

DIRECTORIO

02

Material elaborado y publicado en el mes de noviembre de 2019

Coordinación de número

M.N.U. Arq. Víctor Manuel Mendoza García

_ .

Consejo editorial

Arq. Gerardo Virgilio López Nogales Lic. Sandra Fernández

_

Diseño editorial

Ldg. Asael Arista

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A:

Todas y todos los artistas, colectivos y personas que hicieron posible esta exposición, gracias a su entusiasta participación.

_

En portada — Detalle del mural propuesto por el artista Irving Cano. Fotografía 02 — Fotografía de autor.

La Casa de la Ciudad es una organización no gubernamental que forma parte de las iniciativas de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y el Municipio de Oaxaca de Juárez. Es un centro abierto al público, dedicado al estudio y análisis del desarrollo de la ciudad y su impacto en la sociedad. Un proyecto comprometido con el desarrollo de una ciudad humana, sustentable, económicamente justa y ambientalmente sana.

Re-Vive tu espacio es una publicación semestral. Volumen 9, núm. 9, julio-diciembre 2019. Domicilio de la Casa de la Ciudad: Porfirio Díaz 115, Centro Histórico, CP.68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. Tel.: (951)51 69647 y 51 69648. Domicilio de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca: Hidalgo 904, Centro Histórico, CP.68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. Tel.: (951)5018800. Editor responsable: Gerardo Virgilio López Nogales. Distribución gratuita. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Casa de la Ciudad. Se prohíbe su reproducción total o parcial.

FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA A.C.

C.P. Alfredo Harp Helú

Presidente Vitalicio de la Fundación Alfredo Harp Helú A. C.

Dra. María Isabel Grañén Porrúa

Presidenta del Consejo de Administración de la Fundación Alfredo Harp Helú, Oaxaca

Lic. Araceli Vergara Tapia

Directora General de la Fundación Alfredo Harp Helú

CASA DE LA CIUDAD

Arq. Gerardo Virgilio López Nogales

Director de la Casa de la Ciudad y Taller de Restauración FAHHO

Lic. Alejandro Canseco Salinas

Administración

M.N.U. Arq. Víctor Manuel Mendoza García

Coordinación

Lic. Sandra Fernández

Comunicación

Ldg. Asael Arista

Diseño gráfico

Otilia Carlos Miguel Manuela Velasco Santiago Javier Cruz Reyes

Apoyo Técnico y Mantenimiento

Arq. Diana Rodríguez Pérez Arq. Héctor A. Mendoza Hernández Frida Mariele Pombo Cruz

Colaboradores

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

Oswaldo García Jarquín

Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, 2019 - 2021

Re-Vive tu espacio

Del Temblor al Arte, exposición colectiva / Casa de la Ciudad

Exposición colectiva AL

Carta editorial

on más de 15 años que la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C. comenzó con el proyecto denominado Casa de la Ciudad, una filial cuyo fin es dedicarse al estudio y análisis de la ciudad para concientizar sobre la importancia de fomentar un desarrollo urbano a escala humana, promocionando de esta manera una ciudad sana, sustentable y humana.

A través de distintos programas, la institución que presido busca cumplir con dichos objetivos difundiendo e influyendo a través de diferentes enfoques, ya sean técnicos, históricos o culturales, a la mayor población posible. Es por esto que surge nuestro programa EXPOSICIONES, el cual mediante exhibiciones y muestras de distintas piezas de arte e históricas se busca promocionar, promover y difundir temas relacionados a la conservaciones y rescate de nuestro patrimonio urbano y arquitectónico.

En esta ocasión celebramos el trabajo colaborativo que la FAHHO a través de la Casa de la Ciudad ha realizado con el colectivo URBARTE para poder

llevar a cabo la exposición colectiva "Del temblor al arte", muestra que recoge la riqueza cultural de una sociedad como la oaxaqueña, demostrando que es esta misma riqueza la que ha impulsado desde su trinchera un proceso de resiliencia ante uno de los desastres naturales más grandes que ha sufrido Oaxaca y en específico la región del Istmo, proceso del cual todos los oaxaqueños nos sentimos orgullosos.

Esperando que esta publicación despierte en el lector el mismo amor que nosotros sentimos por nuestra tierra, ofrecemos este catálogo de arte como memoria de una de las mejores exposiciones que hemos presentado en la Casa de la Ciudad.

Arq. Gerardo Virgilio López Nogales
Director de la Casa de la Ciudad / Taller de Restauración

Reconstruyendo emociones con el arte

—Antonio Moya Latorre y Daniela Jara Carrasco

n el libro "Oaxaca. Libro de sueños", un conjunto de 99 sueños con sus respectivas descripciones dan buena idea de qué soñaban los niños de Oaxaca durante el mes de noviembre de 2014, cuando su autor, Roger Omar, los recopiló de varias escuelas y bibliotecas. Literalmente hecho de sueños, este catálogo transmite de una manera hermosa los sentimientos de estos niños: sus deseos, sus miedos. sus anhelos. El libro es un excelente ejemplo de por qué una de las grandes virtudes del arte es su enorme potencial como medio de comunicación, especialmente para aquellos a los que a menudo no se les da voz.

