

ZALATHIEL VARGAS PÉREZ

¡¡ ZALCHSRLAK!!

¡Ah, La Disección Del Mundo
En Una Historia Visual Única!

Luis Urías
Hermosillo

Ahora parece justo el momento para rescatar y consolidar la destacada obra visual de Zalathiel Vargas Pérez, de ya más de 50 ciclos solares: Una obra de artes realizada día tras día, momento a momento, con una persistencia constante, y que es sin duda uno de los documentos más importantes que tenemos de la vida de México y el mundo desde la segunda mitad del siglo XX:

LA SIMPLE Y COMPLEJA FUNCION

Un artista es un pequeño círculo, de donde abre un enorme cono hacia todos los mundos, que percibe y recoge para procesarlos en su pequeño espacio; y hacia el otro lado, construye otro cono con el que vacía de regreso al mundo todas las realidades analizadas, extendidas, comentadas, recreadas, para beneficio de todos sus habitantes: Es un proceso continuo de retroalimentación constante: Esas obras nuevas dan belleza lúcida, inteligencia y comprensión, integrando lo antes separado, para utilidad plena de todos: Es el universo entero recreándose y evolucionando, con actitudes que permiten despertar la mayor sensibilidad, abrir la comprensión en conocimiento y la creatividad feliz.

ZALATHIEL Y EL ENTORNO VITAL DEL ARTE

Conocí a Zalathiel por el año 59 en la Academia de San Carlos, ya Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM: con la perspectiva que da la pirámide de experiencias y ciclos, no puedo sino tratar de expresar la gran importancia de su obra en conjunto integral, como explorador constante, y en el entorno de la vida social que tuvimos que vivir.

San Carlos había sido la primera escuela de arte en América: preparaba obreros de calidad que hacían toda clase de trabajos, lujo decorativo y simbólico de las sociedades: placer y prestigio. Algunos de sus alumnos, que fueron a Europa desde fines del siglo 19, empezaron a conocer a personas y obras donde ya se utilizaban aquellos oficios para dar visiones personales y hacer proposiciones nuevas, ensayos: La fotografía y el cine habían liberado a la pintura de la obligación de ser "realista", representativa, y la arquitectura y la industria establecían nuevas formas de producir y vivir. En 1911 se dio una protesta estudiantil buscando modernizar la escuela, pero el nuevo movimiento pictórico, llamado en general Escuela

Mexicana de pintura, se hizo fuera de la Academia: desarrolló una actividad amplia y entusiasta con la pintura mural y la gráfica, como técnicas que permitían una gran difusión, y con presencia en lugares donde antes no se consideraba llevar al "arte": mercados, escuelas, fábricas, parques, museos con nuevas concepciones. San Carlos fue quedando sólo con un prestigio vacío, inadecuado a los tiempos, algo que no empezamos a entender hasta estar allí: A la vez, el medio social era de constantes crisis y conflictos que nadie parecía poder resolver.

SE CREÓ UN LENGUAJE Y YA SE REQUERÍA OTRO

Nuevos lenguajes se empezaron a desarrollar, como parte de un arte mexicano realmente mestizo, y moderno, en tanto que se situaba en un mundo en donde las máquinas de vapor, la electricidad, la prensa, la radio y la televisión, y muchas otras tecnologías, generaban entusiasmos por producir sociedades nuevas, con más satisfactores para todos, lo que implicaba una equidad humana más amplia y sensata: "justicia social". Pero gente temerosa de perder sus poderes, se oponían a todo, lo que no pudo sino conducir a crisis cada vez mayores.

El nuevo "arte comercial" aprovechaba toda clase de materiales y espacios, y creaba los que necesitaba, con un reconocimiento de lo efímero como inevitable -a corto o largo plazo-, en un mundo que ya se reconoce y se acepta en constante transformación. Desde este punto de vista, el Arte Comercial tendría más que ver con la idea del muralismo mexicano que la "pintura"; y aún con el "arte religioso" "colonial", que igualmente sería publicitario, propagandístico: Implicaba otra visión de la expresión visual, precisa, con metas específicas, además de aquella de la expresión personal de un autor: el pintor romántico era ya un cursi personaje del pasado.

Esta idea de obras de limitada vida, y que da dignidad a cualquier material utilizable, en el fondo va estableciendo una visión diferente de las artes visuales: Ya no pensábamos solo en cuadros, óleos, canteras o mármoles, sino en metales, papeles, plásticos, disponibles en formas industriales -láminas, tubos, varillas, placas, plásticos -, es decir modelables, alterables, ensamblables. Nuevas herramientas, máquinas, aparatos, técnicas, -y no solo pinceles-, indicaban que la vida ya no sería como antes y que con esos nuevos útiles habría constantemente otros cambios, continuamente. Esas nuevas técnicas y herramientas requerían de artistas diseñadores adecuados para los diarios, revistas, libros, carteles, anuncios, empaques, textiles, confección, etc., necesidad que debería haber generado escuelas de diseño amplio y diversificado -y no solo "dibujo publicitario"-, que las instituciones no atendieron debidamente durante mucho tiempo: Quedó todo no solo a la improvisación, sino que impedía el

reconocimiento adecuado de la profesión, para mantener a la gente como obreros con pobres retribuciones: Se impedía la evolución de las artes de acuerdo a los tiempos.

Mientras tanto, en Ciudad Barroca...

En la vida social, se iban dando situaciones críticas por la resistencia de muchas personas e instituciones, empresas y autoridades, a esas nuevas formas de vivir y producir: Los constantes conflictos no se atendían y cada vez generaban más violencia interna y con los sistemas de autoridades de todos tipos.

