

TAKEDA & Amigos & Friends

L Hoxa

InternationART

Estado profundo del arte hoy
N. 89 Marzo 2025
lhoxa.art

**TAKEDA
& Amigos
& Friends**

Revista L´Hoxa. N. 89
Marzo 2025

Editores:
Rolando Castellón / Costa
Rica-Nicaragua
Peter Foley / Estados
Unidos
Melissa Panages / Esta-
dos Unidos
LFQ / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ

L´Hoxa N.89
Mar 2025

Editors:
Rolando Castellón / Costa
Rica-Nicaragua
Peter Foley / United
States
Melissa Panages / United
States
LFQ / Costa Rica

Graphic Design LFQ
Follow us on the web
archive: lhoxa.art
All rights reserved

Cubierta / Cover N.89

“Al maestro con cariño” Shinzaburo Takeda

Repaso al arte oaxaqueño actual

La célebre película norteamericana de 1967 dirigida por James Clavell con el actor Sidney Poitier, motiva este comentario de la muestra de arte en Oaxaca, México, titulada “Gracias Hermanos”, homenaje a la labor de Shinzaburo Takeda (Seto, Japón, 1935), pintor y grabador japonés-mexicano, con más de cincuenta años de residir en este país formando a varias generaciones de artistas oaxaqueños quienes en marzo de año 2025, reunidos bajo el alero de Arte Relieve Galería y el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, reconocen su encomiable trayectoria.

Otra motivante más suma a este interés, la posibilidad de reconocer en esta propuesta colectiva dedicada al maestro Takeda, las manifestaciones actuales del arte de aquella populosa metrópoli, arte que me interesa analizar y reflexionar, en tanto la mayoría es pintura y grabado, puntos fuertes en la producción cultural mexicana contemporánea.

Takeda pintor, educador, grabador

La formación del nonagenario artista nipón la recibió en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, y en 1963 migró al continente americano interesado en estudiar muralismo en la Academia de San Carlos en la

Ciudad de México, interesándose en la litografía artística, frecuentando la reconocida Escuela Nacional de Artes Gráficas de la capital mexicana. En 1978 se mudó a Oaxaca para ser profesor de arte en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Distinguen entre sus discípulos creadores del arte local e internacional, y abrió un espacio a la validación de la cultura regional, brote rizomático de estas manifestaciones con la raigambre de lo local, apuntando distinguirse entre la pluriculturalidad mesoamericana: lo aborda en las danzas vernáculas, en los vestuarios originarios de cada región, artesanías ancestrales de ayer y hoy, artes visuales, gastronomía, música, costumbres y poesía.

Todos son signos que gestan identidad, al igual que la historia al repasar las gestas de nuestros patriotas y próceres que hacen grande nuestro entono: cultura y naturaleza, flora y fauna, binomio que acuerpa los nuevos lenguajes en las prácticas creativas regionales.

Algunas lecturas de lo exhibido

Quisiera repasar las que están más cerca de los discursos que me interesan, como la linografía de 2019, “Otro sentir”, de Daniela Ramírez. Son evocaciones que pueden referir a la violencia que suele provocar las armas, pero también nos dice con esa poética de doble filo que, éstas, las armas, pueden volver contra nosotros y ponernos en la mira.

Edith Chávez concentra el significado de sus tres xilografías a colores terrosos y naturales el abordaje a la prodigiosa Madre Natura dadora, que nos dá alimento como calabazas, frijoles y los mismos chiles que refieren

a la dimensión de la tierra fértil del continente, donde basta regar algunas semillas para que broten plantas para la alimentación, cultivos que aprendimos de los ancestros quienes las domesticaron para que tengamos siempre cosecha y fruto.

Enrique Gijón con “Autorrretarato VII” trabaja con esa componente de la cultura de la vida y la muerte, la calavera, tan explorada en el arte mexicano en distintos estratos potenciando lo popular, y el culto que da cabida a intensas reflexiones.

La aguafuerte “Muerte Lagarto” de Francisco Monterrosa, concede el interés que encuentra la animalística en los procesos de creación iconográfica, herencia de los pueblos originarios que poblaron Mesoamérica, y, en particular, las costas donde suman figuras como nahuales u otras deidades de la mitología creativa y jerga simbólica.

Fulgencio Lazo recrea un universo mentalizando los sistemas simbólicos poblados de elementos geométricos que recuerdan a los constructivistas rusos, dentro de una dialógica que eleva la reacción del espectador, ante la contundencia del discurso visual contemporáneo.

