

# Arte, artistas, grafiteros y artesanos

Ser artista es considerado más "fino", mejor que ser artesano.

Para los artistas existen academias para ampliar su visión, horizonte y técnica.

Los artesanos aprenden de sus padres. No existen en Yucatán escuelas para ellos o ellas. Eso no excluye que hay artesanos que hacen obras de arte. Y, a la inversa, artistas que ¡yo paso! Entre los artesanos y artistas hay de todo, y todos tratan de dar lo mejor de sí, para captar los ojos del espectador o comprador. Porque de eso viven. Con la (pequeña) diferencia que los artistas cobran más, por ser 'artísticas' sus creaciones.

Llegué a Yucatán en 1979 por la buena intervención de mi querida esposa, de guerra y paz, Silvia Terán. Ella había iniciado un censo artesanal, y para no seguir viviendo en el entonces Distrito Federal, me propuso ir a Yucatán. Mucho calor de sol que aguantar. Y mucho calor humano para convivir. Y aquí estamos, casi medio siglo después.

El registro, descripción y promoción de las artesanías han sido un eje importante de nuestra vida laboral en Yucatán. Hemos hecho varios libros y proyectos comunitarios.

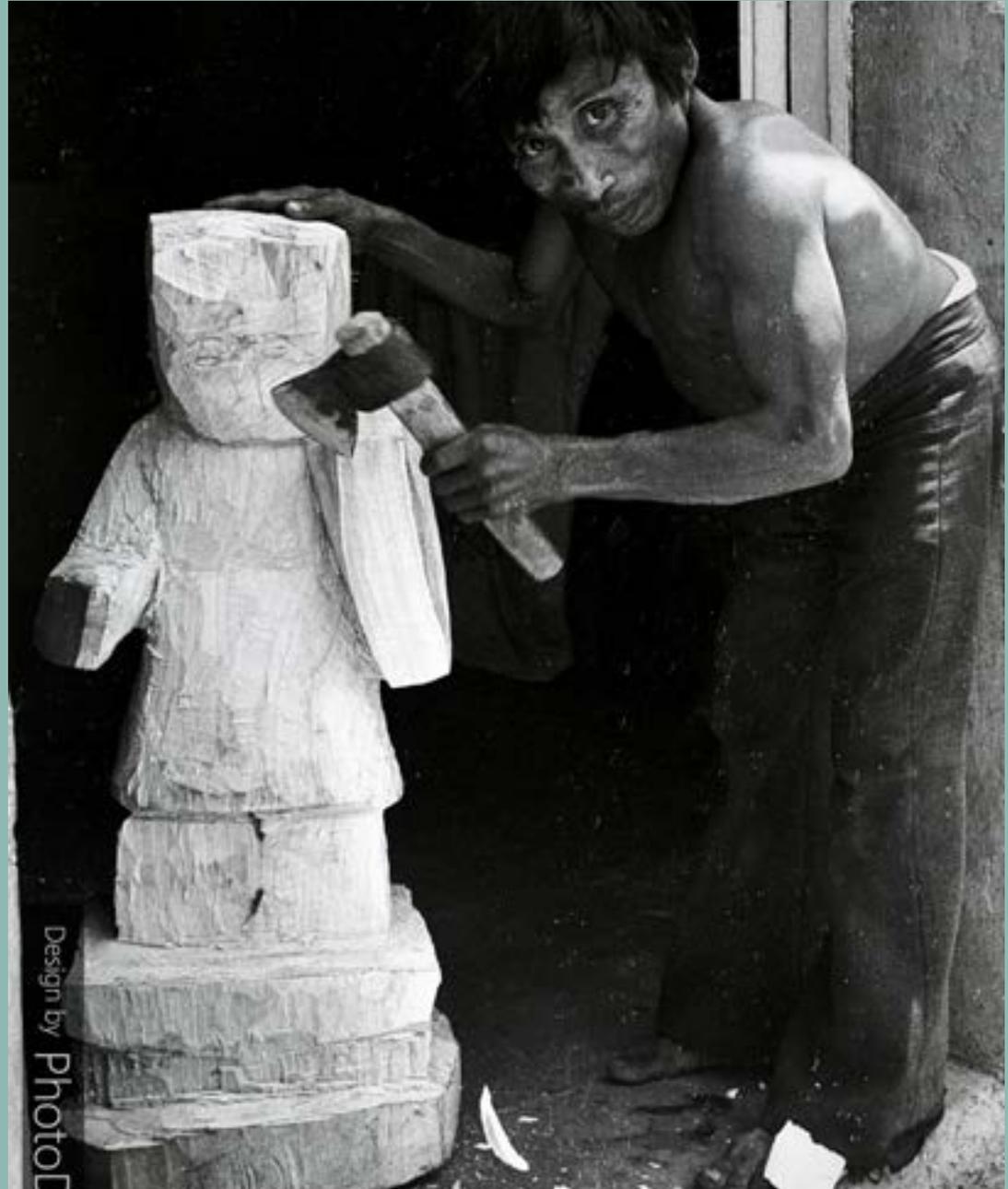
En mi camino por el Mayab he cruzado con muchos artesanos, artistas y pintores, algunos incluidos aquí.

