

3er aniversario

casiopea.

Revista / carpeta de arte

En portada

Alejandro Colunga

19 visiones
poco probables...
pero posibles

Texto de: Ricardo Duarte

Paty Blake
poeta invitada

artistas plásticos:

Andrés Zuno, Augusto Metzli, Balo Pulido, Diana Martín Segura, Gabriel Navar, Javier Malo, María Di Paola Blum, Mónica Cárdenas, Oscar Zumayá, Patricia Mendoza, Rafael del Río, Rita Vega, Rocío Coffeen, Rocío González Lomelí, Ricardo Solís, Susana Lozano y Yolliztli Ruiz.

2007 - febrero / abril - año 3 - número 13 - Guadalajara, México

3er aniversario

Asiopa

Revista | arte de carpetas

to Colunga

mes

las

2

luna

Paty Blake
poeta invitada

Artistas plásticos:

Balo Pulido, Diana Martín Segura, Gabriel Navar, Javier Malo, María
Cárdenas, Oscar Cumbay, Patricia Mendoza, Rafael del Río, Rita Vega
González Lomeli, Ricardo Solís, Susana Lozano y Yoliztli Ruiz

2017 - febrero | año 3 - número 12 - Guadalajara, México

Directorio

Director
Augusto Martínez Zamudio

Consejo Editorial
Cecilia Yasmín Fernández Haro

Carlos A. Varela Rico

Gabriel Torres Sánchez
Co-editor

Ramsés Figueroa
Co-editor

**Diseño editorial
y diagramación**
Ramsés Figueroa

Diseño gráfico
Gabriel Torres Sánchez
Ramsés Figueroa

Cuidado de edición
Gabriel Torres Sánchez
Ramsés Figueroa

Reporteros
Dolores Garnica
Mariana Islas
Ramsés Figueroa

Fotógrafos
Gabriel Torres Sánchez
luis/caballo
(colaboración especial)

Portada
Serie: La pasión según san Mel Wilson
Óleo e intervenciones sobre tela y papel
Alejandro Colunga

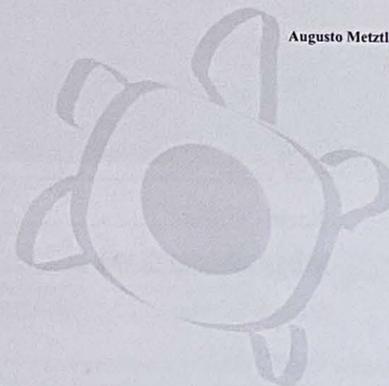
Contraportada
Fotografía y diseño:
Gabriel Torres Sánchez

contacto@revistacasiopea.com
www.revistacasiopea.com

En este número concurren dos cosas, celebrar el tercer aniversario; y buscar al Realismo Mágico. Esta última resultó en un transcurrir por días nublados espectaculares, gatos trepados en lugares insólitos, la lista espeluznante de 250 pintores profesionales, circos voladores, vacas de fibra de vidrio paseando por la ciudad, tortillas que cotizan en la bolsa, 5 minutos sin luz en el mundo, una tienda de Marcos (para enmarcar) incendiada y un mágicorealismo que nos encontró buscándolo.

Un postulado de este movimiento es que el objeto de apreciación —sea real pero poco probable—. Creo que desde que iniciamos con Casiopea nos esforzamos porque fuera real e invariablemente continuar ha sido poco probable; sigamos intentándolo hasta agotar las probabilidades de lo real.

Gracias por participar, ayudar, construir e intentar con nosotros estas páginas.

Contenido

Alejandro Colunga.....	3
Realismo mágico.....	5
Andrés Zuno.....	7
Augusto Metztlí.....	11
Balo Pulido.....	15
Diana Martín Segura.....	19
Gabriel Navar.....	23
Javier Malo.....	27
María Di Paola Blum.....	31
Mónica Cárdenas.....	35
Oscar Zumaya.....	39
Patricia Mendoza.....	43
Paty Blake.....	47
Rafael del Río.....	49
Ricardo Solís.....	53
Rita Vega.....	57
Rocío Coffeen.....	61
Rocío González Lomelí.....	65
Susana Lozano.....	69
Yolliztli Ruiz.....	73
Convocatoria.....	77
Agradecimientos.....	78

En Portada | **Alejandro Colunga**

Pintor · escultor

Guadalajara, 1948

Ni tan realista

Foto: Luis Caballo

ni tan mágico

Alejandro Colunga no se anda con rodeos a la hora de hablar por eso al artista plástico no le causa empacho decir que el realismo mágico le parece un tema muy trillado que simplemente no coincide con sus inquietudes artísticas actuales, así que prefirió seguir sus impulsos, su intuición y optó por echar mano de la espinita que clavó en él el trabajo de Mel Gibson como director.

Como le gusta mucho el cine, en una de esas tuvo la oportunidad de ver el controvertido

“ Esto lo estoy haciendo ora sí que por amor al arte,

apoyando un proyecto con el que yo me identifico mucho, es una revista muy, muy especial, muy fuera de serie...”

filme *La pasión de Cristo* del realizador australiano, experiencia que le detonó un inevitable retorno a las visitas que realizó de pequeño a iglesias como el templo de San Francisco acompañado por su nana. De aquellos paseos, Colunga quedó particularmente impactado por las efigies de Cristo crucificado, por todas esas imágenes de los santos que por tradición acompañan a estos lugares, y no deja

continúa en la página siguiente

analizar cada una de las circunstancias que dieron origen a tal clasificación, en todos los casos nos remitiría a una perspectiva distinta congruente con su momento. Este fenómeno cultural tiene la posibilidad de la polarización que se da en distintas latitudes y que marca una constante vinculada con factores políticos y económicos, es el caso del realismo social en la unión soviética, y del cual tenemos incluso repercusiones tardías en nuestro país en el periodo nacionalista de la posrevolución.

La realidad se nutre de muchos factores, no solo lo social o lo político, analicemos un plano más inmediato, más íntimo, más introspectivo y la realidad como una significación pudiera tener otra vertiente. Jung, establece dos formas del inconsciente una de carácter personal y otra de carácter colectivo. En el inconsciente personal, en algún momento su contenido fue conocido por el individuo aunque luego se haya tornado en inconsciente o inaccesible, en cambio el inconsciente colectivo tiene carácter universal y su contenido está basado en arquetipos. Los arquetipos son patrones de percepción psíquica y entendimientos comunes, es por ello quizás que podemos establecer una serie

de signos y símbolos dentro de un lenguaje universal llevado a la plástica como un elemento significativo consensuado

La realidad mágica, o lo mágico de la realidad se plantea como una visión muy particular de la misma en la que los arquetipos se plantean a través de historias, tradiciones, representadas como formas de la psique que aparentan estar presentes y que le otorgan ese carácter positivo o negativo a la circunstancia o personaje representados como parte de una natural realidad. Tal es el caso de los nahuales en la cerámica tonalteca, estos personajes capaces de tomar personalidad y cambios zoomorfos para asaltar la cocina de los lugareños.

La obra de Luis valsoto nos muestra generalmente escenas cotidianas, que bien podrían desarrollarse en lo campirano en alguna población de Jalisco, como en la capilla de Jesús, el barrio de Mexicaltzingo o el propio Santuario, donde los personajes propios de una realidad palpable conviven con la tradición de la conversación vespertina, echar novio, o retozar sobre la cama haciendo el amor; dicha visión cambia cuando nos percatamos que cada escena se vuelve mágica como en la pieza titulada Perro enfocado, en la que la sombra del perro es la de un humano.

En el caso de Lucía Maya, ella alimenta la obsesión en su obra aludiendo y mezclando a personajes de la mi-

tología griega y popular, y aunque tiene una mayor carga simbólica, se mantiene dentro de un parámetro que le brinda un tinte de fantasía a la realidad.

“ Al realismo mágico se le atribuyen muchas características,

las mas frecuentes relacionadas con la posibilidad de sorprender al espectador mediante la tensión que existe entre la realidad, el manejo intemporal del momento...”

Otro caso singular resulta el de Toledo, pintor oaxaqueño, quien le otorga una carga erótica a las representaciones, de sapos, conejos y esqueletos dotados de grandes penes, que les brindan esa capacidad humana de la fertilidad asociada a las deidades primitivas y que les permiten trascender en el tiempo y en el espacio.

Al realismo mágico se le atribuyen muchas características, las mas frecuentes relacionadas con la posibilidad de sorprender al espectador mediante la tensión que existe entre la realidad, el manejo intemporal del momento, retando permanentemente la razón del espectador ante una circunstancia que nos es familiar pero que se contradice a la vez.

Ricardo Duarte

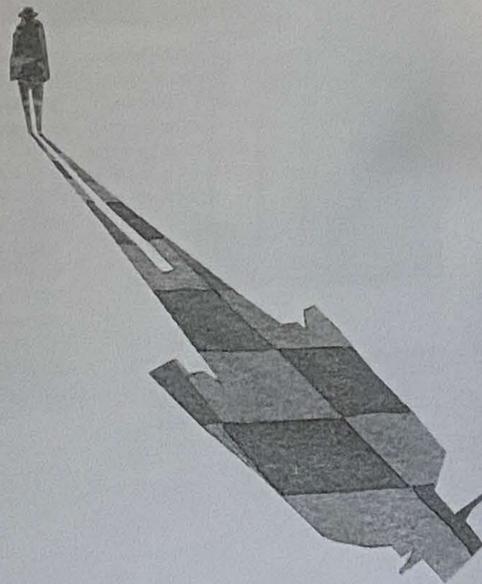

Foto: Gabriel Torres

Andrés Zuno

Artista plástico

Guadalajara, 1967

Perfil

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara incursiona en las artes plásticas en el 2004.

Ha participado en el Festival de las Artes Libres, en las exposiciones colectivas: *Pomme la mano aquí*, café Agora, 2004; *Nuevas Visiones*, Hotel La Pérgola, Manzanillo, Colima. Ha tenido obra en las subastas: *For excentric collectionists*, Punto Prana, 2005; Exposición-Subasta *La Guadalupana*, 2006.

✉ mail: andreszuno@hotmail.com

S oñar mientras conduces tu auto acompañado por tus hijos, mientras esperas a que la luz roja se tome verde. Imaginar que una bandada de zanates puede estar dividida en grupúsculos como los narcotraficantes que pelean entre sí la posesión de un charco de agua de lluvia. Así es como Andrés Zuno se salva. Así es como este pintor le entró al reto de crear una pieza bajo la temática del realismo mágico.

—Todos tenemos como la ilusión de ser rescatados de todas las pendejadas que hacemos. Finalmente nos damos cuenta de que los únicos que están para rescatarnos de eso, somos nosotros mismos, es como una chispa chiquita de divinidad que todos tenemos. Entonces la pieza que presenté es como una especie de guerrero, pero no es guerrero, un ángel, pero no es un ángel, al final es como lo que te rescata. Para Andrés todos estamos inmersos en una fantasía. —Todos vivimos en un sueño, lo mágico se lo damos cada quien de acuerdo a las capacidades que tenemos, yo he visto a los chavitos inclusive. El realismo mágico es buscar duendes, buscar hadas, buscar gnomos, buscar trolls. Buscar chaneques, en todos lados te los puedes encontrar y a partir de ahí vives realidades mágicas.

El realismo mágico para mí en lo personal es la manera en que cada uno vemos esa realidad con la realidad que vivimos diario.

continúa en la página siguiente

“ Todos tenemos como la ilusión de ser rescatados de todas las pendejadas que hacemos.

Finalmente nos damos cuenta de que los únicos que están para rescatarnos de eso, somos nosotros mismos...”

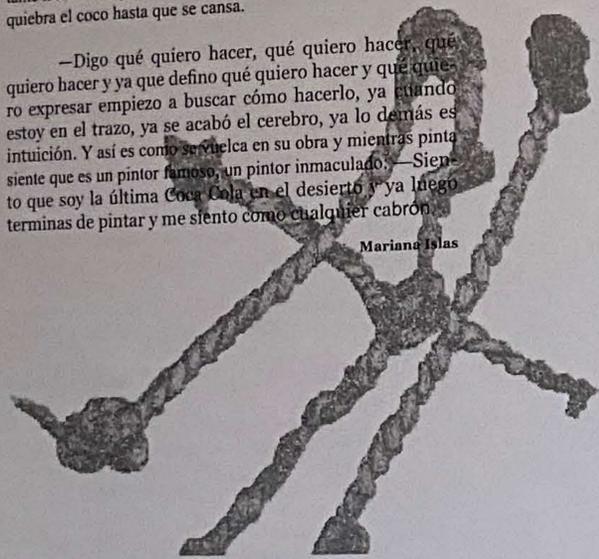
A este creador, a quien le gustaría ser catalogado como un pintor surrealista que recurre constantemente a mujeres reales en situaciones irreales como signo en su obra, explica que fue un tanto conservador en la pieza que creó bajo la temática del realismo mágico.

—En esta pieza en particular me gustaría que cada quien le diera su interpretación de acuerdo a su propia realidad. Quiero que llame la atención en cuanto a estilo, no en cuanto a técnica.

Al hablar, en los ojos de Andrés se enciende algo, lo mismo que en sus cuadros, en su obra, la cual considera que es totalmente bizarra. —Son situaciones que no existen, es una manera de platicar tu cotidianidad, tu vida, pero con excesos gráficos, exacerbar las debilidades del ser humano de acuerdo a mi obra, hacerte sentir chinche, pero a la vez quiero que aprecies el trabajo, pero sí es un poquito para reflexionar, para que la veas y te haga tripear. El tripeo es justamente una actividad que este pintor práctica con bastante frecuencia, porque antes de comenzar el trazo, dice que se quiebra el coco hasta que se cansa.

—Digo qué quiero hacer, qué quiero hacer, qué quiero hacer y ya que defino qué quiero hacer y que quiero expresar empiezo a buscar cómo hacerlo, ya cuando estoy en el trazo, ya se acabó el cerebro, ya lo demás es intuición. Y así es como se mueve en su obra y mientras pinta siente que es un pintor famoso, un pintor immaculado. —Siempre que soy la última Coca Cola en el desierto y ya luego terminas de pintar y me siento como cualquier cabrón.

Mariana Islas

Amarrando el silencio
grabado

FOTO: GABRIEL TORRES

6/40 "AMARRANDO EL SILENCIO"

ANZULA '07

SI ENCONTARAS UNA MUJER
IGUAL A LAS QUE PINTO...
¿ME MUEVO DE LIEGO?
ANZULA

Foto: Gabriel Torres

Augusto Metztlí

Pintor

Ciudad de México, 1980

Perfil

Metztlí, algún tiempo columnista de los periódicos El Diablito y La Canica. Ha expuesto nueve veces de manera individual y en más de 20 exposiciones colectivas.

Su obra se ha expuesto en ciudades como Puebla, Tepic, Guadalajara, La Habana en Cuba, Kuala Lumpur en Malasia. Fue seleccionado en 2005 y 2006 dentro del concurso Atanasio Monroy. Ha ilustrado portadas de discos para Luis Kú y el Descanso de Claudine.

© mail: metztlin@hotmail.com

Por su formación como arquitecto, Augusto Metztlí realizó una particular reflexión respecto al tema del realismo mágico y partió del hecho de que siempre se traza en planos la estructura de una ciudad, de una edificación, es decir, que hay un plan primero, una realidad en papel, y luego está la realidad tangible, la construcción en sí.

—La realidad urbana está determinada previamente por un güey que hace unos planos y construye esa realidad, es por eso que incluyo planos, —establece—. A partir de ahí se supone que es real o por lo menos es lo previo a lo que se supone que es real.

