

Arroba-dos

La Raya en la isla del río Cuale

Rafael Mesina

Universidad de Colima

Ireri Topete

Centro Cultural Cuale de Puerto Vallarta

El sitio

Inicia Rafa:

Ahora aparecen en *Interpretextos* imágenes de grabados del Taller de Artes Gráficas La Raya, de la ciudad costera y muy turística de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México. Los autores Aline Lobo, Amparo Topete, Berenice Dueñas, Claudia Vásquez, Elodia Jiménez, Gregorio Mendoza, Lourdes Merino, Mónica de la Cruz, Pedro Tello, Petru Voichescu, Roy Camacho, Ruth Álvarez, Yesika Félix y Zina Sirutis, participantes del Taller, junto con los maestros Daniel Manzano, Fernando Sánchez Aceves, Nunik Saurer, Sergio Martínez y Verónica Gómez, nos permiten entrar a sus mundos creativos con las expresiones impresas, estampadas bajo la coordinación de esfuerzos que hace Ireri Topete, la maestra encargada del taller y que también presenta algunas de sus obras gráficas en estas páginas.

Escribe ahora la maestra Ileri:

El Taller de Grabado La Raya forma parte del Instituto Vallartense de Cultura del Ayuntamiento de Vallarta. El taller está ubicado en la Isla del Río Cuale lado oriente, localizada en el centro histórico de dicha ciudad cuya principal actividad productiva está relacionada a la industria turística. La Raya se fundó en 1999 y, desde entonces, en él han trabajado muchos alumnos, artistas en formación que han encontrado en el taller el espacio propicio para la práctica de las artes gráficas. Asimismo, a lo largo de la historia de La Raya, han participado varios maestros invitados que han enriquecido el programa de enseñanza impartiendo talleres especializados, haciendo residencias de enseñanza y producción, etcétera. En mi caso he participado desde su fundación, como alumna, como artista invitada en diversos proyectos y, durante los últimos cinco años, tengo la fortuna de dirigirlo y ser la maestra responsable.

En el currículum de la hoja de información general del taller podemos leer:

El taller fue fundado en 1999 gracias a la gestoría, vía PAICE [Programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados], de María José Zorrilla y a la iniciativa del artista Fernando Sánchez Aceves, quien contaba con la experiencia y el entusiasmo de haber trabajado en diversos talleres de grabado en Taxco, Oaxaca y ciudad de México. Esto sumado al encuentro afortunado con dos artistas grabadores: Miguel Pérez y Sergio Martínez, que recién llegaban al puerto; el primero venía de haber trabajado en diversos talleres de grabado en la ciudad de México y el otro de haber sido jefe de taller del Centro de Formación y Producción de Gráfica de Occidente "La Parota", uno de los talleres más importantes a nivel nacional. Todo esto dio como resultado la formación del Taller de Grabado, originalmente llamado "La Malagua" (con el tiempo se cambió el nombre por "La Raya", ya que el de "La Malagua" fue adoptado por el grupo de artistas que regularmente asistían al taller cuando empezaron a interactuar como Colectivo La Malagua).

Anota Ileri:

Acerca del nombre anterior del taller hay que decir, como dato curioso, que se lo pusieron así para establecer una relación de semejanza con la irritación o afectación que el líquido de una malagua provoca en la piel humana y la afectación o desgaste que el ácido (nitrógeno o férrico) provoca en la superficie de las láminas de metal durante el proceso de realización de un huecograbado.

Dice Rafa:

Es como el vivir, que analógicamente labra en nuestro organismo la experiencia.

