

Mujeres creadoras en la gráfica de Baja California

Martha Patricia Medellín Martínez
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California

Introducción

Baja California es un estado joven que abarca 3.6% del territorio nacional; se divide en siete municipios que son: Mexicali, su capital, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, San Quintín y San Felipe; cuenta con una población actual de 3,769,020, de los cuales 49.6% son mujeres¹. Históricamente, Baja California cuenta con un pasado colonial, están muy presentes las misiones jesuitas, franciscanas y dominicas; pero tribus como las Cucapah y la Kiliwa lograron mantener su riqueza cosmogónica, de la cual hay un extenso trabajo literario al respecto².

Sus antecedentes en las manifestaciones visuales derivan de la época colonial, que consistieron mayormente en descripciones aproximadas del territorio, algunos con representaciones gráficas de la flora, la fauna o

1 «Cuéntame... Información por entidad. Baja California», INEGI, acceso el 19 de junio de 2021, <http://cuentame.inegi.org.mx/mo-nografias/informacion/bc/default.aspx?tema=me&e=02>.

2 Gabriel Trujillo Muñoz, *Entrecruzamientos: La Cultura Bajacaliforniana, sus autores y sus obras* (Mexicali: Plaza y Valdés, 2002), 12.

de sucesos significativos de encuentros con los habitantes de la región, en forma de mapas, de entre los cuales sobresale el de la etapa misional (1697-1840) incluido en la edición de Andrés Marcos Burriel como el más sobresaliente, producido a manos de un misionero; como en el caso de Ignacio Tirsch 1762 durante su estancia en la misión Loreto³. Este tipo de producciones tenían un valor más práctico que artístico, en el que las técnicas artísticas eran meramente herramientas para representar, evangelizar y registrar el antiguo mundo californiano y su forma de vida.

En este texto nos enfocaremos en el notable desarrollo cultural y artístico regional de los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada; y en observar cómo las mujeres participaron en su construcción, especialmente en creadoras que han desarrollado su obra en las manifestaciones gráficas. Pero tomaremos en cuenta cómo los orígenes de estos municipios influyeron en sus dinámicas culturales y la creación de institutos clave como la Universidad Autónoma de Baja California; por ejemplo, Mexicali el más tardío de los municipios, se fundó en 1903 y fue trazado como una extensión de las calles de Calexico⁴, Estados Unidos, lo que derivó en una fuerte relación comercial, agrícola y laboral entre ambas entidades y sus pobladores; pero a diferencia de Tijuana y Ensenada no ha logrado consolidar un mercado artístico pese a ser la capital del estado.

Otro suceso importante en la constitución de Baja California fue la Ley seca o Ley Volstead, llamada así en honor al senador Andrew J. Volstead de Minnesota que la promulgó, lo que daría inicio a “la prohibición” de la producción, venta y consumo de bebidas embriagantes en

3 Gabriel Trujillo Muñoz, *Diez mil años de Baja California* (Baja California: Universidad Autónoma de Baja California, 2011). 35-40.

4 Miguel León-Portilla y David Piñera Ramírez, *Baja California. Historia Breve* (Ciudad de México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2010), 118.

Estados Unidos desde 1920 hasta 1933; lo anterior significó algo diferente para cada localidad, pero disparó la producción de alcohol en las destilerías y la venta en bares, bodegas vinícolas, casinos y hoteles en los tres municipios, con un enorme éxito en el país vecino, y proporcionó empleos a personas locales y foráneas que se asentaron en sus alrededores⁵. La mayoría de los servicios de entretenimiento, permanecen aún disponibles como atractivos turísticos del estado.

Por consiguiente, la relación comercial con Estados Unidos fue normalizándose, y como menciona Roberto Rosique en su libro *Del Terciopelo Negro al Arte Instalación*, el turismo fue la principal actividad económica de Baja California a principios del siglo xx, además de la agricultura; por su aprovechamiento para satisfacer las demandas del entretenimiento y el vicio censurado a los pobladores estadounidenses. Para 1950 se matizó por la constante y notable migración de personas de distintos lugares atraídas por la promesa laboral de los empleadores estadounidenses para trabajos agrícolas y en las fábricas de inversión extranjera; que también atrajo profesionistas entre los que se encontraban algunos con formación artística⁶. Esto último ha sido una realidad recurrente en el panorama cultural de la región y que ha logrado permanencias significativas, como veremos a continuación.

En 1955, el primer gobernador, Braulio Maldonado, con el objetivo de impulsar una historia regional y promover la formación de una identidad bajacaliforniana, inició el Congreso de Historia Regional a través de la entonces nueva Dirección de Acción Cívica y Cultural (DACC), que también fue responsable de la creación de la Escuela de Artes Plásticas José Clemente Orozco que inició sus activi-

5 León-Portilla y Piñera Ramírez. 135-138.

6 Roberto Rosique, *Del Terciopelo Negro al Arte Instalación* (Ciudad de México: Universidad Autónoma de Baja California/Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 1998), 32-33.

dades ese mismo año y de la cual egresó un reconocido grupo de artistas pioneros, entre los cuales encontramos a Ruth Hernández Ortiz⁷, referente sobresaliente en la creación, gestión y docencia.

En 1967 se creó el Instituto de Bellas Artes del Estado y a partir de 1974 se abren nuevos espacios para talleres de pintura, dibujo y gráfica en las casas de cultura de Mexicali, Tijuana y Ensenada⁸, en los que principalmente imperaron las técnicas serigráficas.

Una pionera en la gráfica

Baja California tiene una inclinación histórica a la disciplina pictórica, debido a la errónea percepción del grabado y el dibujo como una ilustración decorativa, menos valorada por su condición de reproducción y más cercana al oficio. No obstante, varios artistas sobresalientes en la gráfica han visitado Baja California para impartir cursos, o los y las artistas locales han viajado a las escuelas de arte del centro del país a continuar su aprendizaje, como es el caso de la pionera que presentaremos a continuación.