Desde 2010 empecé a registrar el arte del grafiti plasmado en los muros de Yucatán. Encontré a algunos grafiteros y grafiteras, cuyos retratos se incluyen aquí. De mi 'cacería' resultó en 2020 un libro digital, que se puede descargar en: [https://issuu.com/culturamerida/docs/pintando\\_las\\_paredes\\_de\\_yucat\\_n-rasmussen](https://issuu.com/culturamerida/docs/pintando_las_paredes_de_yucat_n-rasmussen)

# Urbano Chan, escultor de santos

El artista artesano Urbano Chan se especializa en esculturas de santos, la expresión artística que más le interesa a la gente de los pueblos. Vivió en Citilcum, cerca de Izamal. Me talló para mí un San Isidro Labrador. En un libro de artesanías se me censuró la foto en donde se había quitado su camisa por el excesivo calor. Tuve que vestirlo. Pero ¿es indigno presentar a la gente trabajando para ganarse la vida?

Julio 1979  
0097 3 Citilcum 2-1 prøve.jpg



## La tejedora de sabucanes para el milpero

En el pueblo de Hocabá, alguna vez un importante centro para el cultivo de henequén, esta señora, cuyo nombre no anoté, me explicó con mucho detalle y entusiasmo la forma de tejer con hilos de henequén las tiras que servían para hacer los sabucanes. Antes de la invasión del plástico estos sabucanes los usaban los campesinos para llevar el sabroso pozol y las tortillas para una merecida comida en el monte.

Diciembre 1979  
0127 Hocaba 1.tif



# Viejo henequenero

El henequén, o sisal como es conocido mundialmente, fue el oro verde de Yucatán, enriqueciendo, sobre todo, a la llamada casta divina. Los pesos de oro se derramaron, sí, gota a gota hacia abajo en el sistema social, pero para terminar como centavitos para los que produjeron el 'oro' en las haciendas y planteles. La quiebra y al final el desmantelamiento y liquidación de la empresa estatal Cordemex en 1991, causó problemas graves para la gente. Como directamente se refleja en la cara de este viejo henequenero.

Febrero 1980  
0176 Henequen (2).tif



## Pesada carga para un joven

En una hacienda particular ví el proceso de desfibrar el henequén con maquinaria chatarra y el brutal proceso a mano y sobre la espalda. Aún así, el joven me regaló una sonrisa. ¿Ir a la escuela? ¡Hasta tercer año y ya!

