

Arte de urgencia

El arte de Rini Templeton, 1935-1986

LAV Eduardo Juárez Garduño
Departamento de Teoría y Análisis. UAM-X

*No se trata de que un momento particular sea el ahora entre un millón.
Sino de hacer lo mejor que podamos con nuestro trozo particular de
tiempo...*
Rini Templeton

Las imágenes concebidas por Lucille Corinne Templeton, mejor conocida como Rini Templeton, reflejan una vida llena de pasión, compromiso y dedicación. A través de su producción gráfica, Rini abordó en su arte gráfico, una amplia gama de temas sociales, convirtiendo su trabajo en un testimonio de su ferviente activismo. Sus ilustraciones, caracterizadas por un estilo sencillo y expresivo, se destacan por su claridad y precisión. Utilizando líneas gruesas a base de tinta negra sobre fondos blancos, sus dibujos revelan un profundo sintetismo y un marcado contraste.

En la obra de Rini, exploramos una serie de piezas, que abarcan su profusa trayectoria, sus distintos recorridos y estancias desde su lugar natal Buffalo en Nueva York, hasta lugares como Taos, Nuevo México, Inglaterra, Cuba, México, Nicaragua y El Salvador. Cada pieza ofrece una visión única de su percepción de la realidad, transitando entre conceptos identitarios, políticos y estéticos, siempre con el objetivo de apoyar las luchas populares.

Los diseños de Rini nos ofrecen una ventana a las vidas de las clases trabajadoras, reafirmando identidades y convirtiéndose en una forma de grito, proclama, denuncia y manifiesto. Su técnica gráfica incluye el uso de pincel y tinta china, ilustraciones en *scratch board*, grabados, litografías y la xerografías como procedimiento artesanal mediante el cuál se generan fotocopias a través de la electrostática en seco, para ilustrar una variedad de medios, como revistas, folletos, libros, carteles, portadas

de discos, mantas y murales. Rini fue una de las pioneras en el uso y comprensión de la xerografía para la reproducción de sus obras.¹

Sus ilustraciones no buscan un realismo académico, acartonado o efectista,

Figura 1: Ilustración de Rini Templeton.

En: <https://riniart.com/gallery/462.html>

¹ "Rini fue una de las primeras artistas que realmente comprendió este potencial. Templeton era una artista y activista joven de los Estados Unidos que comenzó a emplear este recurso de la fotocopia. [...] La explosión de volantes, afiches y revistas fotocopadas a finales de los setenta y principios de los ochenta demostraron el potencial de la máquina". "Esto significaba que cualquier dibujo podía ser reproducido una y otra vez sin nada de las preparaciones y costos indirectos del offset". Véase en Josh, MacPhee & Favianna, Rodríguez. *Reproduce & Revolt*. Soft Skull Press, Brooklyn, 2008, pág. 13.

LO ESTÉTICO Y LO POLÍTICO

sino una estilización que pone en primer plano las formas a través de trazos claros y precisos. Se trata de representar a la gente y las cosas con dibujos simples y sin detalles, una forma de sintetizar imágenes para hacerlas más claras, y emplearlas como símbolos visuales, así como para garantizar su calidad aún en las condiciones de reproducción más deficientes. Estas imágenes sirven como testimonio de las comunidades para las que trabajó, capturando las demandas y aspiraciones de su tiempo y espacio.

Algunas de sus ilustraciones son más sutiles, no siempre pretenden agitar, sino, fomentar la reflexión, hablar desde la ternura, de las cosas pequeñas, cotidianas, con la sensibilidad para conectarse con las vivencias de la gente.

El arte de Rini Templeton no buscaba la lisonja ni el reconocimiento personal, sino que se enfocaba en servir a las causas sociales. Su estilo, caracterizado por su sintético y sobrio diseño, surgió del contacto directo con las comunidades y organizaciones a las que ilustraba. Su prolífico compromiso con el internacionalismo y la solidaridad con indígenas de EEUU, Chicanos, y con movimientos sociales en Centroamérica, Cuba y México es evidente en cada obra. A lo largo de su vida, Rini produjo miles de imágenes que circularon anónimamente en huelgas obreras, luchas campesinas e indígenas, movimientos estudiantiles, las celebraciones del Día de la Mujer y manifestaciones por la paz, entre otras.

