

Taller Antiguas Técnicas Gráficas

Placas, piedra, color y tinta

Elizabeth Hernández Millán

Grabados y litografías del Taller Antiguas Técnicas Gráficas, fueron expuestos en la ESIA Tecamachalco. Los artistas plásticos que mostraron su obra fueron Gabriel Macotela, Roberto Cortázar, Pablo Amor, Gilberto Aceves Navarro, Sebastián, Alberto Castro Leñero, Beatriz Gaminde, Alfonso López Monreal, Perla Krauze y Carlos Nakatani, Flor Minor, Manuel Felguérez y José Luis Cuevas.

Sergio Ulloa y Beatriz Medina, miembros de este taller, compartieron a través de este espacio lo que ha sido su experiencia después de 10 años de trabajo:

Es un artista, un maestro, es él quien se funde en la piedra, es, a través de las caricias que impone con sus manos y sus entrañas al material con el que trabaja. Es el que posee ese misterio que envuelve al hombre que entiende el arte, Sergio Ulloa,

litógrafo y grabador, habló para *esencia y espacio* con el lenguaje que rodea al eterno enamorado del oficio que escogió como forma de vida:

¿Qué diferencia hay entre litografía y grabado?

"A la litografía se le considera como un plano gráfico. es totalmente plana. Está hecha en piedra, en hidrato de calcio, se elabora sobre piedras muy viejas, traídas de Babaria y muy difíciles de encontrar. Muchos maestros atacan la piedra, es decir, que dibujan sobre ella, como en el caso de Toledo, que no tiene un esbozo sino que trabaja directamente en ella, y de allí es donde sale la litografía. Una vez que dibujan la piedra, ésta se somete a un proceso químico, después se separa el agua y la grasa; el maestro hace pruebas y es él quien decide cuál es la buena, posterior a esto, se empieza a meter color.

"Un grabado se realiza a base de ácidos, de incidir las placas con una punta. En el grabado lo que más se utiliza son aguatina, aguafuerte y punta seca, y de allí se derivan otras técnicas alternativas como ácidos directos, azúcares, azufres, mismas que se pueden mezclar. Hay mil maneras de hacer un grabado, la litografía no tiene tantas alternativas, existen litografías en lámina, pero el romanticismo de la piedra es muy importante, el hecho de enfrentar una piedra no a cualquiera se le da."

Sergio Ulloa pertenece al Taller Antiguas Técnicas Gráficas desde hace 10 años, pero no fue allí donde se inició, aprendió este arte en el *Kyron*, taller de Andrew Vlady, su formación comenzó realizando trabajos para Francisco Zúñiga, Alejandro Colunga, Rufino Tamayo, Maximino Javier, Francisco Toledo, Nishisahua, René Lucier, Lucía Maya y José Luis Cuevas, entre otros. "Todos mis conocimientos los obtuve con Andrew Vlady, después solo.

"Los talleres gráficos en México son como el box, hay peces grandes, medianos y chicos, com-

Engrane. Flor Minor.

pites en un mercado donde el control de calidad es muy importante, y si alguien le dio estatus a la gráfica fue Andrew Vlady.

"Llegué al *Kyron* en 1981, el taller ya tenía siete años trabajando, antes de éste, sólo existían los talleres de Leo Acosta y Mario Reyes, eran los que de alguna manera tenían prestigio pero no nivel, el nivel se los dio Andrew Vlady, él fue quien llegó a poner la estampa en su lugar; todo lo que se hizo posee una calidad excepcional, todos competimos con él. Ahora Vlady está retirado del oficio y es un muy buen conferencista, imparte pláticas sobre la litografía."

¿Cómo surgió el Taller Antiguas Técnicas Gráficas?

"A partir de la etapa de aprendizaje, de participar con los maestros, uno se va formando como litógrafo, así fue como yo inicié; la litografía no es lo mismo que el grabado, el grabado lo aprendí posteriormente, cuando dejé el *Kyron*, y me fui a trabajar con Alejandro Ehremberg aproximadamente un año. Más tarde Vlady me invitó a participar en un proyecto con Tamayo y Toledo, entonces me independicé, monté un taller y trabajé con Arnold Belkin, Alejandro Cada, Luis Granda y luego conocí a Beatriz Medina y armamos esta sociedad en 1993. Empezamos a trabajar de una manera más seria y profesional, este taller se inició con la intención de difundir la gráfica, desde entonces y hasta ahora, han participado varios maestros, el taller representa el compromiso que tenemos con la creación de la obra gráfica."

Sergio Ulloa afirmó que trabaja con antiguas técnicas gráficas del siglo antepasado y varios talleres también lo hacen, aunque en México cada vez hay menos talleres de litografía, son más los de grabado, debido a que las piedras ya no se utilizan.