Ruth Hernández Ortiz radica en Mexicali, Baja California desde 1950 donde inició sus estudios de Artes Plásticas en la Escuela José Clemente Orozco de esta misma ciudad (y a unos cuantos pasos en este mismo lugar) bajo la tutela del maestro Fernando Robledo; posteriormente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda en México, D.F. (hoy CDMX) y en infinidad de cursos y talleres de especialización, experimentación y per-

7 Miguel León-Portilla y David Piñera Ramírez, 203-205.

8 Gabriel Trujillo Muñoz, *Diez mil años de Baja California* (Baja California: Universidad Autónoma de Baja California, 2011). 11.

feccionamiento tanto en el país como en el extranjero (inclusive en este mismo recinto).

Aprendió y absorbió de sus maestros todo lo referente a la técnica, al uso de utensilios y soportes para después, dejarse llevar por sus propios instintos e inquietudes y desarrollar sus propias formas y procesos de creación, reinventando técnicas, reutilizando materiales, soportes y herramientas.

Ruth Hernández es una artista que se adelantó a su época y a su tiempo. Pionera en el reciclaje, en la reinterpretación y en la “apropiación” de sí misma y de su propia obra, lo que siempre hizo y no por moda ni por capricho, pues desde que estaba en la academia rechazó y siempre se rebeló al “status quo”.

Fue Coordinadora de Artes Plásticas de la Dirección de Asuntos Culturales del Gobierno del Estado (hoy Secretaría de Cultura) de 1978 a 1987, periodo durante el cual desarrolló proyectos artísticos y culturales que a la fecha se siguen realizando como la BIENAL PLÁSTICA DE BAJA CALIFORNIA y el CONCURSO ESTATAL DE PINTURA INFANTIL.

Durante este período fue también Coordinadora de la Galería de la Ciudad de Mexicali y promovió y difundió la producción plástica y visual del estado colocando a Baja California y a sus artistas en la agenda cultural y artística nacional. Trajo al estado movimientos artísticos de gran relevancia como el ARTE CORREO y la NEOGRÁFICA y fue precursora en la promoción de tradiciones populares mexicanas en la región como la celebración del Día de Muertos y de la instalación de los primeros altares u ofrendas en dependencias públicas.

Integrante de la llamada GENERACIÓN DE LOS PIONEROS, encabezó la organización y lucha de los artistas plásticos que en los años 70s lograron la creación de importante infraestructura cultu-

ral en el estado como la Galería de la Ciudad de Mexicali, las Casas de Cultura de Mexicali, Tijuana y Ensenada, el Teatro del Estado en Mexicali y de la Ciudad de Ensenada entre otras. En el 2005 forma parte del colectivo de artistas plásticos y visuales que presentaron ante el Gobierno del Estado la solicitud para la creación de un Museo de Arte Contemporáneo, anteproyecto del que surgió el CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES DE MEXICALI.

En el ámbito docente fue maestra de Diseño y Dibujo Natural en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, ha impartido cursos y talleres de pintura, serigrafía, cartel y desarrollo creativo principalmente a niños y jóvenes.

Ha sido socia fundadora de grupos culturales como Símbolo, ACYA, PAVAC, Editorial Maj´Kai y Cooperativa de Artistas Plásticos José García Arroyo, A.C., con los cuales ha fomentado la enseñanza, la promoción y la difusión de las artes y de los artistas plásticos locales colaborando en revistas, exposiciones y murales colectivos como el de Plaza del Centenario de esta Ciudad Capital.

Fue corresponsal en Baja California de la Asociación de Artistas Plásticos ARTAC-IAP de la UNESCO y Presidenta de la Corresponsalía Mexicali del Seminario de Cultura Mexicana.

En cuanto a su producción artística personal, obtuvo el primer lugar en pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda de la ciudad de México en 1968; diploma y mención honorífica en pintura en la Cámara Nacional de Comercio en 1969; segundo lugar en pintura y tercer lugar en gráfica en 1979, segundo lugar en pintura y tercer lugar en gráfica en 1973, primer lugar en gráfica en 1978, primer y tercer lugar en gráfica en 1979 y mención de honor en escultura

en 1984 en la Feria de Medio Invierno en Imperial, California E. U.

En 1979 obtiene mención honorífica, en 1981 segundo lugar en gráfica, en 1983 mención especial por investigación en técnicas mixtas, en 1986 mención honorífica en pintura y en 1991 primer lugar en pintura en la Bienal Plástica de Baja California, así como otros premios y distinciones en concursos locales y estatales a lo largo de su trayectoria artística.

Fue merecedora en dos ocasiones a la Beca Creadores con Trayectoria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Baja California y en el 2002 se le reconoció como CREADOR EMÉRITO por el mismo FOECA. En el 2005 fue nombrada Mexicalense del Año de parte de la Asociación de Mujeres Periodistas de Mexicali. En el 2016 la agrupación política Movimiento Ciudadano le otorga la Presea Benito Juárez al Mérito Ciudadano y en el 2019 la Fundación Acevedo A.C. de Rosarito, Baja California le otorga el reconocimiento Forjadores de Baja California.

Su obra aparece en el libro *Las rutas de la Luz, El paisaje de Baja California*, editado por la Universidad Autónoma de Baja California, que en 2015 también edita el libro *Los destellos de un nuevo mundo* de Gabriel Trujillo Muñoz donde se habla extensamente sobre su obra y trayectoria. Este mismo año personalmente edita el libro *Fragmentaciones*, en el que muestra gran parte de su producción de pintura, dibujo y grabado y actualmente se encuentra en la reproducción de un catálogo de su obra tridimensional realizada en metal, barro y madera.

