

Barbara Paciorek, artista y amiga algunos esbozos de su obra

MARTHA ISABEL FLORES ÁVALOS
SÍNTESIS CREATIVA
UAM-XOCHIMILCO
marisaflorest@gmail.com

Deseo compartir unas reflexiones en torno al lenguaje plástico de Barbara Paciorek, artista, amiga, profesora-investigadora de esta casa de estudios, compañera incansable de la labor docente, a unos meses de su partida. En ningún momento pretende ser un trabajo exhaustivo sobre su labor profesional, el cual queda pendiente para los especialistas. Mi perspectiva es como respetuosa alumna, amiga y compañera de trabajo durante más de 25 años.

El 27 de abril de este año la maestra Barbara Paciorek nos dejó, pero su huella en México ha trascendido de muchas maneras. Nosotros la recordaremos por su incansable labor docente y de investigación, siempre apoyando en la vida académica tanto a los alumnos como a los compañeros de trabajo. Pero también la conocimos a través de su obra artística y de diseño.

Barbara llegó a México recién entrados los ochentas, venía de Polonia con su familia e inmediatamente se incorporó a las labores docentes de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, institución donde trabajó como profesora investi-

gadora a partir de 1983. Desde un principio Barbara complementó su trabajo docente en el campo de diseño con la difusión y ejecución de obras gráficas artísticas en todas sus posibilidades, tanto tradicionales como alternativas. Junto con la maestra Gabriela Bibriesca formó un taller independiente de producción artística de grabado y estuvo cerca de grupos de artistas que compartían su amor por esta técnica. Más adelante Barbara se especializó en el cartel cultural, tanto en su producción como en la impartición del tema en el aula, sin dejar de lado su participación docente en el taller de grabado.

Cuando llegó a México, Barbara trabajaba la pintura acrílica en gran formato, con sus formas abstractas y orgánicas sensuales que nunca abandonó. En aquella época, en los ochentas, ella manejaba el color en tonos tierras y azules, vivos rosas y rojos apasionados. Vi una colección que ella había expuesto con pasteles y acrílicos y las formas sinuosas prevalecían.

Más adelante retomó la exploración gráfica con su serie de huecograbados de "Mandala", a mediados de los ochenta, trabajos con inserciones cromáticas, manteniendo la fuerza orgánica y abstracta de su traza artís-

Figura 1. *Dove vai tutta nuda?*, grabado al aguafuerte, 1986.

tica. La obra de Barbara creció; ella empezó a trabajar en formatos muy grandes, con inserciones cromáticas en distintos materiales. Su trabajo se caracterizaba por los trazos orgánicos sensuales de formas corpóreas no definidas que siempre la acompañaron. Trabajó el collage con el dibujo en formatos inmensos, donde involucraba el dibujo directo con trozos de grabados o texturas que conformaban la imagen.

Otra serie importante fue la que hizo en grabado en madera con ayuda de instrumentos de devastación eléctricos “moto tools”, realizando las estampas en papel *washi* que había aprendido a hacer en Japón. Integró el conocimiento y logró unas estampas delicadas, monocromáticas, aprovechando la veta de la madera para incorporarla a sus abstracciones orgánicas. Tan hermosa resultó la serie, que ella mostraba las matrices de madera barnizadas como obras escultóricas en su casa. Las estampas resultantes eran efímeras, vaporosas, suaves, pero con una fortaleza de la imagen impactante, acomodadas sobre el delicado papel de fibras entretejidas.

Hacia el año 2000, Barbara se unió al grupo de artistas polaco-americanos re-

sidentes en Los Ángeles principalmente, denominado “KRAK”, por el nombre de la ciudad natal de varios de ellos y de Barbara también: *Krakowa*, para nosotros Cracovia, exhibió junto con ellos sus trabajos por varias ciudades de México y Estados Unidos. El grupo se caracterizaba por el manejo del color y la abstracción orgánica, pero también se encontraban otras manifestaciones. En México exhibieron, en 2004, en el séptimo Festival Cultural de Mayo en Jalisco y en la Sala Ivonne Domengue de la Galería del Sur de la UAM-X.

En 2008, Barbara montó una exposición retrospectiva auspiciada por la Embajada de Polonia en México *Hoy es ayer del mañana*, en la Galería del Polyforum Siqueiros, con trabajos de 1992 a 2008, donde mostraba las series anteriormente descritas, dibujos y carteles. En esa retrospectiva se pudo ver su lenguaje sensual, rítmico, con movimientos

y retorcidos orgánicos propios de su manera de trabajar. Se exhibieron obras de distintos formatos y texturas. Ella misma reconocía su tendencia hacia la abstracción orgánica:

“...si observas los grabados son a color, abstractos; no hay una figura como tema o motivo principal” (Palapa, 2008)

