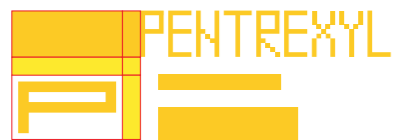

Rocío Sánchez

Rocío Sánchez

www.rociosanchez.com

Pentrexyl, editores y editoras a.b.c. de f.g.
www.pentrexyl.net
Hecho en México.

Pintura, escultura y textos: Rocío Sánchez
Fotografías: Vidal Berrones, Cha Cházaro
y Julio Sahagún Sánchez
Diseño: Julio Sahagún Sánchez
Traducción: Adriana Julián Castro

Todos los derechos reservados.
Ésta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito de la artista Rocío Sánchez.

©2008

Índice

<i>Introducción</i>	7
<i>Semblanza</i>	9
<i>Prosa Poética</i>	13
<i>Reflexiones Estéticas</i>	25
<i>Obra Pública</i>	35
<i>Filosofía</i>	45
<i>Pintura</i>	55
<i>Escultura</i>	73
<i>Presentaciones</i>	99
<i>Catálogo</i>	108

Introducción

La primera vez que abrí un libro siendo muy pequeña, le pregunté a mamá si algún día sabría todo lo que estaba escrito ahí.

El libro de mi vida está ahora abierto y todos los días leo la historia que está por comenzar.

En ese gran libro del diario vivir, pongo mi atención en el amor, en la consciencia de la naturaleza humana, en el gozoso existir de la voluntad creadora: siendo, haciendo, estando.

The first time I opened a book when I was a small child, I asked my mom if I would ever know everything written in it.

The book of my life is now open, and every day I read the story about to begin.

In that great book of daily living, I focus on love, conscience of human nature, the delightful existence of creating will: being, doing, existing.

Semblanza

SSSSSSSSSSSSSSSS

Vi por primera vez la luz en Guadalajara, Jalisco, llegué en los brazos de mamá a mi pueblo: Sahuayo, Michoacán, en donde crecí sintiendo que el mundo es un lugar seguro, gracias al amor de mis padres, la familia y al ambiente iluminado por la alegría de vivir, el gozo de la confianza y la cercanía. El tiempo transcurría contado puntualmente, por las campanadas que hacían parte de mi música interior.

Siendo aun niña, descubrí que por medio del dibujo podía expresar mis emociones y pronto reconocí mi vocación artística. Me inscribí en la Academia de Dibujo y Pintura bajo la dirección del Pbro. Maestro Manuel Rodríguez con el rigor y la importancia que tiene el conocimiento del dibujo, base y sostén de todas las formas existentes. La composición, el claroscuro, el volumen y la voluntad expresiva del goce estético. Fueron entonces, los últimos años de esa academia, en la que nos asistía el maestro Luis Sahagún.

Tuve la fortuna de ser invitada por el maestro Luis Sahagún a su estudio y estar bajo sus sabias enseñanzas los tres años que le restaban de vida.

Paisaje al aire libre, en la Rivera del Lago de Chapala, retratos, flores. Cualquier tema era importante para aprender el oficio y decodificar el impulso creador, vital en el Yo.

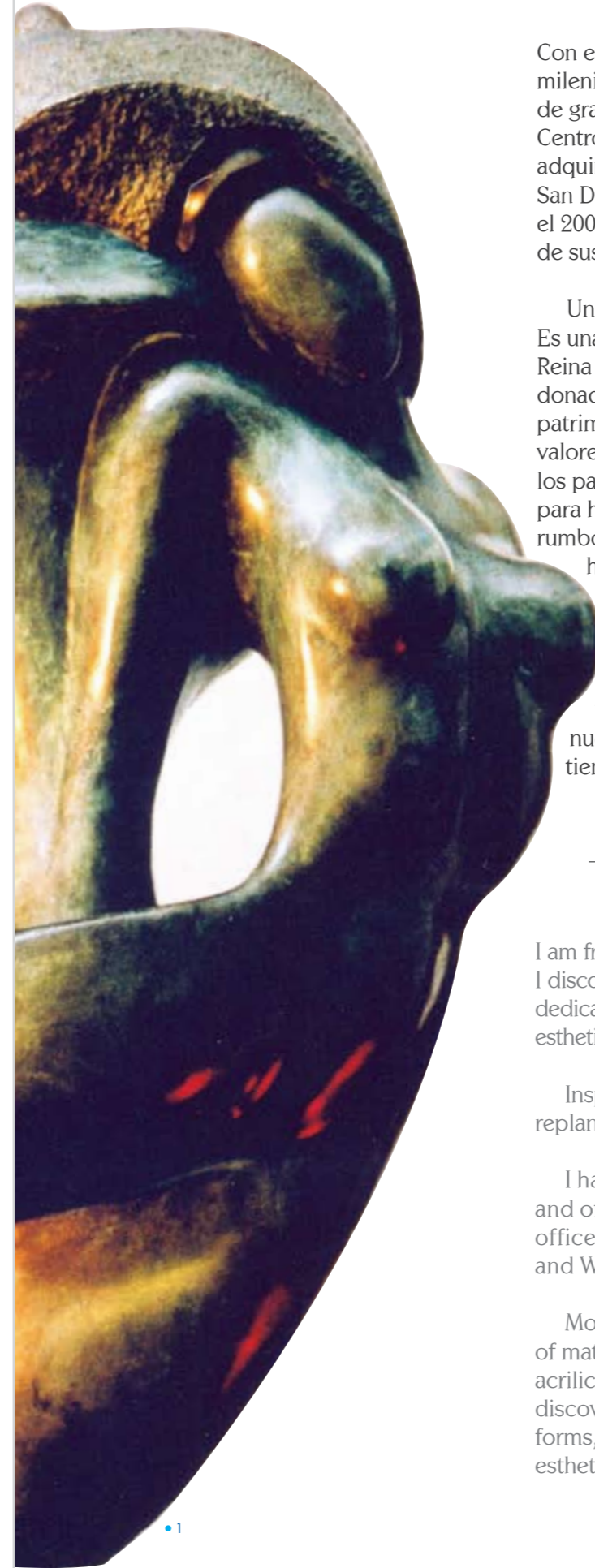
En medio de todo éste alboroto estético nació Julio, mi único hijo, en el Bajío Guanajuatense.

Decidí inscribirme en la Universidad de Guanajuato, ya que el maestro Tomás Chávez Morado, generosamente abría las puertas de su taller y enseñaría nuevamente todos sus secretos acerca del oficio de escultor. Emocionada ante ese hecho, me propuse ser aprendiz y hasta la fecha, sigo experimentando nuevas técnicas y descubriendo en la escultura, aspectos más profundos de mi ser, que trascienden las palabras y se remiten a las formas, a las imágenes, a lo visual.

Unos años después, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Guanajuato, me honró con su beca para realizar el proyecto: "PIEDRAS ESCULPIDAS, TRIBUTO EN EL FINAL DEL MILENIO A LA MADRE TIERRA". Nueve maquetas, cada una representando un estrato en la Estructura del Cosmos según los Nahuas. Mi buena amiga María Elena Aramoni, me enseñó a "ver" los símbolos y sus representaciones.

La escultura y la pintura han estado alternando a lo largo de mi proceso creativo.

Tuve la dicha de representar a México durante la XXIII Asamblea General de la OEA, en el Museo Pedro de Osma en Lima, Perú.

Con el cambio de residencia a Guadalajara llegó el nuevo milenio, lo que me ha brindado la ocasión para realizar obras de gran formato, participando en el salón de la escultura en el Centro de Arte Moderno con la Reina de los Mares, que fue adquirida por la Fundación Internacional para la comunidad de San Diego, Cal. a la ciudad de La Paz, B.C.S. y fue colocada en el 2002 abriendo la colección escultórica del malecón, a orillas de sus pacíficas playas.

Un año después la fundación me encargó el Libro de la Vida. Es una ballena con su ballenato, sosteniendo el poemario a la Reina de los Mares, escrito por Monika Kiy. La segunda obra fue donada al pueblo de La Paz, para su disfrute, incrementando su patrimonio artístico con un punto de encuentro que promueve valores ancestrales: y cada año durante el solsticio de verano, los paceños se dan cita en la plazoleta de la Reina de los Mares, para hacer un ritual y honrar al Sol y saludar a los cuatro rumbos del Universo con el sonido del caracol y el copal, haciendo una fiesta para el espíritu.

Actualmente estoy creando nuevas obras, combinando el alabastro con el bronce y la pintura y la escultura están en diálogo permanente. Dándome a la tarea de ser yo misma, observando nuestras raíces, intento rescatar nuestros valores culturales, replanteándolos en nuestro tiempo, en la obra pública.

I am from Sahuayo, a warm and bright town in Michoacan, Mexico. I discovered my artistic vocation when I was very young, and I have dedicated 30 years exploring my creativity in painting, sculpting and esthetic reflection, with the commitment to be myself.

Inspired by our origins, I try to recreate our ancestral values replanting them in the present, specifically in my public work.

I have had the honor of representing my beloved Mexico, and of having my work exhibited in museums, galleries and offices of the mexican government abroad, such as Paris and Washington.

Molded my creative impulse into collections, using a variety of materials including; stone, bronze, alabaster, wood, oil, acrylic, tempera, and pastel. I still experiment with new tecnics, discovering profound aspects of myself, that lead me to the forms, images, what is visual, and all of this that conform the esthetic reflection.

Prosa Poética

El niño tiene fe y confía, porque sabe que habita un mundo seguro, generoso, abundante, creativo.

El niño que crea al artista.
El niño que cree en el artista.
El artista que crea al niño.
El artista que cree en el niño.

A child has faith and trusts, because he knows that he lives in a safe world, generous, plentiful, creative.

The child that creates the artist.
The child that believes in the artist
The artist that creates the child.
the artist that believes in the child.

Ensoñando

Cuando las yemas de tus dedos acarician mi cabello, siento las hojas de los pinos moverse en una danza cósmica de verdes.

Si me haces una trenza, percibo tus manos como nubes entrando a la casa de mi ensueño.

Si un rayo de sol nos alcanza soñando en la alfombra viva del bosque, el calor de hogar me abraza, me acoge, me despierta... y en la melodía de notas amorosas, tu armónica detiene el tiempo, las nubes, el viento, tus manos, mi cabello; hasta que un suspiro llega, escucho de nuevo al ruiseñor, tu corazón latir y el mío al unísono.

Sombras largas y profundas rasgan la luz. Sombra proyectada de pinos esbeltos, incontables, infinitos. Tienen en su tronco la edad, en su corteza arrugada los años. Por los días, las barbas de ancianos. En cada grieta una vivencia, en cada tonalidad un recuerdo. A sus pies me duermo, con sus hojas en la mirada me levanto.

