

LAPALABRA

YELHOMBRE • REVISTA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Diana Luz Sánchez

“Entrevista con Gerardo Vargas”

La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana
Número 65, julio-septiembre de 2023, pp. 62-64.

ISSN: 01855727

Xalapa, Veracruz, México

Universidad Veracruzana
Dirección Editorial

La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana
Lic. Benigno de Nogueira Iriarte Núm. 7, Col. Centro, C.P. 91 000
Xalapa, Veracruz, México
Tel. 8 42 17 00 / ext. 17 820

ENTREVISTA CON

Gerardo Vargas

Diana Luz Sánchez

DLS: Tú eres oriundo de Chihuahua, y tu padre es un gran historiador, Jesús Vargas Valdés, especialista en Villa y autor del libro *Villa bandolero*. ¿Cómo influyeron en ti esos antecedentes personales para elaborar estas imágenes?

GV: Quisiera hacer una aclaración: no nací en la ciudad de Chihuahua, hubo como un error de tiempo y espacio. Tendría que haber nacido en Chihuahua, que es donde vivía mi familia, pero mi padre andaba organizando unos ejidos forestales en la sierra de Durango. Mi madre, que es oriunda de la Ciudad de México, estaba sola en Chihuahua. Faltando unas semanas para que yo naciera, mis abuelos le pidieron que se fuera con ellos. Después del nacimiento, mi madre se regresó conmigo a Chihuahua y me registró allá. A los 17 años me mudé a Xalapa, donde me arraigué desde entonces y he construido mi vida profesional. Nunca he perdido mi vínculo con mi familia ni con Chihuahua. Se puede decir que mi forma de ser y mi personalidad es chihuahuense

DLS: Fue un accidente geográfico. ¿Y cómo surgió en ti la idea de crear estas imágenes que ahora se presentan como *dossier* en *La Palabra...*?

GV: Pues esto surge porque, aunque yo vivo en Xalapa desde hace muchos años, a lo largo del tiempo he tratado de tener siempre un pie en Chihuahua en cuanto a proyectos, o incluso en cuanto al bagaje personal de imágenes. Entonces, en el 2010, por medio del Instituto Chihuahuense de Cultura, que ahora es Secretaría de Cultura, el director me encargó una serie de 12 imágenes que tuvieran que ver con el centena-

rio de la Revolución mexicana, y entonces, da la casualidad de que poco antes mi papá participa pues como referente, para el libro sobre Villa de Paco Ignacio Taibo II. Taibo hace un video de dos partes en el cual describe la vida de Villa; hacen un recorrido desde el rancho La Coyotada, que es donde nace Villa, hasta Ciudad Juárez. A mí se me hace muy atractiva la manera informal, holgada, en la que ellos dos platican sobre el tema y llega a mis manos el libro de Taibo sobre Villa. Entonces me leo todo el libro, y comienzo a tener como un bagaje histórico para poder desarrollar la serie de 12 imágenes, que buscan sintetizar los hechos más relevantes del movimiento armado.

DLS: El *dossier* abre con una imagen [*Héroes*] que, según nos comentaste anteriormente, se inspira en la película *Los sueños*, de Kurosawa. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de ella?

GV: Sí, de mucho tiempo tengo la afición por el cine, pero en ese momento coincide que había cine clubs. Veo la película de Kurosawa; al mismo tiempo estaba leyendo un poco de existencialismo y por ahí me doy cuenta en un libro de Kierkegaard que habla del concepto de la angustia, y en esta película de Kurosawa, en uno de los sueños un pelotón de soldados que murió en la guerra por una mala decisión de un mando, se aparece a modo de fantasmas a reclamarle a él en un túnel, y van estos personajes marchando hacia el infinito. Esa es la relevancia de esta imagen; pienso en eso, en todos los que fueron a la muerte, en todos los que tuvieron un ideal o una venganza... Entonces, me imagino a miles de personas yendo a

una lucha en la que saben que probablemente van a morir y, pues, no es que no les importe, pero primero está el ideal de hacer justicia.

