

The background of the entire cover is a dense, repeating collage of various Mexican folk art prints. These prints include depictions of figures in traditional clothing, skulls (calaveras), and other cultural motifs. The prints are rendered in a light, monochromatic style, creating a textured and visually rich background.

Sangre, sudor y tinta...

Carpeta de estampa

EDMUNDO ANDRADE ROMO
ELBA IRERI TOPETE CAMACHO
YÉSICA FÉLIX MONTOYA

Coordinadores

Universidad de Guadalajara

Sangre,
sudor y
tinta...

Carpeta de estampa

Sangre,
sudor y
tinta...

Carpeta de estampa

EDMUNDO ANDRADE ROMO
ELBA IRERI TOPETE CAMACHO
YÉSIKA FÉLIX MONTOYA

Coordinadores

Universidad de Guadalajara
2019

Primera edición, 2019

D.R. © 2019, Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de la Costa

Av. Universidad 203

Delegación Ixtapa 48280

Puerto Vallarta, Jalisco, México

ISBN 978-607-547-752-7

Editado y hecho en México

Edited and made in Mexico

Índice

Prólogo	
EDMUNDO ANDRADE ROMO	9
Introducción	
ELBA IRERI TOPETE CAMACHO	11
Dualidad	
ZO	15
Xolo	
BERNARDO BALDERAS GONZÁLEZ	16
One	
FANNY	17
Picassa	
DISCOVERYKIM	18
Escaramuza	
PEDRO CASTRO	19
Pulpo y ballena	
LIZ WEBSTER	20
Nike	
DANIELA GONZÁLEZ	21
S/T	
IVAN OJENDIZ	22

Ciralo	
LUNA NÚÑEZ	23
Manos cálidas	
CARLA PÁEZ	24
Infante tequila	
LUIS LEPE	25
Pausando el tiempo	
NOEMÍ QUINO	26
Gallina	
JANETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	27
Litost	
LYBERTAD SÁNCHEZ	28
S/T	
ENRIQUE NUÑO	29
Alter-ego	
MELANIE SIMENTAL ÁVILA	30
Resiliencia	
PRIZ TELLO	31
Aequalis	
JAYDAR	32
Bio-oro	
IRERI TOPETE	33

PRÓLOGO

La obra de arte tiene muchas musas durante el proceso creativo, sin duda alguna, los autores son responsables en un noventa y nueve por ciento; sin embargo, existe un uno por ciento en que la algarabía de las deidades creativas nos contagia del frenesí en el juego de las formas; sus seductoras manifestaciones en horas en que la conciencia vencida y agotada disfruta de los desvaríos parecen enfatizar la imposible conclusión de cualquier propósito. En otras ocasiones son sus cantos, cuales sirenas, las que nos apartan de toda tierra firme posible cuando el trabajo artístico se torna casi insoportable, al grado que la locura e inconciencia, son tentadoras posibilidades de alivio; las musas embelesan al artista hasta llevarlo al abismo donde lo incontenible e inimaginable se expanden de tal manera que la realidad sede terreno y espacio a la fantasía que seduce a la mudanza, un poco más allá de todo eco de prudencia y congruencia, de orden y quietud, por tanto es apetecible quedarse simplemente a contemplar e imaginar que todo está al alcance de la tinta, del grabado. Pero la realidad es totalmente distinta. “Disciplina y constancia” recomendaba el gran poeta, ensayista y humanista mexicano, a los jóvenes artistas.

La Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica del Centro Universitario de la Costa a partir de enero de 2018 inició su etapa de egreso de alumnos. En este contexto, dicho centro universitario ha establecido una serie de apoyos para que la formación de los estudiantes de esta carrera complementa sus estudios con prácticas extracurriculares como asistencia a conferencias, participación en exposiciones colectivas,

tanto a nivel local como regional, a nivel municipal y estatal, con el propósito de ir generando currículum durante su trayectoria como alumnos.

