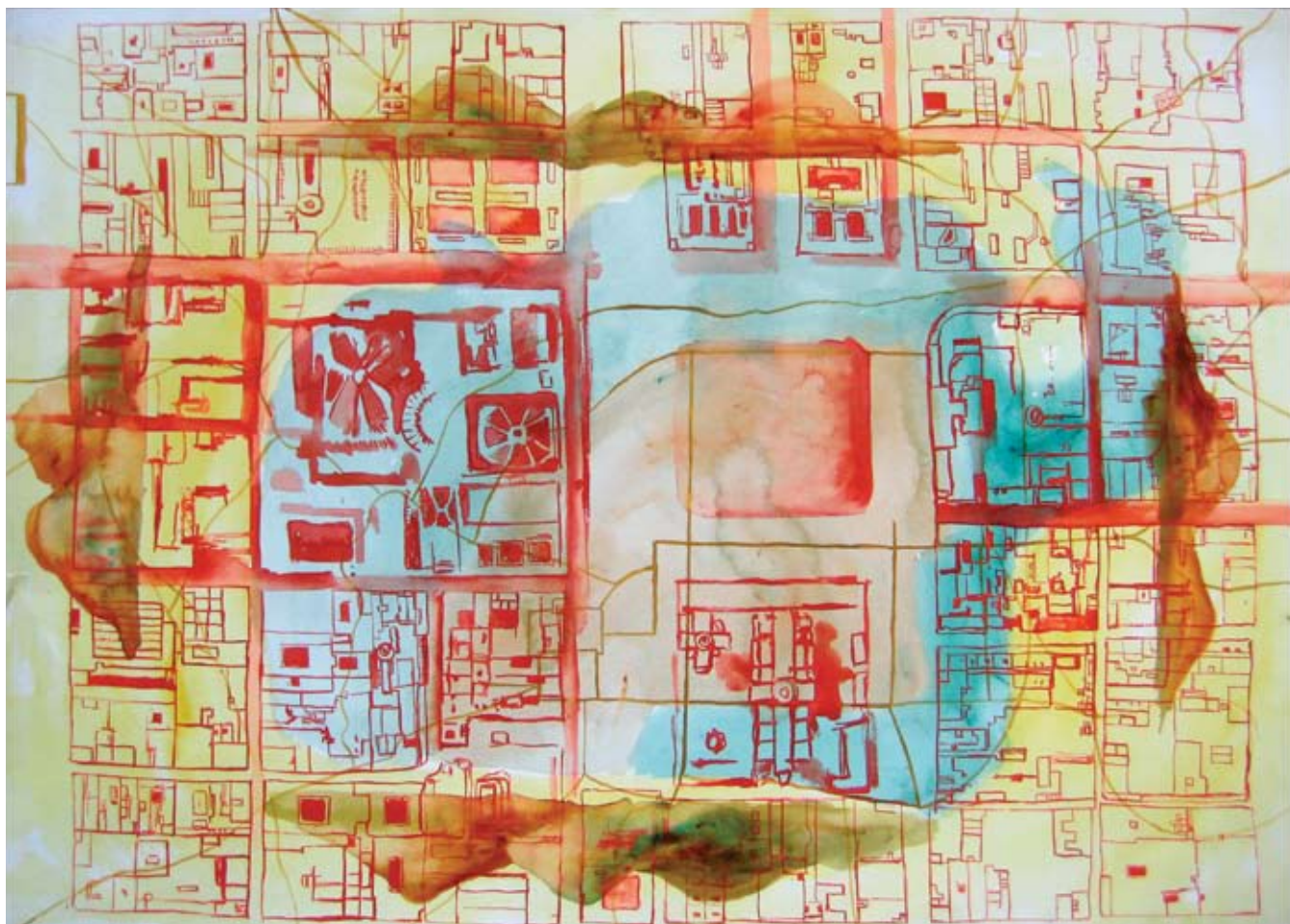

Sergio Ricaño

Sincretismo: Una representación gráfica e histórica de la Tierra y de México

Entrevista con Jorge Luis Herrera

Centro, acuarela sobre papel de algodón, 100 x 70 cm, 2007

La obra de Sergio Ricaño—quien ha recibido influencia de artistas como el sudafricano William Kentridge, el estadounidense Richard Serra, el alemán Anselm Kiefer y el polaco Sigmar Polke— se caracteriza por sus imágenes oníricas y por sus variadas metáforas, que son producto de la contemplación profunda, de la comunicación entre el espacio físico y el reflexivo, y de una búsqueda constante para expresarse y satisfacer

sus cuestionamientos existenciales. En palabras del autor: “En el transcurso de mi vida he cuestionado muchas cosas y, jalando los hilos de la creación, trato de hallar mis respuestas. En ocasiones encuentro lo que busco hasta que lo plasmo. Varias de mis inquietudes esenciales las satisfago cuando pinto.”

En su más reciente serie, titulada Sincretismo, compuesta de dibujos, acrílicos y acuarelas, reflexiona

en torno a la mexicanidad a través de la interpretación gráfica y geográfica de los códices prehispánicos y de la cartografía "occidental", convirtiendo el espacio histórico, físico y mental en una analogía determinada por el transcurrir del tiempo y sus respectivos efectos materiales y espirituales.

Así, Sergio Ricaño realiza diversas proyecciones de planos perpendiculares y paralelos, por medio de la superposición de colores, líneas y figuras, y nos muestra una Tierra orgánica, en constante movimiento, donde se vislumbran, una sobre otra, varias épocas, tradiciones culturales y ritmos vitales.

En esta entrevista, el artista habló sobre sus primeros acercamientos a la pintura, su concepción del arte y su serie *Sincretismo*.

¿Quién es Sergio Ricaño?

Alguien que, a partir de conceptos y emociones, intenta reconocer el mundo creando imágenes.

¿Cómo y cuándo incursionaste en la pintura?