DLS: En otra pieza haces una reinterpretación de la foto totalmente icónica donde se muestra a Villa y a Zapata el día que se reúnen en Palacio Nacional. Y detrás de las imágenes de ellos hay unas plantas. ¿Cuál sería el significado que quisiste darle a estos elementos gráficos?

GV: Pues bueno, la imagen icónica, ellos están en Palacio Nacional, ninguno de los dos desea ser presidente de la República; más es como un chascarrillo ese de sentarse en la silla presidencial, que no es la silla presidencial, y bueno, yo lo que hago es sentar a ambos personajes en el campo representados cada uno simbólicamente por una planta. En el caso de Villa es el mezquite, y en el caso de Zapata es el maíz, y cada uno de los símbolos intenta representar la lucha muy distinta de cada uno. El mezquite representa la inmensidad, que es el extenso territorio chihuahuense, y bueno, los zapatistas luchaban por la tierra, por la parcela, por la milpa, por recuperar tierras que se les habían cedido en la Colonia y que les habían sido arrebatadas por los latifundistas en el periodo del Porfiriato. En el caso del Norte, la gente no se limita a pensar en una milpa; la gente quiere ranchos donde haya vacas, borregos, siembra.

DLS: Tienes también una pieza muy poderosa donde se muestra a Villa montado en su caballo, en lo que parecen ser tres momentos diferentes. ¿Cuál es el simbolismo de esta obra?

GV: Es un dibujo muy matemático, geometrizado, y lo que pretende es, básicamente, representar el momento en el que Villa muere y todos sus sueños e ideales se van con él. Entonces, el caballo... pues en la parte izquierda Villa está acribillado, tendido junto a su Ford T, y en la parte derecha, esta idea del espíritu, fantasma, eso que se desprende cuando morimos. No soy creyente ni pienso que necesariamente sea eso, pero es visualmente la manera de representar que con él se van todos sus sueños, sus ideales, lo que haya dejado para México. Y quisiera agregar algo. Mi familia es de Parral, Chihuahua. En los periodos vacacionales, la casa de mi abuela estaba a dos cuadras de donde mataron a Villa; entonces, por eso también consideré que era una imagen icónica. Hay una estrella [en el lugar] donde Villa fue acribillado; está otro árbol que... el carro fue a dar ahí donde estaba el árbol. Entonces, bueno, también son íconos: la estrella, el árbol y la representación que hacen en la actualidad en las jornadas villistas de la escena.

DLS: En la imagen que se eligió como portada se muestra un paisaje con unos pupitres en medio del desierto. Esto lo interpreto como una metáfora de un aspecto poco conocido de Villa, que es el de promotor de la educación. ¿Es así?

GV: Sí, es parte de lo enigmático, cautivador, que tiene el personaje Villa. Porque no deja de sorprendernos que además de su sangre fría, de sanguinario, es un ser sumamente inteligente, visionario, idealista. Y entiendo que Villa a partir de su propio complejo de no saber leer, lo canaliza dentro de todas las injusticias que observa y por las cuales lucha; él tiene la visión de que el pueblo educado es un mejor pueblo. Entonces, se dice que en el primer periodo de este movimiento revolucionario, él en Chihuahua funda cincuenta escuelas, y parte de su proyecto en el Rancho Canutillo, pues era un prototipo también de comunidad en la cual la

parte primordial era la educación de los niños.

DLS: La obra donde muestras a Madero diminuto en la silla presidencial, ondeando la bandera de México y rodeado de víboras en la base de la silla, me recuerda a la caricatura política, por su capacidad de síntesis y su lectura inmediata. ¿Sientes que en estas obras has tenido influencia de la gran tradición de caricatura política que existe en nuestro país?

GV: Por supuesto que sí, y tu comentario es muy certero, porque tengo dos grandes influencias, tres, yo creo, en cuanto a la caricatura se refiere. Una que no es estilística, porque no dibujo como él, pero Rius me formó de alguna manera, fue mi maestro. Otra gran influencia es José Guadalupe Posada. Y yo creo que la más importante, que sí me marcó un estilo, es Rogelio Naranjo. Y Naranjo es la capacidad de síntesis. Además, él no solamente me influyó por medio del cartón político, sino que tiene trabajos que hablan de sexualidad, de los sueños o que no pertenecen necesariamente a una colección, sino que hablan del momento o a partir de la metáfora. Entonces sí tengo esa gran influencia.

