

La madera se vuelve magia en el tallado

Jiménez Rodríguez, Julieta. Cronista del Plantel "Dr. Ángel Ma, Garibay Kintana"

Malinali, escultura de René Martín Flores López. Expuesta en "Retrospectiva Reptiliana" Malinalco, México. 2018-2019. Foto original de Julieta Jiménez Rodríguez.

Resumen:

El surgimiento de un artista nato desde sus carencias durante la infancia hasta su reconocimiento como un artista consolidado, a nivel estatal y nacional, a través de sus obras en el tallado de la madera, surgidas de la magia infundida en la transformación y vida, basadas primordialmente en el surrealismo, que le inspira el vivir en el pueblo mágico de Malinalco, Estado de México.

Nuestro artista se basa en los instrumentos musicales nativos de la región, al reconocer la magia que encierran sus sonidos, al cuidado detallado de la escultura de sus obras, la historia que representa cada una ellas, cómo se va involucrando el interés en la creación y entusiasmo con que se interpretan cada una, de la figura que se libera del labrado finamente tallado, por medio de sus manos que se combinan y armonizan mágicamente en el uso de cada herramienta para la creación e inspiración del artista en plasmar aquello que se huele en la tierra malinalca.

La magia es un arte que envuelve al que la realiza, a quien la transmite y siente. Es la sutileza, armonía y dirección de unas manos que se dejan llevar por la complejidad y el surrealismo del artista. Es la convergencia del sueño, la imaginación, el subconsciente; la habilidad, destreza, entrega, la pasión y el amor a las raíces nativas que hacen al escultor René Martín plasmar la magia malinalca en sus obras.

René Martín es una persona de raíces campesinas, nació el 12 de noviembre de 1963, en el pueblito de San José Los Amates, a 6 kilómetros de Tonatico, Estado de México. Un lugar de pocos recursos, con pocas oportunidades para poderse desarrollar, vivió en la pobreza extrema sus primeros años de vida.

El contacto de estar con la naturaleza y carecer de juguetes lo motiva a modelar el barro, la caña del maíz y ramitas que encontraba a su paso, realizando figuritas de animales como toritos y montacargas, primeros acercamientos al arte lúdico, sin tener conciencia de lo implicaría en el futuro.

Para los días de muertos, su mamá compraba camotes morados y nuestro artista hacía de esas formas caprichosas y amorfas sus propios fantasmas a quienes les hacía ojos, nariz y boca.

Sus padres, por necesidad económica, migran a Chalma, ahí observa como los señores vendedores de morrales de ixtle pintaban animalitos, mezclando varios colores de anilinas, así como el tallado de los baleros, trompos y artesanías con el recuerdo de Chalma; acciones que lo nutren de niño para dedicarse al tallado y esculpido de la madera que, en ese entonces no era su vocación.

René Martín, hombre tranquilo, sereno, emprendedor y luchador, características heredadas de sus progenitores, maestro normalista con licenciatura en Ciencias Naturales, apasionado por el arte. Se inicia en la escultura cuando un maestro lo invita y guía a realizar dibujos en madera para luego tallarlos, imaginando que estos trabajos serían para su adquisición personal, sin pensar que fueron solicitados para una exposición en donde se interesan por su compra.

Sus primeras tallas son en el rescate de instrumentos prehispánicos elaborados por los mexicas y aztecas hace más de 500 años en Malinalco como el Teponaztli y el Huéhuatl.

Teponaztli: Instrumento musical indígena, parecido a un tambor pequeño. (1) consiste en un tronco de árbol grueso, ahuecado por abajo para que se forme una cámara de resonancia. (2)

Huéhuatl, instrumento de guerra: Cuauhtinchan fue el nombre de una ciudad ceremonial mexicana, donde se preparaba a los guerreros y se les otorgaban los mayores rangos. Actualmente forma parte del municipio de Malinalco, Estado de México, en el centro del país. De su herencia prehispánica resalta un huéhuatl, instrumento de percusión parecido al tambor, que fue utilizado de manera intermitente desde el período posclásico hasta finales del siglo XIX en diversas ceremonias, las más recientes organizadas por los habitantes del barrio de Santa Mónica —para la celebración del día de la Virgen María, la Semana Santa, día de la Transfiguración del Señor, etc. (3)

René Martín Flores López, escultor. Malinalco, México. Octubre 2022. Foto original de Julieta Jiménez Rodríguez.

René Martín se considera un artista autodidacta, le gusta leer, dibujar y modelar. En un momento tomó un curso sobre Técnica de los Materiales para la Pintura con el Mtro. Luis Nishizawa, para aprender cómo se hace un temple, un encausto y aplicarlo a la Técnica del Tallado. Con él aprendió la cocina de la pintura, para realizar sus propios colores a partir de vegetales o pigmentos y de esta forma realzar efectos naturales o con pintura, también empleaba hoja de oro.

