

No tenemos espacio para fallar

Per Anderson y su proyecto artístico autosustentable, La Ceiba Gráfica

Chuby Hernández¹ y Luis Fernando Ortega Varela²

¹Artista gráfico independiente. ²Facultad de Salud Pública y Enfermería, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Morelia, Mich., México.

Contacto: chubyhernandez16@outlook.es

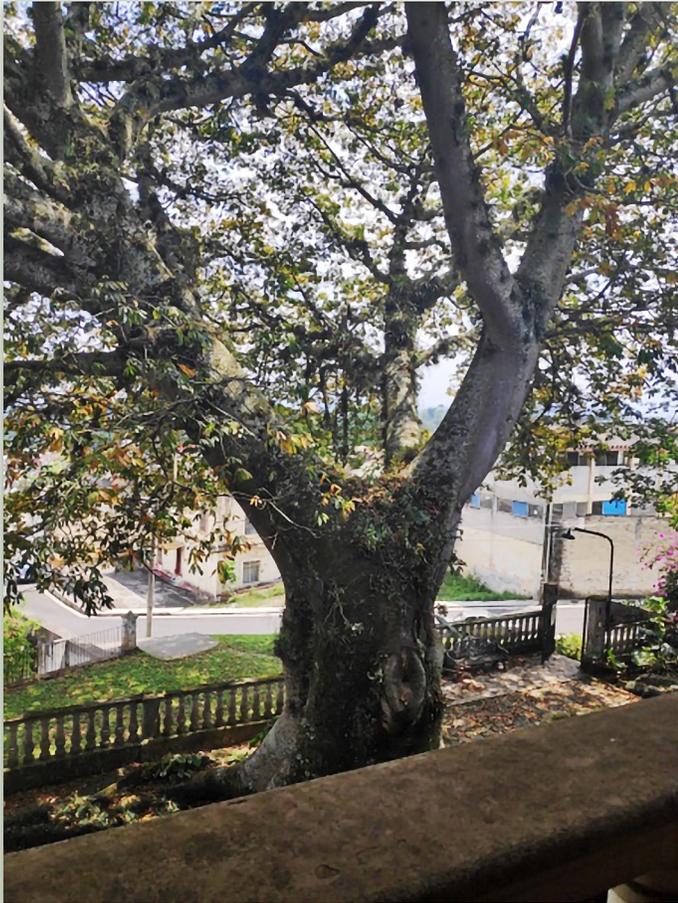

Figura 1. El majestuoso árbol que da nombre a la La Ceiba Gráfica. Fotografía de Luis Fernando Ortega.

Estamos en La Ceiba Gráfica, un hermoso lugar ubicado en la ex hacienda de La Orduña, Coatepec, Veracruz, que de acuerdo con su página electrónica: “forma parte de la asociación civil sin fines de lucro llamada *Artistas Veracruzanos Bajo La Ceiba*. Es el principal centro de producción de Litografía con mármol en el mundo y el único espacio en el que se puede realizar enteramente una obra con esta técnica utilizando insumos locales”.

La Orduña, como también nos dice la página web de “La Ceiba”, es una comunidad pequeña en el borde de lo rural y lo urbano. Su población se dedica, principalmente, a actividades agrícolas y comerciales (plantíos de café y de caña de azúcar, cuyos productos se procesan en sitios vecinos). La gente es

cálida, hospitalaria y aún conserva muchas de sus tradiciones, el lugar se fincó debido a la hacienda que existió desde el siglo XVI y fue deteriorándose, pero que terminó adquiriendo el gobierno de Veracruz y cedió en comodato a la asociación civil de artistas de la localidad (Fig 1).

Aprovechamos la oportunidad para acercarnos al personaje fundador de este importante espacio de producción artística, Per Anderson, un artista de origen Sueco que ha participado en considerables exposiciones colectivas e individuales en México y el extranjero, quien a lo largo de su trayectoria, ha desarrollado nuevas tecnologías sustentables de litografía mexicana, aplicadas en diversos talleres de México (Fig 2).

Per, amablemente hace un espacio a su intensa labor en el taller de elaboración artesanal de papel, para contestar nuestras preguntas, pero advierte que tiene “poco tiempo”, así que sin mucho preámbulo comenzamos esta pequeña entrevista:

-¿Dónde se formó como artista?

