4 pulgadas
Préstamo cortesía de Trillium Press

Observa, imagina y descubre

- >> ¿Qué cualidades emocionales invoca este grabado?
- >> ¿De qué manera los colores de este grabado ayudan a dar forma a sus pensamientos o sentimientos con respecto al trabajo de Ramos Rivera?
- >> Aunque esta imagen es una abstracción, ¿te parece que sugiere también algún elemento del mundo "real"?

gustavo RAMOS RIVERA (nacido en 1940)

Las pinturas y grabados abstractos de Gustavo Ramos Rivera han infundido la escena artística del Área de la Bahía de San Francisco con colores vívidos y formas atrevidas durante más de veinticinco años. Sus obras son ampliamente reconocidas por el impacto visual y emocional que provocan, y han sido comparadas con los trabajos de Paul Klee, Joan Miró y Cy Twombly. Sin embargo, a diferencia del arte realista social de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco (vea algunos trabajos de esos artistas en esta exhibición), que retrataron a las personas y escenarios de la clase trabajadora mexicana, las obras de colores brillantes de Rivera son abstractas, muy personales y visualmente intensas.

Explora la vida emocional interior de un modo introspectivo y expresivo, sin embargo su trabajo es casi analítico debido a las cualidades formales de su abstracción. Los cuadros y grabados de Rivera, incluida la pieza que forma parte de esta exhibición, combinan elementos imaginativos del collage y del diseño con brillantes estallidos de color. Los colores hacen referencia a las tradiciones de su pasado mexicano, aunque formalmente también representan la continuidad del estilo de la primera oleada de artistas expresionistas abstractos del Área de la Bahía, como Frank Lobdell y Richard Diebenkorn.

En sus monoimpresiones como *Untitled (29)*, Rivera crea capas múltiples y traslúcidas de color que brindan una cualidad atmosférica a la imagen, y que crean elementos oscuros y lineales que parecen sugerir una perspectiva aérea de terrenos. La imagen es también profundamente personal, y las marcas en el papel sugieren un tipo de lenguaje personal hieroglífico.

Nacido en Ciudad Acuña, Coahuila, México, en 1940, Rivera emigró al Área de la Bahía en San Francisco en 1969. Su trabajo ha sido expuesto ampliamente en Europa, México y los Estados Unidos, y varios importantes proyectos de arte público se exhiben en toda el Área de la Bahía, entre ellos obras en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y en el Centro de Convenciones Moscone. En 2005 se organizó una retrospectiva de las pinturas y trabajos sobre papel de Ramos Rivera en el *Ex-Convento del Carmen* en Guadalajara, México. Su sitio en la historia del arte chicano es único debido a su dedicación a la abstracción.

frankROMERO (nacido en 1941)

Desde comienzos de la década de 1970 Frank Romero comenzó a pintar murales y llevar el arte chicano a Los Ángeles. Junto con otros tres artistas (Gilberto Luján, Roberto de la Rocha y Carlos Almaraz, vea el trabajo de este último en esta exhibición), fundó *Los Four*, un grupo de arte colectivo chicano que resultó instrumental para dirigir la atención pública hacia el arte callejero chicano en Los Ángeles.

Inspirado por el movimiento para los derechos civiles, el movimiento sindical de origen chicano y el arte y filosofía de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco (*Los Tres Grandes*), Romero y *Los Four* continuaron la tradición de arte público que hicieron famosa los grandes muralistas mexicanos. Cuando la Universidad de California en Irvine, y luego el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles exhibieron el trabajo de *Los Four* en 1974, el mundo artístico en general prestó atención al arte chicano por primera vez, y esto resultó de ayuda para que el movimiento adquiriera su estatus oficial como tal dentro del marco de la comunidad artística.

History of the Chicano Movement presenta en colores atrevidos, pinceladas expresivas e imaginación simbólica acontecimientos y desarrollos del movimiento chicano en general y

de la historia de los chicanos de Los Ángeles en particular. Al incorporar hechos históricos y contemporáneos que hacen a las experiencias de los chicanos (desde la condena de los hogares que ocupaban el sitio en que fue construido el Dodger Stadium en Los Ángeles, pasando por la importancia del automóvil y las innumerables autopistas que cruzan el sur de California, hasta la importancia del movimiento sindical chicano y el Sindicato de Campesinos Unidos en la cultura chicana) Romero define una especie de memoria colectiva de los chicanos. También promueve una nueva interpretación de la noción cultural chicana de *La Raza*, cuyo significado es “pueblo”, pero que denota a las personas de origen latinoamericano que comparten las herencias culturales y políticas del colonialismo hispánico, incluyendo el idioma español y la religión católica romana.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

Pinto con mucha seriedad sobre el dolor y el sufrimiento, pero mis pinturas están hechas con una sensibilidad latina, una cultura en la que nos reímos de la muerte.

Observa, imagina y descubre

- >> ¿Qué elementos visuales contenidos en esta imagen sugieren la historia del pueblo chicano en este país? ¿Qué elementos visuales sugieren la realidad de la vida contemporánea?
- >> ¿Qué sugiere este grabado respecto de la importancia de la conciencia social en la vida contemporánea? ¿Y en el arte?
- >> ¿Qué crees que está diciendo este grabado con respecto a la historia del movimiento chicano en este país?

War of the Worlds [Guerra de los Mundos], 1993
Litografía, 26 1/8 x 22 1/2 pulgadas
Préstamo cortesía de Hamilton Press

Observa, imagina y descubre

- >> Gronk incorporó a su trabajo muchas imágenes y símbolos. ¿Qué símbolos puedes ver representados en *War of the Worlds*, y qué significado crees que el artista intentó darles?
- >> ¿Cómo crees que cuadra esta imagen en el conjunto completo de las obras de Gronk como artista que refleja cuestiones ligadas a la cultura y tradiciones chicanas?
- >> ¿Qué artistas, estilos artísticos e influencias culturales diferentes puedes ver representadas en *War of the Worlds*?