Israel Nazario exhibe un grabado con el abordaje del árbol tan importante para el equilibrio climático, no sólo por la sombra sino por eliminar los gases efecto invernadero fijando al terreno los contaminantes, y contribuye a limpiarlo en momentos que el planeta se calienta provocando desastres irrefrenables.

Los linóleos de 2023 de Iván Bautista examinan la gracia de la mujer mexicana y en particular una belleza mesoamericana poblada de poesía, contenida además en las piezas del maestro Takeda, con elementos propios de la

indumentaria y vestido u otros componentes de esta pulsional cultura.

Ixrael Montes continúa con sus abordajes a seres míticos de su imaginario simbólico, en especial deidades e iconos de lo marino, persistencia de una mítica heredad afrocaribeña.

José Alberto Canseco continúa con su pintura de las plantas ancestrales y locales propias de la medicina natural. Me refiere a la gran mata de hierba 1503 pintada en acuarela por Alberto Durero, Museo Albertina de Viena. Canseco aprecia signos que proceden de la gobernanza de estructuras naturales simbólicas, como la espiral de paso continuo, la cual enrosca en su propio trazo. Esto me recuerda que los pueblos originarios de Abaya Yalá, nombre original de este continente antes de la colonización, representan la Pachamama como una serpiente enroscada en sí misma, pero cuando se le asecha lanza su venenosa estocada. Refiere a males provocados al entorno, las fieras sequías y calores infernales, el extractivismo desmedido que se ensaña contra los cultivos naturales, expolio de la cultura vernácula, e impele a sentimientos desvalidos cuando la Madre Natura deja ver sus colmillos. “Espejismo” de Mercedes López aplicaciones mixtas del grabado, aprecia el espejo que tenemos en la naturaleza que devuelve algo más que nuestra propia imagen, merodean los fantasmas que no cesan de recordarnos la fragilidad humana; cuando asoman aquellos despeñaderos de los cuales habla el poeta martinico de las Antillas Menores Edoard Glissant en *Poética de la Relación* 2018.

Apertura de la muestra. Marzo 2025.

En otra vertiente expresiva la animalística convierte al imaginario de Saúl Castro en un circo irreal, ese que deambula en los laberintos del inconsciente.

Creo que este acercamiento al catálogo de “Gracias Hermanos”, que potencia Arte Relieve Galería y el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, da para mucho más, aporta a la investigación que hoy se establece en redes al apreciar de manera virtual propuestas a distancia, como ésta que experimento ahora con posibilidad efectiva de estar al tanto de lo exhibido en los espacios de la cultura urbana de nuestro tiempo.

Para concluir con esta ojeada de L´Hoxa Estado profundo del arte hoy, vuelvo a la obra de Takeda quien con noventa años de vida no pierde ápice de la esencia que lo ancla en los mares de Oriente, como diría la Yourcenar en sus célebres cuentos orientales de su Japón, con un depura-

Apertura de la muestra. Marzo 2025.

do tratamiento técnico y proceso de investigación, lo que llamamos hoy práctica artística, pero a la vez subsumen gestos y caracteres de nuestras propias culturas originarias y entorno, distinguibles en la pintura actual de raigambre mesoamericana. Asoma en su imaginario la estilización de las figuras y afinadas aleaciones cromáticas componentes de una poética relacional (Glissant 2018) que todos hacemos nuestra. Estética o visiones que no cansan al recordarnos que a pesar de todo los humanos cargamos en la entraña esas mismas lejanas o cercanas reminiscencias del abismo de la existencia, que en tanto son diferencias o semejanzas, nos delatan.

LFQ. Marzo 2025

“To the Master with Affection” Shinzaburo Takeda. A Review of Contemporary Oaxacan Art

The famous 1967 American film directed by James Clavell, starring Sidney Poitier, motivates this commentary on the art exhibition in Oaxaca, Mexico, entitled “Gracias Hermanos,” a tribute to the work of Shinzaburo Takeda (Seto, Japan, 1935), a Japanese-Mexican painter and printmaker who lived in this country for over fifty years, training several generations of Oaxacan artists who, in March 2025, gathered under the auspices of the Arte Relieve Gallery and the Institute of Legal Sciences of Oaxaca, will recognize his commendable career. Another motivation that adds to this interest is the possibility of recognizing, in this collective project dedicated to the master Takeda, the current manifestations of art from that populous metropolis. This art I am interested in analyzing and reflecting on, as the majority is painting and printmaking, strong points in contemporary Mexican cultural production.

Takeda, Painter, Educator, Printmaker

The nonagenarian Japanese artist trained at the National University of Fine Arts and Music in Tokyo. In 1963, he migrated to the Americas, interested in studying muralism at the San Carlos Academy in Mexico City. He became interested in artistic lithography and attended the renowned National School of Graphic Arts in Mexico City. In 1978, he moved to Oaxaca to become an art professor at the Benito Juárez Autonomous University of Oaxaca (UABJO).