Y bueno, centrándonos en la imagen, entiendo que a Madero le quedó grande la silla presidencial por su desconocimiento del pueblo. O sea, él es un ser que tiene ideales, intenciones, y eso lo hace empático con la cautelosa personalidad de Villa. O sea, Villa lo lee intuitivamente como alguien que vale la pena, y por eso se embarca en el movimiento armado apoyando a Madero, pero ya una vez en el poder, Madero se llena de traiciones y esa es finalmente su muerte.

DLS: En el *dossier* existe otra imagen también muy icónica, que es la del asesinato de Villa en su Ford T. De hecho, hay dos versiones de ese evento. ¿Por qué tu interés en esta imagen y ese protagonismo que le das al árbol en las dos piezas?

GV: Bueno, porque Villa es asesinado cobardemente; es decir, no es

un enfrentamiento, es una emboscada. Básicamente la imagen lo que quiere representar es una crítica a modo del símbolo que representa el buitre en el árbol, carroñero, y pues son estos personajes ricos o esta asociación de seres indignos en la ciudad de Parral que se tienen que esconder, y que son muchos y están sumamente armados y que además cachan a Villa en su trayecto, que se dice venía de ver a uno de sus amores, y pues es un acto cobarde. Insisto, en mi bagaje, en mi imaginario, siempre ha existido esta imagen, porque he visitado muchas veces el museo de Villa en Chihuahua y ahí está el vehículo, todo balaceado. He ido al museo que de alguna manera mi papá curó, en la ciudad de Parral, y ahí está la foto también de Villa, en el hotel al cual llevaron su cuerpo, todo despanzurado de un costado.

DLS: En el *dossier* también hay una imagen con multitud de cuerpos colgados de un árbol, pero flotando. Desde luego sabemos que colgar al enemigo era una práctica muy común en la Revolución...

GV: Sí, hay un personaje en Chihuahua que se llamaba Francisco Urrutia, conocido como Pancho Reatas, y a mí me impactó mucho leer que había capturado 70 villistas y los había colgado de uno o varios postes en la avenida Niños Héroes esquina con Colón, un lugar que transito comúnmente en mis visitas a Chihuahua. Este evento, narrado en el libro de Paco Ignacio Taibo, sí es real, por lo que entiendo, y simbólicamente busca representar una vez más, al igual que el pelotón este que va a la muerte, cómo se podían ir montones de gente por una decisión a morir. Y bueno, también, cabe aclarar, esta imagen del árbol, espero no equivocarme, no sé si es Rembrandt, yo la saqué de una pintura ya hecha. Suelo hacer eso a veces con mi trabajo, retomar el trabajo de otros artistas y darle otro contexto, y en este caso, digamos que la metáfora viene de que los personajes están colgados sin que exista

una cuerda, están suspendidos en el aire y simbólicamente en el tiempo.

DLS: Esto que dices se liga perfectamente con la siguiente pregunta, porque vemos que haces una reinterpretación de *La Piedad*, de Miguel Ángel, solo que presentas a un revolucionario sostenido por una soldadera o mujer.

GV: En las imágenes que forman la colección, la mujer tiene un papel muy importante en la Revolución. Pretendí con esta imagen representar el dolor de la mujer, como madre, como esposa, como hija, como pareja, y lo que sucede en cualquier guerra, la carga que tiene la mujer al faltar el hombre.

DLS: También tienes una imagen del Monumento a la Revolución, donde se muestra una pirámide con una gran mayoría de casuchas en la base, y en la cima edificios lujosos. ¿Podría decirse que esa es tu visión de lo que ha sido la post-Revolución mexicana?

GV: Entiendo a la Revolución como mucha demagogia, como un priísmo que se colgó de este hecho para... todo lo que sabemos que es la trayectoria del priísmo en México. Entonces, pues los pilares de este Monumento a la Revolución, metafóricamente, buscan representar cómo cargan a la oligarquía, al neoliberalismo y, pues, no sé, si tuviera que narrar esta imagen, diría que vemos a Santa Fe sostenida por Iztapalapa, por Ciudad Neza, por todo este cinturón de miseria y de pobreza. Entonces, eso es una revolución no lograda, una revolución con ideales y objetivos no logrados, se han desvirtuado y son demagógicos o son pantalla.