Sombras largas rasgan la luz de la hierba; ancianos enraizados en la Tierra, resguardan los secretos que en las raíces se cuentan y en sus copas los preservan.

Sombras largas rasgan la luz de la hierba, ésta tarde de verano que no llueve, que no llora el cielo sobre el ocaso. Y ríe la hiedra.

Espléndida tarde junto a mi amado durmiendo, soñando con la lluvia de mis besos, ésta tarde tibia de verano de danza cósmica de verdes, en la alfombra viva, bajo el viejo árbol.

Árbol Viejo

Amigo de elocuente silencio:

Árbol – monje

Montaña – monasterio

Se inclina cuando pasa el viento, flexible, afluyente.
Memoria ancestral que siglo tras siglo heredan, expresando la vida viéndola pasar.

Árbol – joven, árbol niño,
crece sin dejar de observar.

El árbol sobre la montaña
es la imagen de la Evolución.

Río de Sahuayo • 2

San Antonio de Ayala • 3

Agua Escondida

El sol tierno de la mañana, filtrándose entre el follaje de frondosos árboles, invita a la reflexión del paso del tiempo en nuestra existencia.

La luz es radiante, creando sombras y brillos con textura visual que toca singularmente los sentidos.

El movimiento de las ramas, las hormigas transitando y el vuelo de las mariposas multicolores, provocan la sensibilidad hacia la dinámica de la vida.

El equilibrio y la armonía entre el ser y estar, ocupando un espacio-tiempo en el crujir de las hojas en mi andar.

El canto del petirrojo y la alondra acompasado por las percusiones del carpintero. El murmullo del viento leve, fresco de otoño.

La atmósfera está teñida con los ocres de las semillas que caen sobre la Tierra, para descansar el invierno.

La humedad sutil del lago de Chapala, sobre mi piel baña mi fantasía.

Iluminado el horizonte y el cielo cromado en azul cerúleo y cobalto. Todo está en perfecta calma, en la sinfonía fina de ritmos de paz.

Las flores se mecen vibrando sus hojas, danzando su naturaleza de verdes aterciopelados, entrelazados en planos.

Las arañas tejen sus telas, vistiendo los pétalos, urdiendo diseños de original transparencia, tramando botones, velando su nacimiento.

Es ya mediodía, los insectos escalan los tallos de las flores como edificios de encaje interminable; mimetismo interrumpido solo por su propio movimiento y por las ventanas de arquitectura orgánica en las hojas.

El halcón llega surcando las nubes, saludando las copas de sus amigos los árboles.

Aquí estoy, besando los pies de un árbol, mojados por agua vital de un río invisible de Agua Escondida.

De tu río yo soy

Continente de tus ojos quiero ser, que me colmes como el agua al rocío.

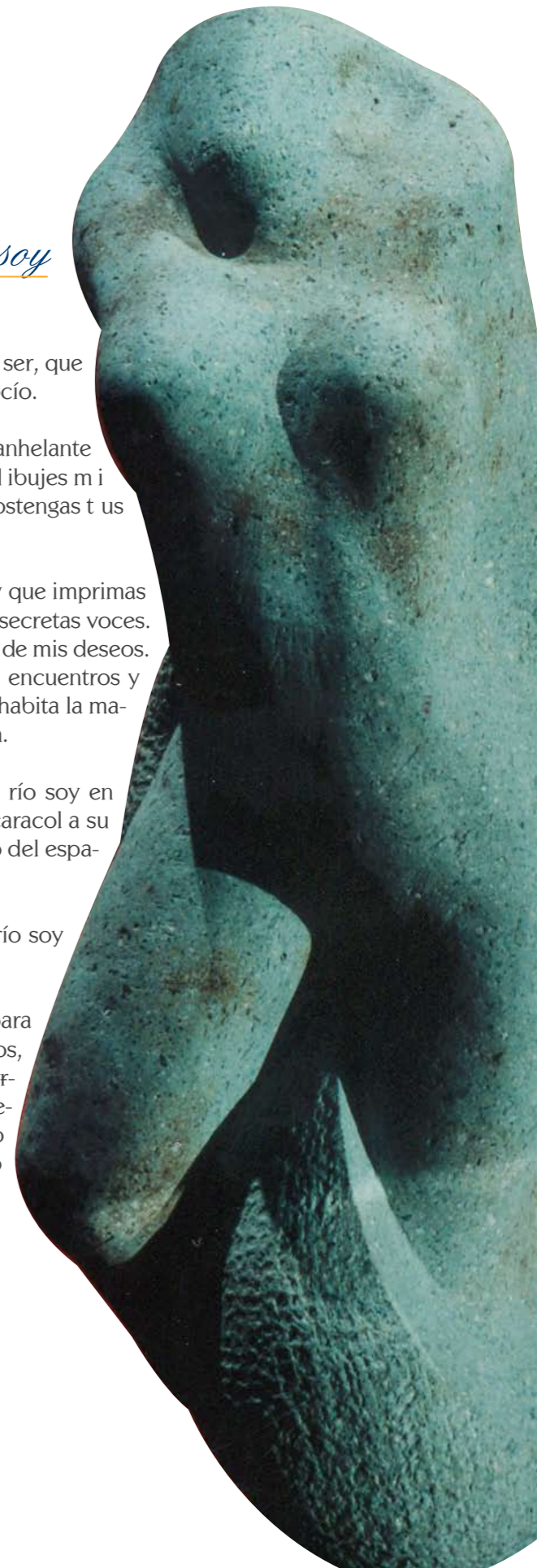
Soy un lienzo en blanco anhelante de tus coloridos sueños; y dibujes mi cuerpo con caricias, que sostengas tus goces en mi aliento.

Papel sensible quiero ser y que imprimas tus creaciones, revelando tus secretas voces. Que me llenes de luz la cueva de mis deseos. Experimentación amorosa de encuentros y sorpresas... hallazgos donde habita la magia y los juegos se manifiestan.

Gruta, cueva, cuenca de río soy en espera... Hábitame como el caracol a su concha y en el infinito sentido del espacio encontrar nuestro tiempo.

Gruta, cueva, cuenca de río soy en espera...

Soy una puerta que abres para salir a viajar a lugares ignotos, de blancos pegasos y unicornios, donde vemos nacer nuevas estrellas, que brillan como soles emanando de nuestro fuego cósmico.

La Paz, B. C. S.

Desde la Playa del Tesoro, en el espacio del no tiempo, donde se escriben en la arena los directorios del destino, tránsito pensamientos, sensaciones en mi camino.

Con la brújula de deseos y absurdos, duran solo una ola, un crepúsculo, un suspiro.

Diamantes flotan, deslumbrando las pupilas, estimulando mi palpitar.

Incansable movimiento de luz vibrante, en el espejo vital de aguas cristalinas, peces de colores saltan, mostrando la riqueza de sus profundidades.

Bajo ésta superficie de luz y movimiento, de aparente espejo, olas vienen, olas van.

Bajo ésta superficie viven ballenas, delfines, morenas, corales.

Se preserva bajo ésta superficie, epidermis del mar, el tesoro: que es la vida misma.

• 5

Poemínimos

Mi vientre como
una flor anhela tu
tibio rocío.

En el azul de
mi cielo, eres nube
blanca y viento

La lluvia fina
endulza mis lágrimas
que caen al mar.

Bajo mi falda
aguas dulces saciarán
tu sed por siglos.

Bajo un manto
de estrellas vivo el
azul profundo.

Piso las hojas
secas del ayer
y escucho el hoy.

¿Acaso la luz
de tus ojos es fulgor
de mi ilusión?

Escucho tu voz
y alas de ángeles
oigo por doquier.

Pilobolus Too *Persiguiendo el Caos*

El ser humano desde sus inicios ha pretendido encontrar el camino hacia la luz de la consciencia. De ésta manera se descubre a sí mismo, en el reflejo de un estanque y se maravilla de verse como un microcosmos, poblado de atavismos que le impiden avanzar: como una tormenta anunciada por un viento poderoso en medio de la nada.

Cuando se reconoce a sí mismo encuentra el amor, como una expresión de su espíritu, de su alter ego. Entonces se conoce a través del otro, que es otro modo de su yo.

Al verse a los ojos mientras danzan, viven un presente inefable, haciéndose uno. Alraune pervive en sus cuerpos, expresando lo que está más allá de lo físico. Transitan en un solo espíritu: el espíritu de la danza.

La pareja de las cavernas se incorpora y descubre su asombrosa capacidad de armonía y logra el milagro de avanzar juntos y danzar.

Se integra el saber de dos cuerpos que se exploran y danzan en un estado de entrega, con pleno conocimiento del siguiente paso, del otro cuerpo, en unidad, del espacio propio; reflejo de uno hacia el otro como llama doble.

Momentos muy intensos fueron cuando se vieron a los ojos bailando, como la flama se adhiere a la madera y se funden dos lengüetas en una.

Así es Pilobolus Too, su danza recrea, transformando el espacio con la mística de cada movimiento, de cada respiración, de cada pulsar juntos con fervor.

Hay mucha pasión también, en los celos por el espacio vital, en discusiones interminables “persiguiendo el caos” transgreden las leyes naturales y morales. Proponiendo finalmente, el camino del amor.

El Arte como Vivencia

Es la toma de consciencia del gozo estético.

La finalidad del cultivo del valor estético es de preparar a los niños para una elevación humana.

Siendo capaz de percibir lo bello hay un enriquecimiento a través del conocimiento propio para avanzar en el perfeccionamiento humano. El gozo estético es parte de nuestro proceso de humanización.

La expresión estética, se manifiesta en un objeto artístico con la función específica de provocar una emoción, hacer sentir.

¿Para qué reunimos? Para divertirnos, pensar, jugar a ser humano, reunimos para reírnos de nosotros mismos y damos cuenta que la importancia personal inhibe al niño interior, el juego en la creatividad, interactuar sensiblemente nos expande la consciencia.

Tomar con humor la vida, la refresca y la vuelve más grata, estimulando al niño que expresa sensiblemente lo que siente, piensa, cree, crea.

El niño que tiene fe y confía, porque sabe que habita un mundo seguro, generoso, abundante, creativo.

El niño que crea al artista.
El niño que cree en el artista.
El artista que crea al niño.
El artista que cree en el niño.

El artista que crea al niño; que toma de su mundo interior elementos fantásticos y los pone en el mundo creativo a su vez del artista y del niño que requiere jugar, experimentar, expresarse.

El artista crea por medio de esa fina percepción que le guía de manera intuitiva hacia los caminos de su propia búsqueda, el artista que crea al niño, se deja llevar por lo nuevo para saber más acerca de sus propias necesidades espirituales y de ser sintiente que lo apartan del camino de la verdad, el equilibrio y la fe.