En el 2016 presenta la exposición "Cuando los cajones ya no guardan nada... y otros recuerdos" en la Sala de Exposiciones del Centro Estatal de las Artes en Mexicali, con la cual da a conocer su RE-

CETA SECRETA O SU MODUS OPERANDI mostrando desde el primer boceto o anteproyecto y cómo éste se convierte en una o varias obras en las más diversas disciplinas y técnicas. Esta exposición fue reconocida por la reseña cultural local y por sus propios colegas como la más extraordinaria colección de un artista local, exhibida en la ciudad en los últimos años. Simultáneamente presenta “Los misterios detrás de la puerta; la Casa Estudio de Ruth Hernández O.” en la sala Rubén García Benavides del Centro Comunitario Estudiantil de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, en la que presenta un recorrido pictórico de más de 50 años, exhibiendo obras realizadas desde 1960. Entre ambas colecciones se juntaron más de 200 obras diferentes y originales en pintura, dibujo, gráfica, escultura, cerámica, arte objeto, textil, monotipia y mixtas de construcción.

A partir de 2019, inicia el proyecto “Presencia” con el cual, mediante diferentes exposiciones de su obra busca demostrar la atemporalidad del arte, de su obra de arte, presentándola ante nuevos públicos, reencontrándose con su público habitual y despertar o mantener el asombro por la obra misma, renovándola, o renovándose. El arte, es atemporal, ésa es su premisa.

Lo anteriormente mencionado demuestra la prolífica producción plástica y visual de Ruth, pero también su incansable actividad como promotora cultural, ambas con muchos logros y aciertos, pero la segunda también con muchos descabros. Siempre inquieta tocando puertas, aprovechando las que se abren e insistiendo en las que se cierran, pensando siempre en el bien común y colectivo antes que en el individual o personal, pues como siempre lo ha dicho, la unión hace la

fuerza y en grupo se consigue más que en lo individual, y los hechos logrados la avalan. No en vano las puertas han sido el tema recurrente en su obra. Abiertas, cerradas, bloqueadas, rotas, sucias, raras, misteriosas, pero siempre retadoras para ella... ¿Qué habrá detrás?, ¿qué pasa si la abro?, ¿qué pasa si la cierro?... pero eso sí, nunca se queda con la duda.

Hoy Ruth se toma un descanso, un muy merecido descanso, y retoma lo suyo, su arte, y empieza una nueva etapa de producción con la cual seguramente y como siempre lo hace, nos va a sorprender. Y es que Ruth ha logrado todo lo que se ha propuesto, o bueno, casi todo. Sólo una cosa le falta.

Su ansiado deseo y anhelo pendiente, es ver la creación de un Museo de Arte Contemporáneo. Una constante petición (y la de muchos creadores tanto de su generación como de las posteriores) para lograr un proyecto incluyente e inclusivo con todo lo que esto conlleva, en el que se resguarde, exhiba, restaure, conserve, catalogue, estudie, difunda, promueva, eduque, preserve etc., etc., etc. (y todos los etcéteras que se puedan agregar) la obra de los artistas mexicalenses y bajacalifornianos. Éste es el mejor y más relevante reconocimiento y no precisamente para ella sino para para todos los bajacalifornianos. Éste será el mejor legado para Mexicali, que se lo merece y para Baja California, que lo necesita.

Como creadora de arte Ruth no se da el lujo de ignorar el espacio en blanco de un papel o una tela, de una madera cruda, de un metal rígido o de un linóleo liso. Para ella eso es como un sacrilegio y de inmediato pone manos a la obra y le da vida y voz a su arte.

A través de sus manos, todo su ser, su alma y corazón se conjugan y, poco a poco, el lápiz, el pincel, la

gubia o el formón se deslizan sobre las superficies o soportes y les van dando vida, color, voz e imagen con cada trazo.

Ruth Hernández nos muestra y demuestra en cada pieza terminada la seducción que les provoca a los materiales que tocan sus manos. Tela, madera, metal, hule, barro, papel se rinden ante éstas, sus manos y, más que sentirse heridas, intervenidas o alteradas, parecieran gozarlo, y al final queda claro que la que manda es la artista, y con ello nos da la oportunidad de adentrarnos y deleitarnos con su obra, conocer sus gustos, sus disgustos, sus miedos, sus misterios, sus dudas y sus goces.

En su obra Ruth nos cambia la idea de que lo geométrico no es tan lineal ni tan cuadrado, que lo figurativo no es frívolo ni vanidoso, que lo minimalista puede ser más grande de lo que se ve, que lo abstracto tiene forma y estructura, que el metal no es frío como se siente, que la madera es tan noble como la misma naturaleza de donde proviene, que la tela es como una segunda piel, que lo negro no es la ausencia de luz ni el blanco del color, pues en su paleta son el principio y el fin de los colores que, si no existen, ella los crea.⁹

Por lo anterior y por mucho más no dicho por falta de tiempo y espacio, es claro ver que Ruth es diferente, pero no por eso, ajena a su entorno, y aunque sonoreense de nacimiento es más “cachanilla” por naturaleza que por adopción, más “bajacaliforniana” por apropiación que por designación, y es universal por derecho propio.

9 Información extraída del archivo personal de Ruth Hernández, fue proporcionada por Alejandro Márquez Hernández, familiar y apoyo curatorial de la artista.

Imágenes 1-2. Ruth Hernández. Angel 1, grabado en placa de metal sobre papel, 2/16. 38 x 27.5 / 54 x 43.5 cm, 1977, y Ruth Hernández. Sin título, Grabado en madera y metal sobre papel, p/a. 62 x 50 cm, 2019. Fuente de ambas imágenes: Archivo personal de Ruth Hernández.

En su faceta creadora, aunque la maestra Hernández es muy conocida por su trabajo pictórico, nos interesa especialmente su producción en la gráfica, en la que es particularmente reconocida. Su trayectoria muestra un perfil variado entra la creación, la gestión y la docencia, mismo que le ha valido a la artista múltiples reconocimientos; desafortunadamente la ausencia de cursos en los que se revise su presencia en el arte bajacaliforniano, no permite que las jóvenes generaciones de mujeres creadoras encuentren en ella un referente de trayectoria artística (Imágenes 1 y 2).