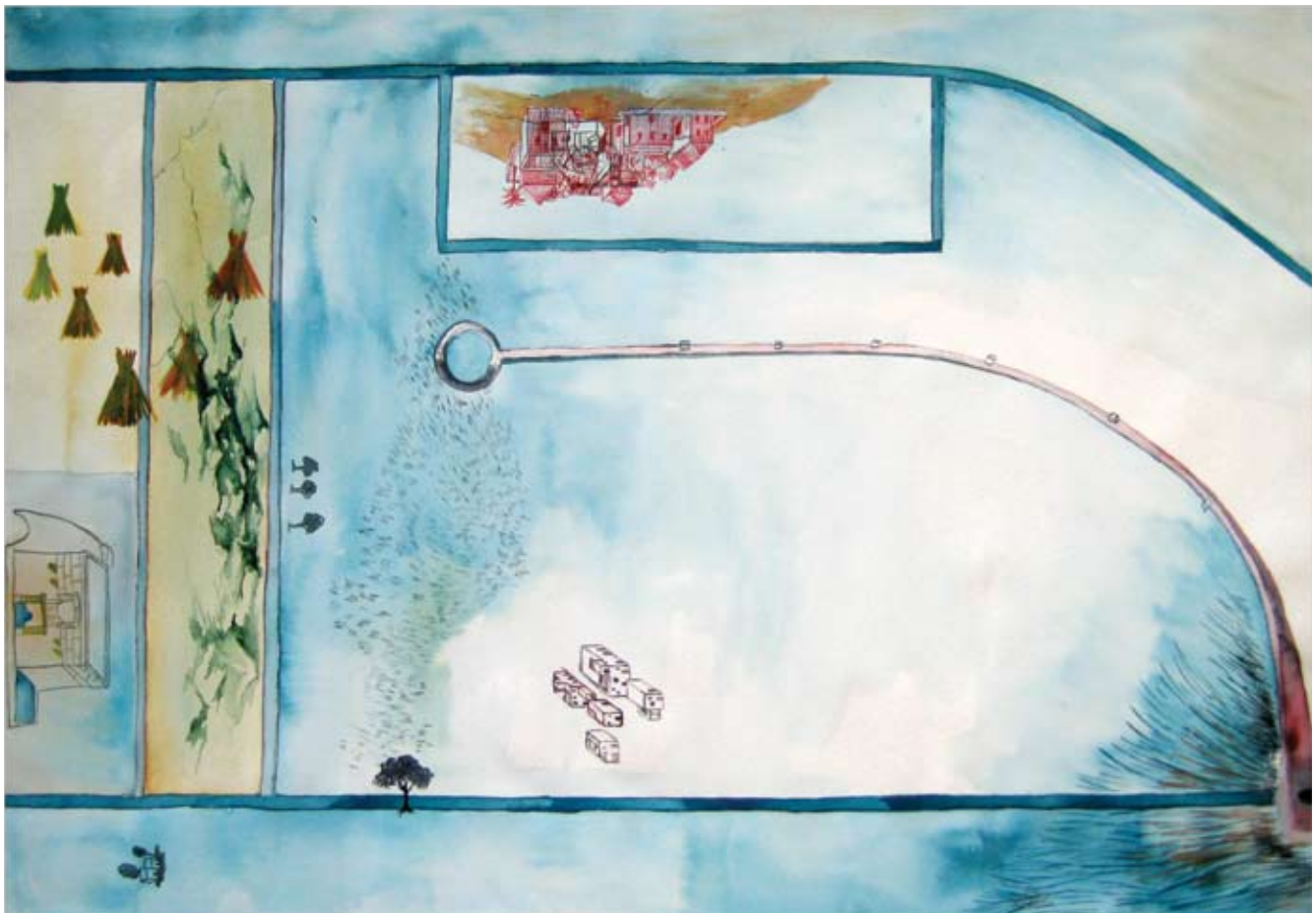
Durante la adolescencia descubrí que existen varias maneras de resolver las dudas acerca del mundo y la existencia... Una de ellas es a través de la expresión plástica. Desde entonces las imágenes que plasmo reflejan mis cuestionamientos y reflexiones esenciales, aunque no siempre han sido procesos tan conscientes. Antes de ingresar a la ENAP tomé algunos cursos de dibujo. También me gustaba mirar libros de pintura. Años más tarde, cuando entré a la carrera de Artes Plásticas, confirmé cuál era mi vocación.

Paisaje aéreo II, acuarela sobre papel de algodón, 40 x 40 cm, 2006

Recorrido, acuarela y carbón sobre papel de algodón, 60 x 40 cm, 2007

Periférico, acuarela sobre papel de algodón, 100 x 70 cm, 2007

Casas, óleo sobre papel de algodón, 100 x 70 cm, 2007

Santuario, acuarela sobre papel de algodón, 100 x 80 cm, 2007

¿Podrías hablarnos sobre las principales marcas de tu generación?

Hemos presenciado muchos cambios tecnológicos en muy poco tiempo y, por lo tanto, hemos podido valernos de herramientas que nos han obligado a cuestionar el acto creativo y a determinar una postura; no podríamos visualizar el arte sin la perspectiva que nos ha dado la tecnología, y no en el sentido más inmediato, sino en la elaboración interna, espiritual, porque hay cosas que hemos asumido con nuestras propias vivencias gracias a las herramientas que están a nuestro alcance. No es que sean mejores o peores que otras... uno sólo puede crear de acuerdo a lo que está viviendo.

Háblanos sobre tu concepción del arte...

El arte es como ir desgranando un proceso de vida. Tiene que ver con la posibilidad de desenvolver el entendimiento a través de una acción creativa. Es muy importante la palabra acción, porque el arte no se da en la teoría; tu cuerpo tiene que traducir la sensación o el concepto para poder transmitirlo. Veo al arte más como una acción que como un objeto. Es un constante hacer. El objeto es el testimonio de tu propia acción.