Una de sus obras que más está trascendiendo es un Huéhuatl adquirido en 2008, por la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Tres de Febrero de Argentina, la cual ofrece conciertos a nivel mundial, y su obra está ahí, con una frase que les comentó: "Cuando el Huéhuatl suene en el escenario, mi corazón va a estar latiendo en Malinalco". La magia de estas obras radica en que cada una de ellas, está creada para un destinatario quien se conecta con la pieza que adquiere.

El vivir en Malinalco inspira las obras de este artista, donde se plasma un realismo o surrealismo mágico malinalca, a través de su historia, leyendas, tradiciones, colores, texturas, donde se puede sentir la calidez de su gente y un sin número de atributos.

Sin embargo, en la mayoría de sus obras se destaca la presencia de esa transición mágica surrealista de las lagartijas, primeros animalitos que se le presentaron en su infancia cuando recolectaba leña, atraído por la combinación de colores, la forma de mutar para su autodefensa contra los depredadores, la evolución que representa en la ciencia, a través de la teoría Darwinista. En donde sus fantasías de niño y conocimientos posteriores hacen que las lagartijas fuesen un reflejo humano o combinación de ellos, manifestadas en conductas reptilianas que muchas veces no se hacen conscientes, creando el reto entre lo artístico y lo estético, en donde nace la magia del artista. La alquimia de la transformación de la madera en una obra, una figura; por medio de la materia inerte del aguacate y el fresno convertidos en vida, en donde hay que liberar la figura que se encierra en ella. En Malinalco hay una energía que captura al artista y conjuntamente quien admira la historia de la obra, la convierte en magia.

Dentro de todo este arte, un papel fundamental que lo motiva e incentiva es tener una gran ventaja y bendición del apoyo familiar, con una esposa al pendiente de sus necesidades primarias, sus hijos, a quienes está enseñando el tallado y lijado de algunas piezas para el complemento de la obra. Todos ellos han sido comprensivos y tolerantes, ya que este trabajo requiere persistencia, demanda y celo; al absorber tiempo para la convivencia familiar, además de la presencia de modelos al desnudo. Sus obras las trabaja en el taller-galería que posee en su casa de Malinalco.

Inicio y conclusión del tallado del Huéhuatl. René Martín. Malinalco. México. Octubre 2022. Foto original de Julieta Jiménez Rodríguez.

René Martín ha expuesto sus obras desde 2007; entre ellas la más numerosa ha sido la exhibición de 30 piezas, todas en madera, titulada Retrospectiva Reptiliana, presentada en el Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" del poblado de Malinalco en 2018-2019, basada en la Teoría del Cerebro Triuno de Paul Maclean, proceso que le llevó 10 años de trabajo. Los asistentes quedaron enamorados, cautivados y conectados con cada una de las historias que encierran las obras.

Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran: por dos años consecutivos la Palma de Oro, que otorga la Asociación de Periodistas de la Ciudad de México, a la trayectoria profesional. Este premio es otorgado a artistas dedicados a la comunicación, cine, teatro y televisión, gracias a la relación de una exalumna, América Zaldívar, es nominado a esta condecoración. La premiación se llevó a cabo en la ciudad de Toluca.

Ha participado en concursos del tallado de madera en instrumentos de percusión prehispánicos, obteniendo los siguientes lugares:

Segundo lugar.

En el Gran Premio Nacional de Arte Popular, 2019. (foto tomada del Facebook)

Tercer lugar.

En el Gran Premio Nacional de Arte Popular, 2020. (No contamos con imagen con la cual participo)

Primer lugar.

En el 5° Concurso Estatal Artesana y Artesano Mexiquense "Vida y Obra 2021" (Foto original de Julieta Jiménez Rodríguez)

Primer lugar

En el Gran Premio Nacional de Arte Popular, 2022. Con la pieza de un Teponaztli. El cual tuvo lugar el 28 de octubre, premiación efectuada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Foto original de Julieta Jiménez Rodríguez.

Uno de sus proyectos a realizar es una exposición sobre instrumentos de origen prehispánico para un museo de arte popular en Francia, deseando que muy pronto nos dé la sorpresa de este ideal. Éxito maestro.

Referencias:

1. <https://dle.rae.es/teponastle>
2. diccionario.sensagent.com/Teponaztli/es-es
3. <http://wikimexico.com/articulo/Huehuettl-de-Malinalco-de-México>, Inédito. Plantel "Dr. Pablo González Casanova", Tenancingo.