GRONK (nacido en 1954)

Legendario muralista, grabador, artista escénico y pintor, Gronk comenzó a construirse un nicho en el circuito cultural alternativo del Este de Los Ángeles en la década de 1970. Como miembro fundador del grupo de arte colectivo de vanguardia llamado Asco (un sinónimo de “náusea”), Gronk ayudó a comunicar el mensaje político y el espíritu activista del movimiento chicano al público en general. En la superficie, las pinturas de Gronk combinan el crudo estilo gráfico de los graffiti callejeros con la pasión del expresionismo abstracto. Estas características, combinadas con el complejo vocabulario de símbolos e imágenes que utiliza Gronk, revelan su compromiso con un arte que es a la vez osado e inconfundiblemente personal. Inspirado en su fascinación infantil por los programas televisivos que presentaban visiones futuristas del planeta y de la humanidad, *War of the Worlds* es una obra pletórica de tal lenguaje simbólico, y rica en imágenes y colores netamente definidos que parecen despegarse de la superficie del grabado.

Gronk nació bajo el nombre de Glugio Bronk Nicandro en el Este de Los Ángeles en 1954 y creció en la pobreza con una madre soltera que le había dado el sobrenombre Gronk, que significa “volar” en un idioma indígena de Brasil. Gronk asistió a la Garfield High School del Este de Los Ángeles a fines de la década de 1960, que en ese tiempo era un semillero de activismo político y social. A los dieciséis años abandonó la escuela y con algunos de sus ex-compañeros (Patssi Valdez, Harry Gamboa Jr. y Willie Herrón) fundó Asco.

Juntos organizaron exhibiciones de arte, realizaron presentaciones callejeras, crearon videos y representaron obras teatrales en vivo, todo en respuesta al tumulto de la vida urbana de Los Ángeles. Asco también realizó una serie de objetos murales en colaboración que se referían a la violencia en las calles del Este de Los Ángeles. Creados a menudo en forma casi instantánea y en espacios públicos muy concurridos, los murales tuvieron una gran exposición ante la comunidad. Aunque su trabajo se inspiró en el espíritu de los renombrados muralistas mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco (*Los Tres Grandes*), también incorporó influencias contemporáneas como la cultura pop, el graffiti y el surrealismo.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

Dibujar era para mí una vía de escape de la pobreza y del ambiente en que vivía. Era una manera de crear nuevos mundos sólo para mí. Me gusta crear mundos en los que puedan entrar otras personas... lugares en los que puedan encontrar su propia imaginación. Nunca asistí a museos o galerías de arte. No formaron parte de mi infancia. Sin embargo, todo lo que necesitaba hacer para verme rodeado de imágenes visuales era atravesar la puerta de mi casa. Había graffiti por todas partes y me ayudaron a desarrollar una idea acabada de lo que quería lograr.

Observa, imagina y descubre

- >> ¿Te recuerda algo la figura que aparece en este grabado?
- >> ¿Qué historias de personas que habitan en este país, o en otros, no se han contado debido a que han sido víctimas de colonizaciones, guerras o pérdidas?
- >> ¿Te parece que hay sentido del humor en esta imagen? ¿Por qué?
- >> ¿Cómo afecta esta imagen tus pensamientos o percepciones respecto de las antiguas culturas mexicanas?

enriqueCHAGOYA (nacido en 1953)

En sus pinturas, dibujos y grabados, Enrique Chagoya combina imágenes tomadas de la cultura popular y los medios de comunicación, el arte folklórico mexicano, la historia occidental y las tradiciones religiosas para crear comentarios sociales de impactante factura visual. A menudo su trabajo es satírico, y desafía a los observadores a considerar por qué y cómo la historia tradicionalmente ha sido escrita por los ganadores de las guerras y por los colonizadores de nuevas tierras, dejando por lo tanto al margen las historias que serían contadas por los colonizados y los perdedores en las guerras.

Este grabado proviene de la obra de 1996 de Chagoya llamada *The Big Little Book Series*, cuyo título fue tomado de un libro de historietas de pequeño formato de la década de 1930 que protagonizaba un agente de la patrulla de frontera plagado de estereotipos sobre los indígenas y los mexicanos. En este grabado la figura central permanece de pie, con piernas y brazos extendidos, frente a la forma de una construcción que se asemeja a la Pirámide del Sol cercana a Teotihuacán en México. La figura parece encontrarse marcada por dos influencias y tal vez indecisa entre ambas: la tradición cultural indígena (en la forma de marcas que semejan un tocado de plumas) y la religión occidental, que puede verse en la forma de crucifijo que atraviesa la cabeza de la figura.

Chagoya nació en México, pero emigró a los Estados Unidos en 1977. Se graduó en Economía en la *Universidad Nacional Autónoma de México* en 1975, luego obtuvo su licenciatura (BFA) en el Instituto de Artes de San Francisco en 1984, y sendos títulos de maestría MA y MFA de la Universidad de California, Berkeley a fines de la década de 1980. Chagoya actualmente dicta clases en el Departamento de Arte de la Universidad de Stanford.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

Mis trabajos son una fusión conceptual de las realidades culturales opuestas que he experimentado en mi vida. Integro diferentes elementos provenientes de la mitología precolombina, la iconografía religiosa occidental y la cultura popular norteamericana. El arte se convierte en el producto de choques entre visiones históricas antiguas y modernas, y paradigmas marginales y dominantes: una tesis y antítesis que en la mente del observador desemboca en una síntesis. A menudo el resultado es una narrativa no lineal con muchas interpretaciones posibles.

