

ALFREDO ZALCE, ARTISTA DEL SIGLO XX: UNA APROXIMACIÓN DESDE SU ARCHIVO PERSONAL

Dr. Miguel Ángel Gutiérrez López*¹

Bajo la coordinación de Yaminel Bernal Astorga y Luis Miguel García Velázquez, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en 2023 *Alfredo Zalce, artista del siglo XX: una aproximación desde su archivo personal*.

Esta obra colectiva puede ser considerada un homenaje a este destacado exponente de la plástica mexicana que a lo largo del siglo XX (1908-2003) obtuvo un amplio reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, por sus características particulares, también constituye un reconocimiento a la labor de resguardo, preservación y difusión del acervo documental del artista que han realizado la Fundación Alfredo Zalce y la UNAM a través de la comunidad de la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental (en adelante, LAAyGD) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia (en adelante, ENES, Morelia).

El libro tiene la virtud de involucrar la relación entre varios tipos de archivos a partir de sus características y funciones; a saber, archivo, personal, familiar, privado e institucional. El punto de partida es el acervo personal de Alfredo Zalce que se encuentra bajo resguardo de la ENES, Morelia, que ha recibido la denominación de Fondo Alfredo Zalce (en adelante, FAZ).

En esta obra los lectores podrán acercarse a algunos de los momentos más significativos de la trayectoria artística de Zalce y acceder a información para profundizar en la comprensión del proceso de creación de algunas de sus obras más reconocidas. Al mismo tiempo, los textos incluidos muestran la riqueza de su archivo personal y las múltiples posibilidades que ofrece su consulta para quienes estén dispuestos a explorarlo en toda su profundidad y complejidad. En conjunto, el libro muestra algunas de las alternativas desde las que la archivística puede afrontar el trabajo con el FAZ y, al mismo tiempo, expone resultados de algunas de las experiencias que se han obtenido al aventurarse en este proceso.

Desde la perspectiva de la archivística destacan las reflexiones incluidas en el “Prólogo”. En esta sección, los autores proponen formas y estrategias para acercarse a la vida de Alfredo Zalce, a los archivos personales, a la experiencia archivística y a la manera en que pueden evaluarse y exponerse los resultados del trabajo realizado y presentado en este libro. A su vez, en las “Consideraciones finales” se expone la intención de “redescubrir” al artista, al formador y al ideólogo. Estas tres perspectivas se cumplen en diferentes formas y en el apartado se ofrece una síntesis de los contenidos en donde se explica

1 Profesor e investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. *E-mail*: miguel.gutierrez@umich.mx

la manera en que cada una de las colaboraciones aborda uno de esos aspectos. Al cierre de la obra, también se esbozan propuestas para la difusión y la divulgación del acervo documental del FAZ. Esta intención está relacionada con las necesidades de resguardo y visualización, por lo que se plantean los posibles beneficios del uso de recursos y tecnologías como la inteligencia artificial y los procesos de digitalización para estos fines.

El libro fue organizado en dos ejes. El primero, titulado “El quehacer archivístico partiendo de Zalce”, está integrado por cinco capítulos, en los que se analizan el contenido del FAZ y diversas propuestas para su organización y estudio. En esta sección destaca el trabajo realizado en el marco de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la ENES, Morelia, que es la institución en la que se resguarda el archivo personal del que se considera el artista plástico más importante de Michoacán. Este acervo se encuentra preservado por la UNAM desde 2014, a partir de un acuerdo de colaboración con la Fundación Alfredo Zalce.

En el segundo eje, denominado “Alfredo Zalce, artista, pensador y formador”, se destacan aspectos de su vida que son fundamentales para entender su producción: la vocación y la experiencia docentes, la militancia política, la proyección ideológica y el compromiso con el arte público. Esta parte del libro sirve para ilustrar las posibilidades que para la investigación ofrecen los materiales resguardados en el FAZ. En la construcción de los tres capítulos de esta sección se utilizaron fuentes de archivo que aportan información novedosa para el estudio de episodios y obras poco conocidos en la trayectoria de Zalce.