Esta idea la entremezcló con sus propios elementos creativos para jugar con la probabilidad y de ahí nació su aportación al tema elegido para esta Casiopea. —Se supone que un postulado del realismo mágico es que sea real, pero poco probable, entonces los elementos que puse todos son reales, pero son poco probables.

Aunque, para ser francos, para este joven creador el tema elegido para esta edición de Casiopea y los encasillamientos en general le desagradan bastante, los detesta sin chistar. La libertad que se percibe en este artista es la misma libertad que él persigue en sus creencias.

continúa en la página siguiente

“ el arte se me hace mucho más cachondo, más caliente, mucho más aterrizado, vivencial”.

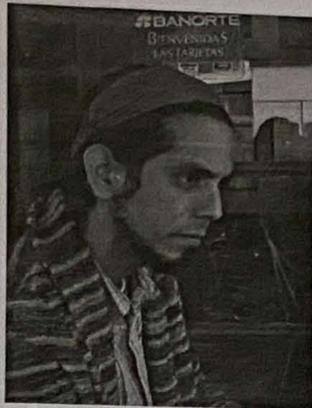

Foto: GABRIEL TORRES

—El tema se me hace frívolo, aunque estuve entre los que decidimos el tema, se decidió por otras razones, pero se me hace frívolo. Todo lo que sea definir el arte, una tendencia, decir quiénes son los 250 artistas, todo eso se me hace frívolo, el arte se me hace mucho más cachondo, más caliente, mucho más aterrizado, vivencial. Realmente me daba igual, pero entré porque cumplía 3 años (la revista).

Y ya entrado en materia, colaboró con un trabajo que definitivamente es, en su lenguaje plástico, similar al de su obra en general, salpicada de una melancolía alegre, dice, cuyos espectadores ideales, siempre serán sus seres queridos, los más cercanos. —El espectador ideal es mi esposa y mi hija y yo, si alguien más ve mi obra en algún lado colgada es difícil que le guste o se identifique, pero cuando logro que lo haga pues quiero conocerla, tomarme un café con él y platicarla.

Aunque Augusto parece un tanto nervioso al momento de realizar la entrevista, las palabras brotan demostrando más bien que se trata de un hombre lenguaraz y bastante directo que confía en lo que dicta su intuición al momento de crear. —Es

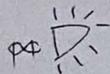

un rollo de esas veces que tienes en la mente un pendiente, que dices no he hecho esto y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a algo, es así como trabajo, a una idea le doy vueltas y vueltas hasta que la completo, ahí está.

Así que técnicamente este artista es intuitivo. —Creo mucho en la intuición y tampoco me interesa que el que lo vea lo deje pensando, le cambie la vida, pero lo que sí me gusta es yo trabajar con la intuición.

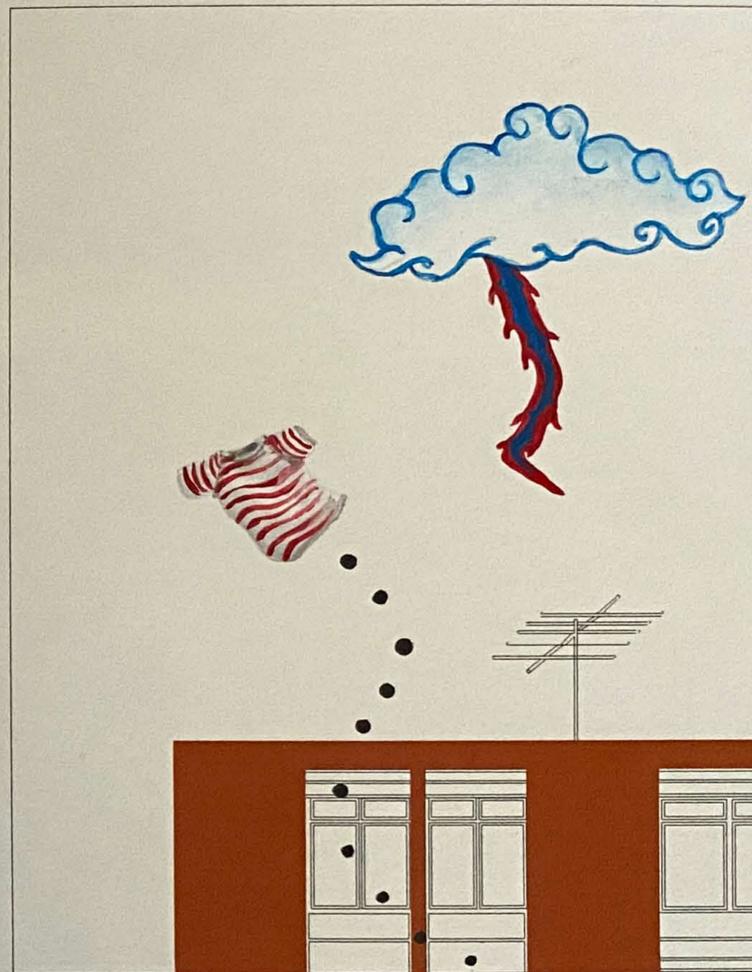
Mariana Islas

"Clarificar el arte me parece frívolo, yo creo en el arte vivencial, cálido"

Augusto Melitelli

Varios títulos
Tinta china, acrílico y arte digital

1/10

La camisa voladora.

☀️ febrero 2007

Foto: Gabriel Torres

Balo Pulido

Pintor

Guadalajara, 1975

Perfil

Artista plástico autodidacta. Ha tenido 11 exposiciones individuales, las últimas: *Atmósferas Cromáticas*, Taller Galería Luz más Luz, en el 2005; *Fiebre de quimeras*, Galería del Tren Eléctrico Urbano, Guadalajara en el 2006; *Atmósferas*, Galería CCV Puerto Vallarta, en el 2007

Ha participado en 24 exposiciones colectivas entre ellas: *Pintura Via México*, Centro Cultural Chara Vinillo, Granada, España, 2004; *Quiero ver sangre*, Ex Convento del Carmen, 2005; y *19 Propuestas jóvenes*, Ex Convento del Carmen, 2005.

e mail: balopulido@hotmail.com

Dicen que la pintura se adelanta a muchos hechos, alguien mencionó incluso que ésta es una energía que podría utilizarse como el vudú. Cuando Balo era más realista en su trabajo, hizo una serie de cuadros para el Salón Veracruz. Le dieron una foto de El Tirantes, un bailarín legendario. Para completar la escena, además de la pareja que venía en la foto, Balo pintó a dos bailarinas más, sentadas en una mesa viéndolos bailar. Quien le encargó el cuadro se extrañó muchísimo porque él nunca le había dado fotos de las otras dos bailarinas de El tirantes; él tenía tres y las tres aparecían en la pintura de Balo.

A pesar de este curioso suceso, que por supuesto nadie le cree, hace tiempo que Balo abandonó el realismo mágico; incluso, ha dejado casi el figurativo. —Si se tratara de realismo mágico, yo me cargaría hacia las atmósferas, pero como espectador sí, me gusta mucho. Me gusta Benito Zamora, es un gran artista con una calidad impecable. Lo trabaja también Roberto Pulido (su hermano), y uno de los maestros que lo trabaja es Toledo. Pero ultimamente mi pintura ha dado un cambio, ya no meto tanto la figura.

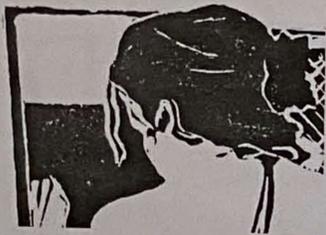
Yo siempre he pensado que como en las matemáticas todo tiene un proceso, y no se puede uno brincar la tabla del tres para pasar a la del cinco. Como yo tengo una formación autodid-

continúa en la página siguiente

“ Balo es fiel a sus estados de ánimo, y por ese filtro pasa la realidad,

aunque a veces se adelante un poco y retrate bailarinas que estuvieron ahí poco antes de que él llegara”.

dacta, empecé con un reto muy grande que era el dibujo anatómico. Empecé a trabajarlo, a nutrirme de libros y de la asesoría de algunos colegas; y cuando empecé a lograr el realismo me di cuenta que el hiperrealismo no me da mucho. Además es algo que se ha hecho con una calidad fenomenal, que ya dejó alguien muy claro, y me sentía un poco vacío—. Balo trazaba su personaje pero conforme el cuadro iba evolucionando, le empezaba a ganar el paisaje. El artista quizá sin darse cuenta se cargaba más a la atmósfera, la cromatización, el movimiento y la mancha. —No me he convertido en abstracto del todo, va a tardar un rato; pero sí, estoy jugando con las texturas, la mancha y la cromatización.

En la última exposición que tuve en el tren ligero, hablaba que el personaje ya no es el importante, sino dónde habita. Ciertos tonos o atmósferas te pueden describir al personaje que lo habita, aunque no exista ahí, y es una opción también para el espectador, porque el hiperrealismo llega en cierta forma a limitarlo. Llegas a la perfección y hasta ahí, y a la gente le das la opción nada más de decir: mira qué buena mano, qué buen tono de piel. En el paisaje y en el figurativo con tendencia a lo abstracto existe el accidente, existen miles de cosas, que incluso el cuadro me empieza a pedir, más que yo dictarlo.

Por lo mismo, Pulido ha renunciado también a ponerle un título a sus cuadros, por lo menos un título descriptivo. Quizá para evitar que una idea previa le haga tierra al espectador, como le sucedía a él cuando se obstinaba en utilizar personajes o en hacer una obra muy narrativa. —Estoy un poco en contra de que la obra tenga título, el espectador a veces de una manera muy cómoda llega y lee el título, y aunque éste no tenga nada que ver con el cuadro, empieza a especular sobre eso. Yo pongo a veces títulos como: Bosque I o Bosque II, porque me gusta más orillar al espectador a que haga suyo el cuadro, que ni el título tenga algo que ver. Por eso no soy tan narrativo, doy más que nada opciones para que el espectador se adentre y lo vuelva suyo.

¹ Parafraseando El Perseguidor de Julio Cortázar.

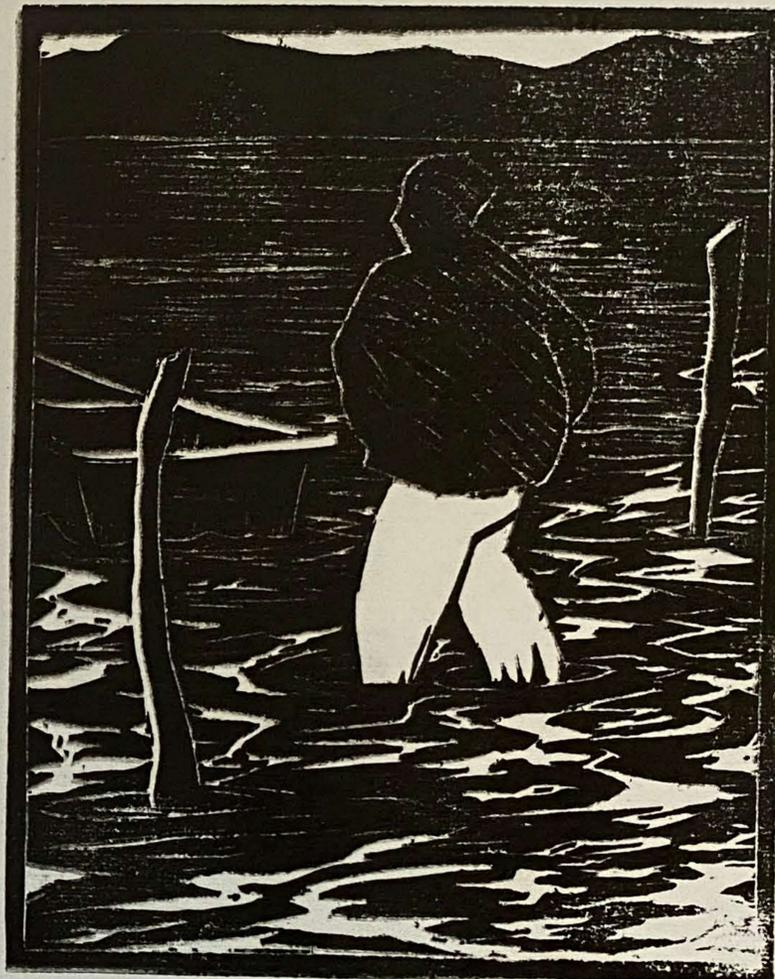
Con una paleta de colores tenues, Balo logra la realidad que trae en su mente, por lo menos las atmósferas y texturas, que es lo que más le interesa. Usa amarillo pero ocre, no canario, su verde es oliva, y su rojo óxido. Sus escenas transcurren en la hora cero, la más difusa y atmosférica; y si pinta el cuadro de un mediodía recurre al alto contraste. Balo es fiel a sus estados de ánimo, y por ese filtro pasa la realidad, aunque a veces se adelanta un poco y retrate bailarinas que estuvieron ahí poco antes de que él llegara. Johnny Carter habría dejado de tocar su saxofón, y soltándole un golpe a no sé quién, diría: esto lo estoy tocando mañana!

Ramsés Figueroa

EL PERSONAJE
AHORA YA NO ES EL
IMPORTANTE, SINO
EN DONDE HABITA
ESTE PERSONAJE.
HAY VECES QUE CIERTOS
TONOS O CIERTAS
ATMOSFERAS TE
PUEDEN DESCRIBIR
AL PERSONAJE QUE
LO HABITA AUNQUE NO
EXISTA AHI.

BALO

Previo a la cita
Linograbado

31/40

PENSAMIENTO
EN FUGA

BALO or

Foto: Gabriel Torres

Diana Martín Segura

Pintora

Guadalajara, 1979

Perfil

Diana cuenta con más de 20 exposiciones colectivas dentro y fuera del país, entre ellas la de la Cruz Roja en Monterrey; *Mexico meets Hamburg* en Alemania, y de arte postal en Cuba y Malasia.

Ha expuesto individualmente en 13 ocasiones, la más reciente: *Saskia Lumosi y sus tías de ojos naranja*, la cual estará expuesta en Casa de Ensueños hasta el 24 de Marzo de 2007.

✉ mail: pandeporro@gmail.com

Ella era joven y boleaba zapatos. Llevaba un pequeño short y su banquito. Todo normal entre ella y la zona de Medrano, en Guadalajara; los puestos callejeros, los compradores en muchedumbre, la ropa colgada desde varios maniqués viejos, descascarados, sucios, y desde un camión urbano, Diana Martín observaba obsesivamente a la joven delgada y alta, “como una top model”, pasando el trapo por el sucio calzado del que, quizá sin encontrar algo absurdo entre la escena y la belleza debajo de un short, miraba distraído hacia la calle. Diana Martín no pudo escapar de la memoria intervenida por un cristal opaco y la velocidad propia de un Sistecozome.

Una idea y el inconsciente. Llegando al taller, Diana puso manos a la pintura y comenzó su quehacer cotidiano: convertir las imágenes, sus sueños, deseos, imposibilidades, utopías y experiencias en dibujos frágiles, delicados y nublados, a veces en blanco y negro y otras a colores, pero siempre narrativos. —Quiero que la gente lea, una serie de dibujos suele ser una historia, pero también intento que cada cuadro contenga su propio discurso. Y es que no puedo esperar a que todo el mundo lea, y para los que no lo hacen, intento resaltar también lo estético, la belleza de un capítulo en la historia. A final de cuentas, parte de lo maravilloso que es pintar, es que cada uno leamos diferente cada pieza de arte.

continúa en la página siguiente

“
creo que
nuestra vida
diaria es así,

una fuente inagotable de realismo mágico”.