La noche cuando la tierra se estremeció, tres años después de recopilar estos sueños, infinitas historias quedaron sepultadas entre los escombros que alguna vez conformaron los hogares y espacios donde nuestra gente desarrollaba su vida y construía sus sueños. El saldo de aquella noche y de los días posteriores al terremoto fueron familias quebrantadas, infinitos rostros donde se leía la tragedia, miles de casas destruidas, patrimonios arrasados por la desesperación; todo ello aunado a la ignorancia y la inexistencia de planes de contingencia en diversas materias que debían haber respondido de forma inmediata a las necesidades vitales y emocionales de una población en crisis. Además, algunas hermosas obras de arte, muy populares entre la gente de la región, quedaron parcial o totalmente destruidas, llevándose con ellas parte de la historia y del espíritu del Istmo.

Inmediatamente tras el terremoto, la comunidad de artistas de Juchitán y Oaxaca empezó a movilizarse para ayudar a las personas afectadas a enfrentarse al desastre. Desde acciones puntuales y espontáneas hasta actividades más organizadas y de largo plazo, docenas de artistas han estado trabajando activamente en Juchitán desde entonces hasta hoy para dar respuesta a las necesidades de las personas. Con su arte están siendo capaces de llenar los vacíos emocionales generados por los acontecimientos y que los gobiernos y las instituciones locales y regionales no han sido capaces de acometer en profundidad.

Fueron diversas las acciones de cooperación en torno a esta reconstrucción emocional. Se realizaron múltiples actividades artísticas donde todos podían participar y olvidar los momentos de angustia. Otros optaron por ayudar a reactivar la economía local a través de la donación de las herramientas para que la gente retomara sus trabajos, y unos más utilizaron los muros y calles derruidas como lienzos donde plasmar mensajes de apoyo y soporte emocional. Algunos artistas colaboraron con la donación de obras. El temblor de la tierra desencadenó, en definitiva, una nueva ola de arte, conocimiento y reflexión.

En su conjunto, el esfuerzo colectivo está sacando a relucir la cultura istmeña. En cierto sentido. acontecimientos tan disruptivos como los temblores de 2017 – que bien pudieran ser descritos como traumas urbanos - no solo generan dolor y caos y afectan negativamente las rutinas de la comunidad. Eventos traumáticos de este calibre también revelan el potencial existente de comunidades como la istmeña para sobreponerse y reinventarse. Así, al abrirse la tierra en el sur de Oaxaca, se desenterró también el mejor arte de la población istmeña.

En su libro "Pedagogía del oprimido", Paulo Freire sugiere una profunda reconsideración de la educación orientada a expandir la autoconciencia de

Del Temblor al Arte reivindica, en definitiva, la enorme resiliencia espiritual de las comunidades en el Istmo de Tehuantepec - una región levantada desde la fuerza milenaria de su cultura.

las personas oprimidas a través de un proceso de concientización - conscientização en la publicación original en portugués. 50 años después de publicarse, todavía hoy encontramos comunidades en todas partes del mundo que se ven continuamente privadas de derechos básicos, marginadas del resto de la sociedad, o bien simplemente ignoradas cuando más apoyo necesitan. En los peores casos, se les impone maneras de vivir alejadas de su cultura. El enfoque de Freire es, todavía hoy, de gran interés: promover la concientización de quienes han sido tradicionalmente excluidos de círculos de poder aumentará sus posibilidades de construir la vida que merecen y desean. ¿Por qué no aprovechar el potencial del arte para expandir nuestra comprensión de lo que nos rodea?

La acción global de los artistas está contribuyendo a la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec más allá de aspectos puramente físicos y materiales. El arte se convierte así en un medio tanto para expresar cómo se está sintiendo la comunidad como para generar cohesión entre sus individuos, tal vez más que nunca. Incluso fomenta las conversaciones en torno a ciertas prácticas arraigadas en la comunidad que, por qué no decirlo, pueden también ser cuestionadas – no hay arte sin crítica. Las respuestas de los artistas al terremoto en Juchitán son un perfecto ejemplo de cómo el arte puede contribuir, en una situación extrema como la desencadenada en 2017, a la concientización de la comunidad.

Del Temblor al Arte es una colección de algunas de las experiencias artísticas más inspiradoras que están contribuyendo a la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec. En su conjunto, estas obras generan una narrativa alternativa en torno a los procesos de reconstrucción, construida a partir de las respuestas artísticas al panorama de desestabilización emocional.

Este proyecto nació en la primavera de 2018, durante el seminario "Más allá de la reconstrucción". coordinado por las profesoras Diane Davis (Harvard) y Lorena Bello (MIT). El trabajo de este seminario culmina, así, con la producción de este catálogo de arte, en el otoño de 2019.

El catálogo invita a la reflexión sobre las iniciativas de artistas originarios y foráneos, así como de diversos voluntarios y asociaciones que se unieron para apoyar en aquellos momentos críticos. Del Temblor al Arte reivindica, en definitiva, la enorme resiliencia espiritual de las comunidades en el Istmo de Tehuantepec – una región levantada desde la fuerza milenaria de su cultura.

Daniela Jara Carrasco / Antonio Moya Latorre Colectivo URBARTE

Omar, R. (2014). Oaxaca. Libro de Sueños. Valencia, España: Media Vaca

Freire, P. (1968). Pedagogía del Oprimido.

Moya-Latorre, A. (2019) The Sparking Cycle. A Culture-Oriented Approach to System Change in Oppressed Communities. Master's thesis. MIT.