Cuando buscamos en nuestro interior y encontramos respuestas que siempre han estado ahí, lo que faltaba era la luz de la fe; porque intentar explicar los misterios de la vida, nos hacemos conscientes de la fuerza que tiene sobre nuestra condición humana nuestro destino y nuestra forma de encontrar la luz.

Hay dos caminos para transitar en la noche oscura: el del dolor y del amor. Los dos caminos hacen evolucionar y nosotros elegimos cuál seguir. El Sol está esplendoroso cada día, nuestro libre albedrío, nuestra decisión opta por verlo maravilloso o todo lo contrario. Lo mismo ocurre con la oportunidad de la existencia misma, es la opción de dar gracias y bendecir cada momento, o de quejarse y gastar energía sintiéndose víctima.

Los dos caminos nos llevan a la luz de Dios, a la luz interior, invisible.
Nac – dolor – luz interior
Nac – amor – luz de Dios

“Somos tiempo, ocupando un lugar en el espacio físico.”

El artista que cree en el niño, tiene . Confía en cada paso que da. El juego creativo no desmerece cuando los demás pueden ver los pegazos blancos, las hadas y los silfos...

El artista que cree en el niño crea con la luz de la consciencia. Tiene entusiasmo porque cree, confía y se entrega al proceso creador, siendo un “instrumento” físico del espíritu del alma. El artista que cree en el niño, se muestra como es, único e irrepetible.

El artista que cree en el niño, en su niño interior, gozando cada momento de la vida, como una verdadera oportunidad de experimentarse, interactuando, amando... En este maravilloso momento para existir: aquí y ahora, creando, creyendo, cambiando, transformando el papel en poesía, la piedra en escultura, el lienzo en blanco con colores y la vida en una obra de arte.

• 6

Reflexiones Estéticas

Las obras pueden esperar...
El amor puede esperar...
Dormir puede esperar...
Por pensar, pensar, pensar.

La mente tiene recovecos, claroscuros, trucos y vericuetos y nos lleva de un estado a otro, convirtiéndonos en sus marionetas. El sueño se ha ido a dormir y yo, aquí despierta.

Sentido de Conexión

Tener sentido de conexión es ser consciente de que nada ni nadie me pertenece, igual que cae la fruta madura de los árboles, sin oponerse, sin resistencia alguna, entregada al destino de su propio proceso, así llegamos a la experiencia de la vida, volviendo a la vida, dando gracias al universo por las múltiples vivencias de encuentro y hallazgo, de conocimiento propio; haciendo un recuento de la propia existencia.

Estamos conectados con el universo, con la luz, con los otros, los demás que son uno mismo, son espejos en los cuales nos reflejamos y de esa manera desarrollamos la capacidad de ser tolerantes y flexibles, haciéndonos conscientes de lo que significa ser humano.

El universo en su infinita riqueza nos enseña a confiar, a tener fe, con la certeza de un nuevo amanecer, de que el sol brillará con el nuevo día...

Cuando caminamos dirigiendo nuestros pasos al amor, sabemos que ese es el rumbo correcto, el que deseamos tomar. Todo el tiempo estamos optando, gracias al libre albedrío, percibiendo una gozosa y plena realización, una forma de ser y estar en el mundo.

Cuando amamos, una nueva estrella brilla en nuestro cielo interior y se vierte muy por encima de lo que podemos comprender. Entonces la belleza se hace presente ante nosotros y la claridad aparece a través de la creatividad dándole forma a nuestros sueños, materializándolos.

Poniendo el corazón y cada uno de nuestros actos descubrimos la potencia pura de la trascendencia. Trascender para descubrirnos, es decir, dejar de cubrirse mostrando auténticamente al ser que somos, único e irrepetible.

Tener sentido de conexión es ser compasivo, empático y al mismo tiempo original. Estar conectado es sentir los ojos.

continentes de mar y cuando las lágrimas brotan, las mejillas son playas por las cuales pueden rodar los sentimientos.

Estar conectado es sentir correr la sangre por las venas como corre la tierra alrededor del sol y como corre el agua de los ríos y la gacela en el bosque.

Ver la luz interior es ver lo que ilumina el discernimiento: el colorido de los eventos nimios de la vida, conformada de la misma esencia que el sol: no puede verse directamente pero si claramente lo que alumbraba. La esencia de la luz, es ésta un vínculo, una conexión, entre lo que es sutil como el pensamiento y denso como la materia. Ambos correlacionados por "hilos" conductores que son los que cargan el cuerpo denso de energía sutil (del pensamiento y del espíritu) que al juntarse, la luz cobra formas y colores que es lo que vemos, pero lo que no vemos con los ojos físicos, como son rayos ultravioleta, etc. existen aunque no los podamos ver. Y así pasa con cada una de las manifestaciones de la vida, por ejemplo: podemos escuchar el canto de las alondras, pero no podemos escuchar el diálogo de las estrellas, que para nosotros es silencio.

Si reflexionamos acerca de los colores, el negro es ausencia de color y como el color es la luz descompuesta a través del prisma de la atmósfera los hoyos negros del universo y las sombras en la tierra hacen con la luz la polaridad misma; cuando contemplamos la luz físicamente visible a los ojos humanos podemos ver la naturaleza, a nuestros hermanos humanos y todo aquello que nos asombra de éste mundo; nos encontramos con el misterio propiamente de la vida, que se compone esencialmente de luz.

Al encontrarse la luz con los objetos entonces además sucede un fenómeno: la luz interior que poseemos hace que exista un choque atómico entre la energía del universo mismo y la energía sutil del pensamiento, que gracias a él podemos hacer realidad nuestros sueños, emocionarnos y ser capaces de vivir el gozo estético y fundamentalmente la consciencia maravillosa del amor. Ésta energía, la más poderosa del universo puede albergarse en el corazón humano. La energía del amor es luz con infinito sentido de conexión.

Boda Astral

El pasto verde se mece con el azul del cielo en una hermosa mañana distinta a todas, se distingue por el sobresalto que mi corazón acoge, con un ritmo armónico de espera...

Espera de movimiento interno, animación de cuanto me rodea: las piedras tienen brillo y color de humedad, en su forma encierran la totalidad, en medio del paisaje que se define en planos que invita a volar, a recorrerse de principio a fin sin terminar, las montañas últimas se elevan y se funden en la bóveda que me abraza y me impulsa a hundir mis plantas en el barro, que se sumerge de nuevo hasta lo más profundo de mí misma y ese fondo se manifiesta en el amor a todos los seres, en el deseo de vida.

Estoy ligada a la tierra y la tierra al cielo y el cielo al sol, ese sol que quema y se desliza por todas partes, que penetra, que funde, que posee, que nutre y se entrega. En su fuego, se deja poseer por la luna lentamente, en ese, su juego amoroso nosotros somos partícipes, ella se anima de nuestro calor y empezamos a sentir el frío de nuestra soledad y la tierra comienza a llorar con un llanto sobrecogedor de crepúsculo y con la sombra a nuestros pies, penetrándonos, personificamos la dualidad; entonces, la posesión gestada en nuestro cielo es un espejo cenital de nosotros mismos.

Y los ojos se hacen agua y comienzan a correr en ríos y los ríos llegan a los lagos y en sus espejos nos volvemos a mirar en su reflejo; y el festejo ya es de muchos porque llegan otros astros, ya no sólo ellos dos; se convierte en toda una celebración, las estrellas cantan alrededor y la cima de mi alma celebra también.

En la umbra de su gozo me regocijo, y su jadeo callado se esparce en el anochecer y un silencio de 360° me envuelve, su orgasmo se apodera de mí, ¡quisiera que fuera un abrazo eterno! colmada en la placidez de la ensoñación, suavemente se despiden con una sonrisa llena de luz que puebla todo mi ser.

• 8

Leda y el Cisne
Leda and the Swan

Un deseo de experimentar con el tema de las constantes universales; éste mito es una de ellas. Éste trabajo está basado en la mitología griega con un concepto Mesoamericano. La obra rota 360 grados, lo cual es una sorpresa, puesto que se puede apreciar desde varios ángulos, rotándola por completo. Un par de alcatraces forman su base.

A desire to experiment with the theme of universal constants; these myth is one of them. This work is based on Greek mythology with a Mesoamerican concept: it revolves 360 degrees, resulting in a surprise, as this piece can be contemplated from different angles. Its base is formed by a pair of calla lillies.

• 9

Daléctica del Reflejo
Dialectic of Reflection

La figura nace en la base de una concha, transformándose en una gran llama la cual es una concha femenina. En la parte trasera, encontramos un alcatraz, la cual sugiere genitales tanto masculinos como femeninos, en una dialéctica de reflexión con el universo, el sistema solar y la tierra, y aun las formas más simples, las cuales nacen del mismo principio. El ser humano es un micro cosmos que refleja lo más complejo y lo más simple de toda la existencia.

The figure is born in the base of a shell, turning into a great flame that is a woman-shell. On the back is a Calla lilly, which also suggests masculine and feminine genitals, in a dialectic of the reflection of the universe, the solar system, the Earth, and even the simplest of forms, which are born of the same principle. The human being is a microcosm that reflects the most complex and the most simple of the whole of existence.

Sol en Piscis

Con tinta indeleble, la luz se abrió en el libro de mi vida cuando el sol estaba en Piscis y quedó plasmado el movimiento estelar.

La rueda de mis días comenzó a girar y la página en blanco es la provocación a plasmar, con la luz de la consciencia, mis sueños, mis historias, mis anhelos.

Soy... soy una mujer, soy caracol, el fondo del mar... soy un acuario en el golfo de Cortéz con sus arrecifes, su fragilidad su persistencia.

Soy... y soy quien evoca ahora al nacimiento, al origen, al canto sordo del habitat líquido del vientre materno, al movimiento suave de los peces hacia el sol y a su destinatario...

Cielo-Tierra

En la esencia de éstas bastedades todos hacemos un universo de montañas.

Con los polvos de éstos montes, formando una cordillera, somos luces, somos sombras, somos una piel distinta en la faz de la tierra.

Epidermis de los siglos en la lontananza de las formas... entre valles y hondanadas existimos.

Obra Pública

Una consciencia planetaria que nos dignifique como seres humanos, edificando monumentos que concedan el gozo estético, moviendo fibras sensibles, despertando en el ser sintiente el anhelo de conservar la belleza de nuestra madre Tierra y su prodigio inmenso de generar vida.

Un símbolo es un código de valor que revela cómo es nuestro entorno. Una obra pública transforma un espacio en un punto de reunión, en un foro de expresión de lugareños y visitantes.

A planetary conscience that dignify us as human beings, edifying monuments that award esthetic enjoyment, touching feelings, awakening in the sensitive being the yearning to preserve Mother Earth's beauty and it's immense prodigy of creating life.

A symbol is a value code, that reveals our surroundings. A public work transforms space into a gathering poing, a place where groups can express, with a multiplying effect.