He distinguished among his disciples the creators of local and international art, and opened a space for the validation of regional culture, a rhizomatic sprout of these manifestations rooted in the local, aiming to distinguish himself within Mesoamerican multiculturalism: he addresses this in vernacular dances, in the original costumes of each region, ancestral crafts of yesterday and today, visual arts, gastronomy, music, customs, and poetry. All are signs that create identity, just as history does when it reviews the deeds of our patriots and heroes who make our environment great: culture and nature, flora and fauna, a binomial that embodies new languages in regional creative practices.

Some Readings of the Exhibits

I would like to review those that are closest to the discourses that interest me, such as the 2019 linocut, “Otro sentir” (Another Feeling), by Daniel Ramírez. These are evocations that may refer to the violence that weapons often provoke, but they also tell us, with that double-edged poetic quality, that these weapons can turn against us and target us.

Edith Chávez concentrates the meaning of her three woodcuts, with earthy and natural colors, on the approach to the prodigious, giving Mother Nature, who gives us food like squash, beans, and chili peppers, which refer to the dimension of the continent’s fertile land, where it is enough to water a few seeds for plants to sprout for food, crops that we learned from our ancestors who domesticated them so that we would always have a harvest and fruit.

With “Autorretarato VII,” Enrique Gijón works with that component of the culture of life and death, the skull, so explored in Mexican art in various forms, emphasizing the popular and the cult that gives rise to intense reflections. The etching “Muerte Lagarto” by Francisco Monterrosa, recognizes the interest that animal art finds in the processes of iconographic creation, a legacy of the native peoples who populated Mesoamerica, and, in particular, the coasts where figures such as nahuales and other deities from creative mythology and symbolic jargon are added.

Fulgencio Lazo recreates a universe by mentalizing symbolic systems populated with geometric elements reminiscent of the Russian Constructivists, within a dialogue that heightens the viewer’s reaction to the forcefulness of contemporary visual discourse.

Israel Nazario exhibits an engraving that addresses the tree, which is so important for climate balance, not only for its shade but also for eliminating greenhouse gases by binding pollutants to the ground, contributing to its cleanliness at a time when the planet is warming, causing unstoppable disasters.

Iván Bautista’s 2023 linocuts examine the grace of Mexican women and, in particular, a Mesoamerican beauty filled with poetry, also contained in the pieces of the master Takeda, with elements typical of clothing and other components of this pulsing culture.

Ixrael Montes continues his explorations of mythical beings from his symbolic imagery, especially deities and icons of the sea, a continuation of a mythical Afro-Caribbean heritage.

José Alberto Canseco continues his painting of ancestral and local plants used in natural medicine. He refers to the large clump of grass painted in watercolor by Albrecht Dürer in the Albertina Museum in Vienna, 1503. Canseco appreciates signs that come from the governance of symbolic natural structures, such as the spiral of continuous movement, which coils around its own line. This reminds me that the indigenous peoples of Abaya Yalá, the original name of this continent before colonization, depict Pachamama as a coiled serpent, but when stalked, it launches its poisonous thrust. It refers to the evils caused to the environment, the fierce droughts and infernal heat, the excessive extractivism that rages against natural crops, the plundering of vernacular culture, and forces us to feel helpless when Mother Nature bares her fangs.

“Mirage” by Mercedes López, a mixed application of printmaking, appreciates the mirror we have in nature that reflects something more than our own image. Ghosts lurk, constantly reminding us of human fragility, when those precipices appear, as the Martinican poet from the Lesser Antilles, Edoard Glissant, speaks of in his 2018 *Poetics of Relationship*.