San Carlos se veía en una situación de casi olvido -no fue llevada a la nueva Ciudad Universitaria, que implicaba una universidad ya distinta-, y lo que antes fueron sus glorias estéticas, eran ahora parte de un gris y casi abandonado ambiente, donde algunos de los seguidores de la Escuela Mexicana rechazaban toda idea novedosa. En la escuela de pintura de Bellas Artes, La Esmeralda, parecía haber una mayor apertura hacia nuevas formas de expresión, técnicas, formatos; aunque tampoco parecían avanzar mucho en la creación de nuevas direcciones o espacios a donde llevar las obras. El arte comercial se enseñaba además en solo un par de escuelas privadas (tardaría bastante en alcanzar el prestigio de llamarse Diseño Gráfico y requerir licencia para ejercerlo).

LA INERCIA DE LAS INTANGIBLES IDEAS

Lo nuevo no tiene por qué destruir a lo anterior, idea que sigue siendo obsesiva para muchos: El pollo rompe el cascarón pero no mata a la gallina: Pero la mayoría de gente en posiciones de decisión y poder veían a los jóvenes como rebeldes sin causa, literalmente: Creían que la vida debía determinarse como siempre, sin "desviaciones". Pero aquello ya hacía tiempo que no era suficiente.

Pronto se vió que el Arte Comercial tampoco tenía muchas posibilidades. Me fui entonces al taller de postgraduados del maestro Rodríguez Luna, quizá el más admirado en la escuela, y me integré al Grupo Diego Rivera, que manejaba el cineclub José Guadalupe Posada. Entonces conocí a Zalathiel: Era la gente más activa y más interesada en nuevas formas, sin prejuicios, por ser casi todos parte de las nuevas generaciones de nuevos sectores urbanos, con otras visiones y deseos, desprendidos de las fosilizadas normas de la vida anterior.

NUEVOS ESPACIOS, PERO SIN ACTIVIDAD PROPORCIONAL

En la arquitectura, era donde más parecía estarse dando un avance notable: se construían mundos muy diferentes; pero incluso ese impulso pronto se vio limitado, en tanto que el Estado dejó de apoyarla en sus obras; además, tampoco se dieron las acciones esperadas en esos nuevos espacios, -como en la CU-

. Fuera de la capital del país, muy poco se hizo: todo seguía igual, aunque con nuevas generaciones igualmente inquietas.

PARA HACER CRECER EL CONO DE LA EXPRESIÓN-PRODUCCIÓN
HAY QUE HACER MÁS AMPLIO Y PROFUNDO
EL DE LA RELACIÓN CON EL MUNDO

Interesado por el compromiso social del surrealismo, yo entendía que para hacer un "mejor" arte -y así lo comentaba a los compañeros-, tenemos que vivir mejores experiencias, conocer ampliamente, para tener elementos a considerar y generar algo de utilidad, "tener algo que decir": Las vivencias profundas, diversas, radicalmente diferentes de las conocidas desde nuestro nacimiento, son entonces las que nos permiten entender mejor la obra de un autor:

Zalathiel, tras salir de un pequeño rincón escondido de la gran ciudad de México, fue conociendo toda clase de mundos extraños y sorprendentes en vastas zonas del planeta, y tiene un panorama de experiencias destacado: He supuesto vagamente -al saber que su mamá tenía un puesto de plantas medicinales, con conocimientos que vendrían de las antiguas naciones de México- que tiene esa enorme herencia de claridad pragmática no verbal, más las aportaciones de la vida europea, las definiciones de los mestizajes que hemos generado, y todo lo que hemos conocido de otras culturas, precisamente a partir de esos años 50.

CAMBIA LA VIDA, CAMBIA EL ARTE. ¿CÓMO?
HAY QUE DESCUBRIRLO CADA VEZ, A CADA MOMENTO.

La percepción es la herramienta básica del autor de arte, y desde esos años 60 iniciales no pudimos sino involucrarnos en una cantidad de situaciones que ahora pueden parecer extrañas e inaceptables, que fueron siendo las realidades básicas que determinaron nuestras acciones:

ESPERANZAS AL FUTURO: MACANAZOS INSTITUCIONALES

De pronto, una mañana, el 8 de Agosto de 1960, nos enteramos de que habían metido preso a Siqueiros en Lecumberrri, acusado, entre otras cosas, de "Disolución Social". Si le hicieron eso a él, ¿qué nos esperaba a nosotros? No será liberado hasta el 13 de Julio de 64, tras 4 años de prisión: Era el claro ejemplo de nuestros posibles futuros como artistas jóvenes, cuando el más notable autor vivo era tratado así.

Fui conociendo más a Zalathiel por las noches, pegando carteles entre las desiertas, oscuras calles del centro. Otras noches pasamos en vela haciendo enormes mantas para defender a Cuba, recibiendo al presidente Dorticós, apoyando a los maestros, campesinos y ferrocarrileros en sus demandas, muchos de ellos también presos políticos; luego vino el "movimiento" de los camiones -que logró que el Estado se hiciera responsable del transporte público-, la huelga de los médicos, y a cada rato,

nos veíamos en las manifestaciones, huyendo de las golpizas de los granaderos en el Zócalo: Era un constante luchar por hacer entender a quienes decían controlarlo todo -o así lo creían-, para tener una vida mejor para todos y simplemente poder producir lo que nos parecía conveniente y adecuado. Una tarea adicional que teníamos, que nos llenó de experiencias: Pudimos entender que había que hacer sobre todo una revolución mental, en las comprensiones y actitudes, además de cambiar las organizaciones sociales de raíz.

LA INDIGNACIÓN CONSTANTE

A principios de 62, se nombró directora del colegio de escultores a la maestra Elizabeth Cattlet, pero alguien la rechazó recurriendo a la vileza de denigrar su origen y color de piel. Zalathiel llegó indignado: había escrito una carta de protesta; la publicamos en el Boletín Diego Rivera (No. 4, Mayo, 62) y se dio una conmoción que al menos le permitió ocupar su merecido lugar.