• 13

La Paz del Corazón

El cuerpo de la paloma es de aire, sus ojos de aguamarina...
Del color de la esperanza es la luz en su brillo.

El mar, el crepúsculo, el horizonte, el azul del aire se
puede ver en sus ojos porque es viajera, llevando y trayendo
un manifiesto de Paz, a voces.

Es la imagen de la Paz del Corazón con una oquedad para
que viaje la voz del Creador y se abra la comunicación entre
Oriente y Occidente

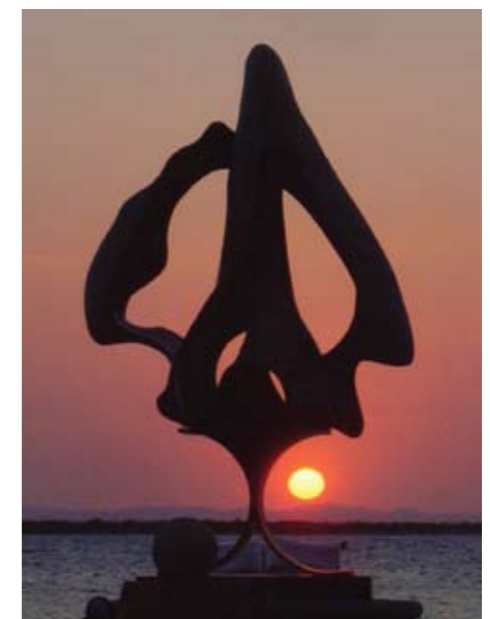
• 14

15 • Hombre - Águila - Árbol

El Libro de la Vida

*Plazoleta de la Reina de los Mares
La Paz, B. C. S.*

Reina de los Mares

La mujer, el agua y el caracol son símbolos arquetípicos del origen de la vida, de la vida original. La representación del caracol y su asociación con la divinidad viene desde tiempos inmemoriales, prácticamente todas las culturas antiguas lo tenían como símbolo.

La Reina de los Mares, sostenida en su centro, es un eje que le permite mecerse de un lado a otro, gracias a su perfecto equilibrio; equilibrio que significa a la polaridad: tierra-cielo, luz-oscuridad, binomio inseparable en la realidad humana. Puente comunicante con la “otredad”.

El agua-marina de su frente es la visión interna. Luz materializada en una gema, 16 cortes de luz emanando en forma piramidal.

El manto tiene el movimiento del viento, que es a su vez el volumen del caracol, que ha tenido contacto con el agua salada de las profundidades. La Reina emerge del vórtice de una ola, que al levantarse se torna dorada por su reflejo. Es ella custodia de nuestros anhelos.

• 16

• 17

Los Enigmas de Sor Juana

Abrirse a lo desconocido de sí

Hay asombro,
atención en lo desconocido,
más que lo limitado del propio saber
como referencia.
Todo lo que es “conocer”
ya no será adivinar.

Como haya más que creer,
se excusa del ignorar
Mas en el solo gusto por saber,
el espíritu aspira osado, al inconmensurable
lugar del alma.

“Porque, no es yerno en la fe
proponer, sino dudar”

Recibí de manos de mi maestro Rafael Moreno el ejemplar
Enigmas de Antonio Alatorre, publicado por el Colegio de
México, aprendiendo a leer a Sor Juana y dándome la tarea
de descifrarlos.

1^a

¿Cuál es aquella homicida que, piadosamente ingrata, siempre en cuanto vive mata y muere cuando da vida?

El apego asesina la vida, pero si mueres al apego la vida fluye de nuevo. El presente se manifiesta en la Presencia Viviente: el ahora Eterno.

“En cuanto vive mata” en el momento en que mato a mi experiencia como referencia en el pasado –en pos de recibir la fuerza del presente, de la vida manifiesta, muero a mi historia personal y en silencio a mi propia muerte está la vida. “Y muere cuando da vida”, mi respuesta a la propia muerte es de asombro a “lo desconocido”. Me vacío de mí: contenido el Todo, el microcosmos que soy yo.

“Homicida piadosamente ingrata”, pues al percibir contener el Todo, en la confusión entre la humana que soy y la expresión de Dios en la tierra, cabe la ingratitud. Pero es una ingratitud piadosa porque se quiere conocer las características propias del alma, que están cifradas en el túnel de comunicación que hay entre Dios y la perfección de su creación: la especie humana.

“En cuanto vive mata y muere cuando da vida”, al estar en silencio el pensamiento se hace presente lo inefable, lo impronunciable. Muero, es decir, contemplo...

La naturaleza es un principio lo mismo que la voluntad, y si muero en mí, los otros también mueren en mí y me convierto en homicida: muero en lo humano y lo divino aparece “cuando da vida”, esto es, se expresa el Creador.

En la humana que soy cabe la ingratitud de no percibir la vida en toda su grandeza; en mi apego a las cosas y a las personas, mato, asesino la oportunidad de ser en el presente.

2^a

¿Cuál será aquella aflicción que es, con igual tiranía, el callarla cobardía, decirle desatención?

La aflicción es la culpa, pues es desatención decirlo, o sea, falta de atención y callarlo cobardía, con callar tiraniza lo mismo que con decir.

No es lo mismo callar que guardar silencio, el que calla algo tiene que decir, pero su miedo lo detiene de decirlo, por la desatención consecuente.

El tirano son los pensamientos que alberga la mente, de querer cambiar el mundo y es darte cuenta, que el único posible mundo cambiante, de acuerdo a tu propia realidad es el “mundo interno”, que nos dice que el mundo es como es y no como quisiéramos que fuera y es la aflicción que provoca la culpa, por no ser capaces de percibir la totalidad de la vida amorosamente, comprendiendo la propia sobra, “viendo” la sombra se desvanece, al dejar de aferrarte a tu cultura, a tus creencias, etcétera.

Con el valor, la inculpación se derrumba, cuando has dejado de aferrarte, el tirano calla y muere.

3^a

¿Cuál puede ser el dolor de efecto tan desigual que, siendo en sí el mayor mal, remedia otro mal mayor?

El dolor del alma pues en su calidad de alma depende del nivel de conciencia, el efecto que cause en ella algún mal, pues aunque lo hubiera, se tiene la conciencia de la causa y a ella se recurre como principio y fin de todas las cosas ¿y qué remedia? No la causa de su mal, el efecto está en el dolor, pero éste, ¿cuál es su causa? ¿Por qué duele el alma de manera tan desigual?

Porque la fuerza de los apegos es distinta en cada ser, y el dolor causado por un mal, se deja ver en los ojos de la causa. El dolor rompe apegos, exhibiéndolo en el efecto: “Siendo en sí el mayor mal” –el dolor del alma, el daño al alma– “remedia otro mal mayor”, que sería quedarse en el dolor y no en el amor.

El mal mayor sería un daño al alma satisface -ciendo sus apetitos como la ira o el resentimiento y quedarse en un mayor mal.

Así pues, el amor remedia otro mal mayor.

“... que pues sólo en la aprehensión dicen que estriban los daños...”

4°

¿Cuál es la sirena atroz
que en dulces ecos veloces
muestra el seguro en sus voces,
guarda el peligro en su voz?

La poesía es la Sirena atroz, dotada de una maravillosa voz, osó competir con la Musa.

Con su canto la sirena ejerce una poderosa atracción, “muestra el seguro en sus voces”, con el encanto de su música el llamado de la Estética.

La poesía se lee en la letra de sus canciones, se puede perder en ella, “guarda el peligro en su voz” es la belleza en dulces ecos veloces, “en el paisaje interno, ecos en las cañadas y en los valles, en las cuevas y en los manantiales; manifestación de la perfección: un Todo, un instante eterno, milagroso, lleno, colmado de vida.

Yo soy parte de esa expresión perfecta de vida. Por eso, la sirena –la poesía– también es solo parte de este acontecimiento cósmico que es la vida.

Pero ¿dónde está el peligro?, en confundir la voz de la sirena con la mía. Es la propia resonancia, única e irrepetible la que nos ayuda a conocer la propia voz.

Sor Juana Inés de la Cruz, la Musa, ha conquistado a la sirena cautivándola escribiendo sobre las aguas del erotismo.

Belleza llevo a tener
de mano tan generosa,
que dices que seré hermosa
solamente con querer.

5°

¿Cuál es aquella deidad
que con tan ciega ambición,
cautivando la razón,
toda se haze libertad?
Si es para vivir tan poco
¿De qué sirve saber tanto?

La inteligencia es, al parecer la más divina de las cosas que conocemos. “La inteligencia se piensa a sí misma puesto que es lo más excelente que hay”. Cautivando a la razón, parando al pensamiento, la parte inteligente que queda despierta se da a la luz de la libertad. Pero la razón, siempre quiere “con tan ciega ambición”, una explicación de Todo sin tomar en cuenta que “para la inteligencia el pensamiento no es su esencia, sino un simple poder de pensar”.

“El ver donde para el pensamiento, la inteligencia”, “toda se haze libertad”, “cautivando la razón” –en su simple poder de pensar–; con la percepción abierta a la deidad; la Inteligencia Suprema.

El pensamiento cree que a través de la razón se llega a la sabiduría, pero el lugar del alma es inaccesible a la razón; por ello es cautivada.

Aprendamos a ignorar,
pensamiento, pues hallamos
que cuanto añadido al discurso,
Tanto le usurpo a los años.

A 300 años de haber trascendido el plano físico, durante el V Coloquio, el seminario de Cultura Mexicana rinde un HOMENAJE NACIONAL A SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, encomendándome la Relatoria.

6°

¿Cuál puede ser el cuidado que, libremente imperioso, se hace a sí mismo dichoso y a sí mismo desdichado?

El cuidado de poner la atención en el ser que yo soy, único responsable de esta alma. Porque la contradicción de dichosa-desdichada, que vivo, es efecto del descuido a la libertad imperiosa.

El cuidado de poner la atención al ser que soy, en el imperio de inherente al ser, de ser quien soy.

La libertad.

“Se hace a sí mismo dichoso y a sí mismo desdichado”, el cuidado de conocer el anhelo de libertad, que se expresa en lo dichosa y/o desdichada que soy. Desdichada si por miedo no escucho libremente al ser que soy.

Se impone pues la atención al ser que soy, al cuidado del ser que soy.

“... si os imagináis dichoso no seréis tan desdichado...”

Esto es, quitarle el poder a otros de hacerme feliz o desdichada.

7°

¿Cuál será aquella pasión que no merece piedad pues peligras en necesidad por ser toda obstinación?

Pasión se dice de las cualidades que alternativa-mente puede revestir un ser.

El bien y el mal son cualidades que se dan en los seres animados, y entre éstos principalmente en los que tienen voluntad.

“Peligras en necesidad”, pues aquel que se apasiona puede caer en mal pues lo mismo cualidad en bien, que en mal.

