

▼ Año 4 ▼ Volumen III ▼ Número 19 ▼ Septiembre-octubre de 2002

ventana interior

CENTRO OCCIDENTE

J. Martínez ● J. Ramírez ● J. Guerrero ● H. Manley ● M. Cruz ● J. Aguilar ● A.J. Padilla ● J. Rivera

A. Martínez de la Rosa ● A. Cedillo ● I. Noyola ● L. Gállego M. del C. ● J.M. García J. ● Ó.É. López M.

■ El grabado / Homenaje a José Guadalupe Posada

15 pesos

“Nuestra vida es arte y lo que hacemos es nuestra vida”

Entrevista con Ioulia Akhmadeeva

H. Manley

El grabado es una técnica que requiere procesos de elaboración práctica muy extendidos en el tiempo. Sin embargo, la creación ha de cumplir su cometido: expresar lo que el creador se hubo propuesto, momento en que asimismo –como sabemos– es el azar quien determina también el destino de las facciones de una obra sincera y franca. Y así es la obra de Ioulia Akhmadeeva; sus grabados se pueden inscribir en esta manera de entregar su néctar a un espectador, abierta y sin trampas, para mirar el fondo de cada historia, que en las imágenes diáfanas de esta creadora pueden leerse como si fueran nuestras. *El alma rusa* está presente en este conjunto de reminiscencias de una vida que busca en el arte una identidad y espacio donde habitar como en casa propia.

Nacida en 1971 en la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia, entre Ucrania y Chechenia, Ioulia Akhmadeeva también aborda otras técnicas, como grafito, acuarela, pastel, carbón, entre otras. No desconoce estas técnicas, pero tiene como vía principal para su expresión el grabado.

Con estudios en el colegio de arte de su propia ciudad natal y en la Academia Estatal de Artes Plásticas de Moscú, esta joven artista

mantiene un diálogo con la memoria y logra consolidar –con fuerza– una simbología personal, que bien podemos leer desde nuestra mirada latina, y por supuesto sumamente lejana a la suya.

Con una entrega profunda a la estampa y a cultivar una mitología personal sumamente rica para su ya madura obra gráfica, Ioulia Akhmadeeva se muestra dispuesta a conversar. Ausente de su patria desde 1994, Ioulia transmite en su obra una nostalgia dulce, un tono de melancolía que le da al conjunto de su obra rasgos poéticos de un vigor único. En su obra vemos con mucha claridad esos vestigios que la memoria le devuelve desde la distancia del tiempo y el espacio como emblemas presentes.

Su colección de grabados nos obliga a observar esos símbolos que sin duda favorecen las historias que Ioulia cuenta con la línea y la mancha. Historias que han sido alimentadas por pasiones y fantasmas particulares en los que trashuma un ligero sueño de esperanza por recuperar –oh, imposible– lo perdido. Sin embargo, el sueño de la recuperación nutre los trazos más francos de Ioulia.

Esta breve entrevista –aunque desaparecen las preguntas del texto– tuvo lugar después de

ver una muestra, en la ciudad de Morelia, de la obra reciente de esta grabadora rusa avecindada en Morelia, en donde imparte clases de grabado en la Escuela Popular de Bellas Artes, en el área de Artes Visuales. Aquí sus palabras.

Por qué el grabado

El grabado y la estampa, como dices –que incluye la litografía–, me llamaron la atención desde hace 15 años, cuando empecé a trabajar con técnicas gráficas como dibujo al carbón, grafito y pastel. El lenguaje universal en el arte de la expresión para mí es la línea y la mancha, porque son texturas en blanco y negro. La pureza del papel y la línea trazada sobre la superficie me emocionaban mucho. Más tarde la técnica del grabado me permitió encontrar más posibilidades en la expresión, como en muchas nuevas texturas, por ejemplo sobre placas de metal. Esto en el simple dibujo gráfico ya no las encontraba.

El trabajo sobre metal en variaciones de aguafuerte es muy emocionante porque, aunque esperes un efecto, a veces la técnica te da sorpresas inesperadas, ricas y novedosas, y es una búsqueda sinfín. Por otro lado, puedes tener registros de todos los pasos impresos en el papel que otra técnica no te permitiría; sólo en el caso de que tomes las fotos del desarrollo de la obra esculpida o pintada. Estas impresiones las llamamos *pruebas de estado* de la plancha matriz, ya sea placa de metal o piedra litográfica, o plancha de madera o linóleo.