PRIMER TALLER EXPERIMENTAL

Con el grupo, logramos que en 62 el director de San Carlos, Roberto Garibay, aceptara abrir un taller experimental, poniendo a la cabeza al maestro Santos Balmori, otro inquieto autor llegado de la crisis en España, y relacionado con la más avanzada danza del momento.

LOS NUEVOS GIROS DEL MUNDO

En 53, José Luis Gutiérrez había producido en México las pinturas de acrílico Politec, pioneras en el mundo para un nuevo arte plástico. En Octubre de 57 la Union Soviética asombró al mundo al colocar el primer satélite artificial alrededor del planeta: el Sputnik; un mes después, envió otro con la perrita Laika: dos hechos que cambiaron la perspectiva mental de las mayorías. Y el 2 de abril de 61 el soviético Yuri Gagarin es la primera persona en salir de la tierra al espacio exterior, el primer cosmonauta, un hecho que influyó poderosamente en la mente de todas las personas, respecto a las posibilidades del futuro, aunque poco factible en México, donde muchos trabajadores tenían problemas con las autoridades y las empresas. La perspectiva aérea del Dr. Atl, la multi focal de Siquieros, y la esférica de Serrano (1934-1950), ya no se veían como algo fuera de la realidad y las necesidades de los artistas.

MIEDO

AL

PRESENTE,

CÁRCELES MENTALES Y FÍSICAS

Un día, por el 26 de Junio de 62, Zalathiel fue detenido en Chapultepec por estar repartiendo volantes que decían que los mexicanos no veíamos al presidente Kennedy como una persona grata, una vez que había invadido a Cuba (en visita oficial del 29 de Junio al 1º. de Julio). Eso desencadenó una búsqueda y

una serie de agresiones -que resultaron lecciones-, amenzándonos mientras nos paseaban a medianoche, tirados boca abajo en el piso del asiento trasero del auto de "La Secreta", con sus patas sobre nuestras espaldas.

En las meditaciones en las jaulas de la cárcel subterránea anexa a la gran plaza y el palacio nacional, uno se preguntaba dónde encontraban a esa clase de policías y agentes "secretos", torturadores teatrales y verdugos, por qué se formaban así desde la niñez, y por qué nos consideraban una amenaza nacional: Sin duda había que hacer no solo una revolución para acabar con el autoritarismo y la represión violenta, sino también para cambiar las mentes de las personas, tan corrompidas ya por tanto tiempo de enfermas y corruptas relaciones sociales: amigos cercanos y conocidos pasaron años en prisión o fueron asesinados en distintos lugares, mucho antes de las tragedias de 68 en adelante:

Resulta claro que los enormes miedos que tenían eran, no de lo que veían suceder en las calles, en el mundo exterior, sino de lo que percibían en su interior.

SALÓN NUEVOS VALORES PLÁSTICA 63

Putrefacción, era el título de una de las dos obras que presentó Zalathiel en la exposición Nuevos Valores en el Salón de la Plástica Mexicana a principios de Junio de 63. Ya era evidente que dominaba las técnicas tradicionales de representación y del óleo. Es quizá su entrada formal al mundo del arte.

PRIMER GRAN EFÍMERO PÁNICO DE SAN CARLOS

En Octubre de 63, conseguí que nos prestaran el patio de la escuela para hacer el Primer Gran Efímero del Grupo y Movimiento Pánico, encabezado por Jodorowsky: manifestamos una serie de acciones en todas las disciplinas del arte, integradas, con un rompimiento total con todas las formas anteriores de concepción, y donde, entre otras cosas, Felguerez hizo un mural efímero y se lanzaron historietas-comics al público como la nueva literatura. A diferencia de la facultad de arquitectura, donde a principio del año nos agredieron en la presentación de una ópera rock que se preparaba, estuvo abarrotado por un público atento: Un acto, una presentación que sin duda marca el gran cambio imprescindible en la vida y el arte, que sería el momento en que ya muchos pasamos a otras formas de comprensión vitales, y por tanto de las acciones y formas de creación artística: se abrió el nuevo espacio y saltamos dentro.

Sin embargo, la sociedad en general, y muy precisamente personas en las instituciones públicas y privadas, entraron en terror pánico por los cambios que veían en la nueva generación, y reforzaron sus actos represivos, en todos sentidos,

presionando aún más, tratando de mantener todo como antes; sin cambios: Encerraban el espacio social, mientras a la vez le aplicaban presión y calor: La explosión sería inevitable: Pero muchos ya estábamos construyendo otras realidades, evitando enfrentamientos físicos inútiles, pero sin dejar de actuar en todo lo que había que transformar.

TRAS MULTITUD DE CRISIS, SEGUÍA TODO IMPOSIBLE

De 59 a 63 fue constante la lucha en defendernos de toda clase de agresiones. La gente del arte y la cultura fue de las que más insistieron en que se considerara todo de nuevas formas: Hubo una relativa calma de 64 a 68, en que salimos a buscar fuera, pero al no resolverse nada, las crisis regresaron más fuertes en 68, con peores respuestas, llegando a la orden de disparar contra la multitud, una vergüenza nacional.

EL PEQUEÑO CÍRCULO

El pequeño círculo interno es el laboratorio del artista: sus cuerpos físico, sensorial, instintivo, intuitivo, emocional, mental y demás, es donde se percibe a todo el universo, y donde también todo se transforma para vaciarlo de regreso al mundo, y entregar obras de alta calidad y utilidad, el arte: De la vida personal, y todo lo que le sucede, el autor obtiene la materia prima, que convierte en joyas de la humanidad que permiten conocer, comprender, reír, actuar, reflexionar, encontrar felicidades y plenitudes.