No obstante, es la producción en el aula lo que forjará al joven artista, es la “disciplina y constancia personal” lo que hace posible que las musas y el artista se conecten, más en la idea del mito creador, que la simple fantasía de ser elegido. Lo anterior es posible gracias a los auspicios de la rectoría, por lo que se reconoce el apoyo incondicional de nuestro rector, doctor Jorge Téllez López, quien en repetidas ocasiones ha mostrado su sensibilidad a las expresiones artísticas, máxime cuando se trata de los alumnos de este centro universitario.

Esta obra, se suma al proyecto del Departamento de Arte, Educación y Humanidades del cucosta para dejar patente la producción de sus alumnos de la Licenciatura de Artes Visuales para la Expresión Plástica y el trabajo de sus docentes en la formación del joven artista local.

Esta experiencia visual, en formato de libro, permite documentar el quehacer artístico y formativo de quienes en el futuro ocuparán el espacio de las galerías y que marcarán las tendencias de un nuevo enfoque para entender la realidad a través de la estampa, a través de las propuestas entintadas de estos jóvenes talentos.

Sea pues, un documento sangrado, sudado y entintado por profesores y alumnos, una edición que a su vez contiene obras que dan cuenta del arte actual y sean un referente para la comunidad artística vallartense; sea también motivo para que la comunidad universitaria se interese por adentrarse cada vez más en la gráfica como expresión artística, como testimonio del quehacer del día a día en el aula-taller.

Las obras irrumpen con la fuerza y vitalidad de la juventud, con la diversidad temática y estilos propios de quienes mucho tienen que decir y hacer, y pocos espacios hay para hacerlo, se advierten sensibilidades que en algunos casos se oponen al grado de fragmentar el libro: ello representa a su vez a la sociedad multifacética, crítica, diversa, plural, incluyente y sobre todo propicia la reflexión en torno a la tinta y el papel.

EDMUNDO ANDRADE ROMO

INTRODUCCIÓN

La práctica de la estampa en relieve, como una alternativa, para la producción plástica en la actualidad

La Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, considera en su plan de estudios la asignatura estampa en relieve, que forma parte del área de formación especializante selectiva, en el módulo de técnicas de la estampa en relieve. Dicha práctica se remonta a la antigüedad, se dice que el origen del grabado fue en el año 105, podemos volver la mirada al pasado, remontarnos, e imaginar esas primeras estampas en relieve que circularon en Oriente para divulgar la imagen de buda. Se tiene referencias de que fue en China donde se inició con la tradición de la reproducción de imágenes a partir de la estampación, por otro lado, es en China también donde se descubre el papel, y justo este binomio de estampa y papel nos es heredado como un legado invaluable para la evolución de lenguaje visual, desde entonces hasta nuestros días. A inicios del siglo xv, se realizaron las primeras estampas en Europa, han pasado varios siglos y es interesante que se considere la enseñanza de la estampa en relieve en la formación del artista plástico en la época actual, como una de las técnicas tradicionales que se conservan y que han trascendido hoy en día.

La importancia del grabado sin duda sigue siendo la posibilidad que brinda al artista visual de la reproducción de imágenes, por otro lado, el trabajar en relieve a partir de herramientas punzocortantes reduce la toxicidad de los materiales, ya que no se utilizan químicos para el grabado de la plancha.

Nuestro programa de estudios visualiza una formación integral del estudiante de Artes Visuales; es por ello, por lo que al brindarle la posibili-

dad de reproducción de imágenes a partir de matrices grabadas en relieve, se abre la posibilidad de la creación de originales múltiples; así el artista joven, contará con una herramienta valiosa para la producción y reproducción de imágenes de manera manual. Por un lado, se contempla la edición del tiraje de acuerdo con la numeración que se determine, como un ejemplo de ello es la ejecución de este proyecto *Carpeta de Estampas*, realizadas por los estudiantes de la asignatura mencionada.