Un tema actual dentro de mi trabajo son las cuestiones relativas a la inmigración, y estoy jugando con las ideas de invisibilidad y fronteras (culturales, étnicas y geográficas) y los choques culturales que crean esas fronteras. Pero los conflictos culturales también producen cambios beneficiosos, y en muchos lugares están surgiendo híbridos en medio de esos conflictos... La figura que presento en *The Big Little Book Series* es la de un chamán, como opuesta a la de un “salvaje”, y estoy intentando alejarme de los estereotipos que tildaban a las antiguas culturas mexicanas de “salvajes” y “sedientas de sangre”.

Chula, 1987
Litografía, 20 1/4 x 30 pulgadas
Préstamo cortesía de Segura Publishing

Ball Rattlesnake [Serpiente de Cascabel enrollada], 1987
Litografía, 25 x 34 1/4 pulgadas
Préstamo cortesía de Segura Publishing

Luis JIMÉNEZ JR. (1940-2006)

Luis Jiménez, Jr. considera que su audiencia primaria es la clase trabajadora chicana, e intencionalmente evoca los estereotipos y las imágenes populares de su cultura para elevar a las personas y hechos cotidianos a proporciones heroicas. Jiménez comenzó a producir obras de arte a fines de la década de 1960, en el momento en que el movimiento chicano para los derechos civiles comenzaba a ganar vuelo. Combinó las influencias de las tradiciones mexicanas y mexicano-americanas, los íconos culturales chicanos y la cultura popular de occidente, en un estilo personal que expresa la estética chicana y refleja las raíces sudoccidentales de Jiménez.

Chula y *Ball Rattlesnake*, dos de sus litografías creadas a finales de la década de 1980, fueron concebidas con este mismo espíritu. *Chula*, que significa bonita o graciosa (y es el nombre del pájaro mascota de Jiménez), crea una paradoja visual. El nombre de la imagen no prepara al espectador para la aparición de la criatura de apariencia amenazante: un cuervo, un pájaro común en México y América del Sur. *Ball Rattlesnake* representa la relación de Jiménez con la frontera que se encuentra entre los Estados Unidos y México, y alude a sus raíces e influencias interculturales. Una característica sutil pero típica del trabajo de Jiménez es que cada grabado ha sido espolvoreado con una fina capa de purpurina, demostrando las influencias culturales populares del artista, que incita al observador a considerar estos trabajos tanto desde una perspectiva histórica como humorística.

Jiménez nació en El Paso, Texas, de padre inmigrante mexicano y madre chicana nacida en Texas, y avanzó en su carrera a partir de este legado ínter fronterizo. Estudió arte en la Universidad de Texas donde se graduó en 1964, antes de dirigirse hacia el sur donde pasó algún tiempo en Ciudad de México estudiando la prolífica tradición de los muralistas mexicanos. Su trabajo demuestra la tremenda influencia que tuvo esta experiencia en su desarrollo, tanto desde un punto de vista técnico como social. En 1966 Jiménez se mudó a Nueva York y más tarde realizó su primera muestra individual en la Galería de Arte Graham. Como pensaba

que el sistema de galerías de los Estados Unidos solamente alcanzaba a una audiencia limitada, Jiménez volvió a dirigirse hacia el sudoeste en 1972 para hacer realidad su sueño de realizar arte público. Sus esculturas y dibujos encarnan una conciencia social, y se dirigen a audiencias que no siempre se sienten a gusto en los museos o galerías de arte. Jiménez murió en forma trágica mientras trabajaba en una escultura pública en 2006.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

Los animales que viven en su ambiente natural nos revelan verdades sobre nosotros mismos. Nos recuerdan una parte de nosotros mismos que a menudo tratamos de ocultar o hemos olvidado. Debemos crear nuestros propios héroes que nos hagan sentir bien respecto de nosotros mismos. Los artistas pueden brindar esas imágenes. Mi principal preocupación es la de crear un arte Americano que use símbolos e íconos. Estoy haciendo arte mayor pero con materiales artísticos de baja categoría. Pienso que soy un artista tradicional que trabaja con imágenes y materiales propios de su tiempo.

Observa, imagina y descubre

- >> ¿Qué impacto crees que tiene la diamantina (purpurina) en estos grabados? ¿En qué cambia nuestra percepción de las obras, y en qué crees que serían diferentes sin ella?
- >> ¿Por qué crees que Jiménez eligió representar estas dos criaturas contra un fondo sólido blanco?
- >> ¿Qué otros animales se podrían usar para crear obras de arte de características similares? ¿Qué significarían para ti? ¿Crees que podrían tener otros significados en diferentes culturas?

Sandía, 1997
Litografía, 22 1/8 x 31 pulgadas
Préstamo cortesía de la artista

Observa, imagina y descubre

- >> Muchos artistas que tratan temas raciales tienden a concentrarse en las diferencias con el fin de echar luz sobre las inequidades que existen. Sin embargo, Garza se concentra principalmente en las similitudes, con el fin de brindar un respaldo al rol natural que ocupan los mexicoamericanos en la estructura cultural de los Estados Unidos. ¿Crees que su método de activismo artístico es efectivo?
- >> Esta imagen, ¿te hace recordar escenas similares de tu propia vida? ¿Te identificas con esta familia?

carmen LOMAS GARZA (nacida en 1948)

Mientras crecía en la zona rural de Texas de raigambre mexicana americana, Carmen Lomas Garza experimentó un grado elevado de discriminación racial. Sin embargo, su arte intenta subvertir (y lo que es más importante, revertir) estos sentimientos a través de afirmaciones positivas respecto de su cultura. Mientras que la imaginería de Garza puede interpretarse como recuerdos nostálgicos de su herencia mexicana-americana, también celebra valores familiares y comunales que son habitualmente compartidos por muchas culturas. En muchos aspectos, la escena que se retrata en *Sandía* es una escena “norteamericana” clásica: el béisbol, el perro de la familia, la sandía en una noche cálida de verano, son los elementos de una reunión familiar idealizada. De hecho, esta obra conmemora un recuerdo específico de Garza de una noche en que su familia se reunió en el porche a comer sandía cuando ella era una niña.