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California

Desde inicios de la década de los años cincuenta, Baja California ha concentrado su desarrollo cultural en generar una identidad propia; es el 28 de febrero de 1957 que se promulgó en el Diario Oficial la creación de la Universidad Autónoma de Baja California¹⁰, institución que ha tenido un papel muy importante al dotar de objetivos a las instituciones y políticas culturales que se ha extendido a la cultura, los servicios culturales y la profesionalización de las artes, en especial por los perfiles de los creadores locales, migrantes nacionales e internacionales que se sumarán a su proyecto de definir el arte bajacaliforniano.

La UABC crea la Escuela de Artes en 2003, que se convirtió en Facultad en 2013, derivada del programa de cursos culturales que funcionaba desde 1983; cabe destacar que la licenciatura en Artes Plásticas en Mexicali fue el primer programa educativo, particularmente en las artes gráficas; a partir de entonces, los esfuerzos se han concentrado en colocar especialistas de gráfica en la docencia y en generar talleres de actualización profesional¹¹. Mexicali, Tijuana y Ensenada son los municipios en los que se encuentra la licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Baja California, por ser un punto valioso en la formación profesionalizante de hombres y mujeres como artistas plásticos bajacalifornianos; además de que en sus planteles tienen el equipo suficiente para satisfacer la demanda de equipo especializado para la impresión de stampa tradicional, o de técnicas innovadoras y no tóxicas como la electrólisis¹².

10 Miguel León-Portilla y David Piñera Ramírez, 172.

11 "Facultad de Artes de la UABC: Antecedentes de la licenciatura en Artes Plásticas", Facultad de Artes, acceso el 09 de mayo de 2021, <http://www.facultaddeartesuabc.com/antecedentes/>.

12 La electrólisis es una técnica de grabado en metal, considerada no tóxica en la que se pueden obtener resultados similares al

Aunque hay esfuerzos en la creación de talleres gráficos particulares e institucionales, la disciplina no ha sido contemplada tan seriamente en las bienales de Baja California, cuya primera emisión data de 1977, pero es hasta 1995, durante la décima bienal, que la gráfica aparece como disciplina independiente y se puede participar¹³; además, con un estímulo económico menor; mientras que en la Bienal Universitaria, sólo se acepta en propuestas interdisciplinarias.

Las mujeres en la sociedad bajacaliforniana han sido partícipes en los "sistemas de producción económica y en las instituciones educativas"¹⁴, así como en lo cultural, como es el caso de Ruth Hernández, una pionera sobresaliente. No obstante, se observa una desproporción en cuanto a la presencia de creadoras y creadores activos según la región. Sin embargo, en las estadísticas sobre la población estudiantil de hombres y mujeres de la licenciatura de Artes Plásticas de la UABC en Mexicali, Tijuana y Ensenada, desde el primer semestre del año 2016 (2016-1)¹⁵ hasta el primer semestre del año 2021 (2021-2)¹⁶, podemos observar una diferencia numérica en la que las mujeres son más.

aguafuerte y a la aguatinta; no obstante, elimina el ácido nítrico del proceso haciéndolo más seguro y menos contaminante.

- 13 Gabriel Trujillo Muñoz, *Entrecruzamientos: La Cultura Bajacaliforniana, sus Autores y sus Obras* (Mexicali: Plaza y Valdés, 2002), 178-181.
- 14 Miguel León-Portilla y David Piñera Ramírez, 198.
- 15 Se consideró a partir del 2016-1, debido a que antes de este año, no se consideró separar por sexo a las y los estudiantes, en sus reportes estadísticos de población estudiantil disponibles para el público.
- 16 « Estadísticas de la CGSEGE de la UABC : Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC», CGSEGE, acceso el 20 de marzo de 2021, <http://cgsege.uabc.mx/web/cgsege/estadisticas>.

Período	Mujeres			Hombres			Total Mujeres	Total Hombres	Porcentaje Total Mujeres	Porcentaje Total Hombres
	Mxli	Tj	Ens	Mxli	Tj	Ens				
2016-1	77	183	70	39	94	28	330	161	67.2%	32.8%
2016-2	85	197	79	41	98	38	361	177	67.1%	32.9%
2017-1	69	189	72	34	101	31	330	166	66.5%	33.5%
2017-2	77	203	83	36	98	39	363	173	67.7%	32.3%
2018-1	86	214	75	34	84	33	375	151	71.3%	28.7%
2018-2	94	221	85	30	88	41	400	159	71.6%	28.4%
2019-1	94	217	70	34	91	40	381	165	69.8%	30.2%
2019-2	103	237	84	36	96	50	424	182	70%	30%
2020-1	104	244	83	31	91	49	431	171	71.6%	28.4%
2020-1	108	246	88	35	82	44	442	161	73.3%	26.7%
2021-1	98	241	61	31	75	36	400	142	73.8%	26.2%
Promedio del Porcentaje Total de Estudiantes									70%	30%

Tabla 1. Comparación de estudiantes por sexo en Ensenada, Tijuana y Mexicali desde el período 2016-1 al 2021-1 en la Facultad de Artes de la UABC. Fuente: Elaboración propia.

La tabla 1 nos muestra que 70% de la población estudiantil de la licenciatura en Artes Plásticas de la UABC son mujeres; no obstante, aunque también hay una presencia de mujeres como elementos activos en la docencia a nivel básico y su participación cultural en las entidades de Baja California, no es igual de visible. Por otra parte, aunque ha habido notables creadoras migrantes, su permanencia no ha sido muy larga por factores como el clima extremoso de Mexicali, mismo que recién alcanzó una temperatura histórica de 51.4 grados centígrados registrados el 18 de junio de 2021, desde 1948¹⁷, a estas condiciones climáticas se pueden añadir la dificultad de

17 Érika Gallego, «Con 51.4 °C rompe Mexicali récord histórico de calor», *La Voz de la Frontera*, 19 de junio de 2021, <https://www.>

adaptación a la dinámica particular de los municipios, o que la condición laboral con la que ingresaron desde un inicio no haya sido suficientemente atractiva económicamente o no haya mejorado considerablemente.