Per Anderson (PA): Me formé como artista plástico en Estocolmo, luego vine a México.

-¿Por qué México y luego Veracruz?

PA: Me fui a la ciudad de México en 1970 por tres años, después hubo oportunidad de llegar a la universidad veracruzana.

Sus respuestas son parcas ahora que sabe que lo vamos a entrevistar, no le hacen justicia al personaje extremadamente culto y elocuente que nos acaba de dar una excelente visita guiada por el *museo vivo de papel*, un taller donde se hace papel “a mano” de alta calidad, un galerón de la antigua hacienda, al que Per junto con los trabajadores de *La Ceiba* y carpinteros locales le restauraron completamente el techo con madera de la región; donde nos acaba de hablar del Kozo, la planta que originó el papel en China y que cultiva en el jardín alledaño; donde nos acaba de dar una cátedra de bioquímica de las plantas para explicarnos cómo se produce la celulosa del papel... Insistimos en la entrevista (Fig 3).

- ¿Fue complicado trabajar en México?

PA: Esto comienza y tiene muchos antecedentes, pero al empezar clases en la universidad veracruzana en el 74, me di

Figura 2. Per Anderson en la entrada del Museo Vivo de Papel. Fotografía de Chuby Hernández.

cuenta que lo que todos mis alumnos necesitaban para litografía eran materiales importados: piedras de Alemania, prensas de EUA, los rodillos de cuero, tintas de París, Chicago y los papeles de algodón; todo era un asunto de importación. Entonces me cuestioné esto y busqué alternativas: ¿Cómo se podría sustituir a las piedras traídas de Alemania? ¿Cómo construir las prensas? ¿Cómo hacer las tintas de rodillos? Todo esto me ocupó muchos años, porque no era fácil, porque era todo el paquete.

-¿Cuándo comienza el proyecto de la Ceiba Gráfica?

PA: Pasaron los años y poco a poco fui sumando opciones y resultó con mediana claridad aquello, cuando ya habíamos formado 5 talleres en diferentes puntos de la república, antes de iniciar el trabajo en "La Ceiba". Entonces mi estudio personal llegó a ser demasiado pequeño para recibir continuamente artistas. Pero cuando ya se vio el resultado en funcionamiento, establecimos talleres en varias partes, entonces, ya teníamos que buscar un espacio más grande y fue cuando buscamos este espacio, que resultó ser ideal para comenzar esta actividad en el año 2005.

-¿Por qué hacer papel "a mano" y usar materiales "antiguos" en tiempos de tanta tecnología?

PA: Ya con estas experiencias hechas, de que la litografía sí era una opción, pero faltaba toda la parte del papel (Fig 4). A éste le he dedicado por lo menos 12 o 13 años y ésta fue la última parte en sumar para auto abastecer tecnológicamente la producción gráfica.

-¿Cómo ve a La Ceiba Gráfica en 5 años?

PA: "La Ceiba" va cumplir 15 años en marzo, entonces ya se va completando con toda la infraestructura tecnológica y lo que esperamos es que esté bien administrado todo y que se alcance la autonomía económica, lo cual es fundamental tratándose de un proyecto cultural que no tiene fines de lucro, sino que es un

espacio más que nada dedicado a la enseñanza y producción. Si se logra sostener un proyecto de manera independiente, porque esto es una asociación civil, entonces esto es ya un gran logro.

-¿Cómo ha sido ese asunto de "mantener el proyecto"?

PA: Lo más difícil es haber encontrado de qué manera y de qué te vas a sostener, porque comenzamos con 2 personas y ahora somos 15. Tienes que idear estrategias para invertir oportunamente el dinero que tengas para poder recuperarlo y crecer muy lentamente, por lo que nunca hemos tenido un capital semilla. Crecer muy despacio pero ser muy cuidadoso en los gastos y antes que lo hagas contar con absoluta honestidad con todos los participantes.

Al decirlo suena muy sencillo, pero *La Ceiba* actualmente cuenta con talleres de Litografía, Grabado, Moku Hanga, Tipos Móviles, Encuadernación y Papel Hecho a Mano, un Laboratorio de Materiales y un Museo Vivo del Papel, así como con un área de residencias que actualmente aloja a artistas de varios continentes, una biblioteca, una galería, una tienda...