Por eso es importante la voluntad, porque de entre todos los seres animados, elige el bien la voluntad. La voluntad es el principio.

El odio, es “aquella pasión que no merece piedad”, porque se aparta del bien, y lo que se aparta del bien es impío. La esencia eterna es necesariamente el bien supremo y negarlo “peligras en necesidad por ser toda obstinación”, pues es cualidad que no debe alimentar la naturaleza del ser apasionado el odio.

Es obstinación el odio por ser esencialmente destructivo.

El alma tiene la facultad de transmutar y asimismo transformar a través de la voluntad.

“Un ser tiene poder, ya porque tiene la potencia de modificarse a sí mismo, ya porque tiene la de modificar a otro ser”. Aristóteles.

8^a

¿Cuál puede ser el contento
que, con hipócrita acción,
por sendas de recreación
va caminando al tormento?

Decir que esto no es cuidado
que llegue a desasosiego
podrá decirlo la boca
mas no comprobarlo el pecho

“Podrá decirlo la boca mas no com-
probarlo el pecho”.

“Hipócrita acción” hablar sin sentir la
realidad mutable.

El contento de la “posesión” del amado, que
en la realidad mutable es transmutadora y
transformadora del contento al tormento.

“El amor puede darse en libertad, pero en su
gran apego va caminando al tormento”, “por
sendas de recreación” gozando de la presencia
de aquel ser. Lo único que existe es la realidad
tal cual es y ser en esa realidad cambiante es
“ver”: ser en ese ver.

Pues, si no hay quien lo sentencie,
porqué pensáis, vos, errado,
¿que os cometió Dios a vos
la decisión de las cosas?

9^a

¿Cuál será la idolatría
De tan alta potestad
que haze el ruego indignidad,
la esperanza grosería?

El prestigio en el poder; la necesidad de
aprobación, de aceptación, la aprobación de
los demás, que hace el ruego indignidad,
“intentando sintonizar” con los otros para no
sentir la soledad. Este estado de ánimo recurr-
ente de afán de reconocimiento, lleva a una
tensión que acarrea a la dependencia, al dolor,
a la indignidad.

Para tumbar nuestros ídolos, es pues, necesari-
o no depender emocionalmente de nada y de
nadie, esto lleva forzosamente a un proceso de
disposición a “morir” hacia la propia historia
personal, esto hace a la esperanza grosería.

Muero a mi prestigio, es decir renuncio y
brotó la felicidad del encuentro amoroso con
otro ser: humano, ave, flor, piedra, árbol.

10^a

¿Cuál será aquella expresión
que quando el dolor provoca,
antes de voz en la boca
haze eco en el corazón?

Es aquella expresión de la parte sensitiva del alma.
“El ser está reducido a lo que es sensible,
a lo que abraza nuestro cielo”.

Nuestro cielo interior nocturno. La noche es tránsito para llegar a Dios según
Sor Juana de la Cruz en tres aspectos:

1. Negar los apetitos es noche para los sentidos; enton-
ces “antes de voz en la boca haze eco en el corazón”.
2. La fe que es oscura para el entendimiento: que se
expresa en el dolor que la razón provoca.
3. Dios, que es en esta vida noche oscura para nosotros,
como seres encarnados en este mundo físico.

“Según la ficción literaria de Sor Juana, la noche iguala a Todo”.

Y si la noche iguala a Todo, se dice de aquello a que no falta ninguna de las
partes que constituyen naturalmente un Todo y si el Todo es una Unidad resul-
tante de muchas partes integrantes cuando una de las partes está desintegrada
viene el dolor; de la negación de los propios apetitos, que como seres encarnados
naturalmente sentimos.

En esta renuncia hay dolor y “haze eco en el corazón” pero sólo en la renuncia
a lo propio conocido se manifiesta Dios: “en lo desconocido”.

Pero en la expresión humana de los propios apetitos está la separación y se
manifiesta en el dolor, por la dislocación de las partes: lo humano y lo divino. En
la parte humana el pensamiento quiere una explicación del Todo.

Pero es la expresión de la parte sensitiva del alma, que en su facultad de alma
le está dada la contemplación: parar el pensamiento –privilegio del alma contar
con la percepción y a través de los sentidos captar amorosamente todo lo creado.

Se expresa en el ser la totalidad de sí mismo y esa totalidad es vacío: contem-
plación. Entonces, la criatura que mora y muere en esta alma, renace en la libertad
de la propia esencia. Al verse impedida esta libertad en su expresión es “quando
el dolor provoca”.

Pintura

SSSSSSSSSSSSSS

El paisaje humano con sus montañas de valores y principios universales, son temas infinitos y eternos: la pareja, el juego, la maternidad, la integración con la naturaleza.

El vínculo entre el color – la emoción estética – los elementos.

La paleta es un código de colores para las emociones ligadas a los elementos: fuego – tierra – aire – agua – madera – éter.

Con la sola evocación del elemento fuego, nos remite a un espacio emocional interior que enciende el corazón. Que prende una sensación, provocando a los sentidos.

The human landscape with its mountains of values and universal principles, are infinite and eternal topics: the couple, playing, motherhood, being on with nature.

The link between color -esthetic emotion- the elements.

The palette is a color code for element linked emotions: fire - earth - air - water - wood - ether.

With just a simple reminiscence of fire, we are transported to an internal emotional space that inflames the heart, instigating the senses.