En el lienzo y el papel, en el grafito, el óleo, la acuarela y el acrílico, Martín deja las imágenes que le persiguen, y se sumerge en un mundo diferente donde siempre llueve —me gustan más los días nublados que los soleados—. Entre el sueño, la realidad y lo que considera el realismo mágico: Mezclar elementos reales con fantásticos. Por eso los dragones y las pocimas, un concepto que para Diana, se completa con la metáfora plástica: —pintar es una fuga, pero también una reinterpretación de mi realidad. Pinto lo que quisiera ser, lo que deseo que pase, pero también mis tragedias y mis alegrías—. Entre el sueño y la razón, Diana se permite, incluso, no dejar el mundo en el que vive cuando pinta, el plágado de magia, el territorio que se inventó desde pequeña —era la típica niña que se inventaba ver duendes en la cafetería de la escuela, y convencía a los demás de que realmente existían.

Su mayor referencia para entender el realismo mágico es el escritor Julio Cortázar, quizá por eso no puede dejar de contar historias, —todas ellas están basadas en el mundo real, en la lógica de este mundo, aunque creo que nuestra

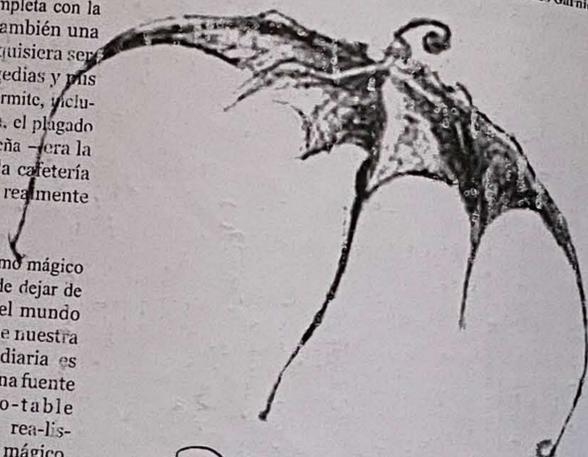

Foto: GABRIEL TORRES

vida diaria es así, una fuente inagotable de realismo mágico. Muchos no quieren verlo, quizá por eso pinto tantos paraguas, porque significan la forma en que te proteges

del mundo, a veces los personajes tienen un paraguas enorme, otras veces descompuesto o incluso, sólo los alambres que lo sostienen.

Dolores Garnica

Pinto paraguas
porque en mi ciudad
siempre llueve.
Diana M.

Saskia Lumosi y su plateado dragón comestible
Mixta sobre papel

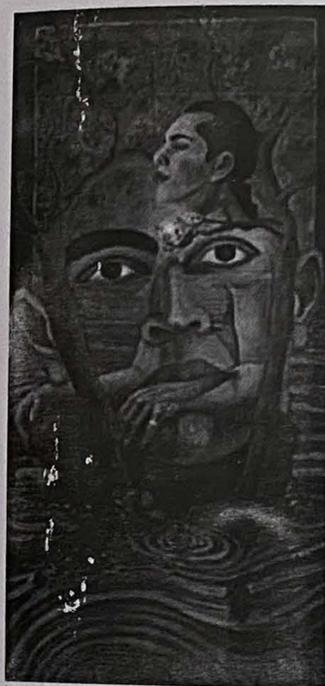

Imagen: Cortesía Gabriel Navar

Gabriel Navar

Pintor

Gabriel nació en México pero creció en Oakland. Su lengua es el inglés, pero el castellano tampoco se le dificulta, mucho menos cuando se trata de realismo mágico. —No me costó trabajo plantear mi obra bajo este precepto, porque fue un proceso orgánico, empecé pintando ligeramente y después dibujé, mientras tanto visualicé personas, formas y paisajes, a través de mis sueños, la imaginación, la fotografía y mis recuerdos. El realismo mágico es el arte visual, cinematográfico y literario que cuenta sobre la experiencia humana, política, espiritual y económica, con una sensibilidad fantástica. Con el pincel de la imaginación y un aire simbólico.

Para pintar lo que Gabriel entrega a Casiopea, el artista se inmiscuyó con un trabajo previo, producido entre 1998 y el 2003, labor ya tocada por sus intereses creativos, el arte como —una plataforma para explorar experiencias, sueños y entidades visualmente. Es un lugar donde investigo varios temas, incluyendo la espiritualidad, la política, las relaciones entre personas, con la tierra y con la tecnología—. Los fines de la pintura de Navar no sólo intentan tocar por el lado sensitivo o estético a su lector, también pretenden encontrar un nicho para posarse, dejarse salir y expandirse en reflexión y nostalgia. Gabriel vive entre dos identidades a diario, un conflicto para muchos, pero una ventaja relevante para un artista que busca en su cotidiano, en sus alrededores y en sus adentros, las imágenes exactas para explorarse.

continúa en la página siguiente

“ Gabriel vive entre dos identidades a diario, un conflicto para muchos,

pero una ventaja relevante para un artista que busca en su cotidiano, en sus alrededores y en sus adentros, las imágenes exactas para explorarse”.

Perfil

Maestro en Fine Arts por la Universidad Estatal de San Jose en California, cuenta con un curriculum extenso. En el 2006 participó en las exposiciones colectivas: *Día de los Muertos: Rooted in Tradition, Curated Collective Exhibition*, Mexican Fine Arts Center Museum, Chicago; Karlsruhe Art Fair, Curated Collective Exhibition, Karlsruhe, Germany; *Mis Canciones, songs and art of Latino cultures*, The Latino Arts Auditorium, Milwaukee; Art from California, Curated Collective Exhibition, Galerie Haasner, Wiesbaden, Germany.

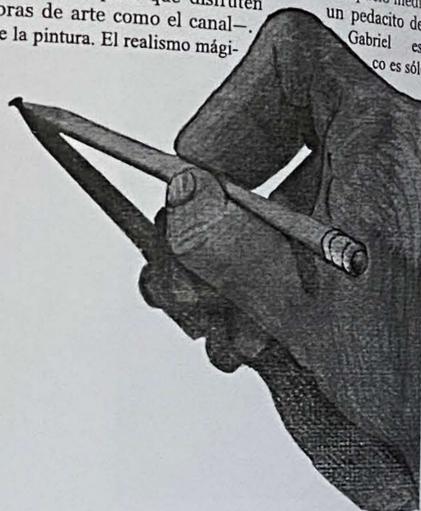
Sus dos últimas exposiciones llevaron por nombre: *Gabriel Navar: Reflections of the Spirit*, Galeria San Tomas Fine Arts, San Mateo, CA, 2004; *Gabriel Navar: An Exhibition of Paintings*, John O'Lague Galleria, Hayward City Hall, Hayward, CA, 2003.

e mail: gabrielnavar@yahoo.com

Las ideas de Gabriel surgen de la imaginación y la memoria, de la poesía y de los sueños. Sus imágenes son —más intuitivas que sensitivas o cerebrales—. Nacen del instante en que Navar toma el pincel y la nostalgia, que suelen dejar huella mediante los símbolos que suelen acompañar su obra desde hace décadas: los árboles, los astros, la luna, el cosmos, nubes, raíces y agua. Una visión natural y cósmica, con fines altos.

El artista México-americano espera que su espectador —entre a un espacio meditativo, auto-contemplativo y poético, para que disfruten un pedacito del proceso artístico, usando obras de arte como el canal—. Gabriel escribe, medita y reflexiona desde la pintura. El realismo mágico es sólo uno de sus pretextos.

Dolores Garnica

“ El realismo mágico es el arte visual, cinematográfico y literario

que cuenta sobre la experiencia humana, política, espiritual y económica, con una sensibilidad fantástica; con el pincel de la imaginación y un aire simbólico”.

Diversos títulos
Lápiz de color sobre papel

Foto: Ramsés Figueroa

Javier Malo

Escultor · pintor

Guadalajara, 1973

Perfil

Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara su desarrollo escultórico lo adquiere en el taller de escultura y orfebrería de Mezquitán.

Ha participado en varias exposiciones colectivas, y ha realizado las exposiciones individuales:

Mitos, en el Centro Cultural el Refugio, Tlaquepaque; *Malo vs. Malo*, en la Alianza Francesa, 2002; *Ancistros*, en el Museo de La Ciudad de Guadalajara, 2003; *Más buenos que malos*, en la Casa de Ensueño, 2004; *Fósiles* en La polilla-Cabo Todos santos, Baja California Sur, 2004; *Reminiscencias* en la Alianza Francesa de Guadalajara, 2004.

Cuenta con obra en la colección del museo de sitio del tequila la Cofradía, en Tequila Jal.

Teléfono taller: 36-14-5087

— **U**na vez íbamos caminando sobre un cerro un amigo que ya murió y yo. Nos dirigíamos a Talpa. A mí me gusta mucho caminar y lo acompañé. Sí, yo lo acompañaba, porque así, muy de la iglesia no soy. Íbamos caminando y se veía un pueblo y la cúpula de la iglesia.

Írían seguramente charlando, porque Javier es buen conversador, a los dos minutos le ha perdido el respeto a la grabadora y se suelta platicando. Se identifica con el realismo mágico y ello lo atribuye a su formación al lado del maestro Mario Martín del Campo, nombre que salta continuamente durante la entrevista, y El Malo no titubea en mostrar su admiración; habla con franqueza y a veces habla fuerte. Javier quien también esculpe y pinta (esto último porque es más rentable y más fácil de exponer en Guadalajara), considera que los artistas de crítica social ya tuvieron su época y se acabaron con Orozco.

—Yo no creo que el arte es de la gente pensante o de los más inteligentes, es de la gente que siente, o te gusta o no te gusta. Alguien llega y ve una pintura o un grabado y le llama mucho la atención aunque no tenga una preparación sobre el arte. A mí se me hace como más natural, que la gente diga: me gusta o no. Cuando uno se da cuenta que el trabajo de uno va dirigido a la gente, te das cuenta que no se trata de hacer pensar,

continúa en la página siguiente

“ Tuve un accidente hace tiempo, me quemé,

e hice un cuadro que a mí me gustó mucho, no tenía nada que ver con mi obra, un cristo en rojos. ¿Cuándo había hecho yo un cristo?”

Gabriel Navas © 2007 35/40

creo que esa etapa del arte ya pasó ¿no? Cuando menos es lo que yo propongo, suficiente información mala tenemos en la televisión, como para todavía recalcarla.

Cuando hace pintura, Javier recurre a las texturas, utiliza tierras y hace encáusticas, tal vez necesita alimentar su sentido del tacto porque en el fondo se siente más escultor. Le gusta que la gente haga lo mismo, que toque su obra y rompa la típica regla de museo. —Si la pieza es muy lisa que te haga sentir, me gusta la fuerza de la textura muy marcada, me gustan las máscaras, la magia. Mis esculturas no tienen brazos, las pongo atadas sobre una llanta o como un péndulo, siempre tratando de que tengan movimiento.

El trabajo de este artista puede reconocerse fácilmente en sus texturas y máscaras, pero curiosamente para un escultor, Javier reproduce su realidad a través del color. —Todos vemos formas, sin embargo también tenemos una formación del color. Yo retrato mi estado de ánimo, mi realidad y mis cosas, porque al final soy yo y lo que pienso; y lo que pienso se transmite en mi pintura en los colores.

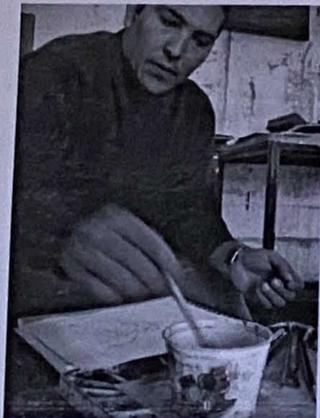

Foto: Ramsés Figueroa

Hay colores que me hacen sentir mucha paz como los colores tierra, aunque me aviento unos cuadros en rojos muy fuertes, eso es por el estado de ánimo que me encuentre. Tuve un accidente hace tiempo, me quemé, e hice un cuadro que a mí me gustó mucho, no tenía nada que ver con mi obra, un cristo en rojos. ¿Cuándo había hecho yo un cristo? En la vida

lo había hecho, fue como un ejercicio de reflexión, un momento muy fuerte, muy doloroso, muy largo; y cuando terminó todo eso, lo borré. Pinté otro cuadro encima.

Yo no creo en esas personas que sufren continuamente, no puedes estar regodeándote en el dolor para hacer arte. —Lo piensa un momento y rectifica— Aunque respeto mucho a los artistas que sufren cuando su personalidad se transmite en su pintura, de esos hay muchos en Guadalajara; que tú ves su obra y un cuadro es fuertísimo en cuanto a colores y texturas, y los ves y son congruentes con lo que hacen. Yo no soy así, pero me gusta, los respeto y me gustaría tener obra suya, como de Oroz (Enrique Oroz).

Malo ha encontrado su lenguaje en todo eso que tiene que ver con magia, rituales y nuestros antepasados, —a través de ellas daban mensajes o infundían algo que ellos querían. Por ejemplo algunos africanos ponían en sus escudos un dibujito que unos escarabajos tienen en su caparazón, y eso es porque ellos daban el mensaje que estaban usando el veneno que tiene una larva de esos escarabajos; un veneno que frotado con una flecha tumba a un elefante. Ellos daban el mensaje de que al enfrentarseles, se enfrentarían también a ese veneno—. Javier se emociona cuando habla de los libros que lee sobre arte africano, sobre las cosas que en ellos descubre; y le pregunto si le ha pasado algo extraño pero real, algo que nadie le haya creído, y me cuenta de la vez que iban a Talpa, él y un amigo que ya murió. Se veía una bola de fuego que subía y bajaba sobre la cúpula del templo. Cualquiera de ellos le preguntó al otro si veía la bola. Se quedaron allí observándola unos cinco minutos. El amigo del Malo encontró una sencilla explicación, por lo menos muy apropiada a su peregrinaje: —Es un ánima, mírala; está sufriendo—.

Ramsés Figueroa

Sin título
Punta seca y acuarela sobre papel

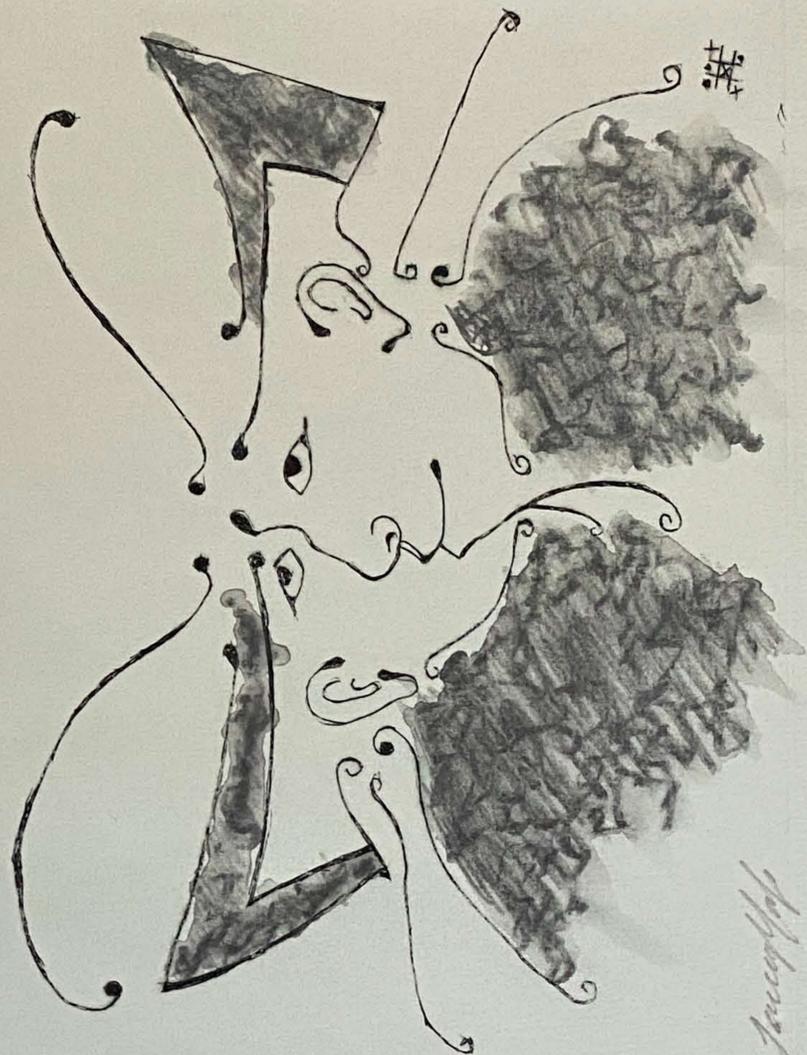

Foto: Gabriel Torres

María Di Paola Blum

Fotógrafa

Cefalú, Palermo, Italia. 1960

Perfil

Periodista con estudios en fotografía por el New York Institute of Photography, ha participado con otros artistas en el Foro de Arte y Cultura; Casa de la Cultura de Ajijic; Dakota Loft Gallery, Houston, Texas; Miocardio; Centro de Arte Moderno, Guadalajara, y en el Festival Arsterra San Sebastián del Oeste.