Arte para todos

— Víctor Mendoza

on el trabajo en conjunto del colectivo UR-BARTE y la Casa de la Ciudad, se inauguró el ✓ 20 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Ciudad la exposición colectiva "Del temblor al arte".

Durante el mes de septiembre ocurrieron dos fenómenos naturales que serán recordados como dos grietas en la memoria colectiva de los habitantes de las diferentes regiones del estado de Oaxaca, principalmente la del Istmo de Tehuantepec, pues la tierra se movió de tal manera que gran parte del patrimonio edificado fue sido dañado gravemente, llevándose consigo una gran carga de identidad social, pues una sociedad era destruida y reducida a escombros llevándose así sus tradiciones y sus costumbres.

Ante esta situación, la Fundación Alfredo Harp Helú sabe de la importancia de apoyar en la recuperación de la vida comunitaria, pues coincidimos en la necesidad de reconstruir no solo el patrimonio urbano-arquitectónico sino los lazos sociales que refuerzan la vida en comunidad y que le dan identidad y sentido de pertenencia a una ciudad. "Del temblor al arte" es una narrativa que recopila el trabajo artístico y social (fotografías, escaneos, o cualquier material de evidencia) que se ha realizado después de haber transcurrido dos años de los. El principal objetivo de la iniciativa es concentrar en un punto la evidencia física del trabajo de artistas y voluntarios que de manera espontánea acudieron a las poblaciones afectadas para colaborar en su reconstrucción tangible e intangible de las comunidades.

¿POR QUÉ EL ARTE?

El arte ayuda al ser humano a reconocerse y a comunicarse con otro individuo, pues sin hablar, la pintura, el dibujo, la escultura o el grabado pueden representar percepciones del mundo (Gitahy Celso, 1999). Desde esta perspectiva, el arte fomenta identidad social, potenciando la cultura de un sitio y el orgullo de su gente. Según José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira, el arte ha sido relegado un espacio interior, poniéndose al alcance de unos cuanEl arte ayuda al ser humano a reconocerse y a comunicarse con otro individio, pues sin hablar, la pintura, el dibujo, la escultura o el grabado pueden representar percepciones del mundo (Githay Celso, 1999).

tos, sin embargo, el arte urbano es diferente, pues con "...sus múltiples significados unifica discursos, historias y experiencias de vida, provocando al ser humano y alcanzando su potencial de comprensión de sí, de los otros y de los espacios públicos, no solamente llevando el arte a las personas sino también enseñándolas a hacer arte, desenvolviendo la cultura de CREAR ARTE".

DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN

Ante la ola de ayuda que se desbordó en la región del Istmo de Tehuantepec se decidió realizar una investigación de los procesos de reconstrucción después de 2 años de la catástrofe, se identificó en un inicio que la mayoría de los procesos de ayuda eran de carácter arquitectónico y económico, y aunque de primera vista no era tan perceptible, se pudo identificar que existía otro proceso de reconstrucción: el socio-cultural, que tenía y tiene una característica que lo hace cobrar fuerza, la cual es continuar vigente hasta el día de hoy a través del arte en diferentes campos, desde la música hasta el bordado.

En la presente publicación, el lector podrá observar un conjunto de 10 muestras seleccionadas y de propuesta voluntaria por parte de algunos artistas, que a través de la fotografía, arte urbano, serigrafía, textiles, librillos, videos, ensambles vocales y pintura se busca resaltar la capacidad de resiliencia de una comunidad tan culturalmente rica como la istmeña. Agradecemos especialmente a los participantes de esta exposición colectiva: Ensable vocal "No Coro"; Irving Cano, Estanislao Ortiz, Javier Toledo Coronel, Natalia Toledo Paz. Luis Daniel Villa. Luis Villalobos. César Rito Salinas, Abraham León (Nómada Gráfica), Josefina Martínez, Elena Sepúlveda y Rossana Culaciati.

M.N.U. Arg. Víctor Manuel Mendoza García Coordinador de la Casa de la Ciudad

13:14

For SATB Chorus, a cappella

— Elisa Schmelkes

sta obra narra la experiencia personal de la compositora durante este evento¹ y a lo largo de los días siguientes.

Primero, la aterradora experiencia del terremoto en sí, seguida de un breve periodo de caos e incertidumbre a medida que empezaron a llegar las noticias sobre edificios derrumbados y tragedias en curso. La ciudad, bloqueada por embotellamientos infinitos, era un mar de gente asustada caminando hacia sus casas, algunos por decenas de kilómetros, evitando vidrios rotos y cornisas desplomadas, habiendo perdido toda certeza en sus vidas. Y a medida que uno se acerca a un edificio colapsado, la energía cambia.

Una sensación de urgencia te abruma, el aire se llena de polvo, se vuelve casi imposible respirar. Hay gente gritando instrucciones y corriendo por todas partes. Los grotescos restos de lo que alguna vez fue un edificio aparecen enormes e irreales ante ti. Antes de poder procesar la tragedia, un solo propósito ha reemplazado toda incertidumbre: todo el mundo está haciendo lo posible por sacar a la gente atrapada. Todo se olvida, nada más importa, te unes a la fila de gente que lleva pequeñas cubetas llenas de lo poco que queda del edificio y de la vida anterior de sus habitantes.