19 • Duetto

Primer Violin • 21

20 • La Música en Concierto

Homenaje a Enrique Flores • 22

23 • Somos Montes, Polvo, Luz

Cerro Arquetípico: La Pareja • 24

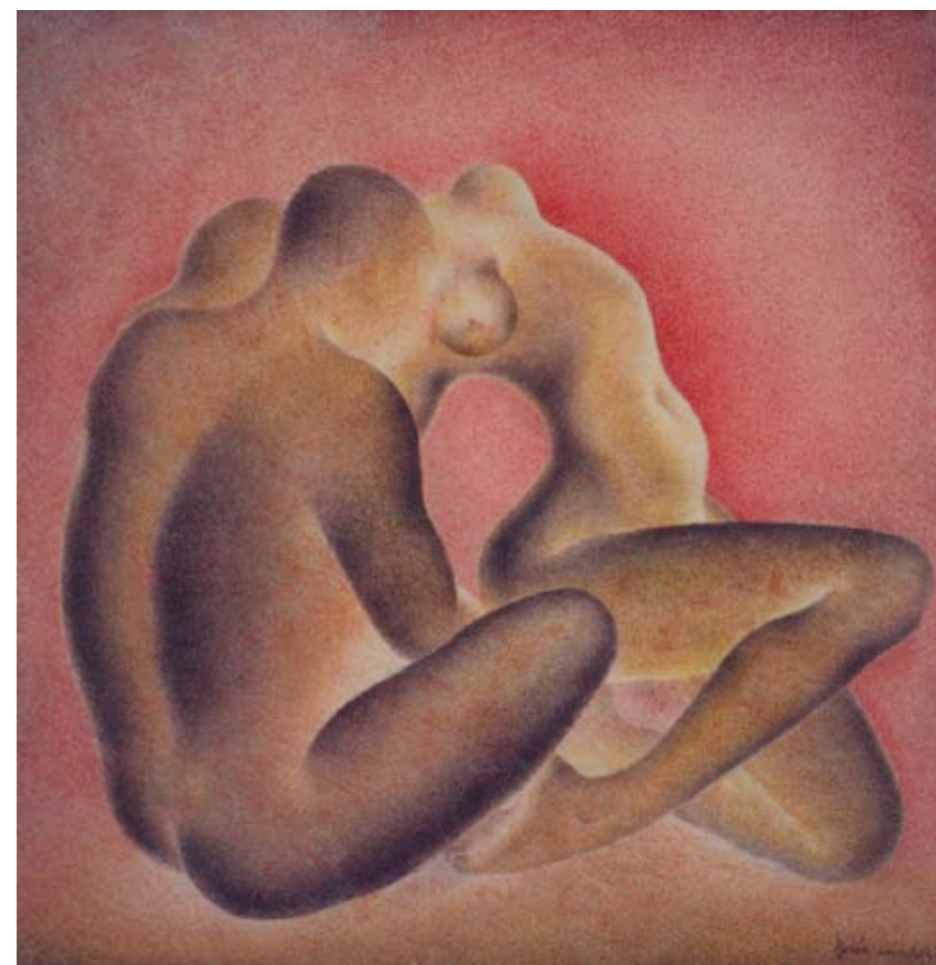
• 25 •

26 •

27 • El Origen de la Vida

Mirando las Estrellas Interiores • 28

29 • Cupido

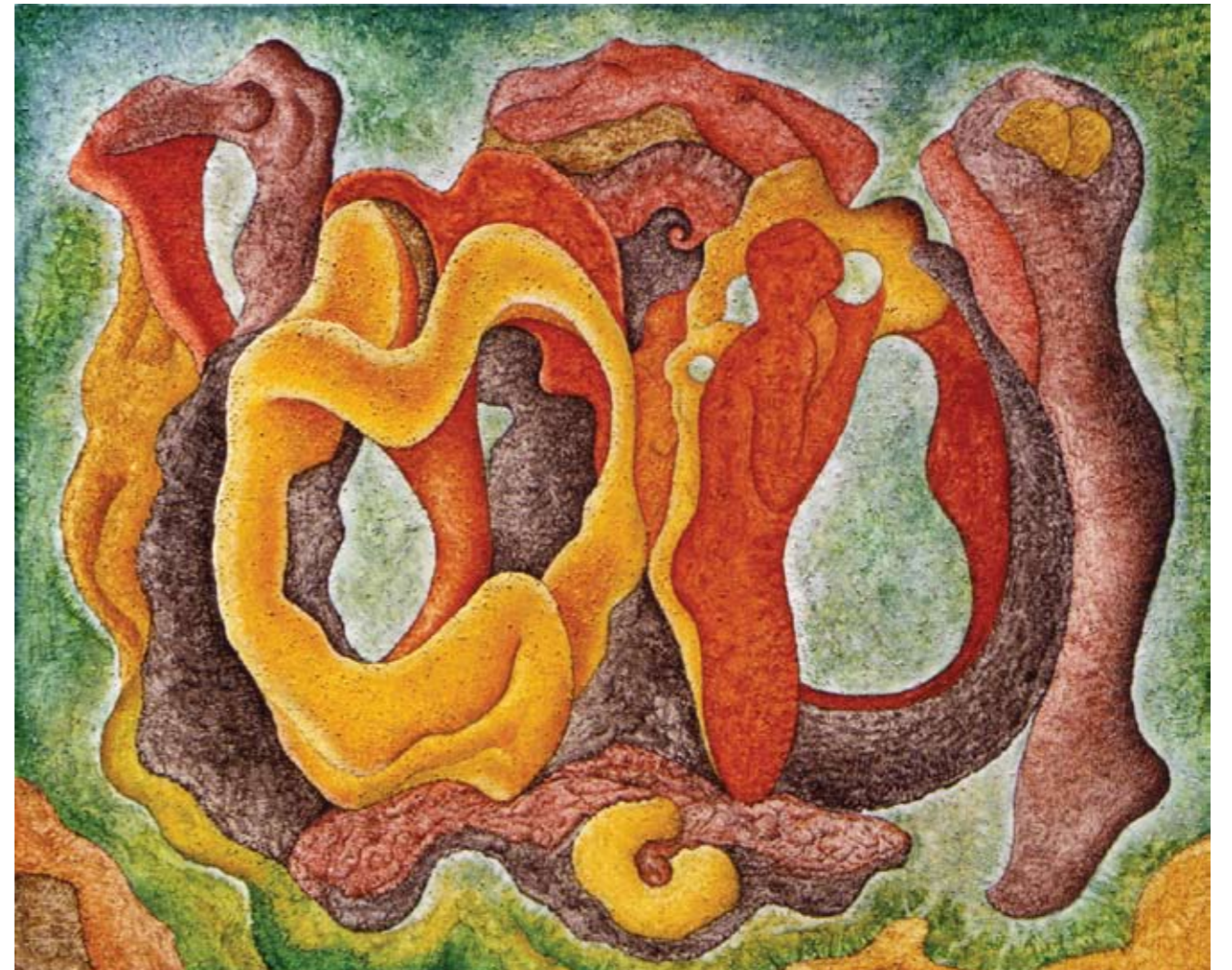
Eclipse • 30

31 • Ángel de la Inspiración

32 • Gestación en la Sustancia Misma de la Tierra

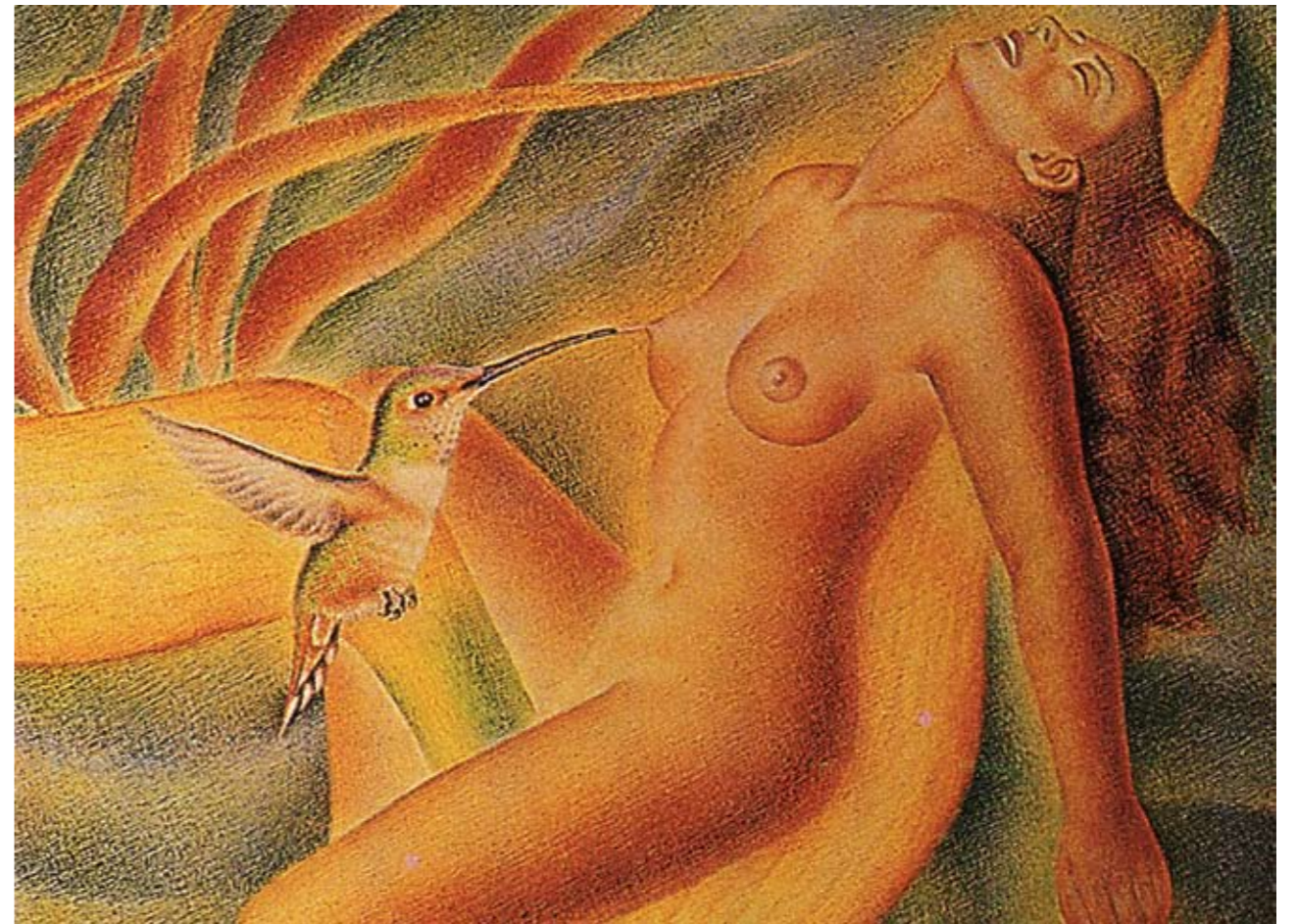
Procreación • 33

34 • Autorretrato

Bajo el Inlujo de la Noche • 35

La Primavera • 36

37 • Violinista

38 • ... y Lució

Escultura

SSSSSSSSSSSSSSSS

Ocupa el espacio creativamente. Cada obra resuelta en 360° es una puerta multidimensional. Al girar la pieza se modifica totalmente la lectura y se transforma el árbol en hombre y el hombre en águila.

Y se transmuta el caracol en mujer y el origen de la vida se hace presente: en piedra, en bronce.

It occupies space in a creative manner. Each 360° artwork is a multidimensional door. By rotating the piece we modify the perception and the tree is transformed into a man, and the man into an eagle.

And the periwinkle evolves into a woman and the origin of life happens: in stone, in bronze.

40 • En la Morada Íntima del Ser

41 • Luz que Sale del Corazón Encendido

42 •

• 43

33 •

45 • Chac - Mool - Eter

46 •

• 83

• 40

• 48

1 •

• 49

8 •

• 50

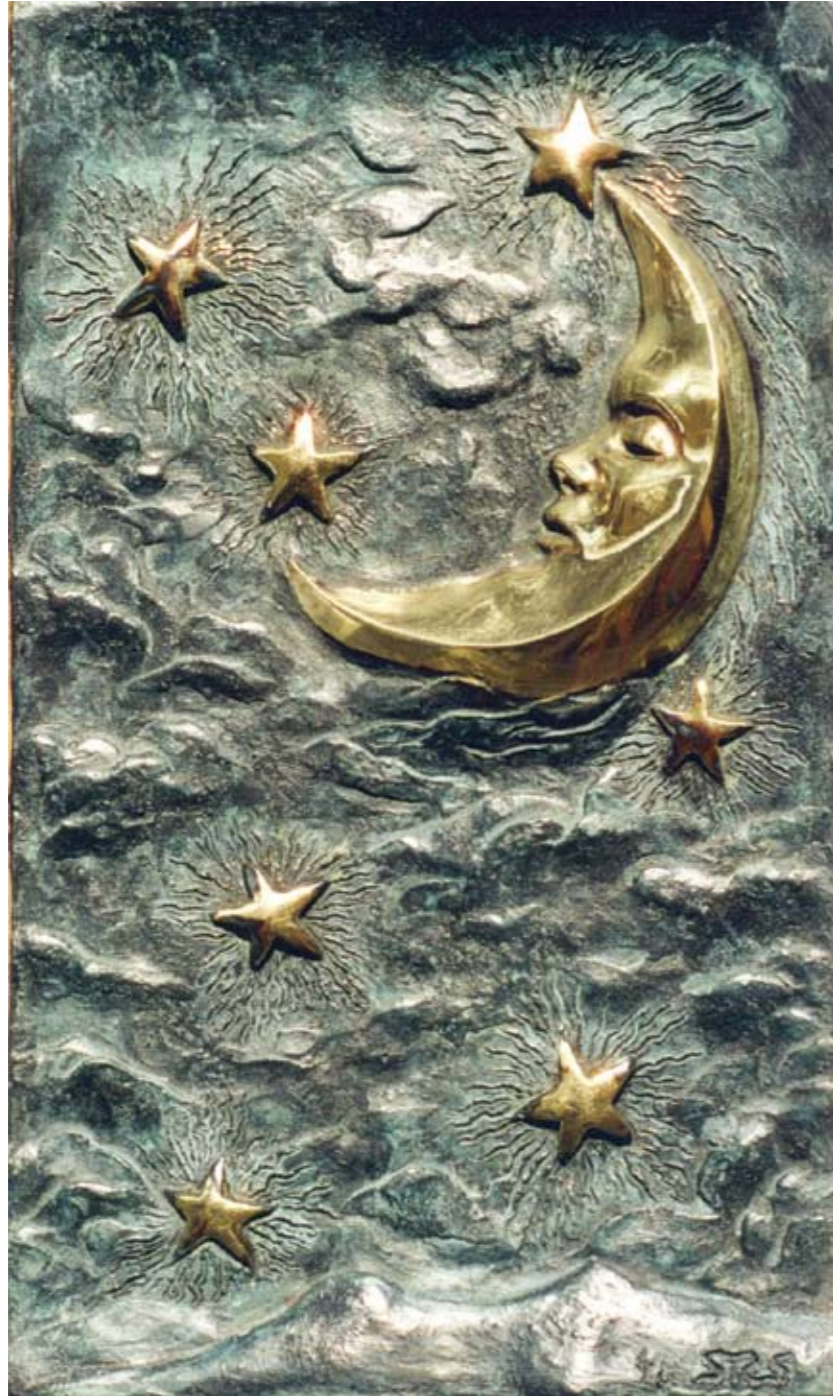
51 •

• 9

44 •

52 • Luna y Estrellas

53 •

54 • Miniaturas

Entrega • 55

Presentaciones

5125 5125 5125 5125 5125 5125

Hoy es cosa nuestra el sentir belleza y fondo. Las figuras indican ya con su nombre un sentido para el alma. En la secuencia de los números pueden formularse de este modo los mensajes al ser humano: lo masculino y lo femenino son lo uno y la totalidad, el ser humano tiene el mismo origen y el mismo lugar, hay una porción espiritual en nosotros, la sexualidad aparece notablemente humana, el inframundo indica a los hombres asidos a lo terrenal, el alma es constituyente del ser, la necesidad de saber dónde estamos, hay una comunicación espontánea con la naturaleza, la vida como movimiento y, finalmente, la permanencia de la vida por las generaciones.