Ha expuesto individualmente en el Centro Studi Sandro Pertini en Marsala, Italia; Galería Di Paola, en Ajijic; en la Universidad Panamericana; Casa de Italia en Guadalajara; y en Gallery 3 Houston, Texas.

✉ mail: dipaolablum@yahoo.it

El negro de la ropa de Di Paola contrasta con la obra que tiene colgada en su galería en Ajijic. Algo habrá sucedido porque ella siempre habla y gesticula con ese cromatismo característico de las pinturas de Leticia Schimdt o Claudia Neri, como las fotos de Pedro Valtierra y las de ella misma, que exhibe y evidencian su fascinación por el color. María no se estableció en la ribera de Chapala para jubilarse y no es gringa, es siciliana y mucho más joven de lo que refleja su experiencia en el mundo de la fotografía. Su fascinación visual la hizo mudarse, porque la luz de Ajijic, sostiene ella, es perfecta. —El lago tiene una luz hermosa, muy particular, muy fuerte. Vivo muy a gusto aquí, muy cercana a lo que yo soy por dentro. Cuando saco fotos siempre veo algo que ya tengo en la cabeza, es mi memoria. No sé, veo una puerta que me recuerda mucho a alguna que veía cuando era chica, o veo la calle, el empedrado. Yo crecí en un pueblo que era así, de puros empedrados.

A los nueve años, Di Paola fue alumna de Maggio Gallina, él todavía daba clases a pesar de casi haber perdido la vista. Era la única niña que entraba al laboratorio —Él agarraba las flores y me decía, mira esta bugambilia está preciosa, ¿de qué color es? —Es morada—. Puede ser... (seguía él diciendo) amarilla o puede ser roja, puede ser... ¿pero sabes de qué color realmente es? —Y yo: morada—. ¡No! Es del color que sientes. La florecita de

continúa en la página siguiente

“ Así ha llegado a detener el tráfico a media carretera panorámica

para lograr la foto de unas chivitas que se halló paradas en una piedra, y que parecían ser de mármol de carrara”.

la bugambilia en realidad está adentro, es muy chica, y si se queda chiquita sin las hojas pintadas de morado, ninguna avispa podría llegar ahí a polinizarla. Pero esto fue de niña. Cuando realmente empecé a trabajar, en los ochentas, a mí lo que me urgía era sacar una foto y a las cinco entregarla; máximo, máximo seis quince, si no ya era tarde para que la foto fuera utilizada. Para entonces ya había películas en color como la Effort DXP2. ¡Qué pena que quebró esa compañía, yo crecí con ella!

La entrevista se desarrolla con algunas pausas, porque entra y sale gente y María los atiende saltando de uno a otro idioma, para dar a cada quien lo que ha venido a buscar. Ella pertenece a la escuela donde lo primero que debe tener el fotógrafo es paciencia, y después que pase alguien. Así ha llegado a detener el tráfico a media carretera panorámica para lograr la foto de unas chivitas que se halló paradas en una piedra, y que parecían ser de mármol de carrara. María es intuitiva, emocional, pero sabe del poder de una imagen; y lo utiliza. Cuando vuelve a la conversación, subraya lo universal de una foto, la posibilidad de comunicar sin el filtro que terminan siendo las palabras.

—Tanto blancos y negros, amarillos o budistas o católicos,—sostiene—, entienden, sienten y reaccionan ante una imagen. La fotografía es democrática porque se pone de la misma forma enfrente de los ojos de todos; y es poderosa, si así no fuera no se gastarían cada año millones de dólares en publicidad—. Aunque ella, la

verdadera fuerza la encuentra en el color, y cita el caso de los americanos que morían y morían en Vietnam, sin que nadie hiciera nada. —hasta que llegó la televisión a color, y trajo lo rojo de la sangre a las casas, y la masa de la clase media entonces reaccionó: ¿Qué estamos haciendo mandando a morir a nuestros hijos? Ese color,—afirma Di Paola—, esas imágenes en las televisiones hicieron a la gente reaccionar: ¡El poder del color! Y María lo sabe bien, conoce los colores, los emplea, juega con ellos para comunicar lo que sucede a su alrededor con una foto o una blusa negra, o con la flor de un rojo especial que tanto busca una pelirroja de acento irlandés, una amiga de María que por esos días sufrió la pérdida de alguien cercano.

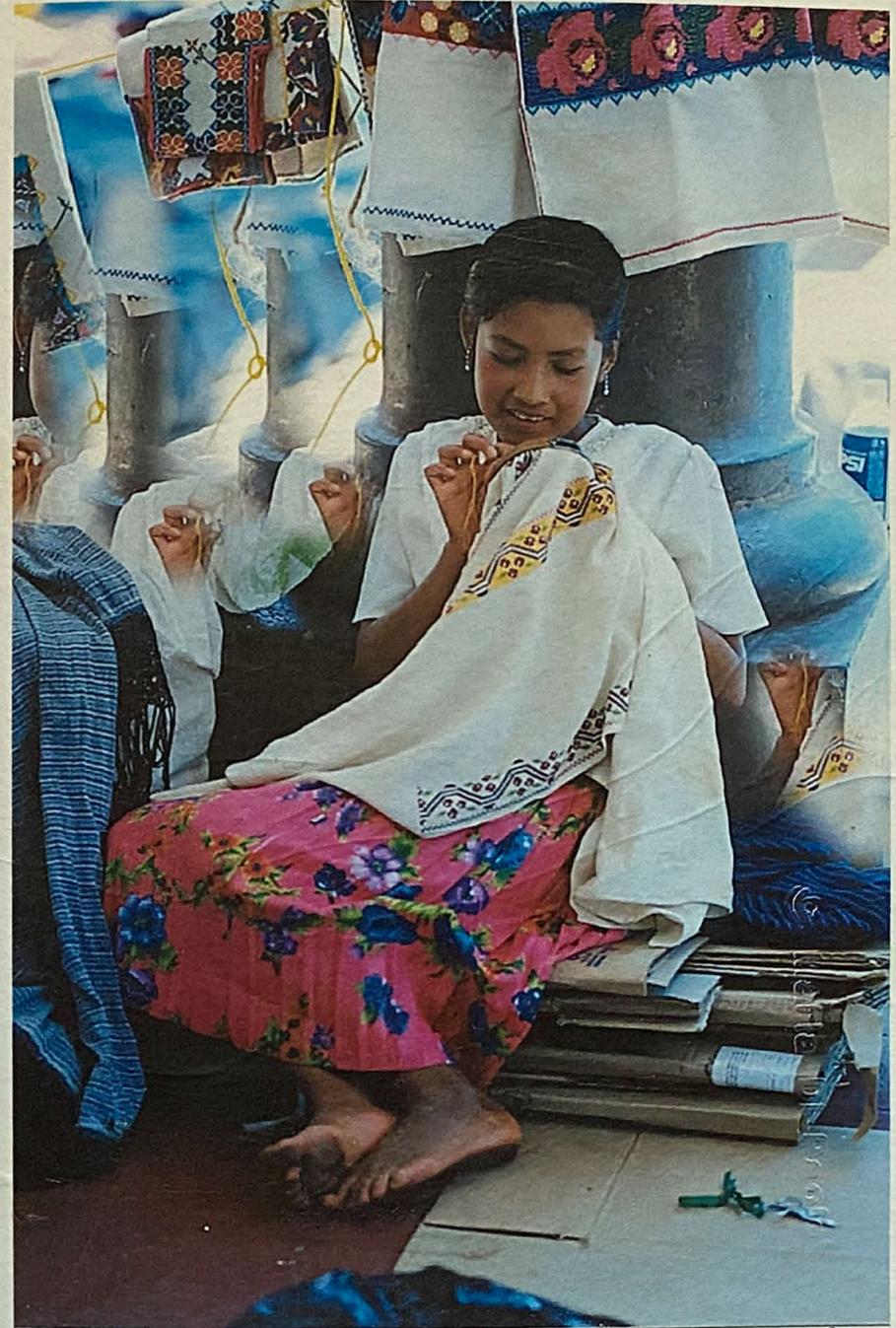
Ramsés Figueroa

FOTO: GABRIEL TORRES

EN POLITICA REGIMEN DEMOCRATICO Y TAMBIEN TOTALITARIO HAN TENIDO QUE ENFRENTARSE CON LA FOTOGRAFIA.

Varios títulos
Fotografías (análoga y digital)

Uruapan, Mich. @maria di paola blum

Foto: Cortesía Mónica Cárdenas

Mónica Cárdenas

Fotógrafa

Guadalajara, 1963

Perfil

En la fotografía desde 1997. Fotógrafa constante y de profundidad visual ha participado en varias exposiciones nacionales e internacionales en el 2006: *Pieles Sueltas*, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; *Mujeres Trabajando*, Galería Chapultepec; *Miradas de Jal*, Casa Escorza Guadalajara; En el 2005: *Mujeres Creadoras de Imágenes*, Galería Chapultepec, *Intimidad Mirada*, Galería Chapultepec.

Ganadora del premio *Internacional EWIC. Mujeres creadoras de imágenes* en el 2005 Mónica Cárdenas es coordinadora de Rendija taller visual, s.c., donde imparte talleres relacionados con la fotografía.

e-mail: enfocartes@yahoo.com

Al capturar la primera fotografía de la serie *Se fue*, Mónica Cárdenas ya intuía la seriedad, la complicidad y la importancia de las imágenes. En su primer taller de fotografía, hace casi diez años, Mónica retrató a Flor, una bailarina que también posaba por primera vez. —Fueron fotos muy bonitas y después de algunos meses, supe que había muerto en un accidente. Allí comenzó esta serie, son cosas que se fueron.

La bañera de Casiopea es la número dos de *Se fue*. —Las imágenes de tinas han marcado mi vida, es como morir y nacer, y no sé si morir o nacer va primero o al final—. Para Mónica este es un trabajo que bien podría representar el resto de su labor fotográfica, algo más intuitivo y sensitivo que cerebral —más bien el cerebro se conecta al corazón—, plagado de realismo mágico: —Es más sentimiento, más estómago que cerebro, y el sentimiento le dicta a la cabeza. El realismo es realismo, y es mágico y también doloroso. En cuanto me dijeron el tema de la revista, supe que esta sería la foto que enviaría.

Mis imágenes muestran eventos que marcaron mi vida, que están cercanos a mí. *Se fue* es una serie muy fuerte que señala las cosas que perdí; los ciclos de vida que voy cumpliendo y cerrando. Ante la sentencia y el recuerdo del agua que Cárdenas deja atrás, porque la gran parte de su trabajo anterior a *Se fue* lo hacía bajo

continúa en la página siguiente

“

Las imágenes de tinas han marcado mi vida,

es como morir y nacer, y no sé si morir o nacer va primero o al final”

el agua, en fotos submarinas —porque allí estaba cómoda, había silencio y sólo estaba yo, yo era mi única compañía, y me escuchaba—, la realidad se toma diferente frente al clic. —Tomo las imágenes y a veces ni siquiera reviso si la cámara está bien, o lo hago en segundos, porque mi primera intención es conectarme con la imagen, con el sentimiento del instante—, explica la fotógrafa, la mujer de puro en la boca que explora esta otra realidad a partir de ella —mi otro mundo es mi mundo, mi otra realidad es cuando me conecto conmigo para realizar mi trabajo, y si esto se logra, todo fluye, y es una sensación hermosa—.

Mónica no suele planear las fotografías. Su trabajo parece improvisarse desde lo sensitivo: —Cuando observé la tina encontré en ella una pérdida importante, como con las imágenes de Flor, y eran perfectas una para la otra, todo fue exacto—. Y si a esto le agrega una abundante dosis de realismo mágico: —el momento de vivir que transformas, que siempre es un momento exacto, por eso es realismo—, resulta un trabajo fotográfico sumamente personal y adscrito totalmente al corazón. —Mis fotografías las tomo para mí, y si alguien se conecta, pues ese es ya un extra—. Y Mónica se va.

Foto: Cortesía Mónica Cárdenas

Dolores Garnica

Es más sentimiento, más estómago que cerebro, y el sentimiento le dicta a la cabeza. El realismo es realismo, y es mágico y también doloroso.

Se fue II
Fotografía cromógena, salida digital

Tina de Mónica

Se fue II

1/10

Foto: Gabriel Torres

Oscar Zumaya

Pintor

Guadalajara, 1975

Perfil

Licenciado en Artes Visuales orientación Pintura por la Universidad de Guadalajara

Ha expuesto individualmente en la Galería Adriana Valdez; y en la Galería-café La Mata Tinta. Participó en la concepción de la idea y posterior elaboración del mural del panteón de Mezquitán.

Participante en el *Salón de Octubre* del 2006 fue ganador del segundo lugar en la categoría de jóvenes creadores del 3er. premio de pintura *Atanasio Monroy*.

© mail: zumaya_o@hotmail.com

Si, son payasos. El referente básico para entender la obra de Oscar. El maquillaje perfecto para que el joven artista metafóricamente —significan las máscaras que todos utilizamos para ocultar algo—. El realismo mágico fue, más que el tema, el estilo que Zumaya después de investigar —sí, los alemanes, los que utilizaban y recreaban su realidad, su momento—, dejó plasmado en su obra. Y la clave no son los payasos, son los fondos de colores sobre los que el par de bufones, en óleo, pelean por una dama.

—Este es el tema que utilizo siempre, los payasos, y es que cualquiera puede serlo, y no es que me cueste trabajo ser como soy, pero todos, en un instante, podemos ponernos una máscara, y a veces tampoco no es malo, es sólo una protección—. Una grave aclaración: para el artista este singular tema es mucho más que un simple acompañante creativo en turno, los payasos, para Oscar, son cosa muy seria. Quizá por eso la sonrisa maquillada suele convertirse en ceños fruncidos. En cólera. Carcajada sarcástica o simple y llana tristeza.