El primer eje inicia con el texto de María Antonieta Jiménez Izarraraz, “Preámbulo: el legado de Alfredo Zalce, más allá del arte”, en el que la autora explora las posibilidades de trabajo que, desde la perspectiva de la divulgación del patrimonio, pueden desarrollarse a partir del FAZ. Entre ellas, el acercamiento a temas de formación en el campo de las artes, la promoción del conocimiento de los principales valores de la creación artística de Zalce, el conocimiento de la historia a través del arte y el incentivo de aprendizajes multidisciplinares.

En “Arquetipos en torno a los archivos personales: necesidad por visibilizarlos”, Yaminel Bernal Astorga reflexiona sobre las posibilidades de definir un archivo como el de Alfredo Zalce. Por tanto, la denominación de “personal” es el resultado de un análisis de las características del acervo, guiado por las discusiones que desde la archivística se realizan, para establecer tipologías a partir de esas particularidades y las funciones que se les asignan desde perspectivas académicas y administrativas. Y, a partir de estas consideraciones, la autora da cuenta de las posibilidades que existen en materia de trabajo archivístico.

Por su parte, Alan Ávila Ávila, en “Alfredo Zalce y su fondo archivístico: organización y posibilidades de investigación”, expone los retos que plantea la organización del FAZ y la función que cumplen las tareas de investigación para conocer las características del acervo. En el texto está implícita la idea de que dicha investigación se verá posteriormente reforzada por el conocimiento adquirido sobre los materiales organizados. Cabe señalar que este capítulo incluye la propuesta de cuadro de clasificación utilizado en la organización del archivo y una descripción del contenido.

El cuarto capítulo, “Posibilidades para el aprendizaje situado de la archivística: la experiencia en el Fondo Alfredo Zalce”, de Luis Miguel García Velázquez y Yaminel Bernal Astorga, ubica el FAZ dentro del proyecto educativo que constituye la LAAyGD, en el que los autores abordan las posibilidades que para los estudios de archivística tiene el uso del fondo desde la perspectiva del aprendizaje situado, como una alternativa pedagógica y didáctica para involucrar a los estudiantes en situaciones en las que se combinen la teoría y la práctica. El valor de este apartado radica en que expone la experiencia de integrar al alumnado en el trabajo con objetos y documentos del FAZ en lugares y situaciones distintas del espacio tradicional del aula.

Finalmente, encontramos el texto de Yareli Jáidar Benavides y Nora Adriana Pérez Castellanos, “Los materiales del Fondo Alfredo Zalce como fuente de información para la historia del arte”. Este estudio muestra las posibilidades de uso que tienen los objetos y las obras del FAZ, en tanto fuentes primarias para la investigación histórica y los estudios sobre la materialidad. El contenido plantea una mirada sobre las obras de arte y las producciones artísticas en dos niveles: la obra final como resultado de la creación artística y la trasmisión de significados que pueden realizar los materiales empleados. En el primer caso, el análisis enfatiza la percepción de la imagen, y en el segundo se acepta que los materiales poseen características plásticas específicas. El estudio tiene el valor de sumar herramientas y enfoques que contribuyen a establecer las técnicas, materiales y estado de conservación de los objetos y documentos del archivo.

El segundo eje del libro se inicia con el capítulo, “Ideología y discurso nacional en la obra de Alfredo Zalce: su experiencia en la LEAR y el TGP”, autoría de Miguel Ángel Gutiérrez López. Este da cuenta de una etapa de la trayectoria profesional del artista en la que se consolidó su formación ideológica y se perfiló su participación política. En la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y el Taller de Gráfica Popular (TGP), Zalce realizó obras con las que se ganó el reconocimiento de la comunidad artística internacional.² En la construcción de este texto fue esencial el uso de los materiales resguardados en el FAZ, con los que se complementó la información obtenida de las principales investigaciones realizadas sobre su vida y producción artística.