Today it is our mission to feel beauty and depth. The shapes indicate a heart felt for the soul with their own names. In this way, the sequence of the numbers can create messages to the human being: masculine and feminine are one and a totality; every human being has the same origin and comes from the same place, there is a spiritual part in each one of us, sexuality appears noticeably human, the underworld reveals man grasping at the earthly, the soul is a part of our being, the need to know where we are, there is a spontaneous communication with nature. Life as movement, and finally, the permanence of life through generations.

Las Piedras Vivas de Rocío Sánchez Por Rafael Moreno

Asistimos a un acto que tiene significación para la cultura y el hombre mexicano en crisis interna y exterior. Rocío Sánchez, mujer bianímica y de dualidad terráquea, Sahuayo e Irapuato, nos muestra cómo las raíces mesoamericanas, bien entendidas, bien amadas, son un alimento para que desarrollemos la calidad de seres humanos y colectivamente debemos atrás el temblor de la existencia actual. No quiero suplantar el gusto y el juicio de ustedes espectadores, pero sí quiero, por la justicia ganada y por la necesidad intelectual, decir unas palabras sobre Rocío Sánchez y su arte.

Los ojos ven un arte novedoso, cuajado en nueve maquetas que, a nivel humano, indican las proporciones de su destino final: alcanzar la medida del tamaño monumental característico del arte público. El magno proyecto estético hecho suyo por el Gobierno de Guanajuato, realizará una concepción bella, moral educativa: poner al sentido las nueve órbitas del sistema solar, precisamente en nuevo asentamientos mesoamericanos, Los espectadores podrán conocer cómo funciona el alma de Rocío Sánchez, experimentarán la belleza, mirarán la ruta de su vivir cotidiano.

La artista crea. El origen de cada escultura ciertamente es la región ideal conocida por Mesoamérica. Pero la obra actúa plenamente con su carácter de mujer del hoy más humano. Como tal maneja la piedra de las raíces y va a la universalidad de lo bello y lo bueno. Parte cada obra de una verdad concreta y, justo advertirlo, eso concreto mesoamericano lo amasa, lo funde, lo hace uno con la cultura occidental. La resultante artística no pertenece a sus dos campanarios; tampoco se hunde en las formas occidentales. Vistuosismo logrado gracias precisamente a la elevación de la libertad de expresarse frente al arte del todo religioso de los antepasados. Se produce así una obra artística inédita, donde luce ante el ojo excruta-

dor una expresión estética ejemplar. Lo cual no significa que el espíritu no esté dentro de cada obra. El quinto elemento (después de la tierra, el aire, el fuego y el agua) es, ni más ni menos, el éter tenido por el sustento del espíritu. Por donde se logra ver cómo y por qué la artista crea, por su cuenta y riesgo, arte, pues no interpreta o reinterpreta lo bello de las raíces.

Con todo, hasta qué punto Rocío Sánchez logre estas responsabilidades con las visibles esculturas, es asunto de los espectadores y de cuánta sensibilidad le reconozca la historia.

Hoy es cosa nuestra el sentir belleza y fondo. Las figuras indican ya con su nombre un sentido para el alma. En la secuencia de los números pueden formularse de este modo los mensajes al hombre: lo masculino y lo femenino son lo uno y la totalidad, el ser humano tiene el mismo origen y el mismo lugar, hay una porción espiritual en nosotros, la sexualidad aparece notablemente humana, el inframundo indica a los hombres asidos a lo terrenal, el alma es constituyente del ser, la necesidad de saber dónde estamos, hay una comunicación espontánea con la naturaleza, la vida como movimiento y, finalmente, la permanencia de la vida por las generaciones.

Estos son los significados espirituales de las nueve esculturas. Tocan temas intrínsecamente integrados unos con otros. No dejan de transferir la convicción mesoamericana de gozar transitoriamente la flor de la tierra y de dirigirse a Tlalocan, origen y destino humano. Tampoco queda oculto el morir como un proceso espiritual y no como una facticidad, propia de aquí, de la tierra. Lo medular de esas nueve esculturas es la búsqueda del ser por el ser mismo.

Tal intención se trasluce en los significados que apuntan las obras; tal realización ha de buscarse y percibirse por el espectador, sin el cual no llega a haber arte digno. Mientras los secretos van abriéndose a las conciencias, reflexiones sobre el porqué Rocío Sánchez reactiva su obra con el arte mesoamericano. Lo estudia amorosamente hasta obtener sus sentidos, luego lo arroja con su sensibilidad estética, termina esforzándose por hacer lo que vemos: agrandar la realidad con nueva realidad bella.

No destina el arte a las élites; lo pone a la mano de todos, de manera que lo utilicen en la calidad de la vida, de una vida artística. Las piedras escultoras son piedras vivas. Dicen la vida y muestran con cuáles valores pueden hoy los mexicanos colaborar en la salvación del hombre, sin puesto dentro del cosmos, sin destino de su mano, desamparado, lleno de angustia. El lenguaje de la artista es claro; las piedras son el tributo en el final del milenio a la madre tierra

- Palabras pronunciadas por el maestro Rafael Moreno en el Centro Cultural San Ángel, México, D.F. 5 de marzo de 1998

Héctor Cruz
Mexican Painter and Muralist
President of the World Council of Plastic Artists.

Speaking about artistic creation is not at all easy. To penetrate a complex world is not trying to go inside a human being; in the secret corner of the mind and feelings, of his life experience and more. But, when referring to the universal existence of an artist, every purpose is that: to come closer to a form of human conduct, where art is what we could refer to as the sensitive record of our surroundings.

I believe that every artist creates its own language to express or try to translate the infinite world of emotional experiences and its response towards reality: opening new windows, new ways of seeing and feeling in plastic, using the figurative meaning of "transformation" to create new spaces; using color, light-dark, textures, and lines.

So with these concerns, and with her spirit of eternal search and vital force, Rocío Sánchez's work makes me feel restless and emotional.

Guillermina Cuevas

En la obra de Rocío ez, el cuerpo es forma inicial para un sinnúmero de movimientos. La figura humana surge de la música y la danza parece que llega. Cuerdas, alientos, percusiones, conducen el flujo de la sangre y desgarran el mundo interior para que asome, palpitante, el músico, doblándose sobre su instrumento.

Del sonido vienen, buscan luz. En la vuelta imaginaria llegan a las manos –pasta azul, violetas para el sueño- ahí reposan, amarillan o verdecen.

¿Cuánto tiempo duermen?
¿Quién perseguidor, quién perseguido?
Asoma, mueve, atrapa y se conforma.

¿Qué música escuchará Rocío?
¿Hablará de otras cosas?

De la actitud, por ejemplo, de la entrega, del goce sencillo en descomponer la luz, de llevarla al lienzo y lograr una piel distinta, una aventura nueva.

Cuando dibuja, cuando rápido mueve la mano, forma una orquesta. Entonces sus rasgos son delgados, hay prisa en el director, ansiedad en los músicos.

En sus cuadros viven los solistas, libres, lejos de las manos, próximos al sueño, vueltos luz, sin historias que los antecede.

Guadalupe Rivera Marín Historic Investigations-Director Daughter of the painter, Diego Rivera

Painting in Movement

The change of location of Rocío Sanchez's studio, from the level grounds of Irapuato to the soft hills, is reflected in her painting. Human figures and landscapes rebounded differently. The light that penetrated through the two large windows, one from the north and one from the south, made that transformation happen.

In Rocío's previous exposition, her painting was figurative, still done with mathematical criteria. The musicians' series, due to its color and the way it was painted, produced a sensation of peacefulness, as if the toccatas and fugues of Bach would have been converted into immobilized images by the spectator.

The light, place, location, palette, lines, even her own sensibility changed. In this exhibition, the men and women are transformed from peaceful and almost static, to beings in movement between sensual and erotic.

The proper coloring given by Rocío, to each one of the paintings in which affectionate lovers embrace, convey us to the erotic atmosphere where they move.

That same sensuality is obtained from her landscapes inspired by the dry Guanajuato Mountains. She rode them off their terraqueous condition and transformed them into moving beings; she gave them human attributes and made them sensual and loving as human couples.

I give my final comment about the four symbol woman figures. The four elements, fundamental in the cosmogony of the world, are wonderfully captured: woman-fire, woman-water, woman-earth, and woman-air. These same elements make the small great cosmos that conform Guanajuato, where day and night the shadows produced by the sun or the moon and stars on the rocks, and the slopes of its mountains, make us participate in the movement of the whole universe.

Eduardo Matos Moctezuma
Templo Mayor Museum, México, D.F.

Para Rocío, hacedora de vida a través del tiempo.

... En el principio era el mar...
... Todo se fue sucediendo en la intemporalidad del tiempo mismo. Los dioses, temerosos, después de un silencio que se eternizaba, decidieron recurrir a su poder creador para formar el símbolo de la vida, fue así como escogieron a un elemento que habitara en las profundidades de las aguas primordiales. “El Caracol es símbolo de vida” – dijeron- “en su infinita belleza, el caracol nos recuerda el agua, el mar, la lluvia, la fertilidad... En fin, todo aquello que forma parte de la vida”.

... Y fue de cota manera como los dioses dotaron de vida al caracol. Recordaron que estaba formado por pedazos de luna y así le crearon su esencia. Sin embargo, el caracol permanecía en las profundidades abismales. Faltaban aún las manos que le dieran movimiento y que lo hicieran transformarse en tiempo. Fue entonces cuando ocurrió el prodigio: Recurrieron a manos que tuvieran poder tal que le dieran forma y lo que los dioses no habían podido: hacer de él la esencia de la vida: la morada íntima del ser. Y entonces empezó todo: Aquellas manos lo tomaron poco a poco cada partícula nacarada empezó a cobrar vida. Las manos prodigiosas le daban forma, lo acariciaban, lo hacían suyo. El portento se

realizaba a cada momento. No se si duró poco o fue en el transcurso de una eternidad, pero el caracol fue así llevado hasta la playa de la vida. Allí quedó latente, real, perfecto, con toda su conjunción vital de vulva, matriz, vientre, agua... y mujer...

... No contenta con lo realizado, aquel ser creador decidió darle vida a lo muerto. Tomó un pedazo de piedra y volvió a repetir lo mismo que con el caracol. A la caricia transformadora le imprimió tal aliento que las manos desgajaban fragmentos y la vida nacía expresada en el caracol-vulva-mujer era la piedra convertida en piel. Fue tanta la intensidad que lo cambiaba todo que en un momento la diosa, con su poder infinito de creación, sin darse cuenta se empezó a convertir en la piedra misma, en la expresión vital de los orígenes ancestrales...