Zumaya sabe bien la gravedad de su asunto, muchos les temen a los payasos, pero cree que cuando el espanto y las caras largas atosigan a los espectadores de su obra, la reflexión comienza, —eso sí, para nada quiero aleccionar a alguien, nunca buscaría cambiar

continúa en la página siguiente

“ Me inspiro en las personas que conozco,

pero también tomo fotografías de payasos en los desfiles...”

a las personas—. Vaya forma (eso sí, eficaz) de causar conmoción. —Espero que el lector se identifique con la idea, pero entiendo que hay gente que no se siente cómoda con las figuras, pero también espero causar emoción. Es decir, que gente piense y sienta. Malo tomara en cuenta.

esa
ro que la
sería que ni la

FOTO: GABRIEL TORRES

Oscar no se preocupa por el posible final del tema —nunca me hartó de los payasos, pero también intento no repetirme—, quizá por eso los personajes siempre lucen activos, los escenarios tan diferentes o las mujeres interfiriendo con las "payasadas" clásicas. A final de cuentas, Zumaya cree que su obra es más intuitiva que cerebral. Desde su concepción, los payasos son para sentir y no para pensar, —nacen de un impulso, y creo que tengo buenos resultados con este método. Me inspiro en las personas que conozco, pero también tomo fotografías de payasos en los desfiles, o recorto imágenes de las revistas, tengo un archivo muy nutrido. Y sí, Oscar Zumaya no se siente tan lejano al realismo mágico.

Dolores Garnica

"EL PERSONAJE DEL PAYASO,
REPRESENTA PARA MI,
UNA MASCARA DE LA CUAL
TOCOS HACEMOS USO."

Sin título
Óleo sobre tela

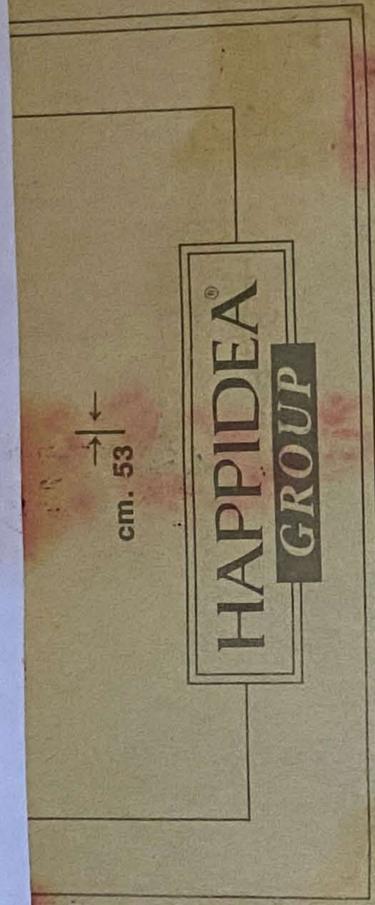

Foto: Gabriel Torres

Patricia Mendoza

Pintora

Guadalajara, 1963

Perfil

Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta además con estudios de acuarela con el maestro Ricardo Ramírez y en el taller de Martín Trigueros.

Ha expuesto individualmente en el Country Club, 2003; y en el Caf-Eco, 2007. Participó en el Festival de las Artes Libres, Expo Guadalajara en el 2005 y 2006.

E-mail: patriciame072000@yahoo.com.mx

Patricia Mendoza acudió a la entrevista acompañada por su hijo. Es una mujer de piel blanca, ojos pequeños y cabellos castaños. Es una mujer silente que definitivamente deja atrás el silencio cuando se adentra en el terreno de la creación. Haber podido trabajar bajo los lineamientos de un tema como el realismo mágico, le permitió partir de un trazo figurativo a partir del cual podría jugar y aprovechar al máximo las características del formato pequeño, porque ella está acostumbrada a espacios de mayor tamaño para expresar eso que lleva dentro, ese remolino de sensaciones que suele plasmar con sus acuarelas en apasibles paisajes.

Como buena acuarelista, Patricia aprovecha los cauces que toma la pintura mezclada con el capricho del agua al momento de pintar.

—De repente llega una idea, la traes aquí y no sé cómo lo vaya a transmitir al papel, con agua, con colores, muchas veces sí sale lo que planeas, otras veces con los efectos del agua, los accidentes los aprovechas. Lo que planeaste desde el principio, pues va saliendo.

No descarta trascender las fronteras de la técnica y experimentar con el óleo, por ejemplo, porque no le gustaría ser encasillada en una sola técnica, pero hasta el momento únicamente utiliza la acuarela. **continúa en la página siguiente**

“ Muchas veces sí sale lo que planeas,

otras veces con los efectos del agua, los accidentes los aprovechas”.

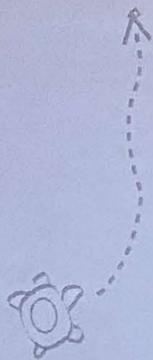
Es muy tímida. Apenas y esboza una sonrisa en su rostro. Le cuesta mucho trabajo expresar eso que la lleva a pintar, pero se muestra en definitiva contenta y agradecida de la posibilidad de poder participar con Casiopea a partir de que expuso su obra en Caf-Eco, obra compuesta en su mayoría por paisajes apacibles en los cuales pinta muchas flores, aunque no considere a éstas un elemento recurrente en su obra. En general, no cree que exista algún elemento que aparezca constante en su trabajo en el que definitivamente busca que transmita tranquilidad al espectador.

—Mi obra es como más pacífica, lo que pinto es como un poco decorativo, me gusta hacer algo agradable a la vista, que no sea problemático, no sé cómo explicarlo.

Mariana Islas

FOTO: GABRIEL TORRES

Una realidad
con una parte
soñadora
Patricia Mendoza C.

Sin título
Acuarela sobre papel

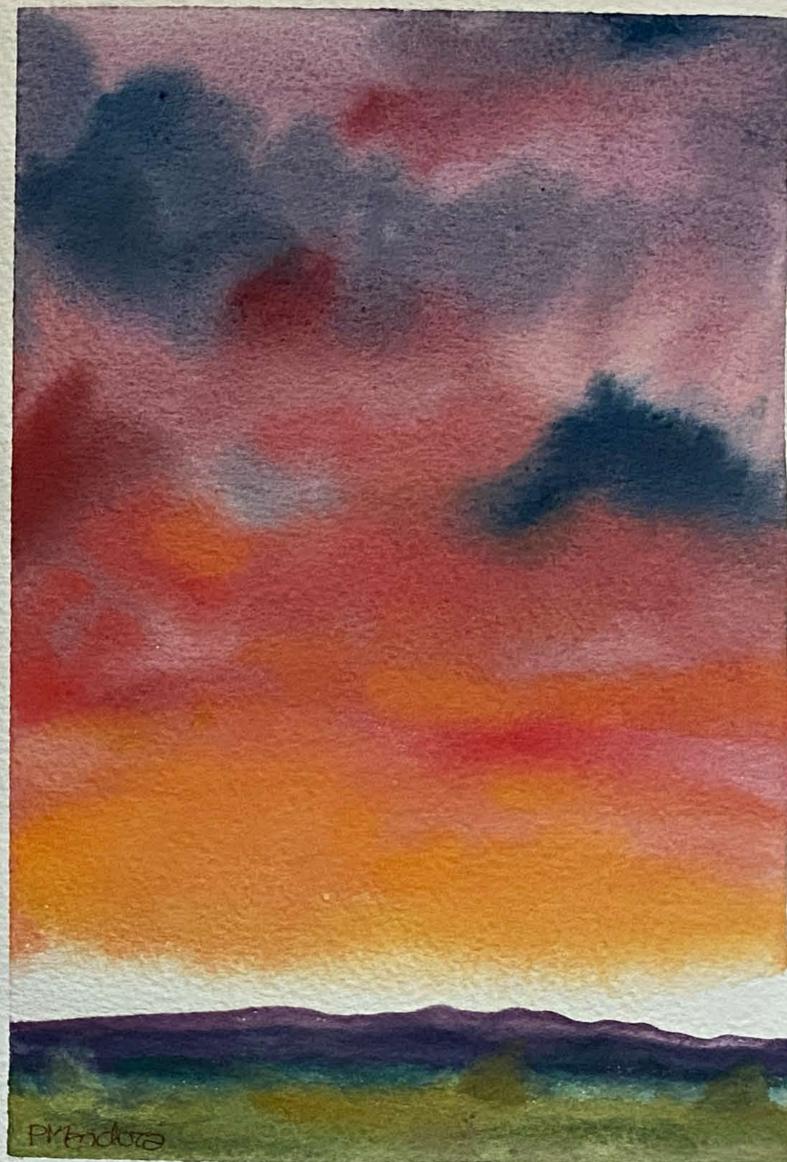

Foto: Cortesía Paty Blake

Paty Blake

Poeta · periodista

Ciudad Obregón, Sonora, 1978

París

(UN BUEN LUGAR PARA INICIOS
siempre es cualquier parte.
Digo cualquier parte y pienso: aquí.)

Recorro la cortina.
Un lugar café claro, afuera, dilatado por el tiempo.
Enfrente, las arrugas disimuladas del asfalto
y el tren en su segundo piso.
El ruido de la mañana que transcurre roja y transparente
como los vagones y sus ocupantes.

Entonces un hombre, un abrigo negro.
Un niño come una naranja entre los pliegues de su
bufanda
y avienta las semillas como si fueran palabras semire-
dondas
que podrían nacer en la banqueta
(su madre lo apura para subir a la máquina
que ha frenado trabajosamente).

Cierro los ojos para pensar en mi trayecto,
para imaginarme en esas calles tras bajar la escalera.
¿Cómo llegué hasta aquí? Igual que ellos, parece.

La prisa camina sólo alrededor del río.
El río permanece.

Entrevista

A pesar de vivir en un lugar donde los policías van armados con resorteras y canicas, y donde el Presidente Municipal (Jorge Hank Rohn) tiene víboras y guacamayas en su despacho, Paty no hace "literatura fronteriza".

—No me interesa mucho abordar lo "fronterizo" así como tal o lo que se supone que debería ser fronterizo. Tengo un problema con eso. Como está de moda es muy fácil escribir sobre eso, y ya sólo por el tema, tener la atención. Es una trampa en la que quienes vivimos por acá podemos caer, finalmente creo más en los temas más personales. Si tu tema personal es la frontera, bueno. Pero dudo que haya tantas personas que tengan honestidad en ese tema, como libros te encuentras sobre ello

continúa en la página siguiente

Foto: Cortesía Paty Blake

en las librerías—. Por el contrario, esta joven poeta se detiene a fotografiar nubes, se llena de imágenes de árboles, saca del contexto fronterizo sus vivencias y acaso deja ver una carretera, en la que logra hacer al lector imaginarla yendo y viniendo. Ella más bien colecta detalles, los describe y como resultado emerge la magia. —El mundo es increíble, sorprendente, si te fijas en detalles de las cosas, de la gente, sucesos, en las coincidencias. Algo de lo que escribo es eso que veo, y al final resulta que encuentro más que la suma de los detalles. Ahí está lo mágico. El mundo ya es mágico en sí, no hay necesidad de colgarle cosas extras. Nomás con describir se va creando algo que es más que lo que aparenta.

Patricia Blake ve al realismo mágico más allá de la referencia literaria, como una forma de ver la realidad, —y al mismo tiempo una forma como la realidad nos sorprende de repente. La magia está presente en el mundo y hace que el mundo exista, pero como a veces estamos tan acostumbrados a que sucedan cosas “normales” como que amanezca o anochezca, ya no se nos hace algo mágico. Podemos quedarnos con la apariencia de lo que nos rodea, pero al fijarnos en los detalles, como que inevitablemente se hacen notables esos hilos que sostienen al mundo, por decirlo así—. Ella va mezclando sus vivencias con su imaginación, y con cosas que imagina por asociación, o parte de un hecho cierto y lo deja seguir como le hubiera gustado que sucediera. —...O llevo al extremo un hecho, o imagino algo que tal vez no sucederá, o veo alguna escena en la calle y ya me imagino toda la historia. La calle me encanta, hay muchas historias que imaginar. Al escribirlo, por más autobiográfico que sea algún fragmento, se vuelve otro por medio del lenguaje—.

“ En general no hay muchos gatos en lo que escribo,

ahorita no recuerdo algún poema donde hable de un gato o lo mencione. Pero sí hay atmósferas en las que un gato va perfecto”.

Además de sus dos libros publicados de poesía, Patricia Blake escribe en las páginas culturales de un periódico de Tijuana, donde vive; y en su blog particular. Su oficio la ha hecho preferir una frase justa, la palabra adecuada. No narra más de la cuenta. —Creo que es un ejercicio que me ha enseñado la poesía. Entonces al escribir cosas en mi blog (que es un diario, aunque a veces no exprese hechos directamente), como que se me cuele esa forma de no decir literalmente todo. Con eso he descubierto mucho del lenguaje. A veces escribo algo largo y luego me doy cuenta que no es necesario usar tantas palabras, y lo corto y me quedo con un párrafo—. Y me hace agradecerle la opción que nos da, de olvidar reserteras y canicas por un momento, y toda esa insostenible realidad que ya empieza tenernos copados.

Ramsés Figueroa

Patricia Blake ha publicado el poemario *El árbol* (2002), y recientemente *Amanecer de viaje* (2006) en la Colección Editorial del Centro Cultural Tijuana (Conaculta). Poemas suyos son parte de la antología *Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes*, Ediciones Punto de Partida, UNAM.

Becaria por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores (2005), Paty trabaja como reportera cultural en el diario *Frontera*, en Tijuana.
E-mail: patyblake@gmail.com

Foto: Cortesía Rafael del Río

Rafael del Río

Fotógrafo
Guadalajara, 1974

Perfil

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Iteeso, ha expuesto sus imágenes en más de 30 galerías en México y fuera del país, la última individual fue *Tijuana John K* en el Museo de Arte de Zapopan.

Premio de Honor en el *Primer Festival de Fotografía Latinoamericana en París*, 2004; *Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2000*; tres veces ganador del *Premio Jalisco de Periodismo* 1999, 2001 y 2002. Rafael del Río es fotoperiodista del diario *Público Milenio* de Guadalajara, y colaborador de otros dentro y fuera del país. Tiene varios ensayos fotográficos entre ellos: *Trashumantes*; *Sala de espera*. *Aire que ya no existe*.

E-mail: rafadelrio@hotmail.com

Para una ocasión especial. Para Casiopea, Rafael del Río dejó su cámara digital o análoga en el buró. Para celebrar el realismo mágico, Rafa tomó su cámara de plástico, utilizó técnica Holga, y se quitó la espinita de su participación en la revista, desde el menudo, la idea estaba fija en su mente.

—Esta fotografía es un juego con el agua, es realismo mágico por el aspecto onírico, porque el líquido es rojo—, dice Del Río, un ya especialista en el tema, porque trabajando en un periódico, inmiscuido muchas horas en el fotografía documental, aunque labora del otro lado en sus tiempos libres (es uno de los artistas de la lente más reconocidos de Jalisco y México), conoce a la perfección esas realidades que superan la ficción —mucho más si ves cosas como la nota roja, suicidios o asesinatos.

Por eso, y por sus intereses —no me fue difícil pensar en realismo mágico, porque me interesan mucho temas como el sueño o la muerte—. Fotografías donde Rafael intenta —contar historias, por eso me gustan las series, porque narro y meto mis sueños, mis miedos, todo lo que pienso—. Del Río trabaja con lo emocional, eso no lo separa de la realidad, tampoco de la magia, mucho menos del realismo mágico, pero sí de la tarea totalmente cerebral —por eso me gusta mucho la fotografía: saco las cosas que traigo dentro, es mi forma de hablar, en mis imágenes saco

continúa en la página siguiente

“ Intento crear desde lo que me inquieta, desde lo mío,

desde lo que me cuestiona y desde el porqué de estas preguntas”.

mis preocupaciones. Intento crear desde lo que me inquieta, desde lo mío, desde lo que me cuestiona y desde el porqué de estas preguntas. Detrás de cada imagen hay una estructura de pensamiento, están las motivaciones, e intento hacerlo de forma intuitiva—.