En la hoja de información se puede leer que Ileri, desde 2010, se ha dado a la tarea de reactivar el taller en sus dos vocaciones: enseñanza y producción, y que :

Los proyectos más recientes realizados han sido: *Vallarta al Mar, Libro alternativo*, que fue producto de la tutoría con el maestro Daniel Manzano Águila, la carpeta de obra gráfica *Libertad*, en la que participaron artistas locales, la carpeta *Alas, Patas y Antenas*, con obra gráfica de los alumnos del taller, el *Taller Especializado en Estampa Japonesa*, impartido por la maestra Nunik Sauret, y los dos últimos talleres, de reafirmación técnica, realizados por las maestras Véronica Gómez y Pilar Bordes.

Comenta Ileri:

Nunik Sauret, gran artista y grabadora, fue la primera maestra invitada a impartir un taller en La Malagua, y en el año 2000 realizó una residencia de un mes en el taller, impartiendo una tutoría que dio como resultado la exposición de obra gráfica realizada durante ese periodo: *El metal habla*. Fue la primera exposición presentada formalmente con obra producida en el propio taller.

Todos los maestros que han estado con nosotros son artistas reconocidos a nivel nacional por la calidad de su obra y su labor docente. Recordamos al maestro Ismael Guardado, Humberto Baca, Roberto Turnbull, sólo por mencionar algunos.

Y ampliando las referencias de los productos gráficos de La Raya hay que agregar estos otros realizados anteriormente por los integrantes del taller: *Autorretrato en grabado*; la carpeta de grabados *Ritmografías*, en la cual la música fue el tema; y especialmente el proyecto *Zitakua-Malagua* (2005), que fue realizado por el Colectivo La Malagua y consta de una carpeta de grabados en la que participaron siete artistas huicholes y siete malaguos; éste último es sin duda uno de los proyectos más destacados, pero se hicieron bajo la batuta de los maestros Fernando Sánchez Aceves y Sergio Martínez.

Durante los últimos años hemos participado en el proyecto internacional *La Calaca Press, Intercambio de Obra Gráfica*, y recientemente el taller ha participado en el *Segundo Encuentro Nacional de Talleres de Grabado*, en el cual se realizó una exposición colectiva en el Museo Nacional de la Estampa.

Recordando el proyecto *Zitakua Malagua, Gráfica emergente*, del cual se guardan gratos recuerdos, podemos decir que es quizá uno de los de mayor trascendencia en la historia de nuestro taller.

Aquí abunda Rafa:

La maestra Ma. Fernanda Matos, reconocida como funcionaria y promotora cultural en nuestro país, resaltó, en el texto que escribió para presentar esta carpeta de grabados, la convergencia expresiva de los autores participantes con una curiosa comparación entre identidades enfrentadas:

Este diálogo de imágenes, no exento de ciertas características antropológicas, podría explicarse, utilizando términos musicales, como una polifonía en la que el contrapunto estaría marcado por la visión individualizada y original de los miembros de La Malagua, en la que cada artista es un solista, en contraste con la respuesta coral del grupo huichol, que combina diferentes voces para lograr la armonía del coro.

Entre dos brazos de agua...

Observa Rafa que:

Desde el neófito hasta el experto tienen cabida en La Raya. Coinciden en sus mesas de trabajo desde la muchacha o el muchacho que han sentido la curiosidad de explorar en la estampa hasta algún vacacionista artista que se inscribe en el taller para, como se dice, descansar haciendo adobes.

En la hoja de información general del taller se lee que:

Participantes habituales del Taller La Raya: Gregorio Mendoza, Zina Sirutis, Claudia Vásquez, Ruth Álvarez, Lourdes Merino, Amparo Topete, Berenice Dueñas, Mónica de la Cruz Hinojos, Petru Voichescu, Aline Lobo, Peggy Roth, Cristina Hermes, Judy Jackson, Frida Gallo, Ayocuan Aeschbacher, entre otros.

Apellidos de muchos rumbos habitan en Bahía de Bandejas. Una vez comentó Sergio “el Tocayo”, algo así de que coincide mucha gente en La Raya, desde el que no tiene nada hasta el que nada ocupa. Y más o menos por eso ha de ser que miramos una diversidad de temas cuando cada uno de los que le dan vida al taller manifiesta su estar en el mundo, su querer al mundo, su proposición para compartirlo a través de todos los procesos técnicos del grabado pertinentes para presentarlo.