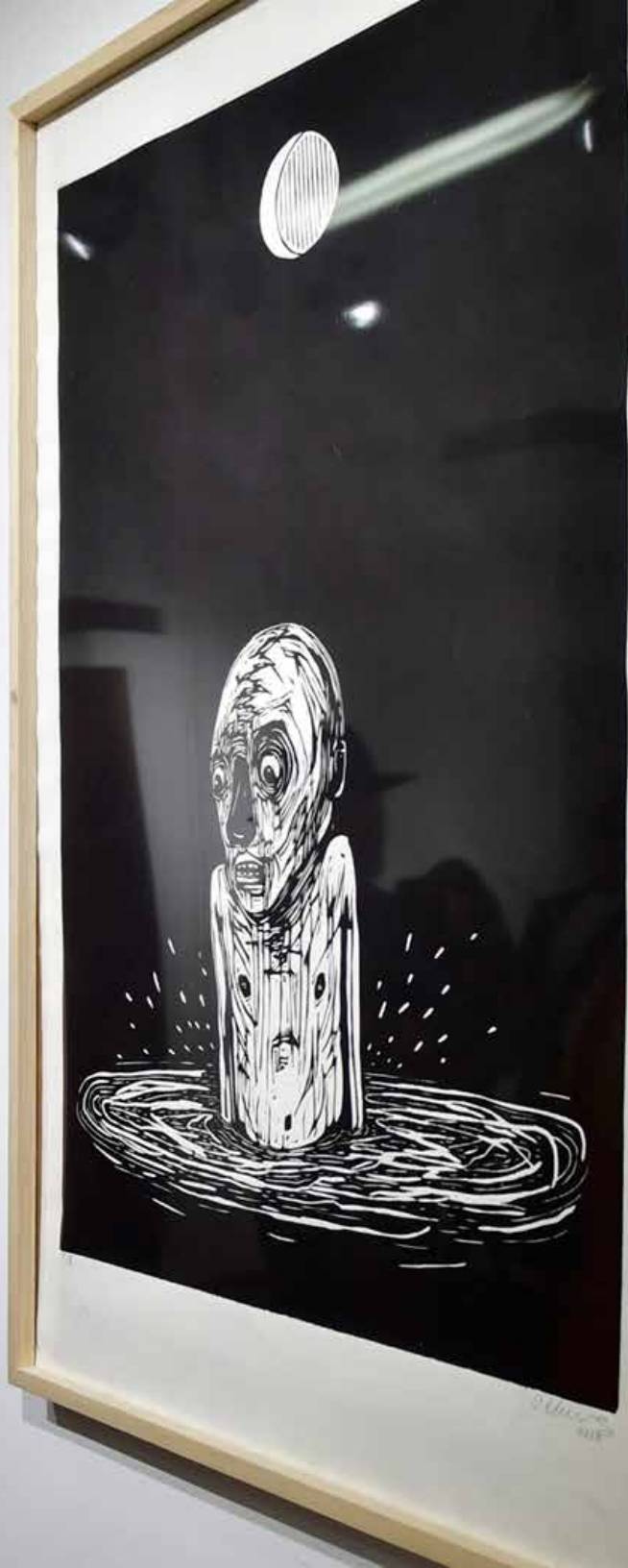
In another expressive aspect, animalistics transforms Saúl Castro’s imagination into an unreal circus, one that wanders through the labyrinths of the unconscious. I believe that this approach to the “Gracias Hermanos” catalog, promoted by Arte Relieve Galería and the Institute of Legal Sciences of Oaxaca, offers much more; it contributes to the research that is currently being

established on networks by virtually appreciating proposals from a distance, like this one I am now experiencing, with the effective possibility of being aware of what is exhibited in the spaces of urban culture of our time.

To conclude this review of L'Hoxa, *The Deep State of Art Today*, I return to the work of Takeda, who, at ninety years of age, has not lost any of the essence that anchors him in the seas of the East, as Yourcenar would say in her famous oriental tales of her Japan. This work, with a refined technical approach and research process, what we call artistic practice today, but at the same time, encompassing gestures and characteristics of our own native cultures and surroundings, distinguishable in contemporary painting with Mesoamerican roots.

In his imagery, the stylization of figures and refined chromatic alloys emerge, components of a relational poetics (Glissant 2018) that we all embrace. Aesthetics or visions that tirelessly remind us that, despite everything, we humans carry within us those same distant or close reminiscences of the abyss of existence, which betray us as differences or similarities.

LFQ. March 2025

**TAKEDA
& Amigos
& Friends**

TITULO: "DIABLOS DE LA COSTA"
ARTISTA: SHINZABURO TAKEDA
TECNICA: GRABADO EN METAL
MEDIDAS: 50 X 97 CM
AÑO: 2009
EDICIÓN: 1/10

TÍTULO: "CINCO VENUS DE JUCHITÁN"

ARTISTA: SHINZABURO TAKEDA

TÉCNICA: GRABADO EN METAL

MEDIDAS: 97 x 131 CM

AÑO: 2023

EDICIÓN: 3/100

TÍTULO: "YOSUNDÚA"
ARTISTA: SHINZABURO TAKEDA
TECNICA: GRABADO EN METAL
MEDIDAS: 59 X 89 CM
AÑO: 2024
EDICIÓN: 28/80

TÍTULO: "MADRE DE TIERRA"