En 1958 viaja a México en donde estudiaba en los talleres de la “Escuela de arte y escultura La Esmeralda”. Con estudiantes mexicanos viaja a Cuba y pudo estar el 1º de enero de 1959 en la Habana al triunfo de la Revolución Cubana, a donde regresaría en 1961 y participa en el movimiento y Campaña de Alfabetización, tres años después es parte del Taller Experimental de la Gráfica.

En 1974 se muda a México en la Ciudad de México, entonces D.F. y se une al Taller de Gráfica Popular, posteriormente trabajaría como parte del Taller de Arte e Ideología y participaría también en la creación del Frente Mexicano de Grupos de Trabajadores de la Cultura en 1978.²

Esta tendencia de vincular el campo del arte y la política tiene en nuestro país una continuidad histórica. Destacando entre otros, los grabados de José Guadalupe Posada, El Movimiento Muralista, La LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios), el Taller de Gráfica Popular, las brigadas estudiantiles del 68, los grupos artísticos de los años setenta, los activismos de colectivos artísticos y las discidencias estéticas recientes.³

Por su parte Walter Benjamin analiza el proceso de desaturización del arte, con la irrupción de la xilografía, la imprenta y los nuevos medios en la época de la reproducción técnica, como la fotografía y luego el cine, —y actualmente con los medios digitales,—no sólo se trastoca la autoridad del arte, sino se desmitifica y se abre la posibilidad de reproducir la realidad en imágenes, de su carácter político y se generan procesos que modifican la mirada.⁴

Así mismo, Rini impartió talleres de propaganda y producción gráfica, desarrollando recursos técnicos alternativos para la producción de imágenes e impulsar la socialización de los medios de producción intelectual. Conformó y circuló un vasto volumen de carpetas con sus ilustraciones que organizaba por temas,

² En 1978 se funda el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura.” [...] El FMGTC es el producto de agrupaciones de sólida trayectoria artística y cultural y de amplio espectro en el país; agrupaciones constituidas en su mayoría a principio de los años setenta...y que prolongarían su política de trabajo con la destacada participación de una de ellas en los esfuerzos de la junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, como Germinal y el Taller de Arte e Ideología”.

³ Acerca de los últimos años en el proceso de los movimientos artísticos quienes también están abordando temáticas múltiples en proyectos contra la globalización y contra la guerra, la lucha de géneros, y por la justicia, véase en Josh, MacPhee, & Favianna, Rodríguez. *Reproduce & Revolt*. Soft Skull Press, Brooklyn, 2008, pág. 16.

⁴ Walter, Benjamin. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica*. Casimiro, Madrid, 2019.

Figura 2: Ilustración de Rini Templeton. En: <https://riniart.com/gallery/91.html>

las reprodujo en fotocopias para formar y enriquecer archivos de imágenes, para las publicaciones de organizaciones y comunidades con las cuales entró en contacto.

En este empeño en socializar los recursos y medios técnicos para la elaboración de propaganda y comunicación alternativa, Rini elaboró un manual denominado *El folleto de folletos, 7 pasos para preparar los impresos y un anexo contra la desesperación*, que buscaba una publicación con los pasos para la elaboración de folletos, volantes, y otro tipo de impresos. A propósito de la publicación se llevó a cabo la exposición el 18 de septiembre en la Galería del Pasillo del Edificio R, con la presencia de Eduardo Juárez Garduño, Martha Isabel Flores Ávalos y Francisco Javier Soria López. Exposición organizada por la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la Unidad Xochimilco de la UAM.

Rini formó parte orgánica de la revista de análisis político, *Punto Crítico*, primero en el diseño, la ilustración y en la edición, que posteriormente se constituyó como Organización Revolucionaria Punto Crítico.

EL FOLLETO DE FOLLETOS

Para 1986 desarrolla talleres con alumnos y maestros en la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Xochimilco, donde su presencia dejó una profunda huella y, posteriormente su repentina muerte, llevó a parte de la comunidad a nombrar en su honor, el Taller de Gráfica Monumental Rini Templeton.