El tiempo largo de la estampa

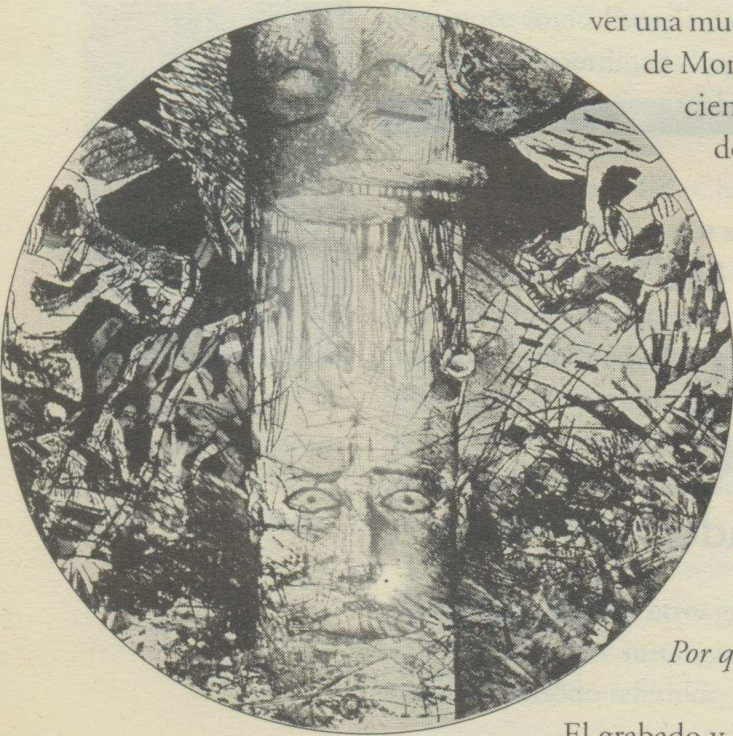
Sí, esta técnica es muy laboriosa y lleva mucho tiempo. A veces es difícil tomar la decisión de dejar la placa y saber en qué momento decidir que está terminada. Parece que es cansado trabajar mucho tiempo en lo mismo, llevar a cabo la idea, reposarla, madurarla, pero cada paso lleva sorpresas y a veces la técnica o algún detalle, o la textura que casualmente aparece en la superficie, te indica el camino correcto; es un juego peligroso y dulce a la vez.

Me gusta reposar mis ideas y hacer muchos bocetos antes de empezar el trabajo en material, pero independientemente de esto durante el proceso se abren otros horizontes y el resultado es más profundo que la idea principal. Por eso es todo al contrario: no hay límite, no pierdo nada, hay más posibilidades y encuentro más cosas.

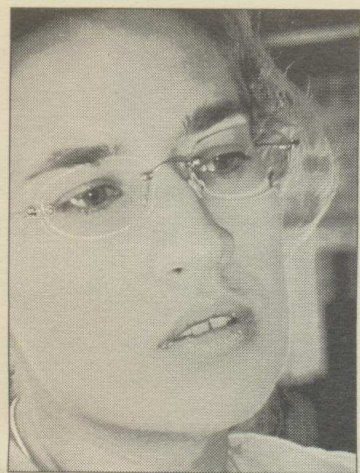
Percepción de la cultura mexicana

Encantada de conocer la gráfica mexicana. Me fascinan muchos grabadores mexicanos; en la actualidad la veo más interesante que la pintura en este país. Siento que para muchos artistas en el mundo aquí es donde hay muchos ejemplos que seguir. Veo mucha influencia prehispánica en los temas, motivos, lenguajes, colores, texturas, que no se encuentra en Europa. Aquí existe una inquietud impresionante para varias técnicas experimentales; la mixografía, por ejemplo. También se usan muchos materiales naturales, como papeles hechos a mano a base de vegetales, y se usan arenas y tierras.

Para mí fue un descubrimiento impresionante sobre todo después de estudiar la obra de Goya, Rembrandt, Durero, que fueron nuestros dioses en Rusia durante mis tiempos de estudio. José Guadalupe Posada, con sus temas y personajes, es muy respetado por mí, igual que el maestro Alfredo Zalce. También me gustaría mencionar a Francisco Toledo, José Luis

Cielo y mar ▼ Grabado de Ioulia Akhmadeeva

La grabadora Ioulia Akhmadeeva

Cuevas y Rufino Tamayo. Toledo tiene una fuerza de imágenes y atmósferas fascinante. Cuevas es un psicólogo de líneas y caracteres. Tamayo es el mejor ejemplo del uso de los colores en la gráfica y la estampa, pintura en estampa. Antes para mí era difícil imaginar el grabado con tantos colores. Los rusos dicen que este sentido del color sólo puede ser un regalo de Dios.