ARTISTA: SHINZABURO TAKEDA

TÉCNICA: LITOGRAFIA

MEDIDAS: 40 X 82.5 CM

AÑO: 2023

EDICIÓN: 51/60

TÍTULO: "FAMILIA OAXAQUEÑA"

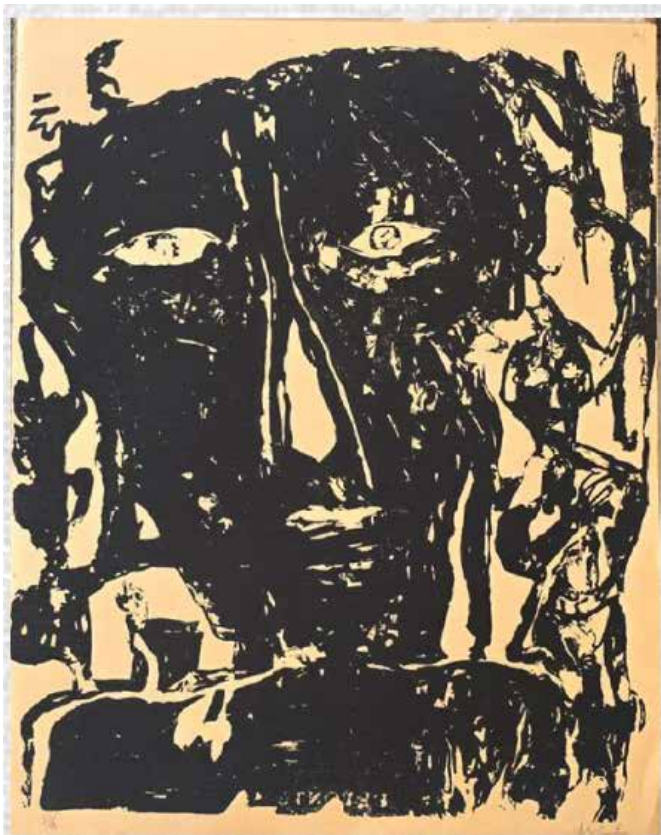
ARTISTA: SHINZABURO TAKEDA

TÉCNICA: GRABADO EN METAL

MEDIDAS: 68 X 158 CM

AÑO: 2013

EDICIÓN: P.A. 6/7

TÍTULO: "SIN TITULO"

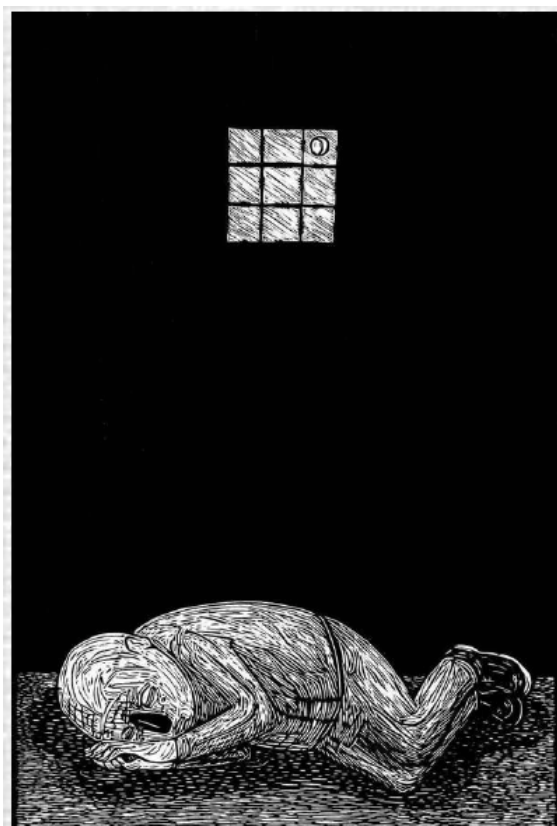
ARTISTA: ALEJANDRO SANTIAGO

TÉCNICA: SERIGRAFIA

MEDIDAS: 80 X 60 CM

AÑO: 2012

EDICIÓN: P/A

TÍTULO: "SIN TITULO"
ARTISTA: CÉSAR CHÁVEZ
TÉCNICA: RELIEVE EN MDF
MEDIDAS: 90 X 60 CM
AÑO: 2023
EDICIÓN: P/A

TÍTULO: "SIN TITULO"

ARTISTA: CÉSAR CHÁVEZ

TÉCNICA: RELIEVE EN MDF

MEDIDAS: 100 X 70 CM

AÑO: 2020

EDICIÓN: P/A

TÍTULO: "OTRO SENTIR"