- ¿Vale la pena ser artista gráfico en México?

PA: Me alegra ver mucha producción gráfica y, afortunadamente, en el país hay muchas facultades de arte. Antes la educación del artista estaba muy concentrada en *La Esmeralda* (La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en la capital del país) y ahora en muchos estados están establecidas facultades que poco a poco van generando y

Figura 3. Visita guiada por la Ceiba Gráfica. Fotografía de Carmen Zapata.

Figura 4. El proceso artesanal de fabricación del Papel.
Fotografía de Chuby Hernández.

elevando la calidad, y aumentando mucho el número de participantes, entonces muestra signos de mucha vitalidad. En 30 años han aparecido una enorme cantidad de talleres gráficos, en Oaxaca por ejemplo, es muy visible y muy notorio el crecimiento de nuevos establecimientos, de nuevos talleres, y eso se debe a que la enseñanza está distribuida en todo el país y ya no está establecida en la ciudad de México.

-¿y hacia el exterior?

PA: En cuanto a la comunicación al exterior, hoy los artistas se mueven muchísimo al extranjero y viceversa. Esta interacción ha sido muy positiva, ha generado mucha vivacidad en la propuesta y estoy absolutamente seguro que ha incrementado el potencial creativo, por lo que veo en lo más cercano que tengo, que es la gráfica mexicana, México se ha distinguido también por ser fuerte en la tradición gráfica y ahora ha aumentado su capital y sus recursos porque seguido tenemos contacto con artistas que vienen de Bolivia, Venezuela, Cuba o Argentina, quienes no cuentan con los mismos recursos y que no tienen la misma historia que contar y han tenido que sufrir una contención por falta de recursos y falta de posibilidades de replicarse los talleres.

De hecho, me llama la atención que en España existen 3 centros muy importantes para gráfica en Barcelona, Valencia y Madrid, pero fuera de estos lugares se la ven muy difícil. Entonces veo que aquí hemos participado de una forma fuerte y decisiva y que *La Ceiba Gráfica* es responsable de haber establecido más de 40 talleres de litografía en el país (Fig 5).

Esto ha ampliado mucho la oferta de talleres para los artistas interesados en esta técnica. Entonces, sí hay un notable crecimiento en México, pero no es lo mismo en el resto de América Latina. En Estados Unidos no es el mismo impulso que tenía la gráfica en 70s, 80s, 90s pero se ha sostenido algo y, en cambio, en Europa se ha ido disminuyendo. Se reduce la oferta técnica y los talleres. En Asia hay un repunte, en China hay un

gran interés por la técnica, pero México en el concierto mundial juega un papel importante.

-¿Qué le diría a los lectores de Milenaria, que a través de la Universidad están interesados en la Ciencia y el Arte?

PA: Que piensen en la *autosustentabilidad*, pero hablar de autosustentabilidad no es solamente reflexionar sobre la idea, sino llevarla a cabo a tal nivel que quien lo trabaja o que para la familia que participa, sea realmente solución para mantener su día a día. Así como antes se hablaba de átomos, después llegó una etapa de hablar de ecología, y resultaba ser ecológica una gasolinera. Hoy en día se habla de la sustentabilidad como la palabra más frecuente utilizada en artículos científicos, pero también la más maltratada, así como átomos y ecologismo está siendo mal aplicado, pero si de sustentabilidad se trata, que se lleve a cabo toda la cadena del proceso, no solamente idear una estrategia, experimentarlo, llevarlo a cabo y cumplirlo.

-¿Así como ustedes preparan su papel, su tinta y la mayoría de todos sus materiales?