A continuación, presentaré a las creadoras que han trabajado técnicas gráficas bajacalifornianas que han tenido un fuerte impacto en la población académica y en general con su producción. Entre las artistas plásticas, que se encuentran laborando como académicas en la Facultad de Artes de la UABC, encontramos a Carla Alejandra García, Luz Yaneli Montiel Berumen, Cynthia Raquel Mendoza Casanova, Martha S. Cíntora, Laura Etel Briseño Chinas, Marycarmen Arrollo Macías y Martha Patricia Medellín Martínez.

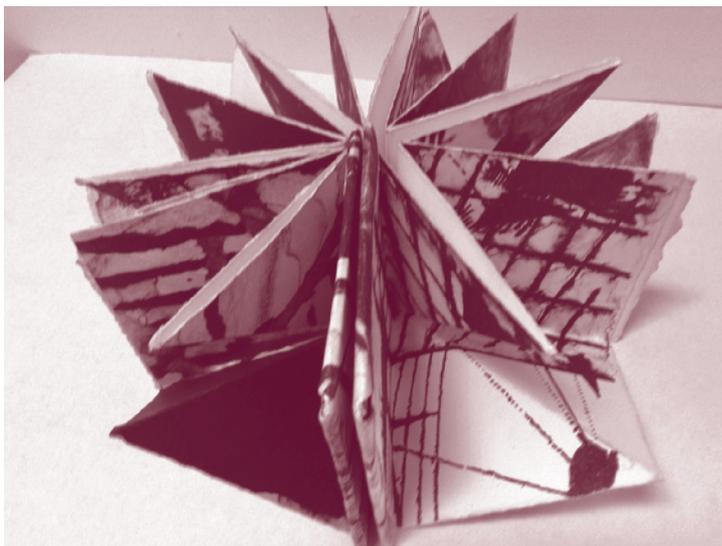

Imagen 3. Carla García Cárdenas. Estructuras líquidas, libro de artista, litografía en piedra, 15 x 15 x 5 cm, 2013. La imagen es propiedad de la autora.

Las dos primeras creadoras son egresadas de la Licenciatura en Artes Plásticas y Carla Alejandra García, Luz Yaneli Montiel Berumen, Cynthia Raquel Mendoza Casanova egresaron de la Maestría en Artes de la Facultad de Artes. Las cuatro últimas provienen de distintos lugares del centro del país. Entre las creadoras académicas revisadas, cuentan en su repertorio con libros de artista y piezas gráficas experimentales; la mayoría ha impartido o imparte asignaturas gráficas como docentes titulares de las clases de grabado, como es el caso de Carla García (Imagen 3), Etel Briseño y Patricia Medellín.

En lo que respecta a la difusión de su trabajo, la mayoría carecía de un archivo personal que facilite la difusión de su obra; sólo una tenía un blog para mostrar sus obras, mientras que otra había perdido todos los archivos de su trabajo previo por no contar con un respaldo en su computadora. Finalmente, sólo una creadora es bastante activa en la creación; mientras que las demás se dedican de forma eficaz y mayormente a la docencia, la investigación y la gestión académica.

A la par hay un efervescente movimiento impulsado por la colaboración entre algunas creadoras emergentes que son estudiantes y egresadas de las carreras de UABC, y otras mujeres más experimentadas en publicaciones alternativas o no institucionales, que no cuentan con una formación especializada en artes plásticas, o son afines; todas destacan por colaborar colectivamente en la producción, difusión y promoción de su trabajo gráfico y literario en forma de fanzines (Tabla 2).

Los fanzines son publicaciones originadas en la contracultura, autogestionadas y pueden ser de variados temas, usualmente con contenido político y estéticas disidentes, que se consideran una forma de prensa alternativa. Los fanzines contradicen la estructura jerarquizada de los textos que privilegian la escritura y proponen la imagen como subordinada con una función ilustrativa; en estas publicaciones hay una relación complementaria e

interdependiente entre imagen y texto, muy parecida a la de las tradiciones orientales.

Pese al período de confinamiento de la actual pandemia de SARS-COVID 19, las creadoras de fanzines bajacalifornianas, demuestran en su organización mayor horizontalidad que en el arte institucionalizado, además de convicción en su quehacer, con esfuerzos sostenidos; sus propuestas surgen desde el activismo que mira con desconfianza a las instituciones que amenazan con apropiarlas. Aunque la mayoría de los fanzines puede descargarse como archivo gratuito, sí hay versiones impresas a bajo costo, para aquellas que sí venden sus producciones; la situación del confinamiento dificultó las entregas o la compra debido a la distancia entre los municipios.

Creadora o colectiva	Lugar	Fanzine/s	Colaboración u apoyo sobresaliente	Se pueden revisar o conseguir en:
Zine Vergüenza Tania Negrete	Tj	- Todes importan - Valiente - MachisNO		@planta.triste (instagram)
Plumas Sororas Emely Arroyo/ Tania Escobar Karen Fausto/ Alondra García Nayeli Miranda	Tj	- Fanzines Vol. I, II y III		https://plumassororas.com/

Creadora o colectiva	Lugar	Fanzine/s	Colaboración u apoyo sobresaliente	Se pueden revisar o conseguir en:
Colectivo Feminista de Malas Estudiantes		<ul style="list-style-type: none"> - Las mujeres tienen el conocimiento. - De brujas a feministas. - Nosotras, poesía. - Malas estudiantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amaya Giner (Ilustradora) - Lucía P. Tejeda 	Facebook: Colectivo Feminista de Malas Estudiantes
Bianca Verduzco/ Daniela Ojeda/ Edith Santillán/ Liliana Yoadan/ Evelyn Huerta y Rebeca Azarael	Tj	<ul style="list-style-type: none"> - Vol. 1 - Sobre el 8M Tijuanaense. - Día de las resistencias de las mujeres que habitan las periferias. 		
Inés de la Crass Collage	Tj		<ul style="list-style-type: none"> - Madame Anatema - Colectiva feminista Binacional - CITTAC - Tarantella 	<ul style="list-style-type: none"> - Selvática (centro) - NDNM distro-zine (distribuidora)
Siempre vivas: Red de Acompañamiento para Mujeres	Ens	<ul style="list-style-type: none"> - Flor es Ser 	<ul style="list-style-type: none"> - Red de la Salud de las Mujeres Latinoamericanas - Lucy. P. Tejeda 	Facebook: Siempre vivas
Paola Guluarte	Mxli	<ul style="list-style-type: none"> - Fanzine Súper Noob de (las rayitas feas de la Xochipilli). - Custodio 8a 		Facebook Paola Guluarte
Karen Márquez		<ul style="list-style-type: none"> - Desobede ser - Fanzine-antología 		Página de facebook Karen Marquez o Mundagora Feminismo Autónomo