Para Rafael las definiciones son lo de menos, el realismo mágico es una cuestión que asocia con la letras de Gabriel García Márquez, pero desde una vista diferente —me encanta este cúmulo de leyendas que tienen que ver con América Latina, con la tradición oral y la riqueza que nace desde otro punto de vista. Es un tema muy vivo con el que incluso, he pensado realizar un video—. El fotógrafo dedica el día a lo documental, pero la noche y los ratos libres a buscar y platicar historias añejas, leyendas abstractas de tan contadas.

—Me gustan los dichos, la alegría y la sabiduría en ellos. Me encantan esas leyendas que comienzan con la sencilla historia de alguien que se cayó de un caballo, pero que con el tiempo, se convierte en toda una epopeya—. Para el día la sorpresa de una imagen que supera la ficción, pero por la noche, un buscador de historias, el que descifra el "teléfono descompuesto" del tiempo y las voces. Del Río no sabe cuál de estas dos funciones, es, deja de ser, o se niega del todo, a ser realismo mágico. Pero el agua roja aquí está.

Dolores Garnica

Foto: Cortesía Rafael del Río

CÓMO A PARTIR DE UN HECHO SIMPLE, LA
NARRACIÓN DEL MISMO SE CONVIERTE EN
UNA APOLOGÍA, EN TODA UNA LEYENDA
QUE ENRIQUECE, QUE ALEGRA EL HECHO

Sin título
Fotografía con cámara Holga

F/RAPHAEL DEL RIO

T/ NEGATIVO CON CAMARA HOLGA

2/40

Foto: Ramsés Figueras

Ricardo Solís

Pintor
Guadalajara, 1980

Perfil

Licenciado en Artes Visuales Orientación pintura de la Universidad de Guadalajara, Ricardo fue ganador del tercer lugar del premio *Jóvenes Promesas del Arte Jalisciense en el 2002*. Colaboró en la elaboración del mural *Historia y costumbres del barrio de Mezquitán*.

En Guadalajara ha expuesto colectivamente en: Ex Convento del Carmen, Festival de las Artes Libres, Hotel Hilton, Centro de Arte Moderno, Restaurant Chez Pierre. En el extranjero participó en la *8th annual Latino Art Auction MACLA'S gallery*, en San Jose California.

De manera individual cuenta con las exposiciones: *Perlas*, galería Casa de Ensueños; *Señales*, en la galería Casa de ensueños; *Señales*, en el pasillo principal del antiguo Hospital Civil.

e mail: ricardosolis@yahoo.com.mx

La inverosímil realidad económica de México a principios de 1995 cambió muchas cosas para siempre. Ricardo Solís por ejemplo, empezó a pintar. Como muchas familias, la suya debió abandonar su casa e ir a un barrio nuevo a empezar otra vez. —Perdimos muchas cosas, donde nos cambiamos no conocíamos a nadie, fue como un encierro. No teníamos ni televisión porque perdimos todo. Por ahí me hallé unas pinturas y me puse a trabajarlas. Me gustó y me metí, y me metí—. Tal vez esa influencia oximorónica, contradictoria, que nos hizo aprender a ver con naturalidad a los políticos hablando de un liberalismo social y de un país de primer mundo con 40 millones de pobres; permeó en Ricardo al punto de hacerlo sentir a sus anchas, trabajando el realismo mágico. Lo cierto es que al hablar de su obra, el artista confiesa dos obsesiones concretas: retratar la realidad y sacar elementos de ésta.

—Procuró que el espectador primero sea atraído por el efecto visual: ¿es una foto o sí es pintura? Y ya estando ahí, les muestro algo más fuera de la realidad, saco de contexto algunos elementos y creo que ahí es donde caigo en realismo mágico. Siempre me ha gustado el dar un aspecto realista, me representa un reto que me motiva a seguir pintando, y también el reto de cautivar a los espectadores; ya después leen los títulos, o sin leerlos viene el hacerlos empatizar con el mensaje y hacer un reflexión sobre su persona. Hace dos años en la obra que

continúa en la página siguiente

“ Quizá me defina el realismo o los elementos morales o moralistas,

ya cada quien los va a catalogar. —¿Y vives con esos conceptos morales?— Procuero.

F/ RAFAEL DEL RÍO

T/ NEGATIVO CON CÁMARA HOLGA

2/40

hice para una exposición sobre la familia (Casa de Ensueños, art gallery, 2005), noté que las personas llegaban y se acercaban al cuadro por la imagen que era atractiva, y hasta después percibían y reaccionaban ante el mensaje; ya fuera que les gustara o les pareciera cursi. Busco una reflexión, que el espectador llegue a ella.

Ricardo trabaja de un modo muy racional, explica que el punto de partida es un concepto filosófico, un fundamento teórico fuerte. A la hora de pintar se permite improvisar mucho, al punto de que la obra terminada nunca es igual al boceto original, pero cuida que el mensaje se lea y que el realismo persista. —Más bien mi emoción se vuelca en eso, en percibir si me agrada el concepto o si quedó débil y le hace falta algo más. A veces agrego un elemento que no estaba en el boceto, para reforzar el concepto que tengo pensado—.

¿Y eres respetuoso de los colores de la realidad? —No siempre. No tengo un estilo definido en colores, más bien es por conceptos. Sí hay algunas conexiones en colores pero no soy muy religioso en cumplir con eso. No me importó crear una obra muy oscura como la expo. del tabaco (Casa de ensueños, art gallery, 2006), que me sirvió pintar algo dramático para recrear el daño trágico que trae la adicción. Y por otro lado, tengo obra para exposiciones próximas, donde voy a hablar de la belleza de la infancia, de los niños; y los buenos sentimientos. Ahí no vas a ver negro en casi nada, más bien colores muy luminosos. Me enfoco en el concepto y a partir de ahí, veo los colores que necesito. Mi concepto es mi esti-

Foto: Ramsés Figueroa

lo, mi sello—. Termina diciendo Ricardo, quien se caracteriza por alzar su voz crítica en su obra e intentar cambiar un poco esa realidad, que un día definió su vocación; y que más tarde lo llevó a ser maestro de pintura del género Palma, en un penal de máxima seguridad.

Ramsés Figueroa

"El artista no puede desligarse del mensaje de su obra, es un reflejo de su interior."

No habla la voz
Óleo sobre tela

No habla la voz,

mi la garganta se mada, sin lo que el alma grita

y el corazón no calla. Mariana Hernández

1. MIQUEL DEL RÍO

TI NEGATIVO CON CÁMARA HOLGA

2/40

Foto: Gabriel Torres

Rita Vega

Pintora

Guadalajara, 1981

Perfil

Licenciada en Artes Visuales orientación pintura por la Universidad de Guadalajara, actualmente participa en el proyecto de grabado de José Gutiérrez. Es miembro de Tomarte, Artetiltan, Puertas Abiertas y el Colectivo Nahual.

Aunque joven, Rita ha logrado presentar su obra en un número considerable de lugares entre los que destacan: Casa Vallarta, Centro Cultural el Refugio, Exconvento del Carmen, Centro de Arte Moderno, Museo Regional, Museo López Portillo, Casa de la Palabra y las Imágenes, Casa Luis Barragán —Casa Cristo—, Claustro de la Merced, Galería Ajolote, Teu-Lloc, entre otros. Además ha participado en exposiciones con los talleres: La Cofradía, La Trinchera, Fernando Arredondo y Colungarte-Bazar.

© mail: vritar@hotmail.com

No recordaba si Rita me dijo que era en la segunda o tercera puerta. La primera no, ahí es el cuartel general de Puertas abiertas al arte. Toqué a las dos y abrieron en la que no era. Segundos después salió Rita y nos dio un tour por los talleres de los casi diez pintores jóvenes, con quienes comparte los altos de una casona de la calle Belén, en el centro de Guadalajara. El dueño dividió la casa en tres y la cedió en comodato a los artistas, como el proyecto que tenían en la Fundación Slim hace más de un año, y que nos hizo ir a la Ciudad de México a Enrique Ruiz Rojo y a mí a pedir informes. Pero aquí, el propietario lo hizo como deberían hacerse las cosas: sin burocracia ni goteras.

Cosas así habrá visto André Breton al calificar a México como el país más surrealista, será ese contexto el que hace a Rita pintar tanto, sin importarle si es surrealismo o realismo mágico, porque ella trabaja con el talento que tiene, su técnica y lo que va sintiendo.

—Sí me gusta el realismo mágico, el surrealismo, y todo eso; pero en sí no es mi finalidad hacer eso o aquello. Es más bien hacer lo que siento y de ahí va surgiendo. Empiezo por cosas emocionales, por lo general. De todas las situaciones que voy viviendo, esas sensaciones y experiencias que voy teniendo, se van como clasificando y volviendo elementos que terminan siendo palabras y también imágenes. Tengo un cuaderno de donde salen las ideas más concretas y ahí hay textos. Es como para poder presenciar ese sentimiento que viví.

continúa en la página siguiente

“
A ella
alguien no
le permite
hablar.

Tengo otros personajes que tienen como costuras en la piel, es porque lloraron y de llorar se lastimaron la piel y se vuelven a coser, tratan de recuperarse a sí mismos”.

...MUNDO DEL RIO

TI NEGATIVO CON CAMARA HOLGA

2/40

Para Rita su obra es algo más bien personal, no le interesa agregar contenidos políticos a su obra para ser La artista, como algunas personas le han sugerido. Y ella, siguiendo su instinto, ha logrado desarrollar su propio lenguaje, como las costuras que pueden verse en la boca de algunos de sus personajes y que simbolizan la censura. Nos muestra un cuadro y explica que —A ella alguien no le permite hablar. Tengo otros personajes que tienen como costuras en la piel, es porque lloraron y de llorar se lastimaron la piel y se vuelven a coser, tratan de recuperarse a sí mismos. Hago también otros que tienen símbolos aztecas de diálogo en las manos, como expresándose por medio de lo que hacen.

Al ver más de su trabajo en las más de cincuenta fotos que nos muestra, mientras Gabriel no deja de tomarle fotos, me hace pensar que Rita es tímida sólo fuera de su pintura, pero allí, dentro, exterioriza no nada más lo que siente; y ese medio de difusión lo ha perfeccionado desde niña, cuando empezó a dibujar. Trabaja el realismo, pero no está casada con él. —Vas creciendo como persona, tu obra también. Siento que en mi manera de pensar, en la etapa que vivo, debo manipular bien la forma; y conforme vaya evolucionando y siendo sincera conmigo misma, la figura se irá abstrayendo. Quizá llegue a hacer abstracto, aunque creo que para eso pasará

FOTO: GABRIEL TORRES

rá mucho tiempo, porque un abstracto ya es como algo tan perfecto, que puedes simplificar las cosas con algunas manchas y texturas—. Por lo pronto, el reto que Rita se pone enfrente es el color, lograr reproducir los colores de la realidad. Para ello observa, investiga, experimenta. Busca optimizar sus recursos artísticos; los financieros, al menos para pagar el alquiler de un taller están resueltos, gracias al dueño de un inmueble particular. Una visión similar a la de Alejandro Colunga, cuando propuso algo así para un edificio de la plaza tapatía, mucho antes de Casiopea y nuestra felicidad por su flamante portada.

Ramsés Figueroa

Varios títulos
Técnicas diversas

*A veces despierto y sigo viendo
las cosas que soñé...*

*Termino por plasmar sus almas
en mis cuerpos...*

Rita

Foto: Gabriel Torres

Rocío Coffeen

Pintora
Tlaquepaque

Perfil

Rocío ha tenido las exposiciones individuales: *Estructuras del Ensueño*, Casa de la Palabra y las Imágenes, 2001; *Inquilinos del Quinto Cuarto*, en la Galería Ruiz Rojo, 2002; *Zoomorfía Lunar y Otros Bichos*, Casa Vallarta UdeG, 2005; *Una Historia Ya Contada*, Caf-Eco, 2005; *Paisajes Internos*, Casa de Ensueños Art Gallery, 2006.

Ha participado en las exposiciones colectivas: *III Encuentro de Arte Jalisco Joven*, Foro de arte y Cultura, 1998; *En el Salón de la Mujer en el Arte*, del XI al XV realizados en el Centro de Arte Moderno, entre el 2000 y 2006.

A nivel internacional expuso colectivamente en el Springfield Art Museum Springfield, Missouri, EUA, dentro de la exposición *Art and Crafts of Tlaquepaque*, 2004.

© mail: rocioffeen@yahoo.com.mx

Rocío podría no firmar su obra. De todas formas, quien ya esté aunque sea un poco acostumbrado a un paseo por galerías y museos tapatíos, sabrá casi sin dudar qué pieza es de Rocío. Su estilo ya es único. Una belleza singular que nace desde un misterio, un recuerdo y algunas máquinas que descansaban en el basurero.

—Cuando era pequeña veía a mi hermano Carlos trabajar, cómo pintaba cosas de su imaginación, él creaba su mundo, y de tanto verlo, yo también decidí crear el mío, quizá para alejarme de una realidad que era dolorosa, quizá para conciliar la realidad que vivía—, dice Rocío, la joven artista que no se siente tan alejada del realismo mágico, más bien cercana. —Tomo algo cotidiano como base, y lo llevo fuera de la realidad, a mi mundo.

Lo de hoy, dentro o fuera del tema que compete a esta Casiopea, para Rocío, son los artefactos, las máquinas que rescata de la basura —algunas no sé ni de qué eran, yo les invento usos mágicos; les agrego alas, rostro o rueditas—; los colores claros quizá para contrarrestar los temas intensos, aunque al principio de Coffeen los rojos y amarillos vigorosos —quizá recreando la pintura de mi padre—, surtían tal efecto, —que en un curso Torreblanca me enseñó a educar mi paleta; de allí la figura humana —los personajes son constantes, pero tiendo a transformarlo todo—; las

continúa en la página siguiente

“Pintar me ayuda,

igual que cuando era niña, a sanar heridas”

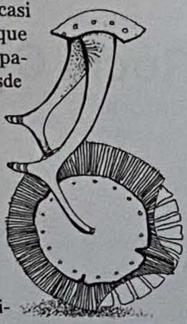
7. TIRADA DEL RIO
7/ NEGATIVO CON CAMARA HOLGA

2/40

Feb
2007

TINTA DELIRIO
TI NEGATIVO CON CAMARA HOLGA

crisálidas como símbolo de metamorfosis —las pongo casi por inercia, siempre salen, aunque no quiera, y es que intento escuchar a cada pintura, otro consejo de mi padre—; y otro encanto: los animales, bajo una primicia desde hace décadas, desde que Rocío entra a su mundo cuando pinta: —siempre va algo de mi historia personal, de mis recuerdos, de mi infancia y de mi juventud.

Cuando Coffeen pinta entra a otro mundo, —a mi otro universo, a otra dimensión donde sólo pasan cosas buenas y se limpia la tristeza. Es el lugar donde las cosas son como yo quiero, donde todo se ve distinto, desde otra perspectiva. Pintar me ayuda, igual que cuando era niña, a sanar heridas—. Cuando Coffeen pinta dice no pensar en si lo que hace es realismo mágico, —aunque me han dicho que lo es, pero creo que aunque mis cuadros son una ventana a mi mundo, también están inmersos en la realidad—, incluso, se dice fanática del minimalismo y el abstracto —Felguerez me encanta—. Rocío confiesa que se pierde, que incluso, mientras platica con alguien —estoy haciendo una pintura en mi cabeza al mismo tiempo, pero ya en casa con el pincel y el lápiz todo toma forma—. Rocío no admite pintar realismo mágico, pero tampoco lo niega.