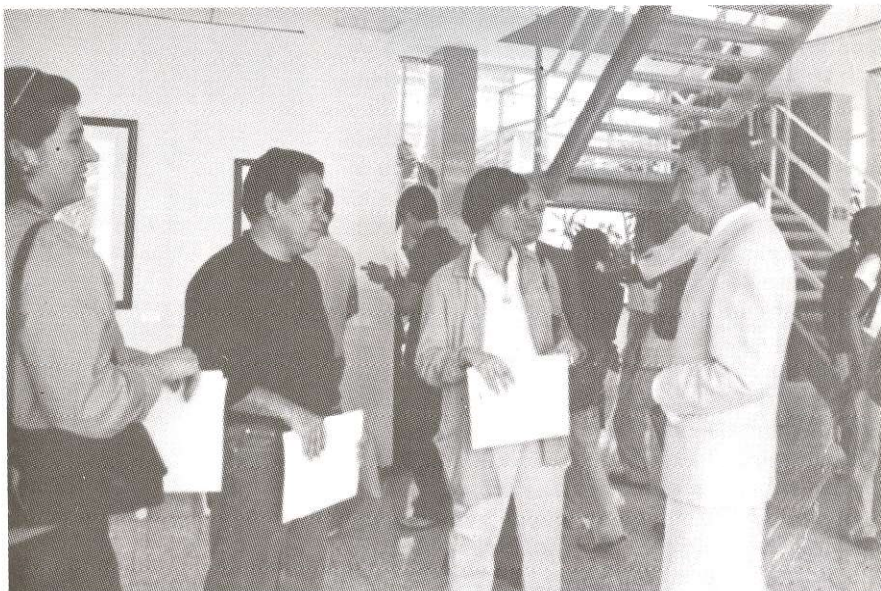
"El maestro Anderson de la Universidad Veracruzana realiza un experimento con piedras mexicanas, extraídas de Puebla, materiales con los que se están haciendo cosas muy interesantes sobre litografía."

¿En qué situación se encuentran los talleres de gráfica y litografía en México?

"En México existen muchos grabadores y litógrafos. Hay una competencia real a nivel de talleres, si lo haces bien la gente siempre va contigo porque siempre busca al mejor. Se podría decir que nosotros trabajamos con cierta élite de artistas gráficos plásticos, desgraciada o afortunadamente, a veces así tiene que ser, pues es la única manera de subsistir y de competir en el mercado, aunque también trabajamos con gente joven, que comienza, es importante que se les den oportunidades."

¿Cómo llegaron los pintores al taller?

"Muchas veces invitados, otras ya venían con sus editores, algunos ya nos conocían, sabían que existíamos como taller y otros más que conocimos en exposiciones; así se fueron creando las relaciones. El mundo del arte es tan restringido que

Alejandra Robles, Sergio Ulloa, Beatriz Medina e Isaac Muñoz Galindo.
Fotos: Verónica Guzmán Gutiérrez.

todo se sabe, sabemos quién es el bueno, el malo, el que se enoja, sabemos qué les gusta y qué no."

¿Cómo describiría su trabajo?

"Ahora veo las cosas desde otro punto de vista, respeto más a los maestros y a todas las personas. En este taller sólo trabajamos Alejandra Robles, Beatriz Medina, Bárbara Karina y yo, las cosas funcionan en equipo, como debe de ser, uno solo nunca podría lograrlo."

"Mi trabajo es laborioso, contiene una parte pesada y otra de sentimiento, es necesario amar el oficio para entenderlo, tienes que dedicarte tiempo completo a él porque te demanda bastante. Me encanta mi oficio, lo disfruto, voy con gusto a hacer las cosas. Pocas personas tienen la oportunidad de estar dentro de un taller de gráfica, entrar allí es irrumpir en otro mundo, el de los colores, las tintas, es invadir la creación, hacer, intentar, resolver."

¿Qué tipo de pintura le gusta?

"Al principio me costó mucho trabajo entender la pintura abstracta, me gusta mucho Francisco Zúñiga, para mí es lo máximo, así como Raúl Anguiano; jamás me vi imprimiéndole a Manuel Felguérez pero, una vez que lo conocí me pareció una maravilla, los abstractos me gustan mucho, sin embargo, fue necesario pasar por un proceso para llegar a entenderlos."

Cirqueros 1998. José Luis Cuevas.

"El arte y la pintura, decía Andrew Vlady es un lenguaje visual, te entra por lo ojos, te gusta o no, quizá no sabrás nada de arte, pero sabes cuando algo te gusta, te emociona. Al hacer un grabado o una litografía, por cuidar la parte técnica se olvida el sentimiento, te das cuenta de ello cuando alguien viene y observa la pieza y le gusta, es en ese momento cuando uno advierte que a veces se olvida el sentimiento por fijarte si la obra está cuadrada o no, si agarrará bien la tinta, etcétera. Tal vez se pierde algo que después se recupera.