EL FIN DE LA MUDEZ DEL CUERPO Y EL SER ÍNTEGRO

Desde fines del siglo 19 el lenguaje de palabras se había convertido en el dominador absoluto de la vida en general, creyendo que sus muy lógicas construcciones mentales podrían establecer la perfección en el mundo; pero precisamente los nuevos lenguajes visuales que las nuevas tecnologías permitieron, dieron a la imagen su antiguo poder de ser más clara, detallada, completa, integral: En las historietas-comics, coexisten tres lenguajes y contenidos distintos, que son mundos paralelos: lo que se ve en las imágenes y lo que se lee en los globos, con sonidos de todos tipos que tienen su propia expresión gráfica: Así, las artes, al tener posibilidades amplias por las tecnologías modernas, pueden expresar los distintos lenguajes del cuerpo físico, instintivo, emocional, mental, "espiritual", patológico-delirante, fantasioso-propositor, etc., por lo que han dejado de reducirse a los formatos de principios del siglo 20, para entrar en multitud de posibilidades, integrando lo visual, sonoro, táctil, olfativo -integral-sinestésico-interaccional-participativo-comunitario-lúdico-social-, donde ya casi todo el cuerpo del espectador tiene que involucrarse con la obra, y con muchas otras personas, además del autor; Se dejan atrás las manipulaciones de un solo sentido por el simple hecho de

separarlo de los demás: Nos querían convencer con palabras de lo que el cuerpo sabía era inaceptable; o lo que las hormonas detectan como simplemente represivo, expoliador; hacer creer lo que el olfato reconoce como mentiras viles, o verdades deliciosas.

ARTE RASCA-HUELE

La contradicción entre lo escrito y lo visual en el mundo actual y moderno, no es sino la que se generó desde el Renacimiento, con el crecimiento desmedido de un racionalismo cada vez más separado de la realidad, que llega a creer que una definición o una estadística pueden retratar la complejidad de un pueblo: En silencio, el dibujo, más que la pintura, es el que ha disectado, desmenuzado por completo a la realidad, dejando atrás al lento pensamiento con el lenguaje de palabras, liberando básica, intuitiva e instintivamente a la gente de las represiones construidas con palabras: Aún los peores textos en historietas, fotonovelas, telenovelas, cine, poco importan: lo que hay que ver claramente es la expresión visual: Las diferencias entre lo viejo y lo nuevo en el siglo 20, saltan entonces a la vista -como al ver televisión sin sonido: Allí está entonces la obra de Zalathiel: Clara, evidente, detallada, con una profundidad extensa y una superficialidad amplia. Arte adecuado a los tiempos:

¡Adiós, palabritas!... ¡Ojalá que un día puedan venir a visitarnos!

En momentos en que las definiciones mentales con palabras ya no coinciden con lo que la gente percibe y considera del mundo, los discursos verbales pierden toda credibilidad y entonces son las expresiones visuales las que permiten ir definiendo nuevos espacios-conceptos, que poco a poco van creando nuevos términos, para poder referirse a la vida desde nuevas perspectivas y actitudes: Todo el palabrerío en los medios, sobre todo el relacionado con la Revolución y sus objetivos, habían perdido ya casi todo su prestigio para quienes no podían siquiera crear su propio mundo y destino, y eran meros fuegos artificiales de la retórica ceremonial. Es entonces que las expresiones visuales tenían la oportunidad de mostrar otras realidades que dieran a la gente un entorno nuevo, enriqueciendo su vida. Pero no era fácil crear, en los centros saturados, los espacios para expresarse; ni había suficientes personas presentando obras en cantidades necesarias. Fue la música -también fuera de lo racional-mental-, con los instrumentos electrificados, las caseteras y nuevos lenguajes sonoros, la que estableció el nuevo mundo, desde mediados de los años 60: el rocanrol salvó al mundo de la explosión violenta de los jóvenes reprimidos, y estableció una nueva forma de sentir y vivir: Las expresiones visuales se fueron estableciendo después, aunque las videocaseteras no fueron casi utilizadas para generar obra, sólo para consumir, lo que

estableció normas y estéticas importadas, con lo que se frustraron las posibilidades de desarrollar obras propias.

ORIGENES Y DIRECCIONES

La acción artística es una terapia personal y social a la vez, en donde el autor, con su obra, ayuda a los demás a tener una catarsis, a resolver sus ansiedades y dudas y decidirse a actuar en formas libres, de acuerdo a sus posibilidades, sin conflictos sociales graves: El arte es así, además de retrato social preciso y claro, herramienta de salud social. El problema está cuando muchas personas y organizaciones sociales ven a estos artistas como una manifestación del Mal en el mundo y los quieren combatir; cuando solo muestran lo que son, y a la vez les dan la herramienta-espejo que les permita sanar: pero muchas veces, el enfermo rechaza al médico y con eso pierde su capacidad de recuperación, para entrar en fase terminal: El arte ofrece salud general, pero la sociedad debe permitirle actuar.

ZALATHIEL: LA DISECCIÓN DE LOS MUNDOS

ANATOMÍA DEL HOMBRE INVISIBLE

El Arte Comercial empezó a generar una nueva literatura de la brevedad, que habría de prosperar con la prensa y la televisión hasta la llegada de las comunicaciones cibernéticas en redes mundiales y los teléfonos portátiles; el dibujo de línea, las ilustraciones de medio tono y en menor parte las de color, serán las determinantes de las nuevas concepciones y valores estéticos en las artes visuales, aunque poco se quiera aceptar. La televisión, al principio, en blanco y negro en aquellas pequeñas pantallas, era apenas una extensión de las imágenes fotográficas en la prensa, pero con la fascinante atracción del movimiento, que se sabía era algo vivo, que estaba sucediendo justo en ese momento en algún lado: Era la maravillosa oportunidad de ser testigo de otras vidas justo en el momento en que están viviendo (Lo que no se percibía en esa fascinación, era que se deja de percibir la propia vida por ser simple mirón de otras.): La más grande obra de los 60-70, el Polyforum Siqueiros, en una extensión del muralismo, seguía el mismo formato de la historieta y la dinámica de sus dibujantes, poco conocidos todavía, y a veces vistos solo como invasión imperialista o cosas de muchachos.