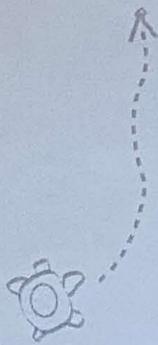
Dolores Garnica

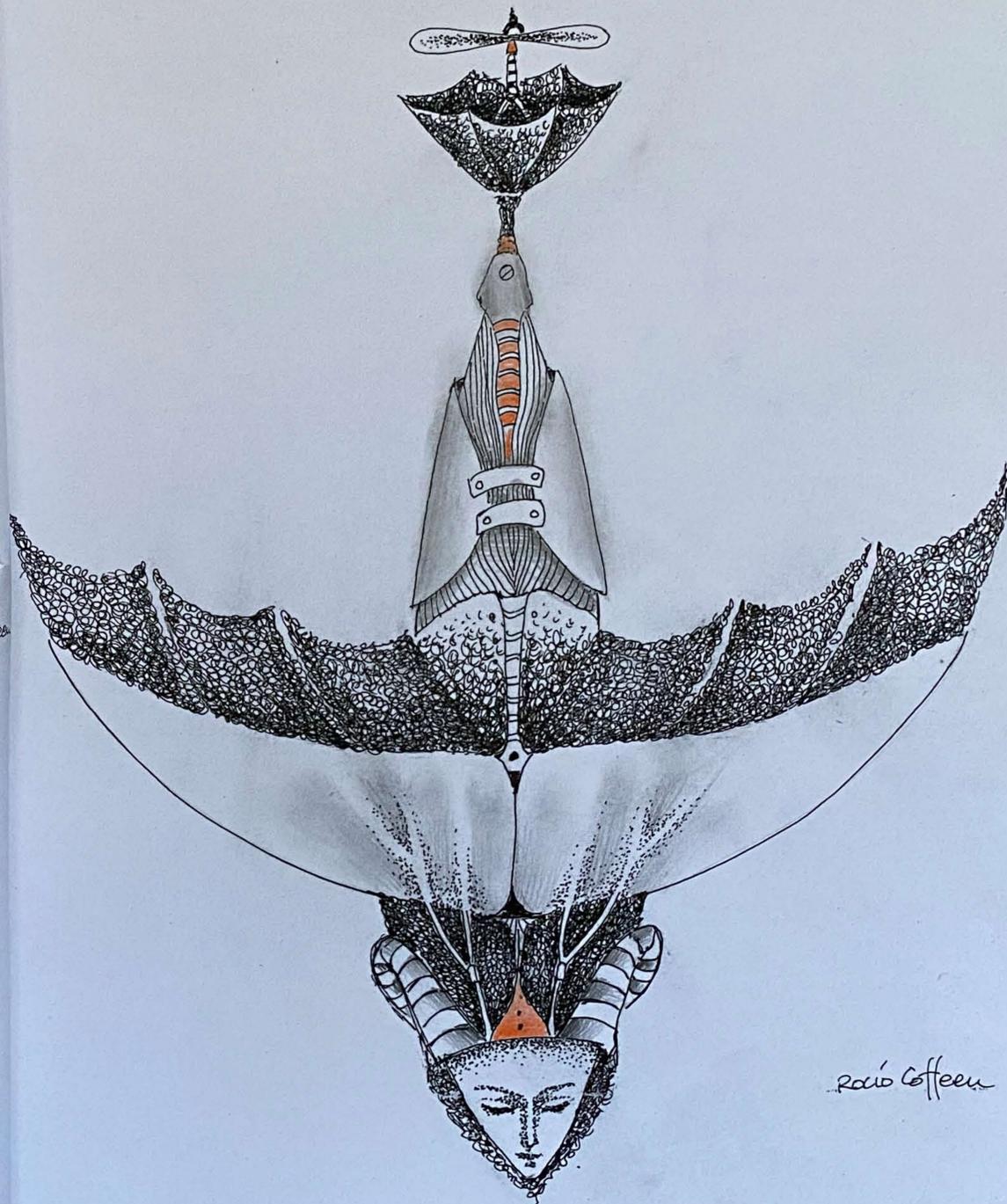
Foto: GABRIEL TORRES

EL PINTAR ME AYUDÓ
A EVADIR Y CONCILIAR
UNA REALIDAD DOLOROSA
Y DIFÍCIL DE COMPRENDER.

Rocío Coffeen

Sin título
Tinta china y marcador sobre papel

Rocío Coffeen

Foto: Gabriel Torres

Rocio González Lomelí

Fotógrafa
Guadalajara, 1974

Perfil

Con formación en teatro, danza y ciencias de la comunicación, Rocio se enfocó a la fotografía desde hace cinco años; siendo asistente de fotógrafos como Jorge Barragán y Carlos Palomar.

Para sus fotografías se nutre de la literatura, música y del cine, creando así sus propias historias y reflejándolas en la imagen.

Ha expuesto en Guadalajara, España y próximamente en el D.F. de manera colectiva.

E-mail: mantis39@hotmail.com

El año pasado La Chía expuso una fotografía en el paseo Chapultepec —creo que con motivo de fotoseptiembre— que me llamó mucho la atención. Aparecía una modelo ataviada con un vestido antiguo, dentro de una tina con agua, y con muchas velas a su alrededor. El personaje, representado por ella misma, observaba al espectador desde abajo, porque la cámara estaba situada en una posición cenital. Y la fuerza de su mirada parecía ser la única evidencia de que ella estuviera realmente ahí. Me pareció el final de una historia intimista, que podría desvelarse al repasar cada detalle de la composición o de la luz. En la obra de Rocio puede observarse la presencia de elementos realistas y fríos como una tina, cucharas o pinzas, coexistiendo con terminados ocres, difusos, a veces cálidos; que dan una sensación de irrealidad.

—Lo que hago refleja lo que soy. Es la búsqueda, retratar las historias que traigo dentro, quizá no las vividas sino las creadas. Al crear tienes la posibilidad de transformar la realidad, hacerla más llevadera. Es como la cucharada de azúcar en el café la que lo hace más rico; y yo lo aprovecho—. A Rocio le gusta la coexistencia de lo real con un mundo de ensueños que a veces parecen confundirse, una aparente contradicción que ella se permite al cobijo de su confesa influencia de Elena Garro y la literatura hispanoamericana; al fin y al cabo —dice—, vivimos en un país de realismo mágico: lo que crees que no sucede, ocurre.

continúa en la página siguiente

“ Al crear tienes la posibilidad de transformar la realidad,

hacerla más llevadera. Es como la cucharada de azúcar en el café la que lo hace más rico; y yo lo aprovecho.”

...S...IV...C...I...M...K...A... H...L...G...A

2/40

La literatura subyace en su trabajo, Rocío va creando historias que en ocasiones se modifican a la hora de retratarlas, como el trabajo que entregó para Casiopea 13. —Esto salió de algo muy racional, voy a hacer la toma así, pensé, con un modelo. Pero terminó en algo muy distinto. Sobre la marcha surgió lo de las burbujas y jugué con la composición. Las pinzas simbolizan lo real, apachurrando una burbuja, y ésta significa el espíritu, el mundo de cada quien. Son dos burbujas, que representan la dualidad. Luego están los colores, como cada quien los quisiera en su vida: soleados, ocres; aunque tristemente, la vida siempre es más dura, es realidad.

Al final mi trabajo terminó siendo emocional, lo racional como que no me funciona. Ésta iba a ser una historia completa y terminó siendo un detalle, sobre ese mundo que todos tenemos dentro, como en la obra de Elena Garro: la realidad y el sueño. A veces preferiríamos no poder identificar entre uno y otro. Lo que presento para Casiopea es una trilogía: donde empieza y donde acaba; y como yo tengo un poder de decisión, opté por un final feliz.

Rocío se dice ambiciosa en la relación que busca con el espectador, primero trata de hacerlo sentir, y que luego piense y analice. Acaso pretende hacernos descubrir los gatos emblemáticos que no incluye en su obra, pero que no dejan de brotar durante la entrevista, porque ella los saca de sus lecturas, de sus películas favoritas; y al poco tiempo

FOTO: GABRIEL TORRES

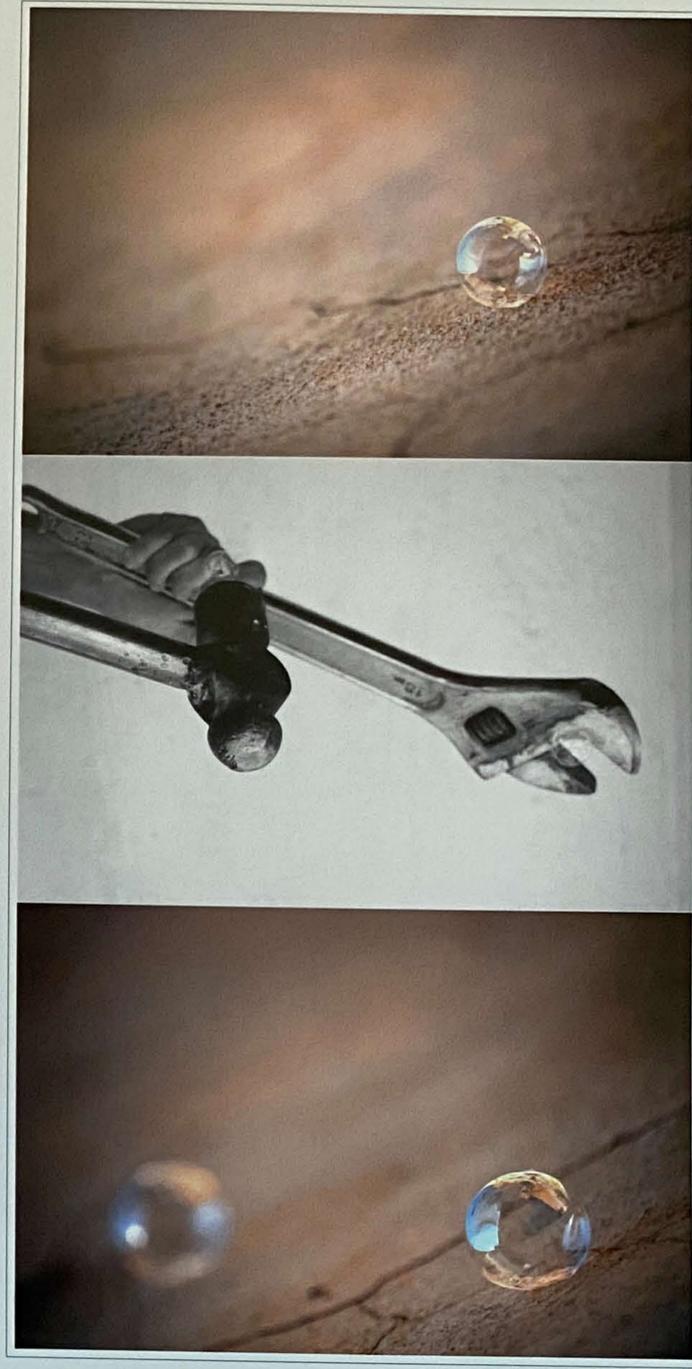
ya ha llenado de gatos la terraza de La Sabina. Tal vez lo hace a propósito, los mantiene fuera para no sentirse encasillada. Aunque luego parece dejar mostrar su mágicorealismo cuando dice que todos llevamos un Macondo dentro, y que el de ella, quizás está simbolizado en la tina de su foto del año pasado. Esa que tanto me ha gustado.

Ramsés Figueroa

Todos llevamos un macondo dentro.
[Signature]

Realismo mágico
 Fotografía digital

37/40

Rocío González Lomeli 2007 ©

"Realismo Mágico"

Digital

2007

8 X 10"

Doce

González Comelli

37/40

Foto: Gabriel Torres

Susana Lozano

Ilustradora · monera,
Guadalajara, 1982

Perfil

Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Guadalajara, comienza su trabajo como monera e ilustradora en el 2002. Es la autora de las historietas: Las delicias del matrimonio y, La Susi y el Orate, entre otras. Ha publicado en diversos medios nacionales.

✉ mail: susinventos@hotmail.com

No es Macondo. Pero en esta herencia sí hay colas de cerdo. Donna Grasa, el personaje que Susana Lozano ha creado para Casiopea hace referencia inmediata a Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Serigrafía basada en técnicas digitales. La diseñadora confía en su imagen para representar el realismo mágico, más que un concepto, "una forma de ver el mundo".

—Es una puerquita sexi. La idea era unir a un puerco con el cuerpo de una mujer, pensando en el último descendiente de Cien años de soledad. Es una pieza que ya tenía trabajada, pero que no había publicado—, explica Susana, la joven de ojos grandes que confiesa jugar con las ideas, con el diseño y la fantasía, porque al pensar en realismo mágico —me permito pensar en una realidad diferente, que incluso cambia la vida diaria. Es otra forma de ver la realidad, con un toque divertido, que te saca del cotidiano y te hacer ver las cosas más bonitas—. Y si esto, por lo menos para la diseñadora es una certeza, entonces define su obra, sin dudar, como un fruto directo del estilo.

—Es como jugar con tu niño interno—. Las imágenes que utiliza Lozano como materia prima a partir de un monitor, pues la mayoría de su obra es digital, surgen de un mundo diverso, el que fusiona realidad y fantasía "¿qué son diferentes?", comenta Susana

continúa en la página siguiente

“
Es una
puerquita sexi.”

La idea era unir a un puerco con el cuerpo de una mujer, pensando en el último descendiente de Cien años de soledad”.

entre risas; incluso de un estado de ánimo. —Saco las ideas de todo lo que veo, soy muy observadora, me fijo en lo que dice la gente, en sus contradicciones, y después reflexiono sobre eso. Cuando trabajo, me siento como niña, me transporto a ese tiempo, pienso y siento como ella, hay veces que hasta me río, es como si mis diseños fueran una gran travesura, por eso me emociona pensar qué hará la gente cuando vea mi trabajo—, aunque con Donna Grassa las intenciones son más específicas: —quiero que el espectador sonría. Sé que es una imagen medio grotesca, que no entra en lo que vemos en la publicidad o en los medios de comunicación, es decir, también me burlo de lo que veo—.

Lozano juega frente a su computadora, repite la sentencia en esta entrevista sugiriendo que su hermanita de siete años tiene mucho que ver en la concepción de su mundo, el lugar donde combina cerebro e intuición, y donde nada se imprime hasta que —me parezca que se ve bien, chido—. Cuando se cansa del monitor utiliza lápiz, y retoma su

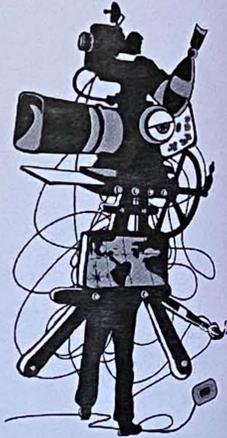
Foto: GABRIEL TORRES

Me gusta pensar que cuando la gente ve mi trabajo le provoca algo una risa o incluso un enojo.