Acercamiento a la poesía

El arte gráfico en Rusia refleja mucho los temas de nostalgia, la búsqueda de uno mismo en la vida, tu lugar en ella, el sufrimiento interior, la tristeza de los cambios del tiempo, el clima. Todo lo que se llama en el mundo el *alma rusa*.

La metáfora es el lenguaje universal para todo el arte; en la poesía, a través de la música de las palabras; en el arte gráfico, a través de símbolos, grabados, texturas, líneas, blancos, grises, negros, hablan de lo mismo pero con otros métodos. Mi memoria tiene muchas imágenes, libros de poesía con bellas ilustraciones que mi mamá me leía. Varias de las imágenes de mi obra son parte del mundo de la niña Ioulia, con miedos, sentimientos, momentos tristes.

Vivo mi vida intensamente, la siento mucho; las imágenes llegan de la memoria y aparecen como sueños. No busco la poesía a propósito; la apariencia poética llega sin querer. Siempre me gustaba y era fácil expresarse con imágenes y no con palabras; a lo mejor un día...

La creación artística y la vida que nos toca

Creo que en la creación artística nosotros debemos ser muy sinceros y abiertos, ser lo que

somos, lo que sentimos, lo que vivimos. Todo esto va a salir de alguna manera y al ser así encontramos al espectador y al público, porque lo que es sincero y puro no puede quedarse sin respuesta. Antes pensaba que los temas y los sentimientos personales no eran objetivos ni eran tan importantes para el arte (en el socialismo el colectivo era más importante); ahora pienso distinto: nuestra vida es arte y lo que hacemos es nuestra vida.

Me ayudó mucho trabajar en mis temas después de las pérdidas familiares; pude apreciar lo que tengo en la vida y puedo amarla a través del acto de grabar en el metal lo que siento en mí misma.

Reminiscencias ▼ Grabado de Ioulia Akhmadeeva

Antes para mí era difícil imaginar el grabado con tantos colores. Los rusos dicen que este sentido del color sólo puede ser un regalo de Dios.

El grabado / Homenaje a José Guadalupe Posada

- ▼ Año 4
- ▼ Volumen III
- ▼ Número 19
- ▼ Septiembre-octubre de 2002

Autografía de la portada:
Retrato (Self-portrait),
Óleo, 35,5 x 48,3 cm,
1967, de John Nevin
Tomada del libro *John
Nevin*, Ediciones La Rana,
"Artistas de Guanajuato",
Guanajuato, 1996, p.27.

- EN GUANAJUATO** / El arte que no existe 1 *Jesús Martínez*
- EN JALISCO** / Los talleres de gráfica 6 *Javier Ramírez*
- EN MICHOACÁN** / Posada y los grabadores michoacanos 13 *Juan Guerrero*
- EN MICHOACÁN** / "Nuestra vida es arte y lo que hacemos es nuestra vida" / Entrevista con Ioulia Akhmadeeva 17 *H. Manley*
- EN NAYARIT** / El Peyote Azul / Taller de la gráfica local 20
- EN QUERÉTARO** / Mucho más que una técnica de reproducción / Charla con Aura Moreno 25 *Manuel Cruz*
- EN ZACATECAS** / Ruelas y Posada: coincidencias y paradojas 28 *Jovita Aguilar Díaz*
- DE GUANAJUATO** / La educación clásica en las artes está desapareciendo / Entrevista con John Nevin 35 *Arturo Joel Padilla*
- EN AGUASCALIENTES** / La flama negra / Siglo y medio desde Posada 39 *José Rivera Alcántar*
- EN COLIMA** / "La Parota": la impronta de su realidad 43 *Armando Martínez de la Rosa*
- PARA VINCULAR** / Historia de una mitologización 46 *Adela Cedillo*
- EN SAN LUIS POTOSÍ** / El uso de ilustraciones en la prensa potosina del siglo XIX 52 *Inocencio Noyola*
- SOLAR DE OCCIDENTE**
Despedida del día, Gripe, Séptimo día, Enésimo poema, Correspondencia, Cursilería, El blues del desempleado, Nunca le pidas peras a un hombre... 58 *Lourdes Gállego Martín del Campo*
- Los rituales del exilio (fragmento)
Balada suave para desesperados 62 *Juan Manuel García Jiménez*
- 63 *Óscar Édgar López Martínez*
- TRANSLATIONS**
The Classic Education in Arts is Disappearing / An interview with John Nevin 64 *Arturo Joel Padilla*
- Abstracts III