LAS PERSPECTIVAS

Con el título expedido por San Carlos, uno podía ser profesor en secundarias o preparatorias; dedicarse a pintar los cuadros que le solicitaran, entrar en la restauración empírica o la hechura de falsos "coloniales", incluso ser obrero del dibujo comercial; a la vez, se podría intentar el desarrollo de un "estilo" personal que permitiera encontrar una galería que lo promoviera, pero teniendo un medio de sobrevivir mientras tanto. Con la construcción del Museo Nacional de Antropología y

otras obras similares, hubo la oportunidad para muchos de hacer una obra importante, de calidad, que ha sido de enorme beneficio hasta la fecha; pero luego los nuevos funcionarios y públicos no tuvieron el gusto por el arte propio y se fueron más por el consumo de lo moderno industrial extranjero. Así, las perspectivas para los aspirantes a artistas visuales en los años 60, eran planas, oscuras, inmóviles.

EL EXPLORADOR DE MUNDOS

En 64 se va a París, becado; luego, de aventón -cuando se podía hacer "autostop"-, llega hasta las montañas de Yugoslavia: Me contó que esperaba en una estación de tren, cuando "un grupo de Tziganes quería robarme; una mujer me mostró sus pechos todos tatuados, y después, al dejar caer su falda, me mostró un hermosísimo cuerpo totalmente tatuado, donde lo único que tenía como ropa era un cinturón con una daga llena de piedras brillantes": ¿Una Mujer Ilustrada profética?. Llegó a Beirut, al Líbano, y en Turquía, resultó que el dueño del hotel había vivido en México y estaba feliz de recibirlo: Le ofreció un festín como cena, y al llegar a su habitación encontró que 2 mujeres le esperaban. De regreso en México, llega también a los ignorados mundos, como San Pablito, donde se hacían manejos visuales milenarios con papel de amate y bordados. Conoce pues multitud de mundos distintos, detrás de los mundos mentales oficiales. Y para 68 empieza a retratar todo lo que ve y recuerda, con ese dibujo móvil que sin duda encuentra como una especie de taquigrafía visual, o esqueleto de imágenes veloces que le resultan inmejorables para expresar lo que otras formas de pintura ya no permitían. Cuando lo volví a ver por el 70, me enseñó lo que hacía: me fue muy sorprendente: era la actitud y calidad actual del reciente comix underground de California, pero en su propio camino.

EL MÉXICO OLVIDADO AL LADO

Para 72, ya se ve otro estancamiento y demasiadas limitaciones para producir en cualquier área, sin que se abrieran espacios para las nuevas formas de vida y sus expresiones; persisten los vicios, no hay nuevas oportunidades, ni mayores libertades, ni maneras de subsistir, simplemente; con mucha gente perdida entre batallas verbales inútiles. Además, la ciudad empieza a crecer desmedida y descontroladamente: Los temas de una nueva ecología mental, pero también ambiental, eran imprescindibles: la única posibilidad estaría en ir a la periferia, la "provincia" "atrasada", más cercana a la capital del país de lo que uno podría imaginar. Buscando un pueblito a donde mudarme, encontré el del abuelo de otro compañero de San Carlos, Alfredo Falfán, donde nos instalamos; poco después, Zalathiel, ya en unidad con Françoise, encontraron una casa a donde ir a descansar y trabajar.

En Zacualpan había una antigua tradición ceremonial que convirtieron en teatro evangelizador con obras de moros y cristianos: estaba a punto de perderse y logramos convecernos de rescatarla después de 12 años: A Zalathiel y Françoise les tocó hacer una ciudad mora y el barco que cruzaba de un mundo a otro: Entramos en un teatro colectivo con una producción imposible de pagarse en la capital del país, con cohetes, música de banda, actores a caballo, batallas virtuales con armas de época y miles de espectadores de la región cada noche: una asombrosa realidad de posibilidades, sin mayores limitaciones. (Lisskula Molkte-Hoff hizo un documental: El Reto. CUEC.)

EN MEDIO DE HUERTAS ENTRE PIRÁMIDES

En el 76, hizo allí la reunión de artistas que se conoce como el Simposio de Zacualpan -que me perdí por estar fuera-, que sin duda fue importante para impulsar a varios compañeros a más colaboraciones y trabajo en equipos, y donde Zalathiel promueve los inicios ya amplios del "arte conceptual". Luego dejé de verlo, hasta la fecha, pero sé que no dejó de investigar con nuevas tecnologías y conceptos, y fue de los primeros en producir obra con computadores. En 2012, tras la exposición de Cinetismo, Daniel Garza U me dijo que no encontraba informaciones sobre esos años y los autores de obras cinéticas. Le insistí que encontrara a Zalathiel, que considero uno de los creadores de las más dinámicas imágenes. Afortunadamente, les fue posible hacer esta amplia exposición de 2013.