El trabajo del taller contempla la formación técnica de la producción de la imagen, la ejecución técnica de devastar la plancha o matriz de linóleo, madera o, en su caso, puede considerarse el uso de materiales actuales como son las placas de pvc o poliestireno, cualquiera de esos tres materiales brinda la posibilidad grabar la matriz con el principio técnico, de lo que se deje en relieve sin tocar, será información positiva de la imagen y, por lo tanto, la información que se imprimirá como estampa.

Nuestro programa de estudios considera un entrenamiento en el área de impresión, adiestrando al alumno del taller para imprimir su propio tiraje, en *Sangre, sudor y tinta... Carpeta de estampa*, hemos puesto especial interés para que los estudiantes se inicien con entusiasmo en el mundo de la gráfica, seguros de que varios de ellos tendrán esta herramienta como medio de expresión y producción de su obra.

La gráfica en la actualidad sigue evolucionando, y son tantas las posibilidades que pueden practicarse y experimentarse para conseguir desarrollar un lenguaje y una personalidad en el panorama de la producción de obra a nivel regional, nacional e internacional.

Han sido muchos y muy valiosos los artistas gráficos, concernientes en la Historia del arte en México, por ejemplo, José Guadalupe Posada, José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez, quienes aportaron grandes obras durante la primera mitad del siglo xx, así como podemos encontrar referencias del panorama actual, el mismo maestro Francisco Toledo, recientemente fallecido, fundador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, profesores como Luis López Loza, Octavio Bajonero, Nunik Sauret y Pilar Bordes por citar algunos. Venimos pues de una tradición muy fuerte en la producción de gráfica, son varios los talleres que están activos a nivel

nacional, así como también, anualmente o bienal, se abren convocatorias diversas en el contexto nacional e internacional que le brindan al artista gráfico un foro para dar a conocer su trabajo y retroalimentarse, por todo ello que consideramos valioso y trascendente el impulsar la disciplina de la gráfica en los estudiantes de nuestro programa académico.

Sangre, sudor y tinta..., es el resultado de la propuesta que se hizo a los alumnos de la materia estampa en relieve, para presentar una carpeta colectiva de estampas. Los alumnos cumplieron el reto de hacer un tiraje de 20 ejemplares de cada uno de sus grabados en linóleo; mismos que hoy componen esta carpeta que rescata la mística de la disciplina de la gráfica y la realización de originales múltiples. Cada alumno hizo su tiraje, ajustándose al formato propuesto, sobre papel marquilla y tinta negra, el resultado ha sido afortunado ya que se logró concretar una carpeta, con voces diversas que hacen del conjunto un abanico de imágenes con un valor especial y único. Esta carpeta exalta el trabajo colectivo en un taller de grabado, tanto en el área de producción de la matriz como el trabajo de impresión. Esperamos que en el futuro la Licenciatura en Artes Visuales del Centro Universitario de la Costa tenga un Taller de Gráfica, con las instalaciones e infraestructura que se requiere.

El linóleo, también llamado linograbado, es una técnica de estampación en relieve, esto es, quedarán impresas las zonas altas de la matriz y las trabajadas con la gubia serán blancas. Recibe su nombre porque el material utilizado es un compuesto de aceite de linaza fuertemente oxidado (linoxina), corcho, yute y pigmentos sobre una arpillera, dando cierta consistencia de caucho. El linóleo fue patentado por el británico Frederick Walton en 1860, desde entonces es un material que se utiliza para el revestimiento de suelos. Posteriormente por su bajo costo y características, ya que es un material blando y resistente, se comenzó a utilizar para trabajos gráficos, siendo el de mejor calidad el de color marrón o gris y se talla con todo tipo de gubias, en u o v, cuchillas e instrumental de corte (<https://tecnicasdegrabado.es/2009el-linoleo>).

ELBA IRERI TOPETE CAMACHO

Dualidad

ZO

En esta obra quiero expresar la dualidad y el sincretismo entre las dos caras de una misma moneda, sobre el caos que origina el continuo conflicto entre ellos, pero el equilibrio que esto mismo genera y la necesidad recíproca de la existencia del uno con el otro.

