

Señales y Signos

Cuando los pintores estamos pintando pensamos mucho, pensamos no solamente en lo que estamos haciendo sino también en las cosas que nos suceden; pensamos en lo que vemos, escuchamos o leemos por aquí y por allá y también pensamos en las cosas que queremos hacer. De repente hay cosas que vemos que nos interesan tanto que nos generan imágenes o sensaciones que las pintamos. A veces ni sabemos por qué nos interesaron, pero ahí las estamos pintando. Somos como los vigías, vemos cosas que consideramos importantes y las plasmamos en nuestros cuadros; cuadros que vienen a ser mensajes que pueden ser interpretados como Signos o Señales por la gente que luego los observa. Signos y Señales con que los artistas describimos el mundo que nos rodea, la realidad que nos rodea.

Y bueno, cuando vemos el cuadro de algún pintor muchas veces estamos viendo una señal o un signo, que en ocasiones cuesta trabajo descifrar, pero que nos puede hacer pensar o reflexionar acerca de lo que sucede en el mundo o acerca de lo que nos pasa a nosotros mismos. Y esto es para lo que están todos estos cuadros que hemos impreso para ustedes mientras estén aquí, para que con su ayuda, al verlos, al tratar de descifrar sus señales o signos nos ayuden a discutir, reflexionar o proponer acerca de lo que se diga en este Seminario: “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”.

Entre los signos y señales que podemos ver en algunos de estos cuadros está la de que muchas personas en todo el mundo tienen presentes a la comunidades zapatistas en sus pensamientos, en sus reflexiones y que son un referente primordial para aquellos que luchan todos los días o de vez en cuando por cambiar nuestro mundo por uno mejor; son señales y símbolos que de entre muchos otros vemos en las obras de Jocelyn Nieto, Marisa Cornejo, Domi, Jacobo Ramírez y del maestro Vicente Rojo por ejemplo.

Están también las señales de un país violento, ensangrentado y diariamente amaneciendo con las huellas de lo peor que puede dar el ser humano, si es que se le puede llamar así a toda esa bola de

asesinos dementes del gobierno organizado en criminales o de criminales organizados en gobierno, tal y como vemos en las señales que podemos ver en las obras de Oscar Ratto, Felipe Ehrenberg, Eduardo Abaroa, Gustavo Monroy o de Beatriz Canfield.

Hay señales directas, como es la de “El Futuro es de quién lo trabaja” en la obra de César Martínez, la de “Sé buena persona, autonomía y autodefensas” de Gritón o la de “El pueblo manda, el gobierno obedece” de Néstor Quiñones..

Hay símbolos concretos, con todo el peso de su significado, como las serpientes, ojos, mascararas y corazones que están en las obras de Cisco Jiménez y Carolina Kerlow y también están las simbolizaciones de la hidra del capitalismo como sucede en las obras de Vicente Rojo Cama y de Mauricio Gómez Morín

Y luego están esas señaldas sumamente complejas, crípticas, como las que encontramos en las obras de Julián Madero, Emiliano Ortega Rousset, Antonio Ramírez, Efraín Herrera, Johannes Lara, Gabriela Gutierrez Ovalle, Marisa Cornejo, Demián Flores o de Héctor Quiñones.

Son 40 obras visuales que a la hora de la hora cada una tiene una multitud de símbolos y señales. Símbolos y señales que surgen en cuánto nos comenzamos a hacer preguntas acerca de cada obra:

-¿Qué simbolizará el hombre con cabeza de pájaro en la pintura de Antonio Ramírez?

-¿Qué simbolizarán las cabezas de los lobos o coyotes en este grabado de Antonio Ramírez?

- ¿Por qué las cabezas de la hidra en una de las obras de Antonio Ramírez parecen salir de la propia tierra?

- ¿Qué significa la serpiente enroscada en uno de los 3 corazones en el cuadro de Carolina Kerlow?

-¿Cuál es el significado de un zapata de tantos colores en la obra de César Martínez?