¿El dibujo es la base de tu pintura?

Sí. El dibujo es lo más importante que hay, es la estructura que sostiene mi discurso.

¿Tu pintura es conceptual?

Toda la pintura es conceptual. En el arte no existe la sensación por sí misma. El concepto está más vinculado con el pensamiento que con la emoción... Es parecido a un círculo, porque la traducción de la sensación te lleva al concepto de la sensación y, finalmente, a la materialización de la misma.

¿Y cómo surgió Sincretismo?

La espacialidad siempre ha sido parte fundamental de mis investigaciones. En este caso me interesaba indagar sobre cómo se traduce el espacio en los medios plásticos. *Sincretismo* me sirvió de pretexto para tratar de entender la manera en que nos ubicamos en el espacio los mexicanos, quienes estamos determinados por visiones tan disímiles como la prehispánica y la "occidental", e influenciados por múltiples elementos que están vinculados con las lecturas gráficas que hacían los prehispánicos en sus códices y por la forma en que se han traducido diferentes conceptos filosóficos y plásticos.

En *Sincretismo* concibo la mexicanidad a través del espacio geográfico y gráfico. Desde la perspectiva geográfica, como un espectador que mira su entorno, que no ve sólo hacia un punto, sino que trata de voltear a todos lados y presentar una lectura personal. Lo gráfico es el pretexto, la traducción de una sensación de estar en un lugar, que en este caso es México.

¿Por qué titulaste así esta serie?

La palabra sincretismo implica fusión. No somos ni una cosa ni otra, sino la consecuencia de varias historias y culturas. Me parece importante subrayar que esta serie no tiene nada que ver con un "mexicanismo"; no está a favor o en contra de nada. La analogía del entendimiento de la causa es el espacio, el pretexto para indagar cómo dos maneras de pensar pueden tratar de fusionar sus canales de comunicación a través de algunas representaciones gráficas del espacio.

¿Por eso las piezas tienen múltiples capas de pintura?

Sí. Cada capa representa un momento y un concepto del espacio. La integración es consecuencia de la contraposición, y esta última se relaciona más con la manera en que realicé mis piezas, porque a veces no tienen una lógica: simplemente pongo una cosa sobre otra y espero un resultado azaroso. No es un asunto compositivo sino conceptual; esto puede confundir al espectador, porque no siempre ubico un arriba, un abajo, ni un horizonte.

¿Y, entonces, cómo ubicas al espectador?

Simplemente como un testigo de diversos conceptos de espacialidad.

¿Cuáles son los principales conceptos de espacialidad en los que te basas?

El prehispánico y el "occidental". En las representaciones espaciales que hacían los pueblos originarios de México tienen mayor significado los aspectos vivenciales, por ejemplo, en un plano señalaban dónde había un río, dónde crecía una hierba determinaba o dónde podían pastar los animales; todo estaba determinado por la observación de la naturaleza y por su experiencia. Y los "occidentales" partían de conceptos predefinidos como la perspectiva y ciertos ejes y coordenadas.

¿Por qué haces mayor hincapié en los códices que en los mapas europeos?

Porque me gusta más la idea de poder ubicarte a través de conceptos vivenciales que de conceptos preestablecidos. El

ser humano es muy complicado y si tiene una sola visión de la realidad, deja de mirar lo que hay a su alrededor. A veces las personas, al quedarnos con un concepto preestablecido, dejamos de observar el proceso por el cual se llegó a ese concepto y dejamos de cuestionarnos; esto provoca que sólo se tenga una visión unidireccional de la realidad.

¿Si consideramos que en tus piezas retomas y fusionas elementos de ambas culturas, podríamos decir que son mestizas?