Xolo

BERNARDO BALDERAS GONZÁLEZ

Representación gráfica del xoloitzcuintle, raza canina endémica de México. Figura referente dentro de la cosmovisión Mexica como guía acompañante de las almas difuntas en su proceso de arribo al Mictlán.

One

FANNY

Sentimientos encontrados, pérdidas e ilusiones destruidas, son algunas de palabras que describen esta pieza, otras más aún no existen.

Picassa

DISCOVERYKIM

Compartir una canasta llena de flores es una de las cosas que uno debería hacer alguna vez en la vida. Esta obra fue totalmente inspirada como una odisea hacia mi más romántico ser, un calidoscopio interdimensional, sólo déjame estar junto a ti.

Escaramuza

PEDRO CASTRO

Homenaje a la mujer en el deporte y la cultura, identidad del estado/país.

Pulpo y ballena

LIZ WEBSTER

Si mi espíritu fuera un animal, no sabría si fuera una ballena o un pulpo. Aquí, las dos especies están peleando para ganarse el título de mi ejemplar favorito.

Nike

DANIELA GONZÁLEZ

Representación del sincretismo de la cultura popular mexicana, uniendo lo prehispánico con lo contemporáneo.

S/T
IVAN OJENDIZ

Alegoría de un ser.

Ciralo

LUNA NÚÑEZ

Es en México, historia, leyenda, es tradición y está vivo... principio vital y elemento fundamental de la cosmovisión de nuestro pueblo.

Manos cálidas

CARLA PÁEZ

“Dedos cortados, cáscaras crujendo por un camino largo y estrecho, el sol me abraza con su manto caliente y los árboles me llaman para darme frescura, sus hojas caídas las pisan insectos, aves y pensamientos, sigo adelante y descubro un lugar secreto, debajo del suelo se encuentra, nadie lo ve. El olor me distrae, huele a fuego y a tierra mojada”.

Infante tequila

LUIS LEPE

Grabado en linóleo donde se representa a un personaje de la cultura regional mexicana Pedro Infante, con uno de su característico gesto en un escenario típico, representativo del personaje dando alusión a un momento de alegría disfrutando de sus canciones.

Pausando el tiempo

NOEMÍ QUINO

“Preso del tiempo te apuñala, abres los ojos en la madrugada deseando pausar el tiempo, te levantas y caes sin nunca llegar al fondo, deseas desaparecer, sabor agriodulce en la boca, haces las paces contigo, eres un pájaro atrapado en las manos de un anciano preocupado”.

Gallina

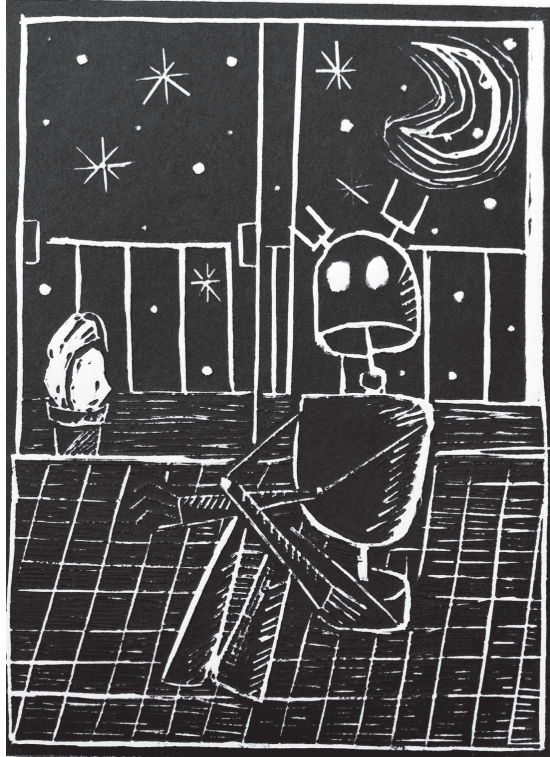
JANETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

En esta obra ilustro la gallina como la considero, un animal noble y pintoresco, símbolo de protección y maternidad; hermoso elegante que a pesar de su plumaje y porte no oculta su nobleza.