MUNDOS DENTRO DE MUNDOS DENTRO DE MUNDOS, INTERACTUANDO SIEMPRE:

EL CAMBIO

En los últimos años 50 se trataba de no utilizar más los términos, elementos, formas, sistemas, palabras, de lo ya obsoleto: El arte "abstracto", "no figurativo" -aunque en mucho continuaba utilizando el espacio del rectángulo o "cuadro"-, la exploración de las geometrías y sus diferentes construcciones, el dibujo, la nueva gráfica, igual que la música y el cine avanzado, estaban utilizando ya otros lenguajes, armados con otros fundamentos y elementos: La voluntad de cambiar era definitiva: Zalathiel, iba creando nuevas realidades, sin dejar de señalar todo lo que del pasado ya no tenía utilidad, todo lo que hay que superar, para información de la gente, lo que no es lo mismo que seguir fascinados con el pasado con un disfraz de crítica. Si se examinan las obras de esos años, se verá que fueron creando nuevas formas de expresión, de comprensión de la realidad, que fueron estableciendo nuevas formas de vida: Muchas veces, rápidamente, el comercio ambicioso las utilizó, sin que la sociedad pudiera reconocer a los creadores, y sin que se llegara a la creación de espacios adecuados para su existencia y desarrollo; se canceló así en mucho la creación

creciente y la mejor evolución, en el tiempo tan acelerado como era necesario, tal vez de los 70 al fin de siglo: Muchas veces los críticos, que deberían ser los más informados y por tanto "comprensivos", fueron los que más atacaron a los nuevos creadores, dando públicamente las "razones" para su rechazo y linchamiento, en un canibalismo peor que el de los supuestos conservadores y "derechistas reaccionarios": Incluso se juzgaba la obra por la apariencia personal de los autores. Pero es imposible detener la evolución. A veces es desviada a callejones cerrados, a espacios donde no puede sobrevivir, o se pierde en trabajos inútiles: pero luego aparece otra vez el impulso incontenible de los creadores verdaderos, que no son solo consumidores autorizados y obreros del mantenimiento de lo obsoleto.

INSEGUROS PERO FELICES

Conocer la creatividad es saber que siempre podremos producir lo necesario: Aunque sea poco, siendo de calidad, la vida será plena y satisfactoria. Los temores y miedos nacen de la creencia de que no hay suficiente para todos: La ambición arruina todo imponiendo limitaciones: La pluralidad es la democracia básica, base de la creatividad personal y social. Ahora se habla de reconstruir un "tejido social" que realmente no ha existido, precisamente porque nunca fue permitido, y por tanto imposible de ser "disuelto": Creadores y temerosos se ven en las instantáneas que con preciso detalle toma Zalathiel: retratos de la vida nacional.

EL DELITO DE DISOLUCIÓN VISUAL

No es factible hacer cambios notables en una sola área de la actividad humana, y hay que trabajar también en otras, al menos las directamente relacionadas. Por eso, hacer "El Cambio" implica mucho trabajo y no es solo un impulso súbito y pasajero, un berrinche indignado: Muchos, al darse cuenta de todo lo que implica cambiar las cosas, tal vez se vuelven discretamente a las formas convencionales en uso, y hacen lo poquito que pueden, de acuerdo a sus fuerzas. Pero hay personas, como Zalathiel, que insisten y se mantienen trabajando intensamente para poder lograr lo que se desea: Si no se podían hacer los cambios en la vida social -la acusación legaloide usual para encarcelar a la gente- al menos se podía actuar en el propio oficio y ocupación, estableciendo cambios, sin que los temerosos se asustaran:

Desde mediados de los años 60, ante las dificultades sociales, muchos artistas han estado estableciendo nuevas formas de percibir, de ver y comprender, para erigir nuevos entornos construidos adecuados, que sin duda han ido permitiendo otras formas de vida: Cambia el entorno visual, cambia la vida: Afortunadamente los paranoicos del control social no percibieron que ellos mismos cambiaban por la disolución visual

de la vida obsoleta, y gracias al arte, el entorno social ha cambiado enormemente. Obra que debemos a todos esos desconocidos creadores de siempre.

NUEVA DINÁMICA SENSUAL

Sin duda los dibujantes de historietas y anuncios son los que establecieron la nueva realidad visual con el arte masificado. No sé qué dibujantes conoció Zalathiel desde su infancia, pero de cualquier manera, pudo desarrollar por sí mismo una serie de expresiones que incluyen las de muchos de ellos: Está en la tradición continua de autores mexicanos como Posada, Audiffred, el Chango García Cabral, Tilghmann, Abel Quezada, Alberto Isaac, Huici, Arias Bernal, Gabriel Vargas, Rius, y aún de los dibujos de José G. Cruz de La Adelita, La Tigresa (del Bajío) y el Santo, que desde los años 40, dibujaba mujeres de falda corta y escote amplio, de formas voluptuosas, que a pesar de estar siempre sobre altos tacones, tenían posiciones muy dinámicas, en escorzos a veces tan avanzados como los de Siquieros en sus murales. El Taller de Gráfica Popular hizo una obra notable, aunque pronto quedó atrás por las crecientes demandas de la vida cambiando a ritmos acelerados. Alberto Beltrán continuó para hacer una obra monumental, con dibujos extraordinarios de todos los lugares y gente que conoció al visitar los sitios más apartados del país -obra dispersa que no ha sido reconocida en todo su valor, continuación real de la escuela mexicana, hasta fines del siglo-, con un enorme público: un registro único de hechos notables de la cultura negada de las antiguas naciones de México y los poblados olvidados del país. Dibujantes perdidos entre la producción del arte comercial, desarrollaron toda clase de estilos, para el interés de las posiciones comerciales y políticas de los editores y sus clientes. Está la obra notable de multitud de caricaturistas y diseñadores; Vicente Rojo establece el arte en ediciones de literatura y prensa. Y a partir de esos 2 últimos años 60, a la fecha, Zalathiel es uno de los más productivos manejadores del dibujo, en calidad y amplitud de arte, en una variedad de formas que es además un catálogo para aprender a dibujar:

En la obra de Zalathiel, a ratos veo rasgos de algún dibujante, recuerdos de otros, pero siempre hay una expresión muy propia inconfundible: Ilustradores como Gustave Doré, Hal Foster, Erté, Beardsley, Mucha, Norman Rockwell o Vargas, el aceptable erótico; de los comics, Alex Raymond, Will Eisner (el genial Spirit), Gahan Wilson; los geniales Jack Davis y Don Martin (creador de increíbles sonidos y onomatopeyas: Shtroink!) de Mad Magazine (que encuentro más importante para el arte pop que el mismo Warhol, más producto mediático); el esencial genial Steinberg; de la nueva generación en Marvel, Jack Kirby (que inició el tema "romántico" que luego tomaron Lichsteinstein y otros); y un argentino desafortunado que aparecía en el Ja Já de

los años 50, Oski, con unos monos desfigurados en forma delirante, como gritos de las formas. Ya de fines de los 60, está la nueva generación de la psicodelia y el rock: Robert Crumb, Moscoso, Griffin, los Freak Brothers de Shelton; y la generación notable de europeos, sobre todo en Francia, con Folón, Giraud-Moebius (relacionado con el México de los 60 por su madre, Nadia Haro Oliva) y revistas como Hara Kiri, Zinc.

Los dibujantes eran los más claramente virtuosos, que podían mostrar la realidad en formas que uno nunca había podido concebir, y menos ver, pero que sin duda han sido verdaderas e iluminadoras.

TESTIGO EN EL ASOMBRO

Zalathiel no solo es un gran dibujante, sino también alucinantemente perceptivo, y ha sido testigo crítico, a fondo, de las realidades del mundo, más allá de las comunes discusiones sobre temas político-sociales, en una consideración integral de toda la realidad humana: Todos son ya clásicos mundos Zalathiel, y a la vez siempre distintos: No intenta construir un estilo, que sabe lo anclaría y limitaría en el féretro de un estereotipo mortal: precisamente sus revelaciones son del constante movimiento del todo en sus vidas particulares, del incesante transformarse de todo: Hace una especie de cortes muy delgados de cada capa de cada objeto, en sus realidades físicas, pero también en las mentales y emocionales, operativas, es decir que involucran a nuestros cuerpos y sentidos físicos, en donde todo es muchísimo más complejo de lo que simplemente podemos ver, y que es lo poco que aparece en una fotografía, aún en una filmación de cine, y sobre todo en alguna pintura de simples apariencias: Su disección de lo perceptible va mostrando cada reflejo visual, cada efecto emocional, las ideas y conceptos, creencias mentales que visten, adornan, ocultan, tratan de embellecer o destruyen de plano a lo que es en el mundo. Su dibujo, es el esqueleto oculto y aparente de toda imagen visual.

UN GRAN CRONISTA DE LA CIUDAD Y LOS VIEJOS Y NUEVOS MUNDOS

Esos mundos extraños, desolados, misteriosos, a veces llenos de gentíos en constante movimiento, con toda clase de entes haciendo toda clase de actividades; ese desquiciamiento de formas entreveradas, personajes contrahechos, reconstruidos e interpenetrados, máquinas y aparatos que toman vida, biología animales y botánicas que se fosilizan en civilización urbana caótica y al mismo tiempo ordenada en los precisos órdenes múltiples que cada quien determina y necesita, es un tejido casi impenetrable de órdenes y vialidades particulares, un laberinto de caminos y destinos, donde uno tiene que trazar sus propias vías para llegar a sus propósitos, son una de las mejores crónicas y retratos de la vida de la ciudad de México y la vida moderna.

EL TSUNAMI VISUAL ZALATHIEL
CON LOS RUGIDOS DEL MOVIMIENTO CONSTANTE.

Anatomía, grande y pequeña, entraña de lo visible y lo invisible, de lo enorme y lo microscópico, de las acciones y movimientos de todos los seres y objetos que lo pueblan, de las emociones y compulsiones, los arranques e impulsos instintivos, las erupciones y explosiones en acciones generadas por las hormonas que nos invaden constantemente, por las ideas que nos hacen danzar como títeres, las compulsiones caóticas y ordenadas por no poder encontrar vías abiertas en la realidad social.

Zalathiel es mucho más alucinógeno y estupefactor que Jerónimo Bosch, sin lo moralista y adaptado; más extenso y detallado en los temas, más inmediato a la vida cotidiana de todos, que Bruegel, Escher; más intenso y lastimante que Goya y Van Gogh; si a comparaciones nos vamos: con el interés de que, sobre todo los mexicanos, puedan abrirse a la idea de que hay personas a nuestro lado que hacen obras como pocos en el mundo histórico. Y para no caer en el triste hecho de ver cómo hemos perdido a los milenarios maestros artesanos de las antiguas naciones, al obligarlos a ser milusos, tragafuegos y limpiaparabrisas en las calles de ciudades que quieren ser como las de otros países, al creerse subdesarrollados.

EL MUNDO: REFERENCIA INEVITABLE

Zalathiel, nos ha hecho visibles, con toda claridad, todos los entrepaños, escenografías, armazones y telares de nuestras obras y vidas: Una visión de rayos equis, de tomografías cerebrales simples: Un delirio manifestado en total detalle, pero sin perder la integración original; un desmenuzamiento de la realidad en todas sus intenciones y fragmentos causales, sus semillas y explosiones vitales, un documentalista único de la segunda mitad del siglo 20.

ESPEJOS BIEN PULIDOS

Para muchos son imágenes espantosas, que les hacen saltar hacia atrás, por poder ver de pronto la realidad con esa precisión desarmada que muestra las entrañas de la vida urbana, de nuestros actos, construcciones y destrucciones, transcurrir, destinos, propósitos, y simples gustos de vivir con plenitud en estas y otras formas. Luego de ver las imágenes de Zalathiel, uno no puede sino sentir el impulso de ir a verse de cuerpo entero en un espejo: porque de alguna manera aprendemos inmediatamente a ver como él y queremos saber cómo somos realmente:

LOS VAMPIROS NO PUEDEN VERSE EN LOS ESPEJOS
PORQUE SOLO PUEDEN VER SU IMAGEN IDEAL:

Prisioneros de la oscuridad mental disfrazada de claridad.