Alguien con un casco levanta el puño para pedir silencio, para que se escuchen los gritos de ayuda que se levantan de entre los escombros. Todos levantan sus puños en respuesta. Nadie vino a salvarnos, así que tuvimos que salvarnos nosotros mismos. De pronto, las redes sociales se convirtieron en el lugar donde podíamos organizar la ayuda. A través de las redes sabíamos qué se necesitaba y adónde lle-

varlo, podíamos pedir ayuda sabiendo que llegaría. Pero era imposible cumplir con todas las peticiones, y algunas de ellas siguen resonando en el vacío, sin respuesta. Ese día, sentimos que el mundo estaba acabando. Y tal vez, de alguna forma, sí se acabó. No hemos vuelto a ser los mismos desde entonces.

La estructura de la música² sigue el desarrollo de los acontecimientos: el terremoto mismo, la incertidumbre en las calles, la gente organizándose para sacar a quienes fueron atrapados en los escombros, las redes sociales en ebullición, un lamento fúnebre y un canto sacro por todo lo que perdimos ese día, y finalmente el eco de la gente que se organiza para reconstruir. La música incluye elementos programáticos como la alerta sísmica y los helicópteros y ambulancias que reaccionan ante el desastre.

En cuanto a su letra, la pieza hace uso de tweets que fueron tomados textualmente de las redes sociales, y son una muestra representativa de lo que se compartió durante la crisis. El poema del lamento fúnebre fue escrito por José Emilio Pacheco al respecto del terremoto de 1985, que tuvo lugar exactamente 32 años antes. Finalmente, el canto en latín en la sección fue tomado del texto del Antiguo Testamento que fue la inspiración para el Dies irae, el canto gregoriano tradicional de las misas de réquiem.

¹ Terremoto de la Ciudad de México, ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 2 En referencia a la pieza musical "13:14", compuesta por la autora de este texto e interpretada por el grupo "No Coro" durante la inauguración de la exposición "Del Temblor al Arte".

Tweets (tomados de grupos de Twitter y grupos de WhatsApp, septiembre 19-25, 2017).

Encontraron diez personas vivas en Álvaro Obregón 286, urge una cortadora de concreto y discos de punta diamante de 14 y 16 pulgadas. #Verificado19s 24 de septiembre 19:48

Ten living people werre found at 286 Álvaro Obregón. We urgently need a concrete cutter and 14 and 16" diamond blade saws. #Verified19s 24 de September 19:48

En Rebsamen urgen hojas de laringoscopía 1 y 2 rectas, relajantes musculares, decurionio, lo que sea de anestesiología que se pueda conseguir, están a punto de sacar a un niño.

At Rebsamen we need pediatric laryngoscope blades, sizes 1 and 2, muscle relaxants, any anesthesiology drugs you can find, they're about to rescue a child.

Necesitamos un epidemiólogo para verificar si se está generando una epidemia en San Gregorio, Xochimilco. No hay agua y la gente está usando el agua del canal para higiene personal y para cocinar. 23 de septiembre 8:24 am #Verificado19s

We need an epidemiologist to verify if a desease is breaking out in San Gregorio, Xochimilco. Ther is no water and people are using the water from the channel for personal hygiene an food consumption. September 23rd 8:34 am #Verified19s

#Verificado 19s Solicitamos SILENCIO TOTAL en un radio de 2km alrededor del Multifamiliar Tlalpan entre 17:30 y 18:30. 22 septiembre 14hrs

#Verified19s We requiere TOTAL SILENCE in a 2 km radious around the Tlalpan Housing Project between 17:30 and 18:30 hrs. September 22 14 hrs

MEGA URGE la mototrozadora y los discos de punta diamante en Álvaro Obregón, por favor, no ha llegado y la gente sigue atrapada! Difundan lo más posible. #Verificado19s 25 de septiembre 3:23 am

We REALLY URGENTLY need the concrete cutter and diamond blade saws at Alvaro Obregon, please, they still haven't arrived and people are still stuck inside! Share as much possible. #Verified19s 25 3:23 am

En Paseo de Antioquia y Av. Tlahuac acaban de asaltar el campamento de desalojados, se llevaron TODO. Falta comida, agua y apoyo. 24 septiembre 8:26pm #Verificado 19s

At Paseo de Antioquia and Tlahuac Ave. the camp of evicted tenants has been mugged, they took EVERYTHING. We need food, water and support. September 24 8:26 pm #Verified19s

Por favor compartan la foto, Juan Pablo Irigoyen Ramírez es mi primo, residente de Escocia #4, sigue desaparecido, nos urge encontrarlo! #Verificado19s 25 de septiembre 12:17 Please share this picture, Juan Pablo Irigoyen Ramirez is my cousin, he was a resident at Escocia 4, he is still missing, we need to find him! #Verified19s september 25 12:17

#Verificado19s 23:38 horas, 23 de septiembre: En Chimalpopoca y Bolívar HAY SIDA. Alguien golpeó en los escombros de la fábrica. Se requiere presencia, de forma pacífica.

#Verified19s 23:38 hrs, September 23: At Chimalpopoca and Bolívar THERE ARE PEOPLE STILL ALIVE INSIDE. We heard someone making sounds inside the rubble. We requiere peaceful presence.

Escanea este código QR para ver Elisa Schmelkes - 13:14 (Estreno).