En el campo del cartel, Barbara logró un enorme trabajo de difusión del cartel de su país natal con su libro *El cartel polaco*, recientemente reeditado gracias al tezon de la maestra Catalina Durán a cargo del programa editorial de CyAD. En 2008, Barbara curó la exposición de carteles de Krzysztof Dydo *El cartel polaco*, que se exhibió en noviembre y diciembre de 2008 en la Sala Leopoldo Méndez de la Galería del Sur y en la Galería del Pasillo, como un regalo a los visitantes que pudieron apreciar en

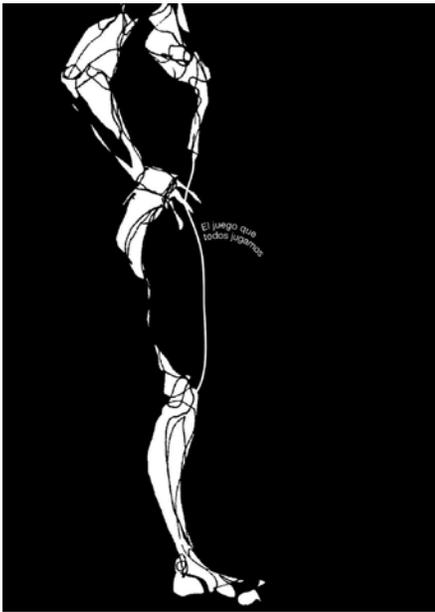

Figura 2. *Prostitución*, cartel social, 2006.

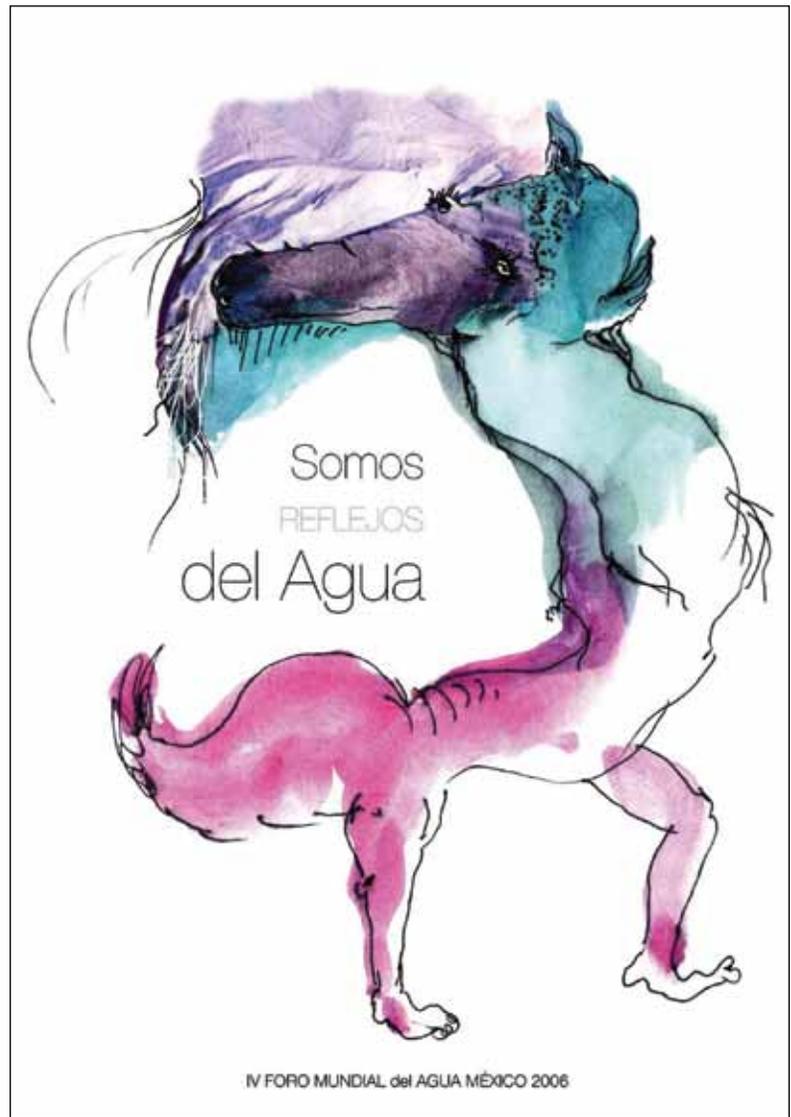

Figura 3. *Somos reflejo del agua*, cartel social, 2006.

vivo los trabajos de su libro. Barbara hizo una enorme labor de promoción y difusión del cartel polaco en México, aparte de su enorme trabajo como jurado y observadora atenta en la Bienal Internacional de Cartel. El gobierno de su país la honró con la Medalla al Mérito Gloria Artis otorgada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de la República de Polonia.