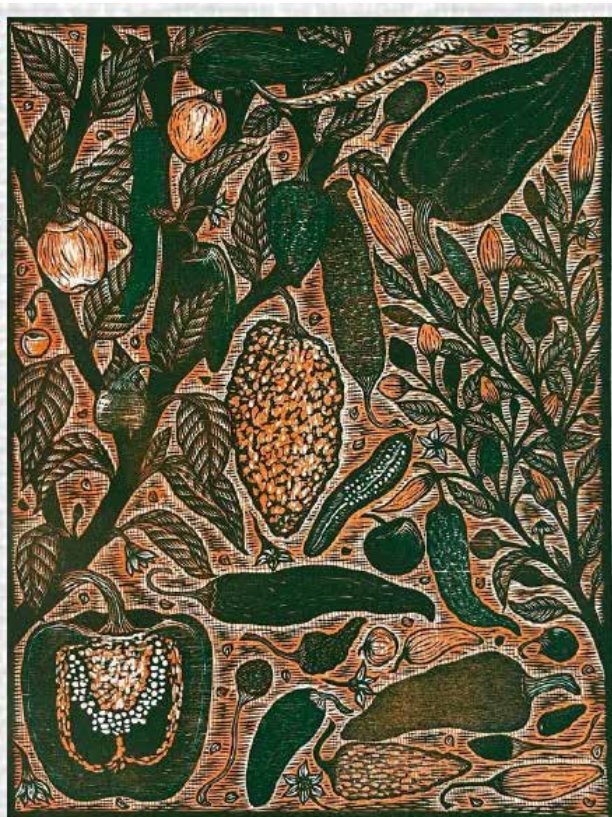
ARTISTA: DANIELA RAMÍREZ

TÉCNICA: LINOGRAFÍA Y TINTA

MEDIDAS: 76 X 112 CM

AÑO: 2019

EDICIÓN: 7/10

TÍTULO: "SIN TITULO (CHILES)"

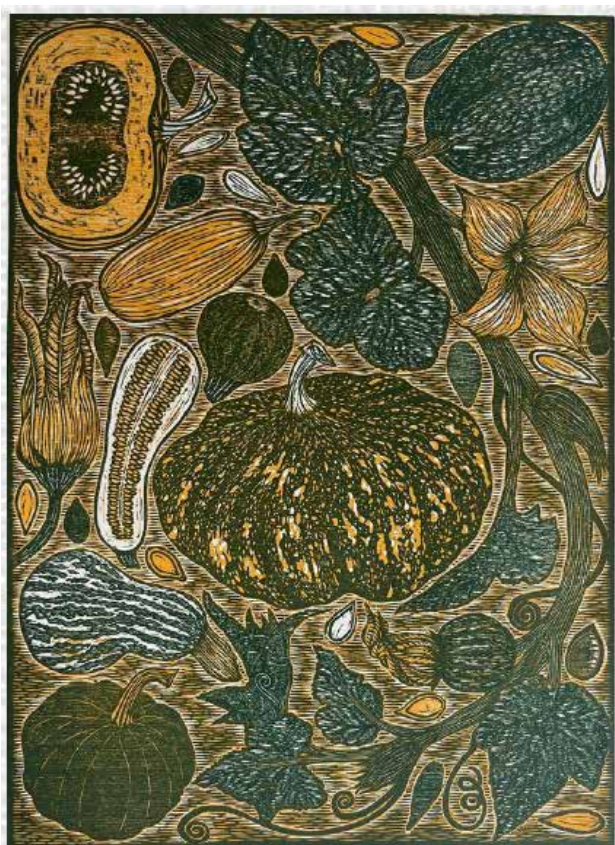
ARTISTA: EDITH CHÁVEZ

TÉCNICA: XILOGRAFÍA

MEDIDAS: 38 X 28 CM

AÑO: 2024

EDICIÓN: 13/100

TÍTULO: "SIN TITULO (CALABAZAS)"

ARTISTA: EDITH CHÁVEZ

TÉCNICA: XILOGRAFÍA

MEDIDAS: 38 X 28 CM

AÑO: 2023

TÍTULO: "SIN TITULO (FRIJOLÉS)"

ARTISTA: EDITH CHÁVEZ

TÉCNICA: XILOGRAFÍA

MEDIDAS: 38 X 28 CM

AÑO: 2023

EDICIÓN: 11/60

TÍTULO: "AUTORRETRATO VII"