Garza aprendió a dibujar en forma autodidacta a muy temprana edad como un modo de procesar y registrar sus experiencias. En primer lugar recibió su título de Licenciatura (BS) de la Universidad de Artes e Industria de Texas y luego una Maestría en Educación de la Juarez-Lincoln/Antioch Graduate School en 1973. Ocho años después recibió entrenamiento formal en arte y realizó una Maestría en Bellas Artes (MFA) en la San Francisco State University. Desde entonces ha sido una exitosa artista activa, y ha realizado exhibiciones en instituciones como el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden y en el Whitney

Museum of American Art. Mientras continúa produciendo arte, Garza se esfuerza por mantener su herencia cultural e identidad personal mientras trata de llegar a todas las culturas y razas al mismo tiempo.

DECLARACIÓN DE LA ARTISTA

El movimiento chicano de fines de la década de 1960 me inspiró para dedicar mi creatividad a retratar los hechos especiales y cotidianos que ocurren en las vidas de los mexicanos americanos en base a mis memorias y experiencias vividas en South Texas. Sentí la necesidad de crear imágenes que despertaran el reconocimiento y aprecio entre los mexicanos americanos, tanto adultos como niños, y que al mismo tiempo sirvieran como fuente de educación para otras personas no familiarizadas con nuestra cultura. Desde 1969 he tenido como objetivo crear cuadros, grabados, instalaciones de Días de Muertos y recortables de papel y metal que despertaran el orgullo por nuestra historia y cultura en la sociedad americana.

Mom's Living Room [La Sala de Estar de Mamá], 2003
Impresión digital pigmentada, 22 1/4 x 30 1/4 pulgadas
Préstamo cortesía de Patricia Correia Gallery

Observa, imagina y descubre

- >> ¿Cómo usa el color Valdez para retratar y acentuar el carácter de esta obra?
- >> Para Valdez las habitaciones representan a sus habitantes humanos. ¿Crees que la sala de estar de *Mom's Living Room* se ve vacía? ¿O puedes imaginarte a la madre del artista y a sus invitados entre esas paredes?
- >> Valdez a menudo utiliza objetos de uso cotidiano para simbolizar sus recuerdos o ideas personales. ¿Puedes imaginarte algunos objetos que puedas usar como metáforas visuales de distintas partes de su vida?

patssi VALDEZ (nacida en 1953)

Compuestos por enérgicos remolinos de colores, los espacios interiores que presenta Patssi Valdez parecen ligeramente desordenados y discordantes, aunque son irresistiblemente dinámicos y llenos de encanto. El título de su exhibición retrospectiva de 1999, *A Precarious Comfort*, es una acertada descripción de esta equilibrada intensidad. La artista describe sus cuadros como un modo de procesar su historia personal, de expresar su pasado y su esperanza para el futuro. Aunque Valdez comenzó su carrera como fotógrafa de retratos, actualmente compone escenas que se caracterizan por carecer de figuras humanas. Por ejemplo, en *Mom's Living Room* la audiencia no ve a una madre o a sus hijos, sin embargo tomamos conciencia de los lazos personales que tiene la artista con este espacio. Valdez describe su vida como una mezcla ambivalente de pruebas y triunfos que asocia con luchas de identidad racial y de género. Muchas de las habitaciones que presenta recuerdan a los hogares tradicionales mexicanos, pintados con colores estridentes y decorados con recuerdos familiares. Sin embargo, los espacios no son enteramente representativos, ya que tienden a ser simbólicos. Para Valdez, los objetos de sus pinturas a menudo sirven como metáforas: la sandía puede denotar un corazón, un paraguas puede representar a la persona que lo usa. La habitación se convierte en una manifestación de la identidad y auto expresión de Valdez.

Como joven chicana nacida y criada en el Este de Los Ángeles, Valdez estuvo expuesta a un amplio rango de arte social y político. Cuando todavía cursaba la escuela secundaria se unió a Harry Gamboa, Willie Herrón y Gronk para fundar Asco (palabra sinónimo de "náusea"), un grupo de arte experimental que desafió los límites del arte chicano y ayudó a redefinirlo. Valdez realizó luego una Licenciatura en Bellas Artes (BFA) en la Otis/Parsons School of Art and

Design de Los Ángeles y continuo estudiando en la Parsons School of Design de la Ciudad de Nueva York. Desde entonces ha realizado exitosas exhibiciones en todo el país y ha recibido una beca como Artista Residente del Fondo Nacional de las Artes para trabajar en Oaxaca, México.

DECLARACIÓN DE LA ARTISTA

Mi primera intención era tratar de pintar mis emociones, y la mejor forma de hacerlo era con colores. Me propuse pintar las cosas como se sienten y no como se ven. Como en el caso de esta habitación que es blanca. Pero si la siento cálida, la pinto de color anaranjado... Trabajo mucho con lo cálido y lo frío. Es como yo veo las cosas. Y me gusta poner unos colores junto a otros... como complementos para que puedan vibrar.