Mediante el uso del FAZ y materiales del Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, complementados con la historiografía conocida, Eusebio Martínez Hernández y Miguel Ángel Gutiérrez López presentan “Alfredo Zalce: forjador de artistas plásticos en la Universidad Michoacana, 1949-1963”. En este capítulo se reconstruye la trayectoria docente de Zalce en las aulas de la universidad de su estado natal. Abordan aspectos desconocidos o poco estudiados de su actividad como formador de artistas, que incluyen algunos pasajes polémicos en su trayectoria. La información brindada muestra la

2 Alfredo Zalce Torres (1908-2003) es considerado como el artista plástico más importante de Michoacán, México. En los años treinta y cuarenta formó parte de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios (LEAR), una organización antifascista a la que se integraron destacados intelectuales mexicanos, y del Taller de Gráfica Popular (TGP), que reunió a los grabadores más importantes del país. En su producción destaca su participación en el movimiento muralista mexicano con el que creó obras significativas en edificios públicos de México. Algunas de sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas en diversos lugares del mundo, como el Museo Metropolitano de Nueva York (EE. UU.).

riqueza de las fuentes de archivo para la renovación del conocimiento establecido y vigente durante varias décadas.

El segundo eje cierra con el capítulo “Michoacán a través de la obra de Alfredo Zalce: el mural Gente y paisaje de Michoacán en el Palacio de Gobierno (1962)”. En este texto se analiza una obra que destaca porque expresa elementos identitarios del estado natal del autor. Además, se encuentra expuesto en un edificio público de la capital michoacana (el Palacio de Gobierno); y es uno de los murales más importantes de una ciudad que cuenta con un repertorio en el que destacan obras de artistas de renombre nacional e internacional. En el trabajo de análisis de esta obra fue sustancial la información obtenida de fuentes documentales, entre las que se encuentran las que resguarda el FAZ.

Es importante destacar el papel que las imágenes desempeñan en la exposición de los contenidos del libro. El texto está notablemente enriquecido por una muestra del acervo del FAZ. Puede considerarse que estos materiales cumplen, principalmente, dos funciones: por una parte, muestran la variedad de documentos y objetos que conforman el archivo; y, por otra, sirven para mostrar la amplia variedad de enfoques analíticos propuestos por los autores de los capítulos. En la parte final de la obra se incluye un “Índice de figuras” donde pueden consultarse las referencias precisas de las imágenes presentadas en cada uno de los apartados.

Por otra parte, debe señalarse que, desde la perspectiva del Fondo Alfredo Zalce, este libro es sólo una parte dentro de un proceso de largo aliento que implica labores de resguardo, organización, catalogación, preservación, difusión y divulgación del acervo documental. Esta circunstancia es señalada por la coordinadora y el coordinador, que decidieron contar la experiencia archivística “durante el proceso y no hasta el final”. Esta decisión es importante porque permite establecer un registro, de gran riqueza analítica, del estado de los trabajos realizados.

El libro es un ejemplo de las posibilidades que pueden encontrarse para integrar un archivo personal, una institución docente y un programa de investigación.³ En conjunto, esta obra debe considerarse como parte de un proceso que se encuentra en la etapa de consolidación de sus fundamentos. Sin embargo, más allá de esta apreciación, a partir de los resultados expuestos es posible identificar un proyecto archivístico definido que ha propuesto soluciones a los problemas derivados del trabajo de estudiantes, profesores e investigadores en el FAZ.

Referencia

Bernal Astorga, Y. y García Velázquez, L. M. (coords.) (2023). *Alfredo Zalce, artista del siglo XX: una aproximación desde su archivo personal*. Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 9786073066433 (edición en papel). <http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3609>

3 El programa de investigación está constituido por proyectos de carácter institucional, como los promovidos y financiados por la UNAM, y los colectivos e individuales de los que son responsables los autores de los capítulos y que tienen fuentes de financiación diversas.