Febrero 1979  
0176 01Henequen.tif





## El artista de la madera, Luis Tun

El maestro Luis Tun es uno de tantos artesanos talentosos en el pueblo de Muna, que hace réplicas en madera de las tablas de piedra de las ruinas mayas. ¿De quién aprendió? De su papá. No existía, y tampoco hoy en día (2022) existen, escuelas, academias o cursos para profesionalizar a los tantos artesanos, hombres y mujeres, que producen obras maestras, de las cuales además viven.

Una tabla tallada por don Luís se exhibe hoy en la exposición permanente del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

Abril 2009  
090423 L. Chi 03.JPG

# La artista de la palma, Juanita Tun

Juanita Tun es del pueblo de Halachó. Es una gran maestra en tejer aviones, figuras, carruseles de ferias y canastos con las hojas coloreadas de palma.

Para ella fue un gran choque cultural viajar con un grupo de artesanos a una feria de tejidos en Dinamarca. Todo le pareció raro, amenazante y hasta difícil de comer, sin tortillas. Como dice el dicho, viajar es bueno, pero mejor es regresar a casa. Pero, con lo que ganó doña Juanita en ese evento, pudo terminar su casa.

Abril 2009  
090428 J. Tun 11.JPG





## La artista de la aguja, Elena Martínez

Con Elena Martínez tuve una muy fructífera colaboración artística y social. Hasta que se rompió. No sé porque, nunca me explicó. Elena bordó las imágenes de las sexoservidoras para el libro y exposición Las mujeres decentes de la calle 58. En el pueblo de Xocén impulsó el bordado entre las mujeres, en mi proyecto para combatir la diabetes. ¡Se acabó! Por tonterías.  
¡Así es la vida! Pero la vida sigue, como un río que forma nuevas ondas para reflejar el brillo del sol y la luna.

Febrero 2010

100227 Elene Martinez 01.JPG

# El artista del pincel, Ramón León

El artista Ramón León es parte del grupo de pintores que encabeza el maestro Víctor Argáez. Los hombres del colectivo son fans de las mujeres mayas hermosas. Su enfoque es reconocer y enaltecer la vida cotidiana, religiosa y mítica de los mayas. ¡Me gustan!

Febrero 2012  
120216 Ramon Leon 03.JPG





## El bordador de Tahdziú

Bordar normalmente es tarea de mujeres. Así también en el pequeño pueblo de Tahdziú. Las mujeres cuidan la casa y, terminando sus tareas, bordan para vender. Los hombres cultivan su milpa, pero cada día más buscan en las zonas turísticas caribeñas los ingresos que no encuentran de la milpa.

Por la amenaza del brote de la gripe aviar en 2006 muchos hoteles en la Riviera Maya cerraron, y la gente quedó sin trabajo e ingresos. ¿Qué hacer? El bordado llegó como anillo al dedo. Los hombres empezaron a bordar. Cuando la crisis terminó muchos ya no regresaron al Caribe, sino que se quedaron en su pueblo a bordar.

“Ganamos lo mismo y estamos en casa con la familia. Y más tranquilos.”

Marzo 2012  
120313 Tahdziu 24.JPG

# El maestro pintor, Marcos Chab

Al artista Marcos Chab lo encontré en su taller en Calkiní, en busca de unas pinturas para el nuevo Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Allí se pueden ver sus obras. Y para mí me hizo un cuadro de una mestiza vendedora de verduras.

Julio 2013

130709 Calcino Marcos Chab 01.JPG





## Bordadoras de San José Oriente

¡Que viva la diferencia cultural! Que emocionante es ver, en un mundo donde todas las diferencias étnicas y culturales son borradas y 'cocacalizadas', que haya grupos étnicos que conservan y desarrollan su propia identidad. Como se aprecia en los hipiles de Ady de Socorro Cobá Soberanis y Socorro Ceh Uc, del pequeño pueblo de San José Oriente, en el centro de Yucatán. del pequeño pueblo de San José Oriente, en el centro de Yucatán.