Comencé a pintar mi propia niñez. Recuerdos de... la cocina, mi casa, las cosas que ocurrían en esas habitaciones. Los sentimientos que albergaban esas habitaciones. Por eso sillas y... las personas no están y solamente está la energía, lo energético... el sentimiento de la persona que dejó su energía sobre esta silla. Y los recuerdos. *Mom's Living Room* está inspirado en la casa donde viví en mi juventud, en mi barrio del Este de Los Ángeles. La sala de estar de mi mamá siempre me pareció cálida y acogedora y siempre me pareció parecida a mamá, así que busqué inspiración para tratar de captar la esencia y belleza de esa habitación en un cuadro.

Moth Prayer [Plegaria de la Polilla], 2001
30 x 22 pulgadas, Técnica mixta sobre papel
Préstamo cortesía de la artista

Observa, imagina y descubre

- >> Gómez revela un mundo en el que la fantasía puede actuar como si fuera realidad. Es evidente que la escena de *Moth Prayer* no es real, sin embargo se sitúa dentro de los márgenes de lo posible de un modo muy atractivo. ¿Te agrada ver arte o películas fantásticas o leer novelas fantásticas porque te permiten escapar del mundo real? ¿Por qué sí o por qué no?
- >> ¿Cuál es la influencia de los patrones y los ornamentos en *Moth Prayer*? ¿Qué provocan en la superficie de la imagen?
- >> ¿Qué conexión crees que hay entre la mujer y la polilla? ¿De qué forma tú, como observador, te sientes atraído hacia esta relación?

elizabeth GÓMEZ

Fantásticas aunque familiares, las imágenes de colores vivos y patrones intrincados de Elizabeth Gómez se centran en mujeres que interactúan con sus ambientes. Esta interacción entre humanos y naturaleza se enraíza en un proceso de transformación y crecimiento. A Gómez le fascina el concepto de orden jerárquico y los desarrollos y derrotas que crean los órdenes jerárquicos: las niñas se convierten en mujeres, las personas ejercen su poder sobre los animales, y a su turno, los animales cautivan a sus contrapartes humanas. Gómez escribe que “las mujeres que se incluyen en estas pinturas se identifican con los animales y viceversa. Unos y otros se utilizan como mutuas metáforas”. En *Moth Prayer* la mujer y la polilla llegan a un cierto entendimiento o a un diálogo que involucra a ambas. La artista usa colores contrastantes que realzan el efecto vibrante de la escena. El amor de Gómez por las miniaturas indias y persas se pone de manifiesto en el detallado patrón floral y en el cielo delicadamente estrellado.

Los mundos mágicos y decorados siempre han tenido una importancia central en la vida de Gómez: de niña pasaba horas leyendo las obras de autores del realismo mágico como Gabriel García Márquez y visitando la casa azul de Frida Kahlo en Ciudad de México. Gómez realizó diversos estudios en todo el mundo. Recibió su primer grado de licenciatura de la Trent University de Ontario, Canadá, completó un año de estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Ciudad de México y luego regresó a los Estados Unidos para recibir su Licenciatura en Bellas Artes (BFA) del San Francisco Art Institute y una Maestría en Bellas Artes (MFA) de la San Jose State University.

DECLARACIÓN DE LA ARTISTA

A través de mi arte trato de negociar la compleja combinación de lo personal, lo tradicional y lo contemporáneo

que me hace ser quien soy. Todas mis obras presentan mujeres que interactúan con animales, en una relación que pone de manifiesto mis sentimientos hacia la naturaleza y la cultura. En el mundo natural el más fuerte caza al más débil que a su debido tiempo caza a uno más débil aún que él, en una estricta relación de jerarquía entre depredador y presa. Se trata de un mundo cruel pero que respalda un equilibrio en constante evolución. Las jovencitas que aparecen en mi trabajo son retratadas en el momento de pérdida de la inocencia en el que comprenden que en este mundo algo o alguien debe morir para dar lugar a otra vida. Se reconcilian con su ser natural.

Mi trabajo recibe la influencia de los artistas del movimiento realista mágico latinoamericano, quienes exploran la realidad a través de transformaciones fantásticas, y del arte popular mexicano, que es una combinación de tradiciones, mitos y humor de raíces barrocas, coloniales y católicas. Me esfuerzo en forma constante para lograr trabajos que tengan la honestidad de las artesanías hechas a mano. Mis mujeres están retratadas en una posición frontal icónica similar a la de los *retablos* (pequeñas pinturas sobre latón para la devoción de los fieles) tan populares en el catolicismo mexicano. Las artes populares de todo el mundo comparten características como el exceso de ornamento, el uso de patrones que aplanan el espacio o el ser muy detallistas. Estas características también están presentes en las artesanías que tradicionalmente elaboran las mujeres y en mi trabajo. Con mi arte deseo lograr un conocimiento más profundo y un control de mi propio ser en el medio ambiente. Estoy en una búsqueda constante de mi propio ser ecológico.