Y ese horror finalmente no es tan espeluznante y afrentoso: Es imposible que la visión real, verdadera, nos haga daño: Tenemos interconstruidos los mecanismos necesarios para poder ver y comprender. Pero como los vamos cancelando desde que nacemos, como nos los van cubriendo con filtros y tapaderas, llega un momento en que solo vivimos en los claros y bonitos conceptos insertados en la mente, voluntaria o involuntariamente, y ya no vemos la realidad completa.

Por eso el arte hace ver, permite ver. Nos enseña a mirar, reconocer, descubrir.

EL CREADOR DE LAS GRANDES CARCAJADAS

Cuando uno acepta esas realidades, y acepta que son locas, delirantes, caóticas, deja de tener miedo, aprehensión, angustia, temores, y entonces podemos soltar la gran carcajada y reírnos de todo el mundo -como ha sido el propósito de todo dibujante y caricaturista, y que, por prejuiciado que sea, siempre nos regala visiones más amplias de nuestra propia vida-; y sobre todo la posibilidad real, inevitable, precisa, de reírnos de nosotros mismos, y volver con más ímpetu y conciencia al mar tormentoso de nuestras vidas urbanas, para vivir con más decisión y sabor nuestras innumerables e incesantes acciones vitales, para encontrar plenitudes mejores, ahora con conocimiento de causa, con el detalle que le da el toque delicioso a cada momento, una vez que podemos asumir nuestra vida, ya sin ocultaciones ni auto engaños, en plenitud y conciencia.

Zalathiel ha hecho el mural vivo de la vida más reciente en México-Tenochtitlan, en sus ya casi 700 años de existencia en evolución constante.

LA MEJOR CIENCIA

Su dibujo genera un sonido inaudible para los oídos, pero no es silencioso. El movimiento, la dinámica de las formas, muchas veces no es sino la demostración visual de la complejidad sonora rítmica de la vida: Zalathiel, convierte al sonido en imagen, y al recorrer sus dibujos, puede uno ir recreando al mismo tiempo obras sonoras distintas, con diferentes ritmos: como tener trozos distintos de música que el auditor pudiera oír en diferentes órdenes (algo que nos fue muy difícil hacer en la música avanzada desde los 60).

Estas obras son pues mapas y documentos de las geografías urbanas, sociales, históricas, psicológicas, espacio-temporales.

TECNOLOGÍAS DOMESTICADAS

El tumultuoso fluir de las tecnologías que se lanzan al mundo, sin dar a la gente la capacidad de control preciso que tiene un artista para dirigirlas adecuadamente, genera más daños que beneficios: Los artistas deberían ser los primeros en recibirlas, para dominarlas, y convertirlas en herramientas poderosas para las multitudes, y dejar de ser avasallados por su funcionar automático y autónomo. La ciencia y la industria deben tener como sus pilotos de pruebas a artistas capaces, de la mejor calidad, antes de ofrecer sus productos tecnológicos al mundo: Cuando el público ve las obras de los artistas, comprende inmediatamente las capacidades y posibilidades de esas tecnologías, y puede entonces utilizarlas sin que los humanos caigan víctimas de sus propias creaciones.

CREADOR EMÉRITO: BENEMÉRITO.

Zalathiel, es uno de los autores que más han aportado a la vida mexicana, y sin duda sus obras serán vistas con mucho interés, en los próximos cientos de años. Su preservación precisa y completa, integral, es fundamental como parte del patrimonio de los mexicanos, de su riqueza útil, creadora:

GENERACIÓN DE RIQUEZA REAL

Los autores de cultura -arte visual, arquitectura, música, gastronomía, artesanía, servicios de calidad-, le generan al país la riqueza real más destacada, que es la que permite que tenga atractivo para un intenso turismo, por ejemplo, que produce la tercera entrada mayor de recursos al país.

Son muchos los autores de arte que han legado a la nación importantes colecciones, muchas veces incluso con todo y los edificios necesarios para su mejor accesibilidad. Muchas personas han dejado importantes colecciones, pero el entregar la mayor parte de la producción de toda una vida de creatividad es algo mucho más importante, porque además de tener una historia personal de interés para el estudio en diversos temas, hay nueva riqueza real producida, que queda así para muchas generaciones, y prácticamente todos los que puedan conocerla y disfrutarla.

EL RECONOCIMIENTO

Por eso es imprescindible que la ciudad de México encuentre un edificio o espacio donde se pueda organizar toda la obra, armada e integrada a su manera, para todos: un museo completo de toda la obra, diseñado y definido por el autor: Murales, esculturas, dibujos, pinturas, grabados, ocurrencias, sonidos, espantos, máquinas y aparatos móviles, todo. Donde armar equipos de animadores que den vida virtual a esa obra, con los nuevos sistemas digitales. La Ciudad de México debería dar ese espacio a Zalathiel para que vayan poniendo todo en orden y pronto se inaugure.

Será difícil encontrar una historia nuestra tan amplia, detallada y completa, como la que ha integrado Zalathiel, además de que puede ser conocida, entendida, comprendida, analizada, reconocida, asumida, en formas sencillas, naturales, por la percepción natural de cada uno. Es una obra de interés nacional, humano, público, general, que debe ser preservada y adecuadamente puesta a disposición de todos.

¡ZALFRANTZIN!

¡Zalathiel Historiador, Zalathiel Profeta, Zalathiel Maestro!

¡¡ZCHSRLAK!!.

Luis Urías Hermosillo.

ecourias@yahoo.com

Versión 1-6-XXX Jueves 5, Septiembre, 2013. 19:04

Con correcciones marcadas en rojo del Miércoles 2 de Octubre, 2013.