Litost

LYBERTAD SÁNCHEZ

“Había una vez un hombre, que había perdido lo más valioso que poseía, por eso se fabricó una armadura de metal para que nada lo pudiera herir otra vez”. Esta ilustración forma parte de un proyecto donde me interesa jugar con la representación infantilizada, pero tocando temas como el duelo y la pérdida.

S/T
ENRIQUE NUÑO

“Plasmar la naturaleza es plasmar aquellas cosas que vamos perdiendo como humanidad, como la paciencia, la comunicación... la vida”.

Alter-ego

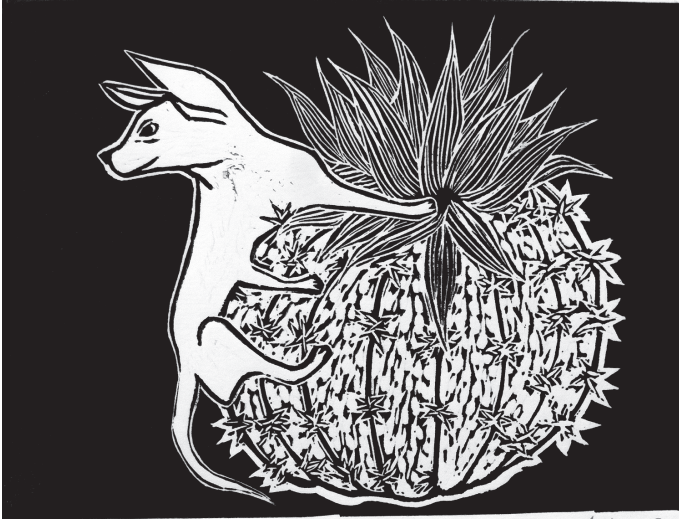
MELANIE SIMENTAL ÁVILA

“Cada uno de nosotros tiene múltiples facetas en su ser, aunque solo cultive y desarrolle una parte. Pero dentro de nuestro inconsciente es donde habita este personaje, el ‘otro yo’, es ese villano, ese héroe o ese artista que está dormido en nosotros y de vez en cuando sale a la luz para demostrar sus habilidades”.

Resiliencia

PRIZ TELLO

La resiliencia, como tal, es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse y superar las peores pruebas que se presentan a lo largo de la vida. Convivir con el dolor y tomarlo como algo natural resulta la forma más sana de superar cualquier adversidad. Tomar lo malo como lo bueno es la verdadera victoria ante las adversidades de la existencia.

Aequalis

JAYDAR

Durante toda mi infancia y adolescencia mi familia me ha inculcado el temor a Dios, y el respeto hacia un dios masculino, por ende, el respeto hacia el hombre es incuestionable, a pesar de sus actos y depravaciones. En mi obra quiero destacar a una mujer tosca, burda, que sea más que algo tierno e indefenso, que pueda ser algo malvado o feo, como defensa ante estos abusos.

Bio-oro

IRERI TOPETE

“Me interesa destacar a las abejas como un elemento valioso de nuestro tiempo, considero que el valor en nuestros tiempos lo significa más la conservación de la naturaleza y los elementos que nos permiten preservar el ciclo de la vida en el planeta”.

Sangre, sudor y tinta... Carpeta de estampa
se terminó de editar en diciembre de 2019
en Epígrafe, diseño editorial
Niños Héroes 3045 / A1.
Jardines del Bosque
Guadalajara, Jalisco, México.

La edición consta de 1 ejemplar

Diseño:
Verónica Segovia González
Corrección:
Amparo Ramírez Rivera
Fotógrafa:
Yésika Félix Montoya