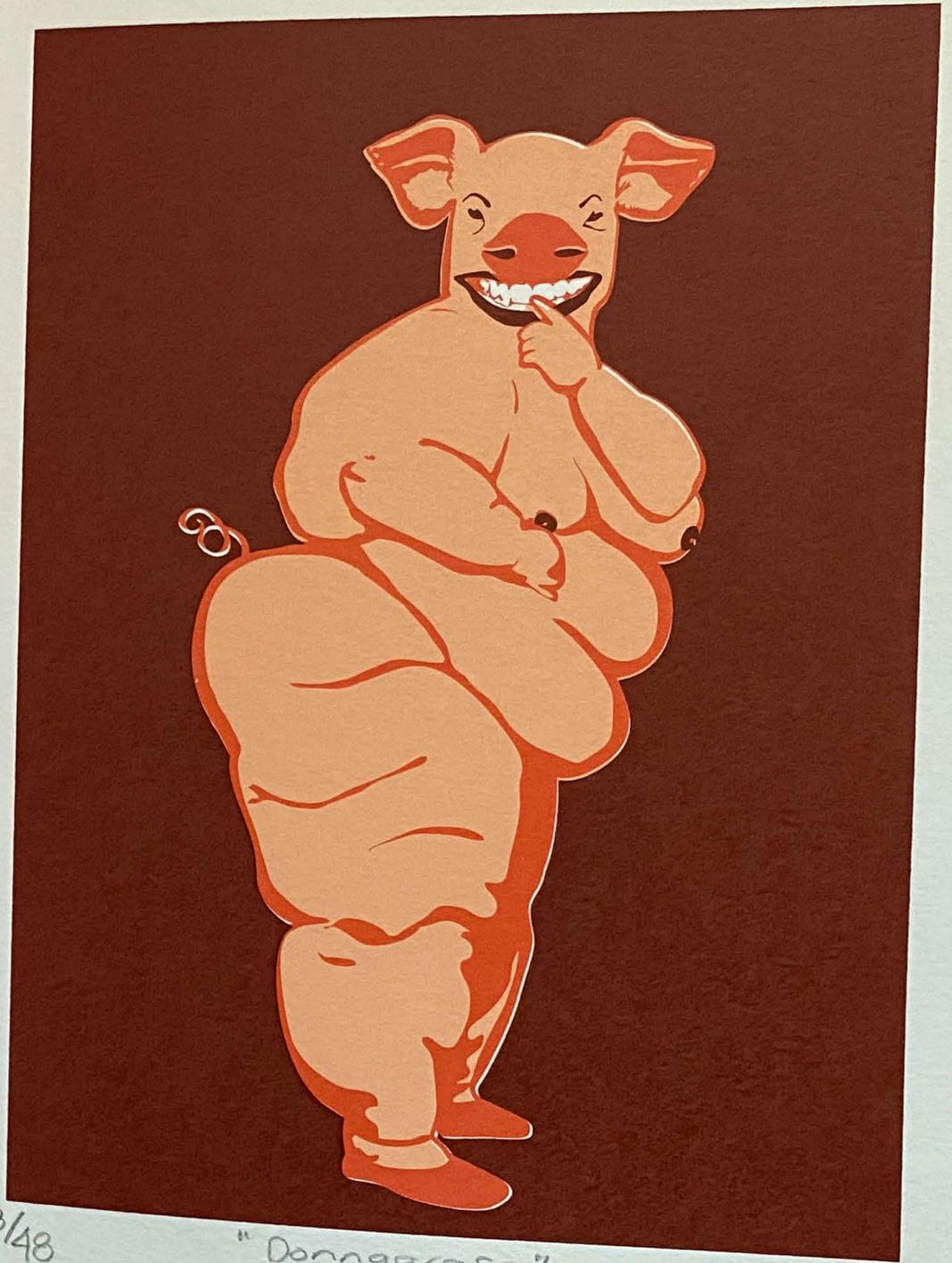
Susi

elemento más recurrente: la naturaleza y los astros, Donna Grasa carezca de él, pero no, nunca, de la sonrisa. En puerquita nació de ella, lo fue desde su primer trazo virtual.

Dolores Garmy

Donna Grasa
Serigrafía

13/48

"Donnagrassa"

Foto: Gabriel Torres

Yolliztli Ruiz

Pintora · diseñadora gráfica

Guadalajara, 1985

Perfil

Egresada de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara y del Bachillerato en Artes y Humanidades CEDART, es miembro fundador del multidisciplinario Ojo de mosca. Con desarrollo profesional en diseño, creación escenográfica e ilustraciones, cuenta con tres exposiciones individuales y ha expuesto colectivamente en la Casa de la Palabra y las Imágenes, Galería José Clemente Orozco, Hostel Guadalajara, Galería Jorge González Martínez, Caf-Eco, Foro de Arte y Cultura entre otros.

e mail: yolliztli@gmail.com

Diversión. Para Yolliztli Ruiz la experiencia de haber trabajado sobre el tema del realismo mágico no pudo ser definida de otra forma, porque le representó un reencontro con la obra del célebre escritor argentino Julio Cortázar, pero también con la música del grupo chileno de Los Tres, en particular su más reciente producción, *Hágalo usted mismo*, y con la propuesta de Nouvelle Vague que la encantó con un cover de Joy Division, la legendaria agrupación rockera que le encanta.

—El de *Hágalo usted mismo*, se me hizo muy buen material, muy melancólico, pero al mismo tiempo con una especie de agresividad interna, se me hizo que quedaba; Nouvelle Vague también en un álbum que sacaron que tiene música de Joy Division y de un cuentito de Cortázar que se llama *Graffiti*, porque quería meter entre escenarios urbanos y proyecciones internas y Cortázar es realismo mágico.

Así fue como planeó una historia sin secuencia lógica porque al trabajar con acuarela, es difícil repetir 40 originales idénticos en los cuales aparece una figura recurrente. —Muchos personajes internos que son como a veces barreras, a veces protecciones, a veces las personas que te apapachan, y son monitos chiquitos tipo los planos de arquitectura que hacen para simular las proporciones, me gustan mucho porque con un esbozo muestras la

continúa en la página siguiente

“
Tiendo a
subjetivar
demasiado

y tiendo a decir nada, entonces sí me
angustia eso, los problemas del lenguaje”.

postura, no tienen realmente rasgos definidos.

Eso sí, Yoliztli se aplicó a la hora de adentrarse en el realismo mágico y se puso a investigar bien a bien de qué se trata, para después someter a votación su trabajo entre los miembros de su familia. En definitiva quería estar segura de que era dueña de la situación.

Y es que esta pintora suele experimentar angustias sin sentido, porque muchas veces no sabe si es clara, aunque parezca que sí. —Tiendo a subjetivar demasiado y tiendo a decir nada, entonces sí me angustia eso, los problemas del lenguaje—. Hablando de lenguaje, Yoliztli considera que en lo que respecta a su obra, no le es fácil catalogar su trabajo.

—Últimamente me ha gustado mezclar elementos de diseño con obra clásica, entonces se me hace complicado, de repente sí se parece, sí tiene mucho de realismo mágico. Al principio parecía muy surrealista y después me fui como a composiciones filmicas, más bien cuando ya hago la obra me doy cuenta bajo qué línea me estoy concretizando por las influencias porque sí me gusta llenarme de imágenes.

Cuando se le cuestiona lo que espera de las personas que aprecian su obra, la joven es muy clara y directa: le encantaría que pudieran sentir eso que ella siente cuando está haciendo la obra.

FOTO: GABRIEL TORRES

—De repente estoy pintando y estoy como niña chiquita metiéndole manchas a la acuarela, que es una de las técnicas que me gusta mucho porque

le puedes mezclar café y queda repente estoy toda triste, y de repente estoy toda llena de café en la sangre y estoy toda

bien, y de repente de

hista-
téc-
ri-
ca.

Mariana Islas

*De este lado y el otro solo se conserva una
recurrencia interna: (...)
Yoliztli Ruiz*

Varios títulos
Acuarela sobre papel

Yoliztli Ruiz 02.07

Yoliztli 2012
casiopea, café!
yoliztli@gmail.com

casiopea. ☪

Convocatoria

La revista / carpeta de arte Casiopea invita a artistas plásticos a participar en su número 14. La temática o el detonante creativo será la frase —en Guadalajara fue— y la letra de la canción titulada “La Tapatía” del grupo el Personal (se adjunta a esta convocatoria la letra de la canción)

Para seleccionar a los artistas, se concursarán 10 lugares para artistas plásticos bajo las siguientes bases:

La revista / carpeta de arte Casiopea invita a artistas plásticos a participar en su número 14. La temática o el detonante creativo será la frase *En Guadalajara fue* y la letra de la canción titulada *La Tapatía* del grupo *El Personal* (disponible en www.revistacasiopea.com).

Para seleccionar a los artistas, se concursarán 10 lugares para artistas plásticos bajo las siguientes bases:

1.- Cada artista plástico presentará una muestra de su trabajo en tamaño carta siguiendo la temática antes dicha (incluir ficha técnica en la parte posterior de la obra con el nombre del autor, técnica y título). Además enviará por correo electrónico un archivo Word (.doc o .rtf) en el que incluya su nombre, teléfono, correo electrónico, año y lugar de nacimiento, foto digitalizada, así como una semblanza de su trayectoria con una extensión de entre 50 y 100 palabras al correo electrónico revistacasiopea@gmail.com antes del día 26 de marzo.

2.- La decisión sobre los trabajos que integrarán Casiopea 14, será tomada por el Consejo Editorial de la revista.

3.- Los resultados de quiénes integrarán Casiopea 14 se darán a conocer el jueves 29 de marzo por correo electrónico a la dirección que hayan proporcionado.

Se garantizará un lugar, para por lo menos un artista que esté iniciando su carrera.

4.- Los artistas plásticos seleccionados entregarán los 40 trabajos originales, firmados, en tamaño carta (21.59 cm. por 27.9 cm.) en la técnica que deseen; siguiendo la línea creativa del trabajo de muestra, antes del día lunes 30 de abril (en caso de ser fotografía o grabado, deberán estar seriados del 1 al 40). Este compromiso se entiende asumido por los participantes, con la sola presentación de su prueba.

5.- Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por el Consejo Editorial de Casiopea.

6.- No podrán participar en esta edición quienes hayan sido concursados y elegidos en Casiopea 13.

7.- Los artistas participantes, recibirán un ejemplar de los cuarenta que integrarán Casiopea 14.

Los números restantes se distribuirán de manera gratuita a museos, galerías o promotores culturales locales y del exterior, a fin de dar a conocer el trabajo de los artistas; salvo dos ejemplares que podrán subastarse en la forma y términos que determine el Consejo Editorial para el sostenimiento de la revista.

Los artistas pueden entregar tanto la muestra como los cuarenta trabajos (de confirmarse su participación) en Ramos Millán # 16 (una cuadra antes de Chapultepec), 3er piso, entre Hidalgo y Morelos, colonia Americana en Guadalajara, Jalisco, o en Caf-Éco, ubicado en Marsella # 454 esq Mexicaltzingo col. Americana. Cualquier duda comunicarse al teléfono 39•15•4468 o a los correos contacto@revistacasiopea.com o revistacasiopea@gmail.com.

Casiopea inicia su camino con 13 artistas

Una publicación independiente hace su aparición esta noche. Se trata de Casiopea. Revista / carpeta serie, que se presentará a las 20:30 horas en Casa Tortuga, con la participación de 13 artistas con series de 40 originales.

Para una revista independiente como esta, sin embargo, este proyecto coordinado por Augusto Martínez Zamudio reúne 13 trabajos para terminar una carpeta que cobija obras originales. "Son trabajos hechos a mano e impresiones serietas para darle un valor real. La idea fue reunir a artistas jóvenes y con trayectoria".

Fotografía, serigrafía, pintura o dibujo son algunas de las técnicas que se manejan, donde el tema fue libre y donde abundan algunas sorpresas, pues como dice el coordinador y editor, hay obras que solo tienen un valor comercial mayor que la revista completa.

La idea, comenta, surge de una revista literaria chicana en la que Augusto participó hace años. "Quería hacer algo con obra plástica y con artistas jóvenes que están buscando espacios". Después de realizar el concepto, ideó formas de financiamiento.

Casiopea es una revista que toma como método el intercambio. Los artistas entregan, reciben y son encargados de la promoción cuando viven fuera de Guadalajara.

Los artistas que participan en Casiopea son: Christian Andrés Peláez, Antonio Rubio Inda, Anna Cook, Rocío Lomeli Chia, Oscar Valdivia Ruiz, Liliana Vázquez Julii, Oscar Basulto, Rafael Alejandro García Gallo, Adrián Rosas Torres, Augusto Martínez Zamudio, Sandra Curyjal, José Oportot y un cuento a mano de Nylsa Martínez Morán.

La revista es trimestral y tiene un costo de mil pesos. Es una opción para comenzar una colección y se puede adquirir en Casa de Ensueños, Galería Sin Título y Casa Tortuga (Ramos Millán 14, entre Morelos e Hidalgo) donde esta noche será la presentación.

* Cada artista realizó un traje de 40 unidades para completar la carpeta de Casiopea.

El Informador - sección Artes - página 12B - jueves 19 de febrero de 2004

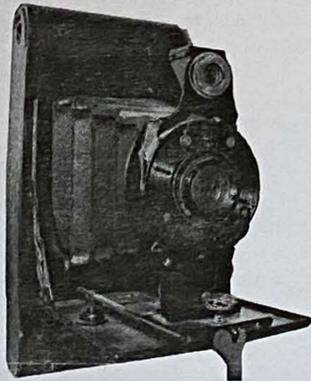
¡Cámara!

Trece Casiopeas han requerido la ayuda de muchas personas que en su momento se les ha agradecido de manera personal, nuevamente gracias por todo.

Para realizar este número acudimos: a los artistas y escritores que hacen las páginas de esta revista, a nuestro consejo editorial, a Cecilia Fernández, Carlos Varela, Gabriel Torsan y a Ramsés Figueroa, nuestras entrevistadoras Dolores Garnica y Mariana Islas, a Georgina Torres, a la Maestra Áurea del IDAE, Liliana Jalili y Alex Alfaro (Descanso de Claudine), a los amigos y familiares, a ti, a Dios y al arte muchas gracias.

Quedamos en deuda y les damos las gracias a aquellos que nos brindaron las facilidades para que esta revista pudiera realizarse y presentarse en Casa Iteso Clavigero. A nuestros patrocinadores, restaurante La Sabina, al Sr. Vega Padilla del Café el Jarro, el Caf-Eco (lugar de reunión del Consejo Editorial), El Iteso (en particular a Mario Rosales), a Jade y Mane de Culturaenred.org, Eventola.com, Miocardio, restaurante el Fortín en San Sebastián del Oeste, periódico El Informador, El Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, a Estrella, Gaby Bautista, Alfredo Sánchez de Radio Universidad. Por último gracias a lic. Claudio Jiménez, a Anau Muriá y a Sergio Quintor de Casa de Ensueños.

Augusto Metzli.

Viteta de la obra de María Di Paola Blum

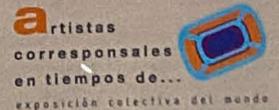
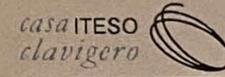
ARTISTAS CORRESPONSALES EN TIEMPOS DE...

Con motivo de nuestro tercer aniversario, organizamos una exposición colectiva internacional de arte postal. Al cierre de la edición hemos recibido obra de más de 80 artistas (Venezuela, Italia, España, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile; y claro, México). Los trabajos se exhibirán hasta el 20 de marzo en el Museo de las Artes Gráficas en la ciudad de Guadalajara, y posteriormente la mitad de la expo viajará a Estados Unidos.

La obra estará expuesta en nuestra página durante un año: revistacasiopea.com.

Patrocinadores

casiopea.

“...Cada día un suceso imprevisto puede tener consecuencias catastróficas. Siento de veras este peligro. En cambio, la humanidad es como un gato, no importa cómo cae, siempre aterriza sobre las patas.”

Carel Willink (citado por Guilbert)