Como cartelista hizo varios trabajos donde permanecía su estilo orgánico con líneas únicas sobre el fondo blanco, y a veces una traza de color. Trabajó con fuerza el cartel cultural, hizo una serie de carteles sobre el SIDA, también hizo una serie de dibujos-cartel sobre el agua para la exposición *Reflejos del agua*, en el Centro Cultural Banamex. Trabajó carteles para obras de teatro

y películas. Uno de sus últimos carteles, de la colección de la Bienal del Cartel en su edición de 2010 "Alas de libertad", fue *Sin alas no hay libertad*. En esta colección participaron 100 artistas de todo el mundo, entre jurados y ganadores de distintas ediciones de la Bienal Internacional de Cartel en México, y se expuso de manera itinerante por muchas instituciones y galerías de la república mexicana y del mundo.

Tuve el honor de participar con Barbara en algunas exposiciones colectivas, entre ellas la exposición *Espacios venideros* en el Centro Cultural Tlalpan en 1998 y recientemente, en octubre de 2010, *Contemporary Mexican Printmakers*, en la Brick City Gallery del Departamento de Arte y Diseño de la Universidad Estatal de Missouri; Barbara or-

ganizó la exposición y nos invitó a Catalina Durán, a Santiago Ortega y a la que esto escribe. Los grabados de Barbara para esta exposición se caracterizan por el manejo del gofrado, es decir, relieve en el papel, como apoyo compositivo a la impresión cromática del aguafuerte. Barbara utilizó mucho este recurso en sus grabados de gran formato. Santiago Ortega, profesor de grabado en la UNAM, observa la característica de la presencia de textura en la obra de Bárbara y comenta: "En la obra de Barbara Paciorek se puede apreciar la capacidad para integrar en el plano compositivo superficies dispares, como la relación estructura-textura. Bárbara imprime una cualidad táctil en su abstracción; y en la impresión simultánea y por yuxtaposición de tintas con el manejo de un fino cromatismo

Figura 4. *La mandala tiene alas*, grabado, 1987.

tiene un recurso espacio-temporal al cual le imprime un gran potencial. La artista recurre al papel no sólo como soporte, aprovecha cualidades como textura y color para que formen parte del plano compositivo. Su amplia formación profesional en las artes visuales y el diseño, aunado a su trabajo constante y fina sensibilidad, le permiten obtener obras de alto valor estético.²

A finales de 2011, se honró la memoria de Barbara con una pieza de su autoría en el contexto de la exposición colectiva

Sombra del agua en la galería Metropolitana. La obra se llama *Réquiem*, grabado de técnicas mixtas con inserciones cromáticas y de texturas. Emmanuelle Páez describe amorosamente este trabajo: “uno de tantos grabados –por demás enigmáticos–, cuya realización goza de una autonomía exquisita, emblema de la cartelista polaca”.³

Tal vez el último trabajo de la querida Bárbara haya sido la ilustración de enero de 2011 del calendario de CyAD, diseñado por Alfonso Machorro; el enigmático conejo en

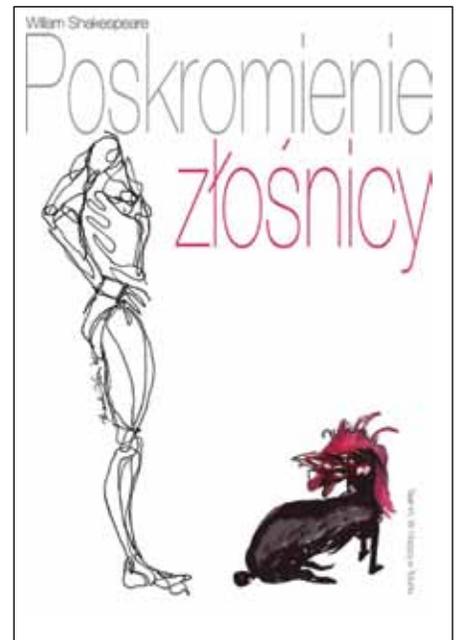

Figura 5. *Poskromienie złośnicy*, cartel de teatro, 2006.

alto contraste nos miraba con sus ojos lúbricos y con una sonrisa sarcástica de un salto, quizás nos advertía de todos los acontecimientos del 2011. Y hasta el último momento, la obra de Basia siempre juguetona.

Basia querida, en tu honor, no tengo las palabras adecuadas para describir tu obra, lo mejor es disfrutarla y agradecerte el que nos hayas insuflado el amor a la profesión y al trabajo artístico y de diseño, sin necesidad de etiquetar lo que hacemos.

FUENTES DE CONSULTA

Palapa Quijas, Fabiola, (2012), “Hoy es ayer del mañana, recorrido por la obra de Bárbara Paciorek”, en *La Jornada*. Lunes 1 de diciembre de 2008, sección cultura, revisado el 13 de febrero de 2012.

² http://blogs.enap.unam.mx/academicos/santiago_ortega/?cat=1, Consultado el 20 de febrero de 2012.

³ <http://thetvirtuouscircle.webuda.com/?tag=barbara-paciorek>, revisado el 11 de febrero de 2012.