Septiembre 2013  
130908 San Jose Oriente 02.JPG

# El artista de la tinta china, Tony Peraza

Una de las razones por las cuales suscribirse al Diario de Yucatán es por los dibujos, día tras día, de Tony Peraza. 'Borrachos', al grano y siempre de buen humor. ¡Admiro tu persistencia!

Octubre 2013

131002 Tony Peraza 10.JPG





## La artista del grafiti, Ana Laura Balam

Sanah, Ana Laura Balam, es una grafitera activa cuyos murales se ven en muchos muros de Mérida. En 2019 organizó para las grafiteras el festival Bix a K'aaba' pintando el muro de la Central de Abastos de Mérida.

Abril 2017

170430 Ana Laura graffiti 01.JPG

# El maestro de la brocha gorda, Jorge Cárdenas Baas

Hay artistas de brocha gorda y de pinceles finos. El rotulista Jorge Orlando Cárdenas Baas definitivamente pinta con letras grandes para llamar la atención de un concierto en Kanasín. Y, terminando la música, se borra su obra para dar espacio a otro anuncio.

Marzo 2017

170309 Rotulista Jorge Orlando Cardena Baas 02.JPG





## El artista del grafiti, Arnoldo Cruz

Dator, ¿quién es el mejor grafitero de Yucatán? Pregunta tonta. Pero Arnoldo Cruz está entre los mejores y más profesionales, como se puede ver en muchas paredes de Mérida.

Abril 2017  
170430 Dator graffiti 02.JPG

# El artista del grafiti, Carlos López

Si te fijas en las grafitis sobre los muros de muchas casas de Mérida, muchos llevan la firma o tag de Escriva, oficialmente conocido como Carlos López.

Abril 2017

170430 Crlos Lopez ESCRIVA graffiti 05.JPG



# El artista del grafiti, Gilmer Rosado

El grafitero Gilmer Rosado con sus loros en Tixpéual. Con el acuerdo de los vecinos y la policía de su pueblo, organizó un pinta-festival con grafiteros de todo Yucatán.

Junio 2017

17060 Tixpeual Gilmer Rosado 01.JPG





## El artista del pincel, Ralf Walther

Al pintor Ralf Walther lo conozco desde hace muchos años. Es un buen amigo. Pintaba cuadros en colores tropicales con personas y temas reconocibles en el pueblo Chixchulub, donde vive. Me dijo que estos lienzos realistas no se vendían. Por lo que empezó a pintar abstracto sobre cosas que pasaban en su cabeza, me imagino. Y estos, no los entiendo. Pero tienen bonitos colores. Quizás porque soy antropólogo, y no psicólogo. Entonces, me da un poco de pena cuando me enseña sus cuadros. ¿Qué voy a decirle? Mejor tomamos un café o una cerveza, y platicamos de otras cosas.

# El maestro fotógrafo, Humberto Suaste

Un buen fotógrafo, Humberto Suaste. Salimos juntos a fotografiar, nos apoyamos mutuamente, en la técnica fotográfica y en las relaciones sociales. Con tus fotos, enseñanza, promoción internacional y galería dejaste buenas impresiones en la fotografía yucateca.

Noviembre 2013  
131128 Humberto Suaste 03.JPG





## El maestro fotógrafo, Eduardo Arco

El fotógrafo Eduardo Arco sigue fiel a los rollos análogos en una época en la que todos los fotógrafos brincamos a la fotografía digital. Y, que más, sino con una Leica, lo máximo en cámaras. Nos conocimos en el grupo de fotógrafos organizado por Víctor Rendón, que tomó la iniciativa de crear el festival internacional anual Abril, mes de la fotografía, en 1985.

Septiembre 2013  
130906 Eduardo Arco 02.JPG

# El maestro de la pintura, Manuel Lizama

Siempre he admirado la sencillez, realismo y belleza de los lienzos, murales y grabados de don Manuel Lizama. Logra en su arte presentar una realidad cotidiana, sobre todo de la gente maya, su historia, mitos y cuentos, que he encontrado y reconozco en mi propia vida en Yucatán.

