

RODRIGO KAOS

“CALAVES” ENPIEDELUCHA

Alain Flores Ávila
Grabados: Rodrigo Kaos
Diseño de la Comunicación Gráfica

RODRIGO KAOS, ARTISTA VISUAL egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, se dedica a realizar gráfica por medio del dibujo y el grabado. Su gráfica la distribuye principalmente en la calle, en las marchas o en las plazas, aunque también en bazares y en galerías. Su trabajo se caracteriza por tener un enfoque crítico y político y con él generar imágenes que influyan en la conciencia de la gente para transformar sus condiciones sociales. “El dibujo es una herramienta”, nos dice, el medio por el cual puede aportar algo a la sociedad haciendo lo que más le gusta. Por lo general, crea personajes que exponen un mensaje de protesta, si bien su trabajo gira también en torno a las tradiciones mexicanas, en especial el culto (festivo o no) a la muerte, los alebrijes y la lucha libre, manifestaciones que sin duda reflejan la parafernalia nacional.

De su infancia oaxaqueña retoma la vitalidad y ajetreo de los tianquis y mercados, llenos de tejidos, zarapes, bordados, colores y formas, elementos que usa para conformar a sus personajes, a los que nombra "calaveros". En cuanto a sus proyectos recientes, su *revoluzine* fue una publicación gratuita que se valió de los racks del programa "De boleto en el metro" y se distribuyó en la Línea 3. Su autor la define como una publicación *utopatrocinada* y autogestiva, pues el trabajo que hace Rodrigo y la ganancia que recibe sirve para generar nuevas piezas como estas. En su primer número abordó el tema del trueque e incluyó diferentes consejos prácticos para propiciar una cultura de la autogestión. En futuros números se tratarán tópicos como el cuidado del medio ambiente, el uso de la bicicleta, el cultivo de los propios alimentos, la difusión de poesía y la venta de arte de manera independiente. Es por ello que el *revoluzine* es una pieza que busca depender menos del sistema y ofrecer una alternativa de intercambio y acercamiento de cultura crítica a lo usuarios.

HACER ESTE TIPO DE MANIFESTACIONES ES SU PERSONAL MANERA DE TOMAR UNA POSTURA COMO JOVEN Y COMO ARTISTA.

En consecuencia, orienta sus aptitudes y esfuerzos para hacer frente a la condiciones sociales adversas ante el panorama sombrío que ofrece el país, donde contamos con garantías individuales cada vez más manidas y deterioradas, y las diferencias sociales son cada vez más polarizantes. Su quehacer busca identificarse como el reflejo de lo que piensan-sienten muchos jóvenes marginales con dificultades. Durante su formación estudiantil, Kaos se percató de que por supuesto existe una tendencia a considerar al arte como un móvil para conseguir la fama o hacerse de dinero, o al menos tener una vida bohemia para viajar por el mundo a través del trabajo artístico; pero esto significa entonces que el artista tiene que vender su obra como un producto, con lo cual le reduce su carácter crítico y de transformación.

Para este creador, las manifestaciones gráficas (sobre todo las populares o callejeras) conllevan un poder de cambio, pues a través de ellas cada vez más personas están expresándose. Así, por todas partes aparecen carteles creados por quienes no se dedican a la imagen y que, de manera empírica, logran transmitir también mensajes profundos y de alto impacto en el inconsciente colectivo. Y por supuesto que como formas de protesta son bienvenidas; sin embargo, en ellas la imagen no es el fin, se hace y ejecuta la gráfica para generar un vínculo con la realidad; lo importante son las ganas que se tienen para alzar la voz. Ante esto, sin embargo:

EL GOBIERNO PRETENDE LEGITIMARSE AL DECIR QUE "PERMITE" LA PROTESTA, PERO RECORDEMOS QUE NO SIEMPRE ES FÁCIL EXPONER MENSAJES POLÍTICOS EN TODOS LOS MEDIOS.

Ante esta circunstancia, los artistas como Rodrigo se valen principalmente de los festivales de autogestión donde no suele existir la censura política dictada por instituciones gubernamentales o la muy individual de los dueños de las galerías, quienes dictan qué mensajes se pueden o no decir. Por otra parte, Rodrigo entiende muy bien que "el arte es un bien de última necesidad", y es por ello que él intencionalmente desarrolla su trabajo con materiales que puedan ser accesibles a todos los usuarios. Todo ello ha implicado un proceso de redescubrimiento y revaloración de su papel de artista, toda vez que no es un artista que busque grandes ganancias económicas o figurar en "prestigiosas" exposiciones. Pero en el margen opuesto, sin embargo, debe cuestionar y resolver cómo producir su gráfica con las características con las que ha preferido dotarla y vivir de ello, y además cómo potenciarla no ya como producto, sino como instrumento de transformación.

"El arte es un lenguaje que puede tener muchos niveles de lectura", nos platica con entusiasmo, "funciona como una pieza de atractivo visual, pero en ella se pueden depositar mensajes profundos, el manejo y dominio de esta relación es fundamental para comunicar mejor la intención de cambio: una imagen tiene el poder de despertar muchas conciencias".

Las marchas por las causas más sensibles son el escenario donde cobran vida sus "calaveros", son importantes como punto de encuentro de personas que, aunque diferentes entre sí, poseen puntos de vista similares, personas con las mismas inquietudes, incluso aunque en ocasiones posean tendencias políticas diversas. Asisten quienes ya dieron un primer paso, o una serie de muchos primeros pasos, para querer cambiar la sociedad y denunciar el enojo, y siguen con ganas de hacer algo. Las marchas son, pues, siempre un movimiento simbólico, pues ya se sabe que la transformación de la sociedad no se da marchando, la organización (la planeación colectiva y ordenada de acciones más contundentes) es la clave para poder cambiar y enfocar toda esa rabia para configurar acciones efectivas; pero este es un proceso largo y que requiere de un incansable espíritu combativo. Como mensaje a sus pares, Rodrigo los invita a que sigan levantando la voz, porque los actos lamentables y las muestras fatales que da el gobierno van a seguir siendo contrarias al bienestar de la población. El único instrumento que tenemos a la mano es la organización:

"SOLO ORGANIZADOS PODEMOS INFERIR EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD".

Por otra parte, aunque ligado con lo mismo, como creadores de imágenes, y como comunicadores de la imagen, para nosotros la reflexión y el pensamiento crítico deben ser fundamentales, debemos preguntarnos "qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos". En un sistema ya preestablecido los roles del diseñador y el artista se someten a que el móvil es el crecimiento económico personal; es más quién

más tiene, pero la principal responsabilidad que tenemos es para con la sociedad, y tener esto en cuenta es fundamental para no traicionar nuestros principios. Luego debo preguntarme también: "¿La imagen que desarrollo, ayuda o perjudica a alguna causa?"

Por último, nuestro autor considera que el mejor ejemplo que se puede dar es demostrar que:

EL TRABAJO QUE SE HACE VALE TANTO POR SU CARÁCTER VISUAL COMO POR SU POTENCIA COMUNICATIVA.

Tal es su ejemplo para motivar la gráfica de protesta: inspirar al pensamiento crítico, no reduciéndolo a meras expresiones gráficas. Considera además que hay muchas maneras de protestar, pero la mejor manera es haciéndolo: como hacedores de imágenes, de letras, usando el cuerpo o la voz. Todo ello es, sin duda, inspiración para la expresión. ▶▶