Niños construyendo casas

— Irving Cano

Mural del artista urbano Irving Cano / Niños construyendo casas, ellos son la nueva generación. En el medio, los colores vivos significan la nueva luz del renacer de la comunidad y enmarcado sobre diferentes colores, reflejo de la calidez del pueblo istmeño.

La fotografía en la memoria del Istmo

— Estanislao Ortiz

I arte como medio de expresión y en particular la fotografía, además de lograr un registro documental, ayuda a reforzar los elementos de identidad y memoria, no solo en los eventos cotidianos, también en los trágicos como el caso particular de los sismos ocurridos en el Istmo de Tehuantepec en 2017.

Si bien la práctica fotográfica es un medio al alcance de todos -baste señalar el ejercicio frecuente del uso del celular con que podemos hacer decenas de imágenes-, en su forma de expresión artística ayuda a redescubrir con otro punto de vista lo que se supone se tiene por conocido.

Los sismos de 2017 no sólo resquebrajaron las viviendas y los espacios de vida cotidiana, también lo hicieron con los ánimos, la moral y la economía. Es por eso por lo que la imagen pretende remover esa tragedia, pero de manera sublimada, es una forma de sanar las heridas dejadas por ese evento traumático. El arte ha sido y es un camino para enfrentar y resolver las tragedias de la vida.

Las fotografías que presento son una selección de un ensayo fotográfico llevado a cabo principalmente en Ixtaltepec, Juchitán y Tehuantepec, en que se aborda de manera enfática los daños que alteraron la imagen arquitectónica y la atmósfera istmeña sin olvidar otros aspectos de la vida cotidiana.

Ixtaltepec, Oaxaca / 2017

El ensayo titulado "Almas derruidas, almas renacidas", plantea que la imagen fotográfica es hoy por hoy una herramienta de estudio, comunicación y una forma de expresión artística.

Estanislao Ortiz Fotógrafo / Octubre de 2019 Los sismos de 2017 no solo resquebrajaron las viviendas y los espacios de la vida cotidiana, también lo hicieron con los ánimos, lamoral y la economía.

Juchitán, Oaxaca / 2017

Tehuantepec, Oaxaca / 2017

Ixtaltepec, Oaxaca / 2017

Testimonio

— Javier Toledo Coronel

i existe históricamente un antes y un después en el Istmo, obligadamente debería existir un antes del terremoto y después del terremoto. Y tal vez fue un jalón de orejas para retomar nuestra hermandad, o quizás fue un chasquido de los dedos de Dios para fraternizar, o simplemente un momento que debía pasar. De lo que sí estoy seguro es que ya nada fue igual.

Independientemente de los daños materiales, los tehuanos nos hermanamos, nos juntamos para ayudar; olvidamos prejuicios, religión, peleas añejas, nos olvidamos incluso de nosotros mismos. Fue el terremoto lo que al final de cuentas nos volvió hermanos nuevamente.

El arte no estuvo ajeno a lo sucedido, se impartieron talleres para jóvenes y niños, como una manera de salir del shock en el que nos encontrábamos. Desligarse de la realidad fue una mágica terapia, metiéndonos en una dinámica creativa y mágica. Creábamos en conjunto entre destrozos y despensas. Teníamos que subir obligadamente a la nave de la esperanza. Con pocas cosas materiales, pero, además, sueños, anhelos, proyectos e ilusiones; la vida tiene que seguir.

Caracterizado como un pueblo alegre, fiestero y bullanguero, nada detuvo el sentido de vivir. Entre las tiendas de campaña, a la luz de las pocas lámparas existentes, pintaban los chamacos sus tareas ¿De dónde salió tanto lápiz de color y tantas cartulinas? ¿De dónde tantas sillitas y tantos pinceles? Había tanto material y tantas ganas de vivir la vida que el terremoto solo fue un perfecto momento para crear en armonía.

Nave "La Esperanza". Detalle

Posteriormente se hicieron bardas con pintas, motivos que recuerdan ese instante, para muchos, un instante desgraciado; para otros, un pretexto afortunado. Aun nos vemos en las calles y nos saludamos los que fuimos refugiados, los que fuimos nuevamente hermanados, los que sobrevivimos a este momento tan impactante, tan cabrón, tan único. Único como la raza zapoteca, único como un tehuano ayudando a otro tehuano.

Eso normalmente no se ve a diario.

Fue el terremoto lo que al final de cuentas nos volvió hermanos nuevamente.