Julio 2013  
130725 Manuel Lizama 05.JPG



# El maestro de la pintura, Gabriel Ramírez

Al pintor y artista Gabriel Ramírez lo entrevisté en 1995 para un serie de retratos de yucatecos. Años después convertí mis fotos de sexoservidoras en dibujos con tinta china de forma tal de no poder reconocer la identidad de las señoras. Así, se pudo publicar el libro para la exposición Las mujeres decentes de 58.

1995  
Ramirez, G.. 1862 1 .tif



# El maestro grafitero, Jesús Ortiz

Hay artistas que ni en un año terminan su obra, agregando un toque de color de vez en cuando. El grafitero Jesús Ortiz terminó en un concurso este bello retrato en 2.3 horas. No es para la eternidad, pero ganó el primer lugar. Otras obras de él se pueden ver sobre los muros de Mérida. Pero, como es la efímera suerte del grafiti, deslavadas por sol y la lluvia, y al fin sobrepintadas.

Marzo 2015

150308 Grafitti Jesus Ortiz Mare 09.JPG



# El maestro escultor, Juan Hernández

Juan Hernández (1933-2012) tuvo la mala suerte de que muchas de sus obras fueran presentadas por otra persona. Afortunadamente, a partir de 1986, logró ser reconocido como un gran escultor de la madera con temas sobre la vida cotidiana de los mayas.