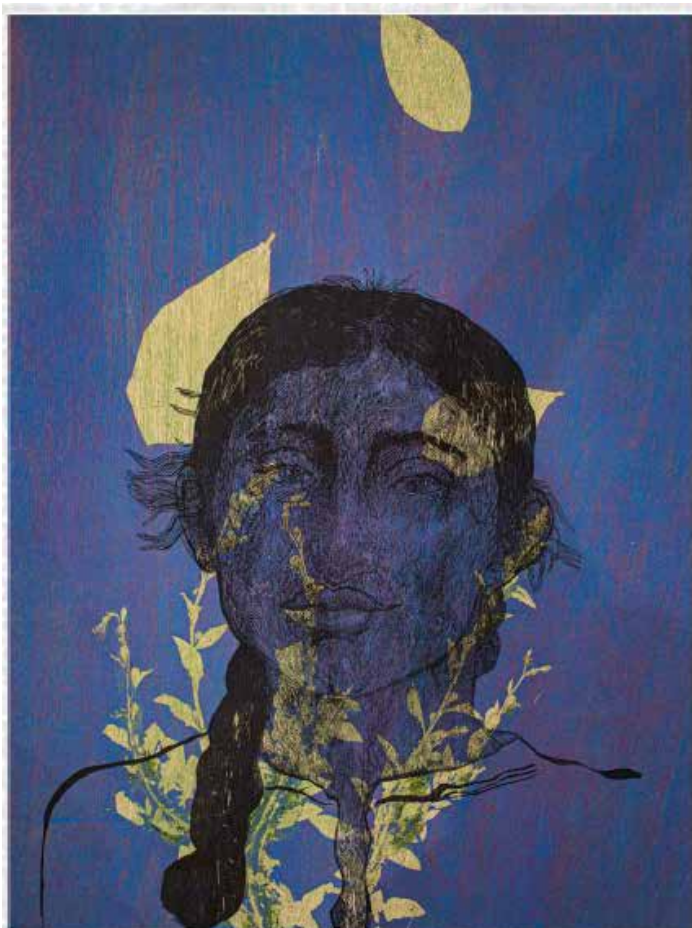
ARTISTA: ENRIQUE GUJÓN

TÉCNICA: GRABADO EN METAL / EN
SOLUCIÓN SALIA

MEDIDAS: 30 X 24 CM

AÑO: 2024

EDICIÓN: VII/X

TÍTULO: "SERRANA"
ARTISTA: ENRIQUE GIJÓN
TÉCNICA: XILOGRAFÍA
MEDIDAS: 70 X 56 CM
AÑO: 2023
EDICIÓN: 3/10

TÍTULO: "MUERTE LAGARTO"

ARTISTA: FRANCISCO MONTERROSA

TÉCNICA: AGUAFUERTE

MEDIDAS: 14 X 12 CM

AÑO: 2021

EDICIÓN: 10/10

TÍTULO: "SIN TITULO"

ARTISTA: FULGENCIO LAZO

TÉCNICA: MIXIOGRAFIA

MEDIDAS: 90 X 148 CM

AÑO: 2020

EDICIÓN: 3/100

TÍTULO: "TREN DE ALEGRÍA"

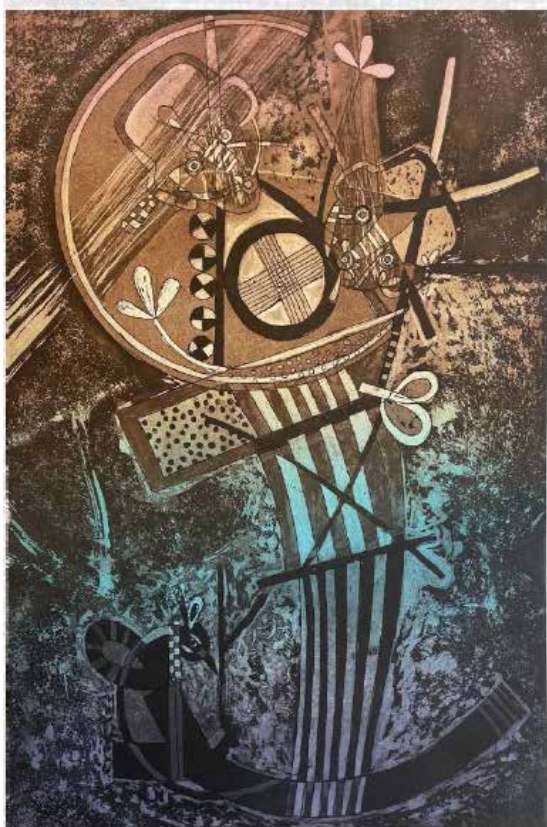
ARTISTA: FULGENCIO LAZO

TÉCNICA: GRABADO EN METAL

MEDIDAS: 48.5 X 99 CM

AÑO: 2024

EDICIÓN: 12/50

TÍTULO: "AGUA AZUL"