Unravel [Develado], 2003
Impresión digital con tintas Iris, 17 x 17 pulgadas
Préstamo cortesía de Trillium Press

Observa, imagina y descubre

- >> Rodríguez ha dicho que su trabajo se ocupa de dualidades complejas, que van más allá de los equilibrios que define el mundo occidental entre bien y mal, cuerpo y espíritu y cielo y tierra. ¿Cómo crees que el artista representa esto en *Unravel*?
- >> Las maravillas (morning glories) y pajarillas (colombines) son dos especies botánicas que se reproducen en forma muy realista en *Unravel*. ¿Cuántos ejemplos más de flora y fauna real puedes encontrar?
- >> El jardín se usa en el arte como símbolo de transformación o metamorfosis. ¿Qué otros símbolos puedes ver representados dentro de *Unravel* que también se refieran a la naturaleza cambiante de nuestro mundo, y por qué crees que Rodríguez eligió centrarse en este tema?

tino RODRÍGUEZ

Tino Rodríguez entreteje realidad y fantasía en un tapiz fecundo y misterioso. Su trabajo desafía una categorización sencilla, y apela a las profundidades de la psiquis humana junto con la atracción caprichosa y provocativa de la naturaleza. Con referencias a la mitología antigua, el arte clásico y la religión mundial, los cuadros de Rodríguez son obras narrativas que hurgan en el subconsciente humano y en la propia historia y experiencia personal del artista. En *Unravel* Rodríguez crea el ambiente de un jardín fantástico que es a la vez fascinante y desconcertante.

Como nativo de Guadalajara, México, Rodríguez estuvo expuesto a variadas manifestaciones artísticas desde muy temprana edad. Visitó las iglesias católicas de Jalisco, el pueblo natal de su madre, y se sobrecogió ante los decorados ángeles, santos y vírgenes que adornaban los santuarios e inspiraban a los devotos. Le interesaron particularmente los *retablos* (pequeñas pinturas sobre latón para la devoción de los fieles) que decoraban la iglesia, y que expandieron su creciente fascinación con el arte. Rodríguez continuó sus estudios en la *Sorbonne* de París y luego se mudó a California donde se inscribió en el San Francisco Art Institute en 1991. Antes de recibir su capacitación, Rodríguez había recibido muy poca instrucción formal, y era fundamentalmente un artista autodidacta. Estudió en forma meticulosa los trabajos del Renacimiento, el Barroco y los maestros flamencos que había visto en sus visitas a museos durante el transcurso de su adolescencia, y se sumergió en estudios de religión y poesía. Rodríguez era uno de nueve hermanos, y su trabajo se encuentra infundido de sus propias exploraciones en la naturaleza y sexualidad humanas.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

Los victorianos querían creer en seres fantásticos con desesperación, ya que este representaba uno de los caminos por los que podían escapar de la intolerable realidad de vivir en una era poco romántica, materialista y científica. De modo similar, estamos experimentando una oleada de puritanismo, una época poco romántica y muy materialista: mi cuadro *Unravel* describe a un grupo de híbridos multirraciales que danzan en círculo. La figura central que identifiqué como Puck al comenzar pero que al concluir no correspondió exactamente al modelo literario, está sentada con tranquilidad en un estado más de meditación que de libertinaje, así que creo que está más emparentado con un Yogi que con el travieso Puck. Quería abordar el tema de volver a ser como un niño, y examinar un mundo de belleza microscópica en el que nada se pierda en la abundancia y exuberancia de la naturaleza. Siempre estamos tan ocupados corriendo de un lado a otro que difícilmente tengamos tiempos de detenernos ante un jardín para sentir la fragancia y admirar la forma perfecta de una rosa, o el profundo tono entre azul y violáceo de las ipomeas o los estambres largos y sinuosos de una amapola anaranjada mecida por el viento. De modo que pinté este cuadro como un letrado de atención, para que las personas puedan verlo y tal vez pensar “el mundo natural es mágico y hermoso, quiero experimentarlo más a menudo”. Y quién sabe, tal vez si usted aplaude y celebra su creencia en la existencia de los seres fantásticos, los días de su niñez pueden regresar, al menos por un momento (¡yo voy a aplaudir apenas termine de escribir esto!).

camille ROSE GARCIA (nacida en 1970)

Observa, imagina y descubre

- >> García ha espolvoreado parte de la superficie de su impresión con diamantina (purpurina) negra. ¿Por qué crees que lo hace, y qué clase de efecto tiene cuando ves su obra?
- >> En todo el desarrollo de la imagen la artista usa tiras de papel de empapelar floreado. ¿Cómo impacta en tu lectura de la imagen la ubicación de estas tiras? ¿Hacen que te sientas más o menos parte de la escena?
- >> ¿Por qué crees que García y su trabajo son tan populares entre las subculturas góticas, marginales y alternativas?
- >> ¿Qué elementos de la obra de García la definen como una artista de descendencia mexicana? ¿Crees que su procedencia cultural impacta en su voz como artista?

Los originales cuadros de Garcia tienen como tema diferentes argumentos ficticios inspirados en hechos políticos y sociales reales, pero siempre con una vuelta de tuerca sarcástica e irónica. A través de su trabajo explora el poder de los sueños y del subconsciente humano para procesar los horrores de nuestras vidas diarias. Los cuadros de Garcia son comentarios críticos referidos a los desastres naturales o causados por el hombre, las guerras, enfermedades, pobreza, avaricia, violencia y terror, y también al control político, la manipulación y la agitación que se asocian con el capitalismo, el desarrollo económico y el consumo excesivo. Irónicamente, el trabajo de Garcia como artista emergente se ha hecho ampliamente conocido a través de sus productos producidos en masa como muñecas y camisetas.

Garcia nació en el sur de California y creció en los suburbios cercanos a Disneyland, que paradójicamente dieron origen al título de su libro *The Saddest Place on Earth* (El Lugar Más Triste del Mundo), que parodia el eslogan de Disneyland “El Lugar Más Feliz del Mundo”. Sus padres, ambos artistas consumados y políticamente activos, resultaron una clara inspiración para su propio trabajo. Asistió al Otis Art Institute y a la Universidad de California en Davis, donde recibió su capacitación artística formal. Comenzó su carrera trabajando en un empleo como artista gráfica para la industria editorial de revistas, pero se desilusionó con los aspectos comerciales de su trabajo y decidió desarrollar su

propio arte original.