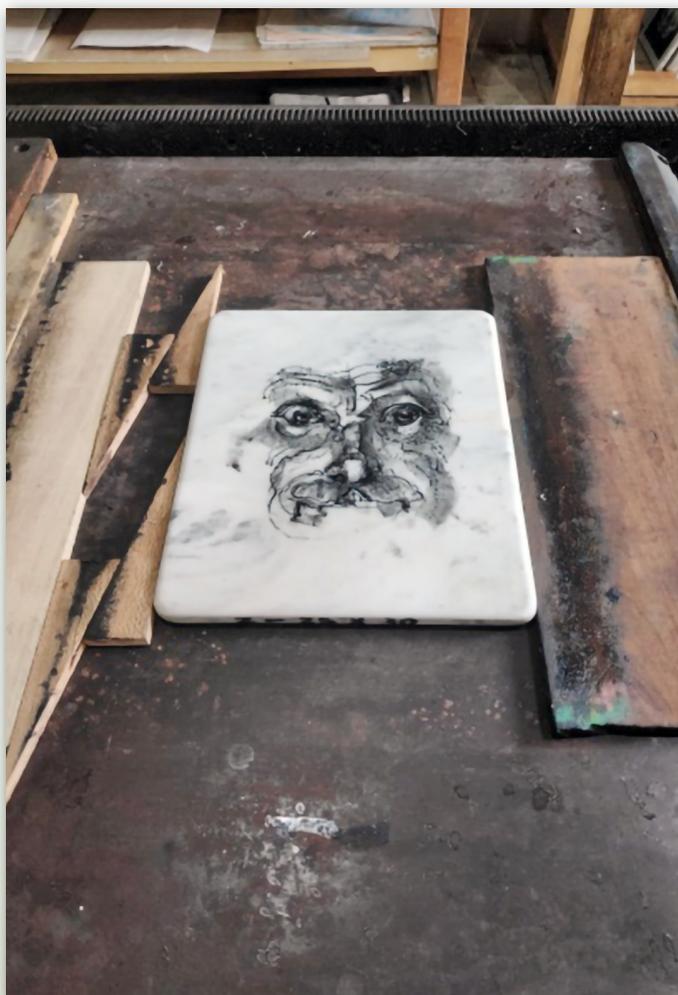

Figura 5. Autorretrato. Placa litográfica de Per Anderson en La Ceiba Gráfica.
Fotografía de Luis Fernando Ortega.

Per Anderson. Suecia 1946

De origen sueco, radica en México desde 1970, año en que se inscribe como alumno en la Academia de San Carlos de la UNAM.

Radica en Xalapa, Veracruz desde 1974, donde realiza su trabajo como artista independiente en su propio taller.

Se ha hecho acreedor de numerosos premios y reconocimientos, entre ellos: Primer Premio de Grabado por la Sociedad de Grabadores de Suecia en 1982; Primer Premio de la Bienal de la Estampa Máximo Prad, Chiapas, 1994; Premio Nacional de la Estampa Diego Rivera en 2002, Premio Nacional I Bienal de Artes Visuales, Mérida, Yucatán 2002.

Ha participado en considerables exposiciones colectivas e individuales en México y el extranjero.

Es fundador de La Ceiba Gráfica, centro de artes, especializado en gráfica, ubicado en la exhacienda de La Orduña, Coatepec. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado nuevas tecnologías para la litografía mexicana.

Ha dirigido el Taller de Dibujo de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y forma parte del Sistema Nacional de Creadores.

<https://nuevositio.laceibagrafica.org>

Figura 6. Per Anderson. Fotografía de Luis Fernando Ortega.

PA: Sí, por ejemplo una prensa como esa cuesta alrededor de 500 mil pesos y hay que importarla —señala una prensa enorme para el papel diseñada completamente por él—, en esas condiciones ¿qué haríamos para trabajar?, pero yo investigo, hago unos dibujos y hablo con un herrero del pueblo; me dice que nunca ha hecho eso, pero ya me conoce y juntos la hacemos por un precio mucho menor.... Eso es lo que nos ha mantenido aquí en *La Ceiba*, pero hay que llevar estos términos a las economías familiares, ¿te has puesto a pensar qué es la sustentabilidad? Es un compromiso muy fuerte que tenemos aquí en la producción de todo, empezando por el papel (Fig 6). Involucra todo un cambio en los esquemas mentales. Primer punto: honestidad, puntualidad, eficiencia, capacidad creativa y analítica.

Per voltea inquieto a su alrededor, apunta a su reloj, luego levanta los hombros y señala su taller de papel, tiene que regresar, así que sólo atinamos a decir:

-¿Con qué te despides?

PA: No podemos fallar, no tenemos espacio para fallar. Esto es resistir a emergencias y adaptarnos para poder continuar con este trabajo.

año 9, no. 15 enero - junio del 2020

Milenaria, Ciencia y Arte 41