Tabla 2. Mención de algunos fanzines bajacalifornianos con mención a sus creadoras y a algunas colaboradoras gráficas sobresalientes. Fuente: Elaboración propia.

Archivo Vivo. Primera aproximación al mapeo de artistas mujeres en Baja California

La historia del arte moderno y oficial en Baja California no ha contemplado plenamente a las mujeres artistas como entes activos, con motivaciones específicas, ni sus aportaciones particulares en el fenómeno artístico. Son las propias mujeres creadoras, investigadoras docentes y gestoras las que han asumido de manera crítica este reto, un ejemplo es el caso del proyecto de investigación *Mujeres Artistas en Baja California* (2017) de la doctora Martha Soto Flores, beneficiado por el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) a través del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California (PECDA) 2016, en la categoría Investigación sobre Arte en Baja California¹⁸. Este importante proyecto cuenta con las semblanzas y el registro de obras de 34 artistas bajacalifornianas con trayectorias reconocidas, que significa un esfuerzo loable, pero al mismo tiempo destaca la ausencia de aquellas artistas no reconocidas por las instituciones.

A falta de fuentes que nos hablaran de las trayectorias y localización de las creadoras de Baja California, la maestra Rosa Beltrán y yo propusimos un proyecto en 2020 en la convocatoria de Perspectiva de Género de Baja California, con el objetivo de hacer cápsulas en vídeo del trabajo de las artistas con su propio *statement* o declaración artística; pero no fue aprobado debido al uso del término femenino, que el jurado interpretó como no procedente por ser una convocatoria declaradamente feminista.

Otro proyecto de investigación de la facultad de arte denominado Laboratorio Arte y Género que tenía entre

18 Martha Soto Flores, *Mujeres Artistas. Investigación sobre el arte de Baja California* (México, Instituto de Cultura de Baja California/Secretaría de Cultura, 2017), acceso el 20 de marzo de 2021, https://issuu.com/esav.mx/docs/mujeres_artistas_66f797ec921481.

sus objetivos crear el ahora Archivo Arte y Género de Baja California, propuse a la maestra Olga Margarita Dávila, responsable del Área de Artes Plásticas de la Secretaría de Cultura de Baja California, crear un proyecto de vinculación entre la Facultad de Artes, sede Mexicali y su instituto. En la conversación sobre la convocatoria de *Perspectiva de Género de Baja California (2020)*, ambas coincidimos en el interés de registrar y hacer visible a las artistas mujeres del estado de Baja California a través de un mapeo.

Al hacer la convocatoria, la maestra Dávila y yo nos enfocamos en la inclusión de todas las creadoras sin jerarquizar por trayectoria, disciplina, lugar de procedencia, formación académica, edad y expresión artística; y que se autonombraran mujeres o feministas. El mapeo, nos pareció una excelente oportunidad para visualizar intereses comunes, y particularmente me interesaba como un diagnóstico del abordaje del arte desde el género. Finalmente, también nos planteamos la posibilidad de generar redes y nuevas colaboraciones, así como reconocernos como una comunidad en potencia.

Cabe destacar que todo el proceso de conformación del Archivo Vivo ocurrió durante el confinamiento. La recopilación de la información comenzó desde el veinticuatro de febrero hasta el cuatro de mayo de 2021 a partir de su publicación en redes sociales (facebook e instagram) del Archivo Arte y Género de Baja California, y a través de sus integrantes y colaboradores de la Secretaría de Cultura de Baja California.

Imagen 4. Última sesión de la construcción del Archivo Vivo por parte del Archivo Arte y Género de Baja California, en la Galería de la Ciudad, ubicada en Mexicali. Imagen propiedad del Archivo Arte y Género de Baja California.

El montaje de la información recibida se expuso sobre las paredes de la Galería del Estado de Mexicali; el proyecto se desarrolló físicamente con las medidas de sana distancia, e inició el 10 de marzo en el marco de la conmemoración del “Día de la mujer”; en esa semana se colocó el título del proyecto, los nombres de las y los colaboradores del Archivo AGBC y los indicadores por código y simbología por disciplina, fueron las de pintura, fotografía, gráfica, audiovisual o de imagen en movimiento, *performance*/ cuerpo, escultura/3D/objeto y otro que podría obedecer a gestión, producción investigación, etc.; mientras que los indicadores de territorio fueron considerados los municipios de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y San Felipe. Al momento del cierre de la exposición, se registraron un total de 160 mujeres artistas, bajacalifornianas por nacimiento o por adopción; son 52 de Tijuana, 20 de Ensenada, 56 de Mexicali, 24 de Rosarito, 07 de Tecate y 01 de San Felipe (Imagen 4).

Durante las once sesiones que duró el montaje hasta el 6 de mayo, las y los colaboradores del Archivo AGBC que fueron reclutados por el proyecto de vinculación: Aranza Díaz, Ana Tiang, Miranda Vázquez, Zayra Arias, Sergio Mata, Alejandro Navarro, Linda Cruz, bajo mi coordinación, asistieron una vez a la semana para continuar el mapeo según llegaba la información al correo del archivo, o de las recopilaciones de todas y todos los colaborado-

res. Los colaboradores de la Secretaría de Cultura de Baja California fueron: Olga Margarita Dávila, Israel Ortega, Tania Quintero y Melissa Quintero, y asistieron en algunas ocasiones o estuvieron apoyando en reunir información. El curador Daril Fortis fue otro colaborador que realizó una lectura a forma de diagrama sobre el proyecto, contando con las opiniones de las y los integrantes del equipo del Archivo Arte y Género de Baja California.