1995

Hernandez, J. 1872 1 .jpg

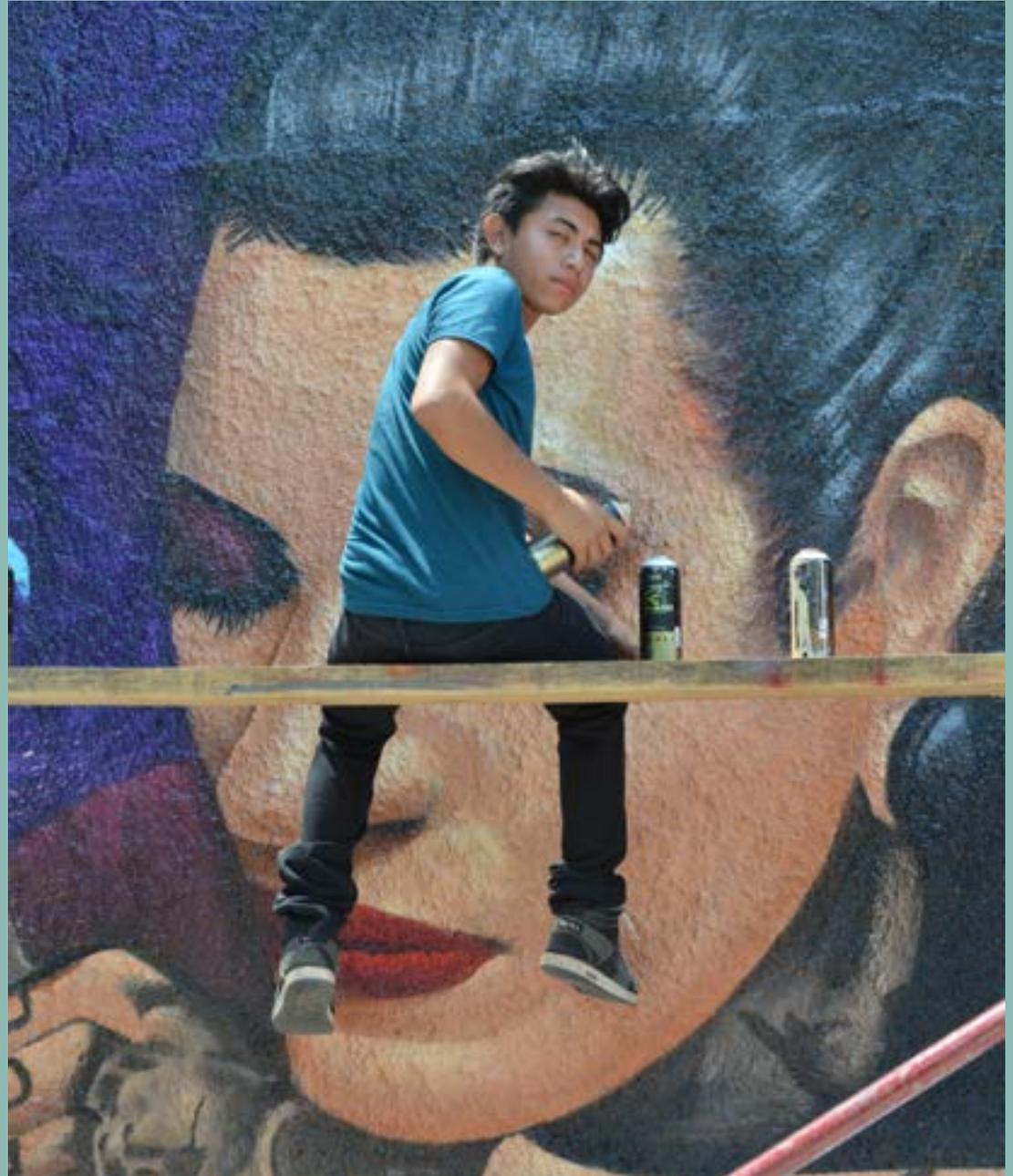


# El maestro grafitero, Omar Canto Reyes

Las obras de Yester, Omar Canto, se pueden ver sobre muchas paredes de Mérida. Yo lo encontré participando en un concurso de 'arte de calle' a un lado de la estación de los bomberos de Mérida, en la calle 66. Quién sabe si todavía existen.