Mauricio Gómez Morín entonces profesor de nuestra Universidad, propuso esta obra para ser publicada como parte de los Manuales de la *Colección Autonomía* editada por la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, como parte de los proyectos relevantes que tienen en la formación de estudiantes y trabajadores a partir de un modelo pedagógico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, que integra el trabajo colaborativo, la interdisciplina y el pensamiento crítico y busca vincularse con problemáticas sociales relevantes y generar soluciones.

Sin embargo, por diversas razones, este manual no se editó y sólo se conservó un *dummy*. Treinta años después en la exposición *Love & Venceremos* en la Casa del Hijo del Ahuizote, se mostró un ejemplar de aquella maqueta, lo que, permitió que esta nueva edición fuera posible, con el trabajo colaborativo de las Unidades Cuajimalpa y Xochimilco, junto con la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la UAM.

“Esta Publicación va dirigida a aquellos compas que sin estar especializados en el trabajo de la prensa y la propaganda necesitan elaborar un impreso”.⁵ Si bien este manual va más allá de ser una serie de pasos para imprimir, nos muestra como concebir un proyecto editorial, qué elementos debemos de tomar en cuenta. Invita a cuestionarnos ¿a quién va dirigido? ¿Qué queremos decir?, ¿Cuál es la intención de la publicación?, ¿Cuáles son

Figura 3: Fotografía del libro *Folleto de folletos*, UAM, 2023.

⁵ Rini, Templeton. *Folleto de Folletos*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2023, pág. 21.

Figura 4: Ilustración de Rini Templeton.
En: <https://riniart.com/gallery/222.html>

los recursos humanos y materiales, con los que contamos?, atender las características de la publicación, considerar todos los recursos técnicos y formales, el cuidado de la redacción y el tratamiento y balance de las imágenes, las cuales son elementos importantes y complementarios, el tipo de papel y los sistemas de reproducción y, en suma, a cuidar todos los aspectos para tener una buena calidad en nuestros impresos.

Al contemplar el trabajo de Rini Templeton, no sólo admiramos la maestría de su técnica, sino que también, nos conectamos con un legado de resistencia y esperanza. Su arte, nacido del compromiso con las luchas sociales y la solidaridad, nos recuerda que cada trazo y cada imagen, más allá de ser simples representaciones gráficas, son manifestaciones de las luchas de innumerables comunidades alrededor del mundo.

Finalmente, la obra de Rini Templeton, es una reflexión sobre la intersección del arte y el activismo político, demostrando cómo el arte puede y debe estar profundamente vinculado con la vida y la lucha social. Un arte militante, aunque Rini no participó de ningún partido político, su práctica artística es muestra de su incursión real en las comunidades. Una praxis estética, revolucionaria.

Rini no sólo documentó las realidades de su tiempo; ella se convirtió en un símbolo de la capacidad del arte para desafiar, inspirar y transformar.

Hoy en día, muchos movimientos populares utilizan las ilustraciones de Rini Templeton en folletos, volantes, carteles, *stickers* y camisetas, confirmando la rele-

vancia y el impacto duradero de su obra, como un llamado que sobrevive y nos invita a todos para que sigamos, como lo hizo Rini, creando con pasión y determinación para que el arte siga siendo no solamente importante sino urgente.

Referencias

- Aquino, Arnulfo, *Imágenes épicas en el México Contemporáneo. De la Gráfica al Graffiti 1968-2011*, INBA, Cendiapi, México, 2011.
- Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica*, Casimiro, Madrid, 2019.
- El Arte de Rini Templeton. Donde hay vida y lucha*. Prólogo de John Nichols, México/Seattle, The Real Comet Press, 1998.
- Híjar, Serrano. *Frentes Coaliciones y Talleres Grupos Visuales en México en el Siglo xx*, Casa Juan Pablos, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, INBA, México, 2007.
- MacPhee, Josh & Rodriguez, Favianna, *Reproduce & Revolt*, Soft Skull Press, Brooklyn, 2008.
- Templeton, Rini, *Folleto de folletos*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2023.