Por su parte, la maestra Dávila difundió tres entrevistas “en vivo” desde la plataforma de Instagram, la primera para dar a conocer la convocatoria conmigo el 6 de octubre de 2020; la segunda fue el 12 de marzo para dar a conocer el inicio del proyecto junto con el AAGBC, y la tercera que se llevó a cabo el 22 de abril para presentar la lectura del curador Daril Fortis sobre el Archivo Vivo, primera aproximación al mapeo de artistas mujeres de Baja California, nombre final que se otorgó al proyecto¹⁹.

Se pretende que el Archivo Vivo esté disponible para su futura revisión en línea como un archivo abierto al público. Su creación ha posibilitado nuevas colaboraciones y redes entre las creadoras, pero en lo que respecta a esta participación derivó en visibilizar a otras artistas gráficas sobresalientes del estado como son Silvia Galindo Betancourt, Esther Gámez, Claudia Moncada Pérez, Leticia Herrera Betty Árbol, Neleuz y Adriana Durán; asimismo tuvimos el gusto de conocer el talentoso trabajo de artistas emergentes que aún son alumnas o ya egresaron de la Facultad de Artes de la UABC como Isabel Torres Medina, Lucy P. Tejeda, Nereida Dusten, Diana Anahí Sainz Villarreal, Oslyn Whizar, Miranda Vázquez, Annia Monroy e Itzel Montes (MRRQTA).

19 La descripción del *Archivo Vivo, primera aproximación al mapeo de artistas mujeres de Baja California*, es una versión derivada de mi aportación escrita, a la presentación de una publicación en edición sobre el proyecto; en la que coordinan Olga Margarita Dávila, Patricia Medellín y Daril Fortis; que será publicado por la editorial del grupo Milenio, en 2021.

El III Coloquio Arte y Género

El Coloquio Arte y Género es un evento académico cuyo objetivo es presentar al público en general los aportes más sobresalientes nacionales y locales, sobre los cruces entre la perspectiva de género y las producciones culturales; particularmente esta motivación surge debido a que en la licenciatura de Artes Plásticas de la UABC no hay asignaturas obligatorias o contenidos que profundicen sobre el impacto o las inquietudes relativas al género en la producción cultural, en ninguno de los tres municipios donde se ubica el programa educativo, aunque 70% de su población esté constituida por mujeres y otras identidades sexuales que no figuran en las estadísticas institucionales. Su fundación data desde el año 2018 por parte de una servidora que desde entonces se desempeña como coordinadora general con colaboraciones varias dentro de la UABC y otros institutos, a través del cuerpo académico “Imagen y creación”, del que soy miembro.

El III Coloquio de Arte y Género estaba planeado para realizarse en 2020-21, pero debido a la pandemia se pospuso y se mantuvieron a la mayoría de las y los participantes que se habían considerado desde un inicio. Finalmente, la coordinación se dividió entre la Secretaría de Cultura de Baja California y la Facultad de Artes a través del cuerpo académico Imagen y creación de la Universidad Autónoma de Baja California con tres responsables; la coordinación general del evento y del contenido académico estuvo a mi cargo, mientras que en la co-coordinación de contenido y curaduría estuvo la maestra Olga Margarita Dávila; finalmente como coordinadora de redes y logística estuvo la maestra Rosa Herlinda Beltrán Pedrin. En esta emisión se compartieron los avances finales del proyecto Archivo Vivo en la página de facebook del Archivo de Arte y Género BC.

El evento se dividió en cinco jornadas, repartidas entre el 11, 12, 14, 18 de mayo y el 10 de junio; la primera

jornada se tituló: “Hacer desde la gráfica y la edición”; en la jornada se presentaron notables especialistas como la artista y activista cultural, la maestra Carla Rippey; la doctora Marina Garone Gravier, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas-UNAM; la doctora Dina Comisarenco Mirkin, de la Coordinación y enlace de los Centros Nacionales de Investigación, Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Asimismo se presentó dentro del coloquio la mesa “La gráfica como herramienta en la autorrepresentación”, las artistas y activistas culturales invitadas para mostrar sus obras y perspectivas sobre el tema fueron la maestra Cocotzin Prieto, y la licenciada Lyliana Chávez Chávez / Grita Grieta Mía, originarias de Ciudad de México; la licenciada Alejandra Castro Flores de Querétaro, y la licenciada Esther Gámez, originaria de Sonora, pero que reside actualmente en Ensenada; contando con la moderación de la artista visual, la maestra Adriana Armenta.

La licenciada Esther Gámez, quien también es miembro del Colectivo Barrio Vagina, compartió su experiencia de alejamiento del grabado pese a que ella cuenta con una especialidad en esta disciplina; debido a la dificultad de adquisición de un tórculo, y por la dificultad de acceso a los pocos talleres de grabado en Ensenada. Destacó su participación por el anuncio de la constitución de una colectiva de grabado de mujeres, con una perspectiva transincluyente que se llamará Hierba Mala²⁰.

20 Esther Gámez, *La gráfica como herramienta en la autorrepresentación*, participación virtual en mesa, del III Coloquio de Arte y Género de la Facultad de Artes de la UABC y Secretaría de Cultura de Baja California realizado en 2021, Página de facebook del Archivo de Arte y Género BC, 2:32-2:42, acceso 11 de junio de 2021, <https://www.facebook.com/113394200525070/videos/2916953421885844>

Conclusiones

Baja California es un estado en formación, pero cuenta con significativos avances; mientras que la cultura escrita ha florecido, la cultura de imágenes gráficas se ha enfrentado a las dificultades que supone tener acceso a talleres o materiales especializados; además del reconocimiento de su potencia artística expresiva. Pero son notables los esfuerzos de las creadoras y docentes bajacalifornianas, que han expandido, acercado al público y actualizado la gráfica, lo que resulta ser un excelente augurio para este rico lenguaje.