Nave "La Esperanza". 245 x 150 cm Óleo sobre lienzo / 2019

Textiles de la serie Teka

— Natalia Toledo

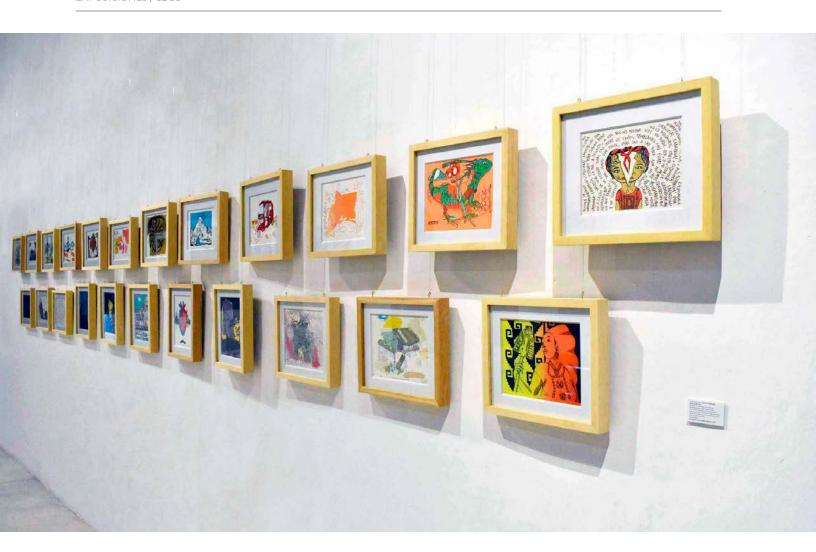
Textiles de la serie "Teka", de la escritora y diseñadora juchiteca Natalia Toledo Paz. Incluyen figuras alusivas a los sismos que afectaron al Istmo de Tehuantepec en el mes de septiembre del 2017. Colección particular.

Textiles de la serie "Teka", de la escritora y diseñadora juchiteca Natalia Toledo Paz. Incluyen figuras alusivas a los sismos que afectaron al Istmo de Tehuantepec en el mes de septiembre del 2017. Colección particular.

Fotografía y resiliencia

— Luis Daniel Villa

I arte evoca lo interno, hace emerger lo más íntimo de cada espectador en su interior y en el momento vivido.

Las imágenes que se muestran sobre Juchitán cuentan una historia de una tragedia difícil de digerir: el sufrimiento de miles de personas. Lo irónico es que al contemplar estas imágenes con estética y una bella composición de la tragedia, te permite acercarte a esa realidad con un filtro menos crudo.

Este texto lo que intenta recordar es que detrás de cualquier composición sin importar la belleza del momento, esa gente, esa región, esas vidas... sufrieron lo inimaginable, una verdadera pesadilla. Se cuenta que la tierra rugía; que, literal, tronaba el interior del planeta y todo se venía abajo.

Que la estética y la realidad que cuentan estas imágenes nos acerquen consciente y sensiblemente a las vidas de sus personajes; no con lástima, pero si con un sentimiento de compasión que pueda invitar a actos tangibles: acciones que se reflejen en la comunidad afectada. A más de dos años, aún siguen en reconstrucción.

A esto le llamo un sueño: que el arte logre crear un sentimiento de empatía social.

El arte evoca lo interno, hace emerger lo más íntimo de cada espectador en su interior y en el momento vivido

Casas de papel

— Luis Villalohos

raíz del terremoto del 8 de septiembre del 2017, muchas casas en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, quedaron dañadas por la intensidad del gran sismo. Las que no se cayeron en el instante del terremoto, fueron catalogadas con daños parciales y totales. Esta últimas, foliadas, fueron derribadas posteriormente por máquinas de empresas de construcción.

Muchos de los propietarios sufrieron una lenta desesperanza al saber que su casa sería derribada, el patrimonio y su memoria de vida quedaría reducido a ruinas y piedras. De esta reflexión surge el proyecto Casas de Papel, con la analogía de que el papel es un material que se puede romper con cierta facilidad, que el papel es el portador de la memoria escrita de una época y que fue el elemento utilizado para realizar el fotomural que le da sentido a la serie.

Casas de papel reflexiona sobre lo frágil del patrimonio físico humano ante la fuerza de la naturaleza y sus eventos imprevisibles. Pero tiene su honda percepción humana, pues trata del ciclo de vida de una casa, y la desmaterialización humana del espacio físico que llamamos casa. En este sentido, casas de papel reflexiona sobre el concepto de hogar y la memoria de vida desarrollada en la casa ¿En que consiste la memoria personal y familiar para ser recordada en un espacio físico que ya no existe?

Técnicamente, se quiso representar a la persona y su imagen con un fotomural de su ultima foto tomada en la casa foliada para ser destruida. La gente del Istmo es muy apegada a su casa, a su vivienda, a su hogar; saber que será derribada causa una sensación de perdida profunda y terrible, mas allá del perjuicio económico. Eso es Casas de Papel.

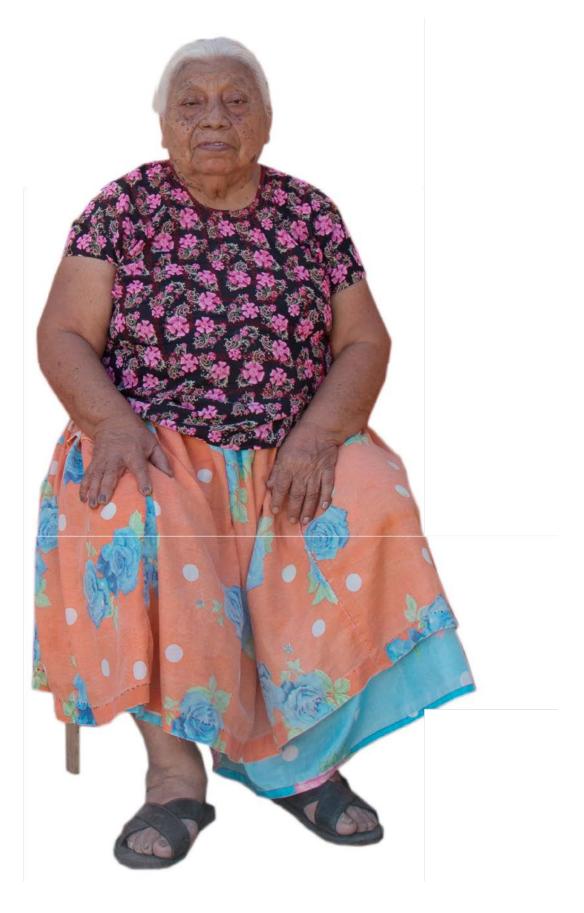
Muchos de los propietarios sufrieron una lenta desesperanza al saber que su casa sería derribada, el patrimonio y su memoria de vida quedaría reducido a ruinas y piedras.