- ¿Por qué el cuerpo de la serpiente es de pelotas de Golf en la imagen de Cisco Jiménez?
- ¿Por qué el ojo tiene forma de huevo en otra de las imágenes de Cisco Jiménez?
- ¿Qué simbolizará la máscara de Cisco Jiménez?
- ¿Qué significará que sea casi infinito y tan luminoso el terreno cultivado en el que yace el cadáver de una mujer en la fotografía de Beatriz Canfield?
- ¿Por qué se estarán desvaneciendo las imágenes de la Revolución Mexicana en la obra de Demián Flores?
- ¿Qué significará el pez en el cuadro de Domi o las lagartijas que sostienen la cabeza o el pasamontañas lleno de flores de colores?
- ¿Qué significará que el cuerpo yacente se encuentre a la vuelta del pasillo en la imagen de Eduardo Abaroa?
- ¿Qué significara la mancha negra del brazo sobre la camiseta en la pintura de Efraín Herrera?
- ¿Por qué todas las figuras de la lotería tienen el símbolo de pesos en la obra de Emiliano Ortega? ¿Porqué rodearán a la imagen de Emiliano Zapata?
- ¿Qué significarán los trapos que salen de los ojos de Ricardo Flores Magón y por qué la imagen de la lotería en la otra obra de Emiliano Ortega?
- ¿Qué simbolizarán las personas desnudas en la fotografía de Felipe Ehrenberg?
- ¿Por qué las personas en la sala del museo no voltearan a ver a los que se encuentran amarrados y tal vez ejecutados en las sillas de plástico en la otra imagen de Felipe Ehrenberg?
- ¿Qué significará la noche estrellada en conjunción con el horizonte luminoso en la fotografía del mar tomada por Johannes Lara?

- ¿Qué simbolizarán todas esas pequeñas líneas en el grabado de Gabriela Gutierrez?

-¿Qué advertencia nos estará haciendo el cuerpo cecenado de la muerte con su máscara de tigre en la pintura de Gustavo Monroy?

-¿Por qué las señales de tanta violencia en el cuerpo desnudo y enmascarado en la otra pintura de Gustavo Monroy? ¿Por qué la sensación de desamparo y de que ya no podemos hacer nada?

Tantas imágenes sugestivas que nos llevan por diversos senderos de la reflexión, tantas calidades plásticas que nos provocan sensaciones que poco a poco vamos descifrando e interrelacionando con las vivencias que cada quién carga en su imaginario. Pocas son las palabras que encontramos, más bien son imágenes y calidades las que nos hablan de lo que los autores sienten y piensan en los momentos de desdoblarse y plasmarse en sus pinturas, trabajando con el consciente y el inconsciente que nos acompaña permanentemente y que se nos escapa para encontrar un lugar entre los colores y texturas para estar presente en el momento en que alguien se detenga a observar ante ese espejo en donde otro se paró a decir algo que valiera la pena comunicar. De ahí que a cada pregunta existan tantas respuestas como la imaginación y creatividad desaten. Esto es como una puerta abierta en donde las preguntas siguen rondando.

- ¿Cuál será el significado del pasamontañas de felino en la pintura de Jacobo Ramírez?

- ¿Cuál será el significado de la luna en el grabado de Jocelyn Nieto?

-¿Qué simbolizará el cocodrilo en el otro grabado de Jocelyn Nieto?

- ¿Qué simbolizará la violencia entre ambos vigías en la pintura de Julián Madero?

-¿Por qué las huellas de las manos y las palabras están cubiertas por un velo blanco en el cartel del Gritón?

- ¿Qué simbolizará el trapo rojo en la fotografía de Marisa Cornejo?
- ¿Por qué llorarán los ojos lágrimas de oro en la pintura de Marisa Cornejo?
- ¿Cuál será el significado de que la muerte esté arrodillada en la ilustración de Mauricio Gómez Morín?
- ¿Qué significará la figura central del cartel de Néstor Quiñones en relación a las frases que menciona?
- ¿Qué significará la unión entre la conciencia y la muerte en la pintura de Héctor Quiñones?
- ¿Cuál será el significado de las bolsas negras en la pintura de Oscar Ratto?
- ¿Qué significará que estén bailando ambos policías en otra de las pinturas de Oscar Ratto?
- ¿Por qué la gente está hincada bajo las cabezas cercenadas en esta obra de Oscar Ratto?
- ¿Qué simbolizará que el caracol esté erguido en el dibujo del maestro Vicente Rojo?
- ¿Cuál será el significado de que el conejo esté comiendo carne ensangrentada en la pintura del gritón?
- ¿Cuál será el significado de la máscara en el cartel de Vicente Rojo Cama?

Estas son apenas unas cuantas preguntas que surgen al contemplar estas 34 obras. Tal vez algunas de estas preguntas nos ayudarán a entender lo que ahora tendremos que hacer al terminar este seminario, dentro de cinco días.

Efraín Herrera y Antonio Gritón

Mayo del 2014