Ireri interviene:

También es necesario señalar otro aspecto de un taller de grabado: la labor de los impresores. En La Raya, en algunos momentos de su trayectoria, quienes han desempeñado ese papel han sido Eduardo López y Sergio “el Tocayo” Gutiérrez. Muy bien lo señaló Ricardo Murrieta en el texto que acompaña a la carpeta *Zitakua-Malagua*: “Como en todo taller de gráfica, la colaboración de los impresores Sergio “el Tocayo” Gutiérrez y de Eduardo López fue importante para lograr las estampas.” Y Ma. Fernanda Matos también comentó esa labor de asesoría y rumbo que han desempeñado estos impresores: “Se logran piezas de gran rigor técnico

y belleza plástica a la que contribuye el cuidadoso trabajo de impresión de Eduardo López y Sergio “el Tocayo” Gutiérrez, conocidos por su amplia experiencia”.

Rafa:

Eduardo es un vallartense, también creador de imágenes (participó como autor malagueño en la citada carpeta y la imagen de un grabado suyo apareció en *Interpretextos*, núm. 1) que labora actualmente en el Centro de Producción Gráfica “La Parota”, en Comala, Colima, y Sergio es un colimense radicado en Puerto Vallarta que imprime grabados de varios artistas en su taller particular El Naufragio.

Al preguntarle a Eduardo acerca de su labor en Vallarta, recordó a Ana Paula Castillo como una muchacha que participaba espontáneamente en las labores de impresión, labor que hacía con gusto en apoyo a sus compañeros con la pericia que poco a poco iba adquiriendo.

Ileri:

Ella fue una excelente grabadora e impresora. Colaboró en el taller con algunos tirajes para uno de los proyectos mencionados. Fue una gran amiga de todos en el taller.

Siguiendo leyendo la hoja de información se despliega la referencia a las técnicas que se imparten en el taller y en las cuales los integrantes de La Raya se expresan:

La hoja de información que despliega le referencia a las técnicas que se imparten en el taller y en las cuales los integrantes de La Raya se expresan:

Técnicas que se trabajan. Técnicas en relieve: xilografía, linografía, colografía. Técnicas en hueco: aguafuerte, aguatinata y sus variables. Técnicas en plano: litografía. Alternativas: transferencia litográfica.

Reafirma Ileri:

Con estas técnicas los asistentes al taller tienen muchas posibilidades para lograr su propósito expresivo. Aunque también,

ubicándonos en la preocupación mundial del cuidado del medio ambiente, en el taller de Artes Graficas La Raya actualmente tenemos el reto de implementar —dentro del programa de enseñanza— la utilización de técnicas y recursos menos tóxicos, como son la electrolisis y la lámina fotosensible, entre otros.

Cauce a las olas. La brisa...

Este taller tiene el encanto de estar rodeado de agua, mental y vivencialmente. Es pequeño, pero mágico por estar en la isla del Río Cuale, donde escuchamos el agua correr cuando ha llovido o en tiempos de secas salir y mirar las piedras pardas y blanquecinas del lecho, *abrisa Ireri transmitiendo la emoción de estar en el sitio propicio para manifestarse creativamente en el arte.*

Rafa:

Su estudio personal está cerca del río Cuale, a una cuadra, y a cuatro cuadras está el mar. En las noches oye a las olas.

De niña iba con su abuela a un taller de pintura. Nomás la acompañaba. Pero quiso también pintar, como su abuela y las amigas de su abuela, y hoy está aquí mostrándonos la expresión humana del taller que cultiva La Raya, el espacio especial donde se advierte, en cada gesto de quienes han hecho ahí su casa creativa, un crecimiento de cauces alimentando la bahía.

Lourdes Merino