Abril 2017

170430 OmarCanto Reyes Yester graffiti 05.JPG





## La maestra bordadora, Jacinta Noh Pech

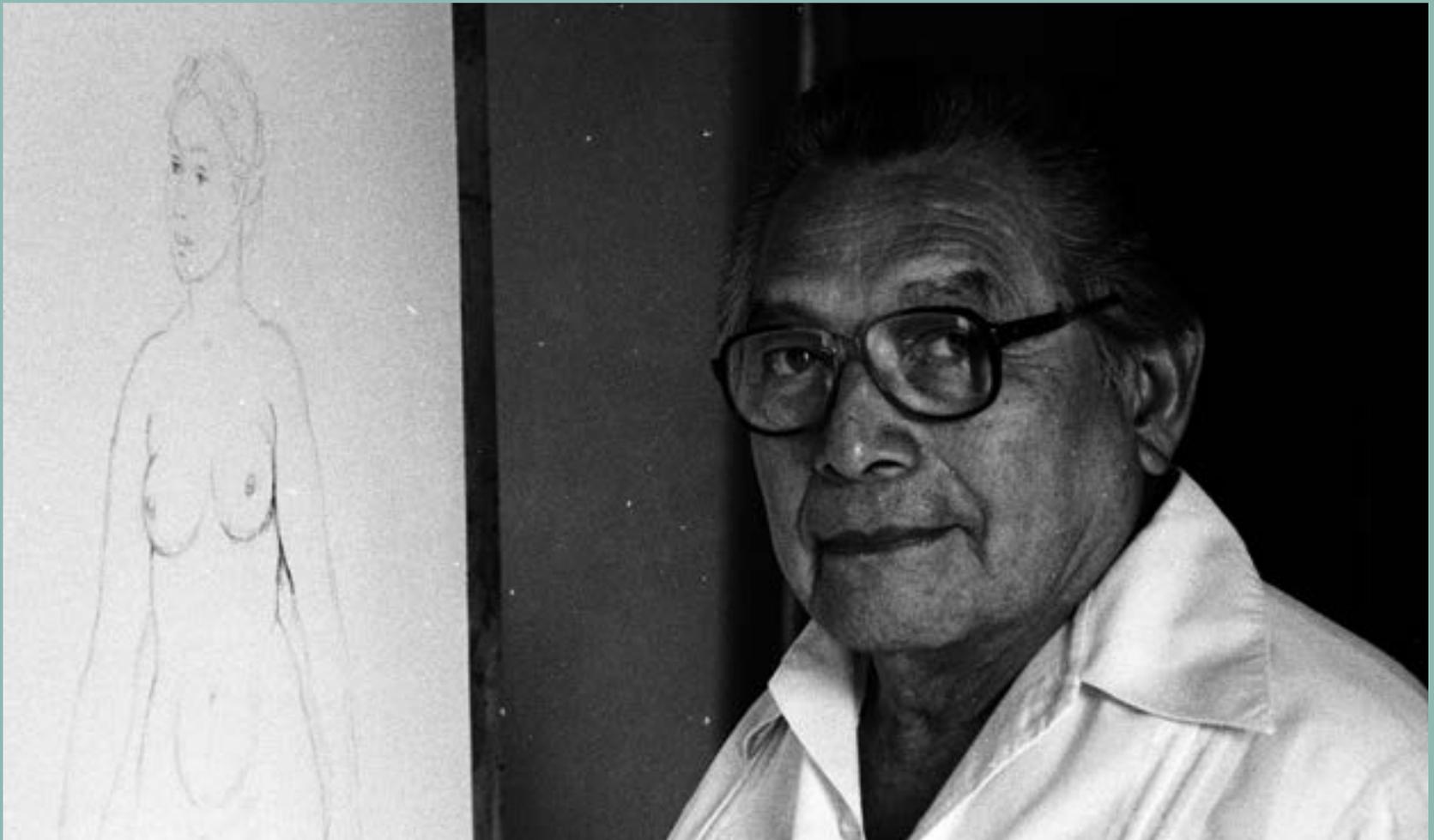
En Yucatán hay una gran cantidad de bordadores, generalmente mujeres. Aprenden de sus mamás, porque escuelas de diseño y técnicas no hay. Compran o copian diseños, y bordan con los colores que les gustan. Muy pocas hacen sus propios diseños. Algunas logran una gran perfección. Jacinta Noh del pueblo de Xocén es una de ellas. Tiene una 'galería' de hipiles, todos diferentes, bordados por ella misma. Ha bordado casullas para iglesias de Dinamarca. Su destreza pasó a sus dos hijas, cuyos bordados ya están exhibidos en el Gran Museo del Mundo Maya, de Mérida.

Enero 2018  
180119 Jacinta Noh bordado 22.JPG

# El maestro de la pintura, Fernando Castro Pacheco

Al gran maestro Fernando Castro Pacheco (1918-2013) lo entrevisté en 1995 para la serie de retratos Somos Yucatecos. Es conocido por sus murales en el Palacio del Gobierno en Mérida. Sus obras de desnudos no se quedan atrás, pero son menos conocidas.

1995  
Castro, F. 1858 3 .tif



# El maestro del grafiti, Víctor Alfonso Pech

Jessica Rabbit fue una bomba sexual soñada por muchos hombres. Pero como ella misma dice, "yo no soy mala, es que me han dibujado así". Fue pintada por el artista urbano Víctor Pech, en un concurso para llevar el arte a la calle.

Marzo 2015

150308 Graffiti Victor Alfonso Pech 08.JPG



# El maestro de santos, Urbano Chan

Así terminó Urbano Chan, de Citilcum, mi San Isidro Labrador. Ahora está en mi casa para dar la bendición a la pequeña milpa en el rincón de mi jardín.

Octubre 1979  
0106 Urbano Chan 7910 02 .tif