"Cuando ataco las piedras, siento cómo me recorre la adrenalina. Cuando la piedra se lava, ésta se desborra completamente, no sabes qué va a salir, y es ahí cuando se siente la emoción; una vez que logras la imagen perfecta, sudas, sientes bonito y es lo mejor, ese momento es único."

¿Qué opina de la exposición aquí, en la escuela?

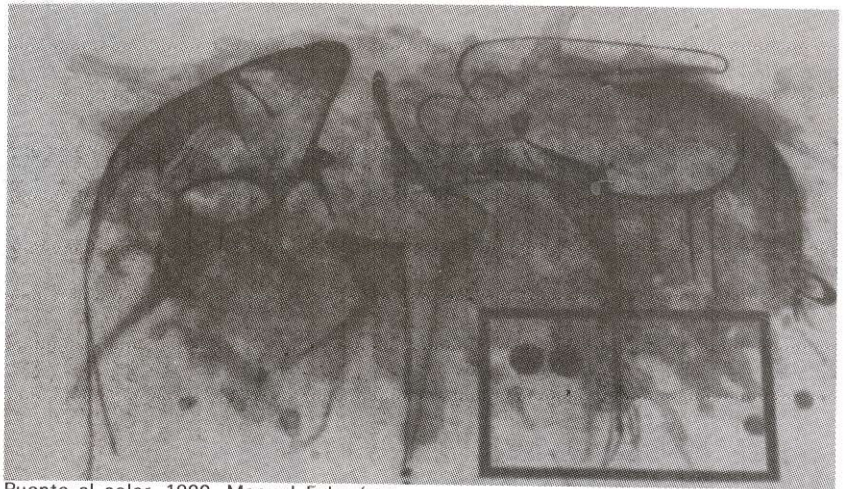
"Me parece que está bien montada, en el taller nos da mucho gusto saber que se preocupan por la gente joven, la cual más adelante se va a interesar. Antes ya les había dado una plática a ocho alumnos del Politécnico, fueron al taller, iban por una hora y nos tardamos tres, me hicieron las preguntas más raras que alguien pueda imaginar, me sentí muy contento.

"Beatriz Medina es la directora del Taller Antiguas Técnicas Gráficas, ella se encarga de la parte financiera, consigue los proyectos, los autofinancia y mantiene el equilibrio del taller:

"En lo que se refiere al nivel técnico, es el artista quien trabaja. Nosotros, digamos, hacemos el trabajo sucio, vemos color y decidimos si tal o cual pieza requiere de algún tratamiento, obviamente este tratamiento se lo hace el artista; pero antes de presentarla lo discutimos internamente, es allí donde es muy importante la parte visual, es necesario saber si realmente estás interpretando el lenguaje del artista. La parte técnica la componen Alejandra Robles y Sergio Ulloa, quienes hacen su trabajo maravillosamente, sólo que, de tanto revisar la pieza, pueden llegar a obsesionarse, es por ello que nos convertimos en un equipo, pues juntos hacemos que la pieza tenga otro equilibrio."

¿Hay muchos talleres como el suyo en México?

"Comparados con la población de México, los talleres de producción son casi nada pero, para la población artística quizá existan cuatro o cinco en el Distrito Federal. En todo el país hay diferentes tipos de talleres de producción-investigación, patrocinados por gobiernos estatales y por el Centro Nacional de las Artes, finalmente la idea es fomentar el grabado y crear centros de producción. Nosotros participamos para montar una exposición en Zacatecas, en el Museo Felguérez, resulta muy interesante la propuesta para que la gente se acerque, que no sea centralizar otra vez la educación, ya existen centros en Colima, Zacatecas, Aguascalientes, entre otros."

Puente al color, 1999. Manuel Felguérez.

¿Con cuántos artistas trabajan?

"Aproximadamente con 30, en general es gente con trayectoria, la idea del taller fue armarse para abrir un espacio nuevo a gente joven, pero la historia nos fue llevando a trabajar con artistas que tienen cierta trayectoria, claro que los proyectos para la gente joven están abiertos."

¿Qué puede decir de la labor que realiza?

"Me encanta, es muy rico poder trabajar en lo que te gusta, ver las diferentes manifestaciones del lenguaje de cada uno de los artistas y conocerlo es muy interesante. Al trabajar con ellos como equipo, aprendes mucho, no se trata del egocentrismo de nadie, todos dependemos de todos. Conocer la verdadera personalidad de la gente con la que trabajas nos ha enriquecido, en general trabajamos con personas muy generosas."

¿Por qué exponer aquí en la escuela?

"Es muy importante acercar a las nuevas generaciones a las obras, que en la mayoría de los casos acaban exponiéndose en museos, y a veces nos da flojera ir, así que me parece importante que puedan tener acceso los estudiantes a estas piezas en su espacio, su cotidianeidad, que pueden observar la exposición de paso al camión, de camino a la clase, al baño, con la torta o con el sándwich. Transgredir todas las normas de los museos me parece interesante" e

Unicornio perseguido por kamikase, 1996, Gilberto Aceves.