... Y fue así como en un día que se pierde en el tiempo, una mujer que surgía de las aguas logró darle vida al caracol y crear con sus manos la vida en lo que parecía muerto. La piedra cobró forma y era tal el poder creativo de aquel ser que se quedó para siempre, atrapada en los laberintos infinitos de su esencia transformadora...

... Desde entonces, hay quien dice que en aquellas expresiones petrificadas en el movimiento se eleva suavemente para convertirse simplemente, en el origen de la vida...

For Rocio, who transforms time into life.

... In the beginning, there was the sea...
...All events unfolded inside the timelessness of time itself. The gods were afraid. The silence was unending. Then, it ended. Wielding the power that was theirs to create, they brought forth the symbol of life.

... Thus was chosen an inhabitant of the depths of the primeval waters. “The snail is the symbol of life” – they said – “and, through its infinite beauty, it reminds us of the water, the seas, the rain and of fertility: all of life’s elements.”

... And it was in this way that the gods gave life to the snail. They created its essence to reflect the shards of moon from which it was made. Still, the snail remained in the depths of the abyss. What were needed now were hands. Hands that would give it movement. Hands that would allow it to assume the shape of time. Then, the wondrous thing came to pass. Two hands were found. Two hands whose power was so great, that they gave the snail shape and transformed it into the millennial essence of creation. Their mission was to achieve what the gods themselves had talled to: to make of the snail the very essence of life, THE HOME OF THE INTIMATE SELF. Then, the wonder began. With the snail held aloft by the two hands, each and every particle of the mother-of-pearl came alive, one by one. The two prodigious hands gave the snail shape, caressed it, and made it their own. The wonder unfolded moment by

moment, instant by instant. I don’t know if it lasted the length of a breath or of an eternity, but it ended with the snail’s arrival on the beach of life. There it remained: dormant, real, and perfect; a powerful, life-emanating fusion of vulva, womb, belly, water... and woman...

... Not yet satisfied with her work, the life-giving owner of these hands decided to bring the inanimate to life. She took a piece of stone and repeated the process she had used with the snail. The transforming caress was so intense that fragments came off in her hands, and a new life was born in the image of the snail-vulva-woman. It was the stone, transformed into skin. The intensity left nothing untouched or unchanged. The goddess powers of creation were limitless. Such was this intensity, and such were her powers, that suddenly, without her being aware of it, she began to change back into stone herself, giving a living expression to her ancestral origins.

... And this is how, on a day now lost in the winds of time, a woman who came forth from the waters was able to give life to the snail, and with her hands give life to that which appeared lifeless. The stone finally took shape, and such were this goddess’ creative powers, that it remained trapped forever within the unending labyrinth of its evolving essence.

... Ever since, there are those who say that the origin of life may be found in the nascent motion that rises up from the granite pronouncements.

Maestro José Chávez Morado
Pintor y muralista mexicano
Guanajuato, 1987

La mujer pintora no aparece en la historia del arte de las grandes épocas, aunque se ha dicho que en algunos talleres como en el de Van Eyck, una hermana colaboró pintando los más finos detalles y probablemente así fue en otros casos; en el siglo XIX entre los impresionistas, los nombres de Mary Cassat y Berthe Morisot, grandes pintoras quedan a la sombra de sus maestros.

En la Escuela Mexicana de este siglo, por fin María Izquierdo y Frida Kahlo rompen el círculo de la indiferencia y después de ellas irrumpen en las artes visuales, mujeres de destacado talento con características propias de sexo y personalidad, estas conquistas se producen en la capital, la Ciudad de México, corazón del país; afortunadamente este centralismo también se ha roto y en todo el país surgen creadoras que junto a sus colegas varones dan los variados matices del arte nacional.

Entre nosotros ha surgido Rocío Sánchez, la michoacana botichelina, con una feroz vitalidad, buscando su propia expresión que la aleja ya del formulismo académico que recibió, sin perder las buenas enseñanzas, esta fina mujer está jugando ahora con, simultaneísmos dinámicos, vibraciones cromáticas y con la gráfica; no quiero hacer declaraciones apresuradas que la dañen, invocando maestría y cosas excesivas, ella es joven, infatigable obrera de la plástica, le esperan muchos cambios, dudas y aciertos. Hay que esperar mucho de ella.

The woman painter does not appear in the history of Art in the great epochs, although it has been said that they had participated in some workshops. Let take Van Eyck like an example. His own sister had collaborated painting fine details in his paintings. Among the impressionism in the XIX century, names like Mary Casat and Berthe Marisot, great painters, were lost in the shadows of their teachers.

This century within the Mexican school, María Izquierdo and Frida Kahlo finally broke the circle of indifference and after them many women of notable talent came with characteristics proper to their sex and personality, who broke into the visual arts. These battles were fought in Mexico City, the heart of the Country. Fortunately, this centralism has also broken and creators sprouted all over the country, giving with their male colleagues a mixture of a variety of shades to National Art.

Among us, Rocío Sánchez has appeared. The Michoacan Botichelist with fierce vitality, looking for her own expression that separates her from the academic formulism she received and without loosing her good leanings, this fine woman is now playing with: dynamic simultaneisms, chromatic vibrations and graphics.

I do not want to make hasten declarations that can harm her, invoking mastery and excessiveness. She is young and an indefatigable worker of plastic and she will find many changes, doubts and effectiveness. We should expect great things from her.

We are to expect much of her!.

Escultura

1- Envuelta en su Murmullo
Bronce a la cera perdida
72x40x30cms
2002

4- Siendo Hija de la Tierra
Talla directa en piedra
1996

5- Libro de la Vida
Bronce a la cera perdida
110x110x70cms
2003

6- Siendo Hija de la Tierra
Miniatura
Bronce a la cera perdida

8- Leda y el Cisne
Bronce a la cera perdida
22x55x34cms
2000

9- Dialéctica del Reflejo
Bronce a la cera perdida
55x40x20cms
2002

12 - Presea Rosario Marín
Bronce a la Cera Perdida
30x10x8cms
2002

13- La Paz del Corazón
Bronce a la Cera Perdida
200x160x140cms
2004

14- Flores - Flamas - Vulvas
Talla directa en piedra
82x40x24cms
1993

15- Hombre - Águila - Árbol
Talla directa en piedra
Maqueta
1996

16- La Reina de los Mares
Bronce a la cera perdida
230x160x60cms

40- En la Morada
Íntima del Ser
Bronce a la cera perdida
50x55x27cms
2002

41- Luz que Surge del
Corazón Encendido
90x63x27cms

42- El pasadero de Agua
Talla directa en Piedra
Maqueta
1996

43- Encuentro Excelso de Sí
Talla directa en piedra
70x40x32cms
1994

44- Después de un Silencio
Milenario
Bronce a la cera perdida
55x35x25cms
2002

45- Chac - Mool - Eter
Bronce al alto brillo
19x31x19cms
2001

46- Cetro de Fuego y Aire
Bronce a la cera perdida
55x35x25cm
2002

47- Paraíso Perdido en Sí Mismo
Bronce a la cera perdida
54x50x42cms
2002

48- Origen y Destino
Bronce a la cera perdida
60x30x30cms
2002

49- Caracol de Aire
Bronce a la cera perdida
50x85x35cms
2002

50- Orígenes Ancestrales
Bronce a la cera perdida
100x60x30cms
2002

51- Omeyocan
Bronce a la cera perdida
60x30x30cms
2002

52- Luna y Estrellas
Relieve en bronce
Patina al alto brillo
25x15x2cms
2003

53- Amor Eterno
Bronce a la cera perdida
43x25x23cms
2004

54- Miniaturas:
Síntesis de la Realidad
Ser uno con la Vida
Siendo Hija de la Tierra
Vaiven Entre Ilusion y Realidad
Paraíso perdido en Sí Mismo

55- Entrega
Resina patinada

Pintura

2- Río de Sahuayo
Óleo/madera
20x15cms
1976

3- San Antonio de Ayala
Óleo/tela
40x50cms
1982

10- Sol en Piscis
Acrílico/tela
160x140cms
2006

11- Cielo-Tierra (tríptico)
Acrílico/madera
100x120cms / 120x120cms
2006

17- Primero Sueño
Mixta/tela
140x80cms
1997

18- Mimetismo
Óleo/tela
100x80cms
2003

19- Dueto
Óleo/tela
120x140cms
1987

20- La Música en Concierto
Óleo/tela
120x100cms
1989

21- El Primer Violín
Óleo/tela
120x120cms
1987

22- Homenaje a Enrique Flores
Óleo/tela
120x100cms
1987

23- Somos Montes, Polvo, Luz
Óleo/tela
100x120cms
1989

24- Cerro Arquetípico: La Pareja
Óleo/tela
100x120cms
1983

25- Semilla Ibérica (tríptico)
Temple/tela
185x185cms
1985

26- Semilla Mesoamericana
(tríptico)
Temple/tela
185x185cms
1985

27- El Origen de la Vida
Óleo/tela
120x120cms
1990

28- Mirando las
Estrellas Interiores
Óleo/tela
120x120cms
1992

29- Cupido
Óleo/tela
120x120cms
1991

30- Eclipse
Óleo/tela
120x120cm
1991

31- Ángel de la Inspiración
Acrílico/tela
60x80cm
2004

32- Gestación en la Sustancia
Misma de la Tierra
Mixta/tela
120x120cm
1994

33- Procreación
Mixta/tela
100x120cm
1994

34- Autorretrato
Óleo/tela
120x100cm
1990

35- Bajo el Influjo
de la Noche
Mixta/madera
40x100cm
2000

36- La Primavera
Óleo/tela
100x120cm
1991

37- Violinista (tríptico)
Acrílico/tela
120x120cm
2005

38- ... y Lució (tríptico)
Acrílico/tela
120x120cm
2005

39- Chelista (tríptico)
Acrílico/tela
120x120cm
2005

Rocío Sánchez
30 años en el arte

Libro electrónico

Producido entre enero y mayo del 2006

Special Thanks

I want to thank my teachers: Luis Sahagún, Tomás Chávez Morado, Luis Nishisawa, Jesús Mayagoitia, Manuel Rodríguez, Rafael Moreno, María Elena Aramoni, for teaching me the beautiful way of art life.

I am grateful to my dearest son Julio, for putting all his enthusiasm, patience and sensitivity to accomplish this book, that has given us the opportunity to come closer and to know each other better.

I wish to thank my beloved husband Cha, for giving me his unconditional support and wisdom, at all times.

I thank my dearest mother for being my mentor all throughout my childhood until today. And my father. Together they offered me a safe and loving home to be raised in. To my sisters and brothers, for motivating me with their filial love.

I value very much, the friendship of all the people with whom I feel very fortunate to coincide with. Together we carry a mission to create the reality that we live in, in the “Great Plan”, of the “Supreme Intelligence”.