Saa xti guidxiilayu

— Ahraham León Pérez

Baile de la tierra

a muestra gráfica "Saa xti guidxiilayu" (baile de la tierra en zapoteco), se origina por el movimiento de la tierra con los terremotos del mes de septiembre del año 2017.

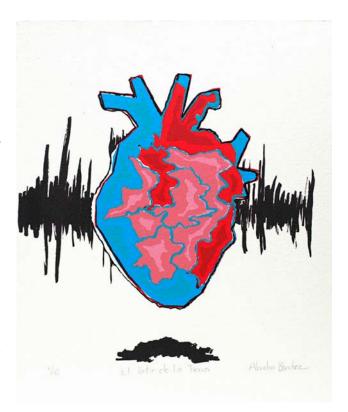
Los proyectos 'Nómada Gráfica' y 'El día de la Impresión' enfocados en su quehacer gráfico, trabajan en conjunto planeando un taller de apoyo, activación artística, capacitación, coedición y producción en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; uno de los lugares más afectados por los temblores, los cuales destruyeron las casas de algunos artistas y talleres de producción gráfica de la comunidad artística de esa región.

Con el fin de apoyar, colaborar, recopilar las perspectivas estéticas y activando el quehacer gráfico de los amigos y compañeros artistas en el Istmo, fue así como nos trasladamos a una de las zonas devastadas por el sismo con materiales y un equipo de producción para conocer más a fondo la situación y darle desarrollo a nuestro taller.

El colectivo "Bicu Yuba" (perro rabioso en zapoteco), uno de los centros gráficos que se mantuvo en pie y trabajando tras los sismos, nos recibió en sus instalaciones, pudiendo desarrollar el taller abierto de serigrafía, recibiendo a 14 artistas e interesados por la técnica para una producción y coedición de su perspectiva y sentir.

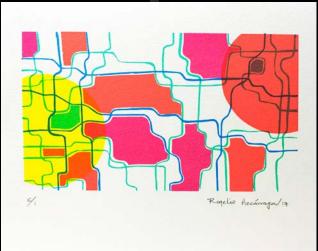
Asimismo, otro grupo de 15 artistas de la Ciudad de México comprometidos con el arte, comparten sus historias impresas sobre el terremoto que afectó a la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017

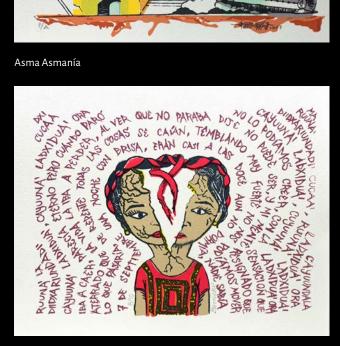
y aún con el recuerdo de otro gran terremoto en el pasado (19 de septiembre de 1985). Creando un diálogo visual con 29 perspectivas de las dos regiones afectadas de distinto modo por los terremotos en México, siendo la técnica de serigrafía nuestro punto de encuentro.

Alondra Benítez

Rogelio Azcárraga

Badu Bazendu

Ramón Banda

Xhiste Atardecer Dusk

Emilio Hernández y Mica E.

Jesús Kanek

Idseline Ayala Infanzón

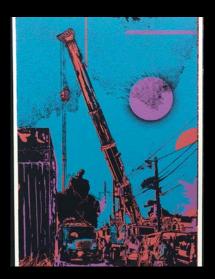
Delfino Marcial Cerqueda

Peñalta Jesús Quintanar

Michel Pineda

Hunter Jerúsalem

Ernesto Alva

Daniela Granados

Jesús Benítez

Francisco Rojas

Rubén Morales Lara

Sergio Bido Guuze

Sandra Gasca

Erick Stan

Tio " has Secretas de Noestro Grandian" Edecaco F

Salvin Pineda

Eugenia Orozco

Abraham León

Xólotl Torrentera

Juan Manuel Vázquez Ramos

Antonio Luquín

Impresión serigráfica sobre loseta de concreto. Pieza que forma parte de la carpeta gráfica Saa xti guidxiilayu, Baile de la tierra.

Prensa escrita nacional y local.

Planas de periódicos que forman parte del material propuesto por el artista Abraham León Pérez, y que dan cuenta de los hechos ocurridos en el mes de septiembre del 2017.

Cuando la tierra se movió, México.

Contenidos: Josefina Martínez B., Elena Sepúlveda O., Rossana Culaciati S. Ilustración y diseño: Carolina Durán M.

3ra edición actualizada, octubre 2015.

El nuevo mapa de Juchitán

- César Rito Salinas

¿Qué tenemos para entregar a nuestro pueblo cuando la tierra tiembla?