Del 28 al 31 de octubre de 2019, la maestra Carla Rippey impartió el “Taller La gráfica Expandida” en el municipio de Mexicali; en las sesiones, la maestra Rippey mostró su trabajo, además de compartir técnicas y procesos de grabado, así como un ejercicio orientado al libro de artista. Durante una conversación en la que pude mostrarle mi trabajo como creadora y gestora, Rippey me señaló la necesidad de grupos capaces de apoyar a las mujeres en el mundo artístico²¹.

Pese a la dificultad actual y la incertidumbre sobre el compromiso de las instituciones culturales y educativas, debe insistirse en impulsar a las creadoras emergentes y con trayectoria; particularmente en la gráfica y la edición para eliminar las brechas de diferencia en la participación y los prejuicios contra la gráfica, pero la ruptura con las inercias requiere una gran organización, empeño y convicción como lo han demostrado las creadoras hasta aquí citadas; pero también será necesario para este fin guardar la memoria de los esfuerzos y una secuencia tenaz para demostrar que las mujeres bajacalifornianas son responsables en la construcción de una historia cultural en la gráfica y de aportar a la identidad transfronteriza desde

21 Carla Rippey (Artista y activista visual) en conversación con la autora, octubre de 2019.

un planteamiento con perspectiva de género o feminista declarado.

Respecto a lo anterior, las nuevas generaciones de mujeres artistas están aportando con ahínco otras posibilidades no institucionalizadas con éxito desde su esfuerzo autogestivo, que busca impactar en su localidad; pero también es importante destacar los esfuerzos y la importancia de la universidad en la formación de perfiles críticos sobre las disciplinas gráficas y con una conciencia de género sobre su contexto específico fronterizo.

En este sentido, los proyectos como el Archivo Vivo, han respondido a las demandas de las necesidades de las creadoras; aportando a la memoria con su labor de recopilación; y arrojan importantes lecturas sobre la movilidad de las creadoras nativas a otros estados y viceversa, que se relaciona con la cualidad fronteriza de la región bajacaliforniana; de manera horizontal reconoce a las artistas sin importar su edad, nivel académico, estatus socioeconómico o nivel de especialización técnica. Los resultados finales aunque exitosos son parciales, por las limitaciones de la condición pandémica, sobre el alcance de las redes sociales para contactar a todas las creadoras.

Por otro lado, también la experiencia del Archivo Vivo indica la importancia de estimular y concientizar a las creadoras en generar su propio archivo y de mantenerlo lo más actualizado posible, para garantizar la preservación de la memoria de nuestras propias producciones.

También la labor del Coloquio Arte y Género responde a la necesidad de visibilización de las creadoras y de un diálogo y aprendizaje sobre las problemáticas de representación; pero es necesario que los programas educativos pongan especial atención en actualizar cánones, paradigmas artísticos, e historias regionales cada vez más completas, precisas e incluyentes de las y los sujetos que construyen la identidad cultural de la región.

Finalmente, considero que la labor de las creadoras aquí presentadas es muy importante de destacar, necesita

atención, seguimiento, sensibilización y apoyo por parte de los institutos educativos y culturales de Baja California. Respecto a la comunicación entre las mismas creadoras, será necesario fortalecer la organización y colaboración, así como mantener una disposición para la apertura y el aprendizaje como compañeras y buscar maneras de incluirnos y apoyar nuestros proyectos en la medida de lo posible.

También esperamos que, a partir del proyecto compartido del Archivo Arte y Género de Baja California, podamos recuperar, proteger y visibilizar los esfuerzos de las, los y les creadores para dar forma; entender, colaborar, aprender y reflexionar desde sus propias causas políticas y lenguajes visuales, con el público bajacaliforniano.

Fuentes de consulta

Archivos

Archivo personal de Carla García
Archivo personal de Ruth Hernández
Archivo Arte y Género de Baja California

Bibliografía

- Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC. "Estadísticas de la CGSEGE de la UABC". Acceso el 20 de marzo de 2021. <http://cgsege.uabc.mx/web/cgsege/estadisticas>.
- Facultad de Artes. "Facultad de Artes de la UABC: Antecedentes de la licenciatura en Artes Plásticas". Acceso el 09 de mayo de 2021. <http://www.facultaddeartesuabc.com/antecedentes/>.
- Gallego Érika. "Con 51.4 °C rompe Mexicali récord histórico de calor". En *La Voz de la Frontera*, 19 de junio de 2021. <https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/con-51.4-c-rompe-mexicali-record-historico-de-calor-6863376.html>.
- Gámez, Esther. "La gráfica como herramienta en la autorrepresentación". Conferencia. III Coloquio de Arte y Género de la Facultad de Artes de la UABC y Secretaría de Cultura de Baja California. 2021. <https://www.facebook.com/113394200525070/videos/2916953421885844>.
- INEGI. "Cuéntame...Información por entidad. Baja California". Acceso el 19 de junio de 2021, <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/default.aspx?tema=me&e=02>.
- León-Portilla, Miguel y Piñera Ramírez, David. *Baja California. Historia Breve*. Ciudad de México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2010.

- Rosique, Roberto. *Del Terciopelo Negro al Arte Instalación*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de Baja California/Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 1998.
- Soto Flores, Martha. *Mujeres Artistas. Investigación sobre el arte de Baja California*. México, Instituto de Cultura de Baja California/Secretaría de Cultura, 2017. Acceso el 20 de marzo de 2021, https://issuu.com/esav.mx/docs/mujeres_artistas_66f797ec921481.
- Trujillo Muñoz, Gabriel. *Entrecruzamientos: La Cultura Bajacaliforniana, sus autores y sus obras*. Mexicali: Plaza y Valdés, 2002.
- Trujillo Muñoz, Gabriel. *Diez mil años de Baja California*. Baja California: Universidad Autónoma de Baja California, 2011.