Sus escenarios fantásticos con reminiscencias el estilo de Dr. Seuss o de Willy Wonka están llenos de personas de bizcocho, plantas de caramelo o cielos que se escurren. El ángulo macabro de su trabajo aprovecha los mismos temas que se encuentran en mitos y cuentos fantásticos clásicos, y la historia del Hombre de Menta no es una excepción. Este Hombre resuelve el problema del aumento poblacional cocinando a niños pequeños y sirviéndolos en su cadena de restaurantes estilo buffet. *Who's Afraid of the Peppermint Man* muestra un ambiente subterráneo cavernoso con cuatro escenas diferenciadas. A Garcia le interesa el concepto de “narrativa quebrada”, una técnica que tomó del escritor William Burroughs, en el que el espacio de una pintura se quiebra y abstrae. Al colocar lado a lado espacios reales e imaginarios la autora crea un escenario de fantasía, que lleva a una lectura menos literal de su trabajo y brinda a la pintura múltiples capas que se pueden develar y disfrutar.

DECLARACIÓN DE LA ARTISTA

Siempre me han horrorizado las falsas promesas del capitalismo y todas las cosas codiciosas y desagradables que hacen las corporaciones y el gobierno para mantener nuestro estilo de vida hedonista. El desafío es reflejar estos horrores cotidianos de un modo atractivo y agónicamente bonito.

Esto... fue creado justo después del 11 de septiembre. Mucha gente comenzó a creer toda la propaganda del miedo generada por la Máquina de Guerra Republicana. Este trabajo se basa en un cuento corto en el cual el protagonista sufre un hecho traumático, y decide crear un universo paralelo en su mente en el que todo se resuelve de forma feliz. Pensé que realmente era una buena metáfora de lo que la gente experimentaba en ese entonces, ya que todos creaban sus propios universos paralelos pequeños y seguros.

BIOGRAFÍAS

KELLY BRIDEGUM

Kelly comenzó a trabajar como asistente curatorial del Nevada Museum of Art mientras estudiaba su Licenciatura en Fotografía y Filosofía en la Universidad de Nevada, Reno. A comienzos de 2005 Kelly se desempeñó como co-fundadora y curadora de Fireplace Gallery, una galería de arte dedicada en forma exclusiva a la excelencia fotográfica. Kelly está comprometida en la enseñanza de la apreciación de las artes visuales y fotográficas, por lo que participa en carácter de educadora en numerosas actividades en el museo y en escuelas locales.

Cuando no se encuentra trabajando en el Nevada Museum of Art, Kelly trabaja duro en su laboratorio de fotografía, lee literatura de autoras femeninas, escribe furiosamente o sale y se dedica a escalar.

RACHEL HARTSOUGH

Rachel es Curadora de Educación en el Nevada Museum of Art. Fue miembro fundadora de la facultad Sage Ridge School y enseñó Artes Visuales y Medios Digitales a alumnos de preescolar y escuela primaria en Reno, Nevada durante siete años. Rachel Hartsough ha sido miembro del Equipo para el Desarrollo de Estándares Académicos, un organismo creado por el Departamento de Educación para redactar los Estándares para las Artes Visuales del estado para los alumnos de preescolar y de la escuela primaria. Es muy activa en la comunidad de Nevada como miembro de la Comisión de Artes y Cultura de la Ciudad de Reno. Rachel recibió sus grados de Licenciada en Historia del Arte y Estudios Religiosos de la Universidad de California, Berkeley, y realizó una Maestría en Tecnología Informática aplicada a la Educación a través del Departamento de Psicología Educativa de la Universidad de Nevada en Reno.

Cuando no se encuentra trabajando le gusta jugar con su hija y su marido, cocinar y comer, trabajar en el jardín, explorar cadenas montañosas locales y salir al camino para viajar con su familia. Rachel agradece cualquier excusa que se le presente para vivir aventuras en distintos rincones del mundo.

COLIN ROBERTSON

Colin es Curador de Educación Asociado en el Nevada Museum of Art. Anteriormente se desempeñó como profesor de composición y literatura en idioma inglés en la Universidad de Nevada en Reno, y ha escrito numerosos ensayos sobre la enseñanza de la escritura, la literatura norteamericana y el arte norteamericano moderno. Obtuvo una Licenciatura en Lengua Inglesa con Sub-especialización en Arte de Estudio de la Saint John's University in Collegeville en Minnesota, y su Maestría en Literatura y Ambiente en la Universidad de Nevada en Reno.

Cuando no se encuentra trabajando, es frecuente encontrar a Colin cocinando, haciendo caminatas, leyendo y disfrutando la vida en Reno junto a su esposa. Le agradan la fotografía y el grabado, la conversación y la diversión en general.

MIRIAM STANTON

Miriam comenzó a trabajar como Asistente Curatorial en el Nevada Museum of Art después de graduarse en el Grinnell College con una Licenciatura en Historia del Arte. Nacida y criada en Portola, CA (un pueblo de 2000 habitantes), Miriam se dedica a llevar las artes a las áreas rurales. Mientras se encontraba en Grinnell, Miriam trabajó en el campus como docente y como becaria en la Faulconer Gallery. También organizó sesiones de Estrategias de Pensamiento Visual (V.T.S.) para estudiantes de escuelas primarias locales. Durante el verano de 2003, Miriam desarrolló y coordinó un programa de talleres de arte con invitados en centros vacacionales de montaña en el Norte de California. Mientras no se encuentra trabajando en el Nevada Museum of Art a Miriam le agrada retozar y deleitarse en las montañas, escribir y crear proyectos estrambóticos para enviar a sus amigos en sitios lejanos.