Nuestro miedo, el azoro ante lo frágil de aquello que sentíamos duradero: la calle, el patio de nuestra infancia, la casa de abuela, los árboles, nuestro pueblo; la expresión del arte permite nombrar aquello de los que no se puede nombrar, aquello para lo cual no está capacitado decir por el cerebro humano: el término, el final.

Con los sismos de septiembre del 2017, la destrucción, ocurrió en primer lugar, más allá de lo obvio: el derrumbe de viviendas, daños, la desolación. Pudimos registrar quizá algo que pasó por alto para muchos: la fractura del lenguaje, o hicimos de pronto conciencia de que nada poseíamos y que todo lo que pensamos nuestro no nos pertenecía.

Así encontramos devastación y silencio, angustia. Y fueron los artistas callejeros de Juchitán quienes tomaron la iniciativa de recobrar nuestra palabra con imágenes y colores, poemas y música. Fue así como, a partir de una convivencia entre disciplinas artísticas, se pudo hablar: hacer obra y palabra; salir a las calles y expresarnos en muros, en un sitio donde se habían caído los muros.

¿En qué consistió la fractura del lenguaje en que nos vimos sumidos por el temblor? En la vida cotidiana de los pueblos existen palabras eje donde, a partir de ellas, se construye la vida: saludos, el nombre de los sitios del espacio público y los oficios. La trepidación arrastró con todo, en aquellas circunstancias

de apremio nos dejó nuevas palabras para fundar nuestra existencia: despensa, reconstrucción, beneficiario, censo y un interminable etcétera.

Los artistas forman parte de la construcción de los pueblos, a eso están llamados desde el inicio de las culturas: el artista nombra y, al nombrar, construve memoria.

Las comunidades cuentan, en su proceso de resiliencia con un espacio de participación de sus artistas, así lo muestran en tiempos de cambio y revolución, cataclismos. Los pueblos de la región del Istmo de Tehuantepec, ricos en historia, tradiciones y culturas, cuentan con la expresión de sus artistas para hacer la memoria colectiva.

Contamos, también, con el ejemplo de los maestros que nos antecedieron en la defensa del patrimonio cultural. Así lo mostró durante su solidaria existencia Francisco Toledo, así lo muestran los jóvenes poetas y grafiteros, músicos, fotógrafos y videastas istmeños.

¿Qué podemos hacer cuando la tierra tiembla? Meter la mano, pensar en el otro, hacer por el otro; para que el pueblo no sea aniquilado por la adversidad que tanto nos acecha.

César Rito Salinas

Sto. Domingo Tehuantepec, Oax., 1964, poeta y narrador.

Bienvenidos los tristes Mediodía, inicio de semana, Escribo sobre el ángel: Hay un ángel De los desesperados que alcanza su alegría Con tristes. Algunas veces
Cuando aparece faltar aire,
Cuando crece la angustia, cuando se
borran los colores
Hace que aparezcan alegrías,
Viento en los caminos,
La mujer que nos quiere-básicamente
Las cosas se repiten.

Otras veces cuando el ángel se aburre De las imágenes repetidas, Abandona sus protegidos, se sumerge En las corrientes marinas (allá por septiembre), Falta el aire, la tierra tiembla. Nadie nos quiere. Las cosas así se derrumban Hasta que la rama de la buganvilia Contra toda voluntad del ángel Vuelve a florecer.

El futuro de esta exposición

as exposiciones de arte son temporales e itinerantes por naturaleza. Parte de su magia reside en lo efímero de su existencia. De ahí la necesidad, por un lado, de producir este catálogo impreso, que deja constancia del paso de la exposición "Del Temblor al Arte" por Casa de la Ciudad durante el otoño de 2019. Por otro lado, se prevé que la exposición pueda ser trasladada, en 2020, a distintos espacios académicos; sin embargo, será un éxito el poder presentar esta exhibición en la Casa Gietiqui, en Tehuantepec, para así reunirse con las comunidades de la región más afectada por los sismos de 2017, a quienes las obras de arte pertenecen. ¿Cuál será su siguiente etapa en el camino? solo el tiempo lo dirá.

Buscar que el arte esté al alcance de todos es una intención clara para los que hemos participado en llevar a cabo esta exposición, el arte debe de dejar de ser relegada a piezas inaccesibles tanto espacial como económicamente, muestra de ello es esta exhibición, con piezas extraídas desde el mismo corazón de la catástrofe hasta aquellos sitios alejados, mostrando el gran abanico de posibilidades de piezas artísticas e iniciativas que se pueden crear por parte de los diferentes actores interesados en transmitir mensajes de fortaleza a través del orgullo que implica pertenecer a una comunidad como la istmeña.

"Del Temblor al Arte" tiene, pues, frente a sí diversos recorridos posibles que dependerán, en buena medida, de la intención de sus visitantes y de los lectores y las lectoras en cuyas manos caiga este catálogo. Al contemplar las obras recogidas aquí, tal vez se prenda una nueva llama en el interior de algún corazón que dé pie a nuevas iniciativas individuales y colectivas para mejorar el bienestar de la población istmeña. La suma de muchas luces se sobrepondrá a la oscuridad que una vez emanó del temblor de la tierra.

Porque uniendo nuestro arte, ninguna tierra nos hará temblar.

Antonio Moya Latorre, Daniela Jara Carrasco v Víctor Mendoza

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