Podría decir que mis piezas son globalizadas y que el mestizaje fue el primer paso que dimos para empezar a globalizarnos.

¿Pretendes concientizar de su espacio e historia a los espectadores?

Primero quiero concientizarme a mí. El espectador tal vez pueda identificarse con mi propia experiencia. Los artistas plásticos somos representantes de una experiencia general, como una especie de portavoces.

En tus obras no buscas las formas fáciles ni bonitas para conquistar a tu espectador de manera inmediata, ¿por qué?

Cuando uno se vuelve un investigador plástico más que un esteta, siempre vive en la frontera de lo estéticamente aceptable. El concepto te lleva a esa frontera para no caer en la autocomplacencia, por lo tanto evades la cuestión estética en su totalidad y tratas de equilibrar el concepto de búsqueda con la traducción plástica.

¿Cuáles son las fronteras estéticas y plásticas de esta serie?

Las estéticas surgen al traducir las lecturas históricas que se han hecho del espacio; y las plásticas simplemente como una expresión honesta en mi propia búsqueda, sin tratar de disfrazar una realidad.

¿Qué técnicas utilizaste?

Me valí de recursos muy actuales como la computadora. Usé desde buscadores de imágenes en internet, hasta reproducciones de códices prehispánicos que se consiguen en librerías de viejo del centro de la Ciudad de México. Esto me ha llevado a hacer una especie de simulación a través del dibujo, la acuarela y el acrílico. Con dichos medios puedo crear transparencias que permiten que se vean los rastros de las capas previas.

Por los materiales que usas parece que evitas las texturas...

La textura la generan las mismas capas. A final de cuentas no es sólo la superficie lo que construye... la textura inmediata no conforma necesariamente la estructura principal, sino todas las capas que van descubriendo la profundidad de un organismo. Quizá la textura aquí esté más vinculada con las pequeñas referencias que se van sumando.

En las piezas de esta serie incluyes múltiples líneas que se asemejan a las arterias de un ser vivo...

La Tierra es similar a un organismo: tiene un esqueleto, órganos internos, venas, arterias, piel... Y un mapa es como la descripción de un ente vivo que se mueve, genera energía y tiene una estructura que lo describe a todos niveles. Con los cuadros de *Sincretismo*, cuando empezaba a pintar, procuraba trazar líneas que se parecieran a las arterias que están por debajo de la piel y, así, llegar hasta la superficie, que es donde el hombre ha dejado sus testimonios. En las últimas capas de algunos de mis cuadros intenté representar la huella del ser humano sobre la superficie, por ejemplo, las construcciones arquitectónicas que describen un momento y que son simplemente como una costra o una cicatriz.

¿Por último podrías explicarnos cómo determinaste la división de planos en tus obras?

Primero descubría un plano arquitectónico sobre un paisaje, un paisaje aislado que integra un todo y figuras que existen de manera aislada o en su conjunto. Si ves las piezas, parecen paisajes completos que al mismo tiempo están fragmentados, lo que me permitió manejar varios tiempos, hechos y visiones espaciales en un plano bidimensional. En ese sentido es muy interesante la cartografía, porque te propone una visión bidimensional de algo tridimensional.

JORGE LUIS HERRERA. Estudió la licenciatura en Historia del Arte y ha participado en distintos talleres de creación literaria. Fue fundador y director de la revista de arte contemporáneo *Zapatearte* y ha colaborado con fotografías, cuentos, entrevistas, reseñas y/o ensayos en el suplemento cultural *El Ángel* del periódico *Reforma*, en las revistas *Los Universitarios*, *Juku Jeeka*, *Tierra adentro*, *Casa del Tiempo*, *Siempre!*, *Universo de El Búho*, *La Colmena*, *Opción* y *Desarrollo Académico* (UPN). En la actualidad trabaja como editor y es el responsable del portal educativo <http://sepiensa.org.mx> en el ILCE. Correo electrónico: macloviovii@hotmail.com