ANN M. WOLFE

Ann es la Curadora de Exhibiciones y Colecciones en el Nevada Museum of Art. De 2002 a 2005 Wolfe se desempeñó como Curadora Asistente en el San Jose Museum of Art en San Jose, CA, donde realizó la curatoría de la muestra *Suburban Escape: The Art of California Sprawl* (Escape Suburbano: El Arte de la Expansión Suburbial Difusa en California), la primera exhibición que analizó el trabajo de más de 50 artistas que han dedicado sus carreras a examinar temas relacionados con el desarrollo urbano, la arquitectura genérica de casas en serie y el uso del suelo. Wolfe también es autora del libro *Suburban Escape: The Art of California Sprawl*, con una introducción de la crítica de cultura Lucy R. Lippard, publicado por The Center for American Places y distribuido por University of Chicago Press. Otras exhibiciones curadas y coordinadas por Wolfe incluyen *Sandow Birk's Divine Comedy* (2005), *Yoshitomo Nara: Nothing Ever Happens* (2004), *Art of Zines 04* (2004), y *Surf Culture: The Art History of Surfing* (2003). También ha publicado numerosos ensayos. Antes de 2002 Wolfe se desempeñó como curadora en distintos puestos en el Crocker Art Museum de Sacramento, CA; el Saisset Museum de Santa Clara, CA y la Fisher Gallery/USC Museum de Los Ángeles, CA. Wolfe recibió su Maestría en Historia del Arte y Estudios Museológicos de la University of Southern California en Los Ángeles, CA y su Licenciatura en Historia del Arte de la Santa Clara University en Santa Clara, CA.

Recursos en la Red (en idioma inglés)

JOSÉ CHÁVEZ MORADO

<http://www.graphicwitness.org/group/tgpchavez.htm>
<http://www.artnet.com/library/01/0161/T016197.asp>

JOSÉ CLEMENTE OROZCO

http://www.mexconnect.com/mex_/history/jtuck/jtorozco.html
http://www.mexconnect.com/mex_/travel/rpomade/rp3muralists.html

ENRIQUE CHAGOYA

<http://www.scu.edu/desaisset/exhibits/chagoya.html>
<http://www.aaa.si.edu/collections/oralhistories/transcripts/chagoy01.htm>
<http://www.kqed.org/arts/spark/education/lessonplans/209.pdf>
<http://www.stanford.edu/dept/news/stanfordtoday/ed/9701/9701fea501.shtml>

ELIZABETH GÓMEZ

<http://www.hexabus.com/art/Elizabeth/CurrentNews.html>
<http://latinoartcommunity.org/community/ChicArt/ArtistDir/EliGom.html>
<http://www.elizabethgomezart.com>

SERGIO GONZALEZ-TORNERO

http://www.gac.culture.gov.uk/search/Artist.asp?maker_id=127066
<http://www.cartage.org.lb/en/themes/Biographies/MainBiographies/G/GonzalezT/GonzalezT.htm>
<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B00EFD81E3BF934A35752C0A9679C8B63&sec=&pagewanted=print>

GRONK

<http://www.fantasyarts.net/gronk.htm>
<http://www.aaa.si.edu/collections/oralhistories/transcripts/gronk97.htm>

LUIS JIMÉNEZ JR.

http://www.artcyclopedia.com/artists/jimenez_luis.html
http://www.utexas.edu/friends/popups/spotlight_65.html
<http://asuartmuseum.asu.edu/jimenez/index.html>
http://www.art.uh.edu/FACULTY_STAFF/jimenez.html

CARMEN LOMAS GARZA

<http://www.carmenlomasgarza.com>
<https://archivesofamericanart.si.edu/collections/oralhistories/transcripts/lomas97.htm>

GUSTAVO RAMOS RIVERA

<http://www.realart.com/templates/artist.jsp?id=RVA>
http://www.sjmusart.org/content/exhibitions/exhibition_info.phtml?itemID=270
<http://www.metroactive.com/metro/04.26.06/rivera-0617.html>

DIEGO RIVERA

http://www.metmuseum.org/toah/ho/11/ca/hod_33.26.8.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ho/11/ca/ho_33.26.8.htm
<http://www.fbuch.com/diego.htm>

TINO RODRÍGUEZ

<http://latinoartcommunity.org/community/ChicArt/ArtistDir/TinRod.html>
http://www.sjmusart.org/content/exhibitions/past/exhibition_info.phtml?itemID=106

FRANK ROMERO

<http://www.aaa.si.edu/collections/oralhistories/transcripts/romero97.htm>
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Four
<http://www.americanart.si.edu/collections/exhibits/kscope/romeroexhframe.html>
<http://www.doublevisionarts.com/images/Romero/The%20Story%20of%20a%20City%20and%20a%20Life.htm>

CAMILLE ROSE GARCIA

<http://www.camillerosegarcia.com/Pages/bio.html>
<http://www.mkgallery.com/artists/garcia/garcia.html>
<http://www.grandcentralartcenter.com/gcacPages/Artists/Garcia.html>

RUFINO TAMAYO

http://www.latinamericanmasters.com/english/artist_tamayo_essay.html
<http://www.albrightknox.org/ArtStart/Tamayo.html>
<http://www.artchive.com/artchive/T/tamayo.html>

PATSSI VALDEZ

<http://www.aaa.si.edu/collections/oralhistories/transcripts/valdez99.htm>
<http://artscenecal.com/ArticlesFile/Archive/Articles2000/Articles1200/PValdezA.html>

WESTAF

Voces Latinas