DLS: Y esa imagen me recuerda mucho nuevamente la caricatura política de Naranjo.

GV: Sí, claro. Soy totalmente Naranjo. De hecho mi trazo tiene que ver con mi personalidad ansiosa, nerviosa; pero Naranjo me enseñó a hacer rayitas y puntitos, a hacer volu-

men con ese trazo obsesivo; entonces, de ahí aprendí.

DLS: Hay una pieza del *dossier* que muestra a los revolucionarios montados sobre el ferrocarril y nos recuerda la importancia que tuvo este medio en la Revolución mexicana [véase 2a. de forros].

GV: Yo pretendo que una imagen tenga diversas lecturas; eso me lo ha enseñado, precisamente, la literatura. Uno inventa el paisaje en una imagen a partir de una narración, de distintas narraciones. Una de ellas es un evento al principio de la Revolución donde Villa y su ejército, la División del Norte, secuestran un tren cargado de pertrechos de los federales, que se dirigía a una batalla muy importante que se iba a dar en Ciudad Juárez. Pero en cada estación que va llegando secuestran al telegrafista y lo hacen mandar mensajes de que va todo bien. Finalmente, llegando a un poblado poco antes de Ciudad Juárez, es que les dan la sorpresa a los federales, y a este evento le dicen “El tren de Troya”.

Por otro lado, en esta imagen no sé si se haga tan evidente, pero todos los revolucionarios son adultos y están viendo hacia la izquierda, y está un niño sentado del lado derecho viendo hacia el futuro. Entonces, tengo dos imágenes que buscan, a través de lo fantasmagórico, de lo nuevo representado por el niño, representar un panorama a futuro más prometededor, y una de esas imágenes es *Ánimas*, donde están los fantasmas de la Revolución y el niño paseando un caballito junto a los jinetes. Trato ahí de hacer una metáfora del niño viendo hacia el futuro con su caballito y los jinetes muertos con medio rostro así como “calaquesco”.

Por otra parte, la idea de la kermés busca ser representada con esa imagen de la piñata y también busca representar la festividad del fin de la Revolución, ¿no? Y bueno, también, dentro del contexto de toda la narración, puedo comentar que a par-

tir de pláticas con mi padre, pues yo me entero que él se dedica a la historia por haber sido partícipe y dirigente del Movimiento estudiantil del 68. ¿A qué voy con esto? A que cuando yo tenía un año mis papás estuvieron secuestrados por el Ejército en el Campo Militar Número 1. Mi abuela tuvo que irme a rescatar a una colonia en la ciudad de Durango porque mis papás, después del 68, se van a hacer trabajo de activismo y a invadir predios para formar colonias. Yo crecí en ese contexto; es decir, esto sucedió cuando tenía un año, pero mis papás son liberados por equis cantidad, una serie de eventos hace que no sean desaparecidos ni muertos, son liberados a un mes de ser secuestrados; pero, entonces, a mí me toca vivir una niñez hasta los siete años en estas colonias invadidas, en la División del Norte, específicamente, en Chihuahua, y se hacía este tipo de kermés comunitaria cada domingo. Entonces, tengo la imagen histórica, pero también la vivencia personal. Y bueno, puedo decir que yo crecí un poco en ese contexto. Entonces, están las imágenes conformadas de una experiencia literaria, de bagaje histórico, por las fuentes que ya mencioné, pero también tengo este bagaje familiar de ser hijo de dos activistas como resultado del Movimiento del 68.

LPyH

Gerardo Vargas Frías (CDMX, 1971) es licenciado en Artes Visuales por la UV. Artista gráfico e ilustrador. Ha realizado más de 25 exposiciones individuales y 50 colectivas. Desde 2015 ha sido invitado a diversas residencias artísticas en Japón, Serbia y Eslovaquia. Actualmente se desempeña como técnico académico en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana.

Diana Luz Sánchez es editora y traductora.