ARTISTA: FULGENCIO LAZO

TÉCNICA: GRABADO EN METAL

MEDIDAS: 59 X 39.5 CM

AÑO: 2021

EDICIÓN: 6/30

TÍTULO: "LA PAULINA"

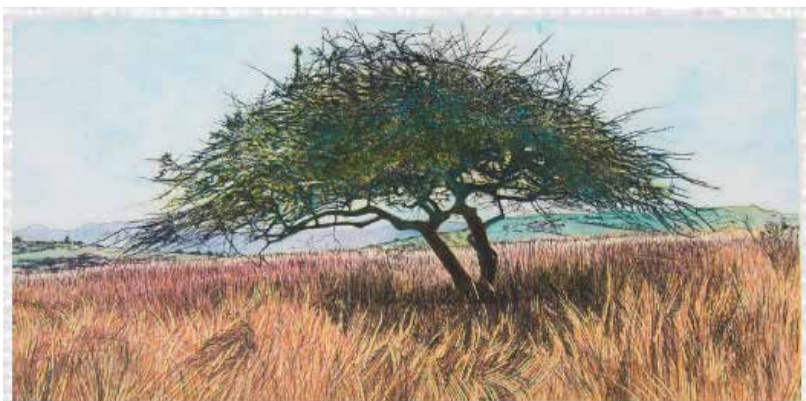
ARTISTA: IRVING HERRERA

TÉCNICA: XILOGRAFÍA

MEDIDAS: 100 X 60 CM

AÑO: 2024

EDICIÓN: 10/10

TÍTULO: "LOS AÑOS DE ESPERA"

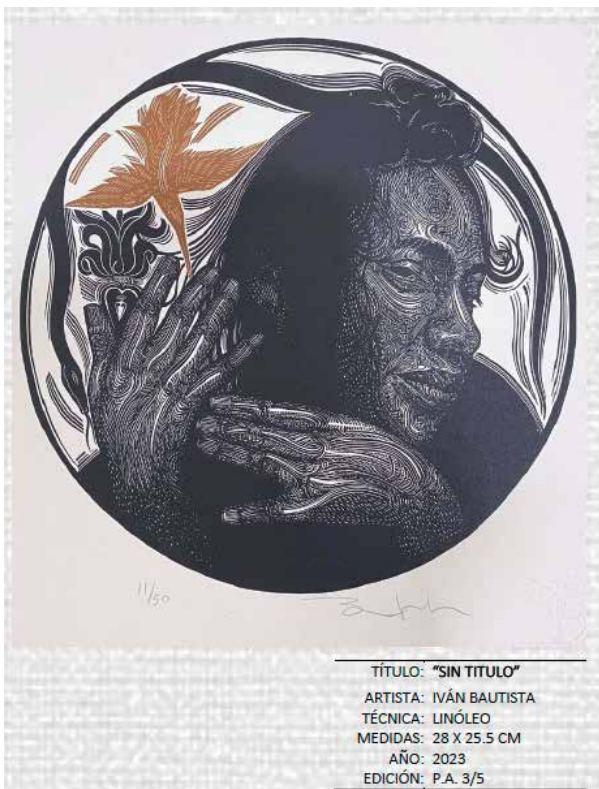
ARTISTA: ISRAEL NAZARIO

TÉCNICA: GRABADO EN METAL

MEDIDAS: 49 X 99 CM

AÑO: 2024

EDICIÓN: 30/50

TÍTULO: "SIN TITULO"

ARTISTA: IVÁN BAUTISTA

TÉCNICA: LINÓLEO

MEDIDAS: 28 X 25.5 CM

AÑO: 2023

EDICIÓN: P.A. 3/5

TÍTULO: "SIN TITULO"
ARTISTA: IVÁN BAUTISTA
TÉCNICA: LINÓLEO
MEDIDAS: 28 X 25,5 CM
AÑO: 2023
EDICIÓN: P.A. 3/5

TÍTULO: "CANTO MARINO"

ARTISTA: IXRAEL MONTES

TÉCNICA: AGUAFUERTE Y AGUATINTA

MEDIDAS: 48 X 32.5 CM

AÑO: 2024

EDICIÓN: 1/30

TÍTULO: "QUETA"

ARTISTA: IXRAEL MONTES

TÉCNICA: AGUAFUERTE Y AGUATINTA

MEDIDAS: 48 X 32.5 CM

AÑO: 2024

EDICIÓN: 1/30

TÍTULO: "CHAMANA"

ARTISTA: IXRAEL MONTES

TÉCNICA: AGUAFUERTE Y AGUATINTA

MEDIDAS: 48 X 32.5 CM

AÑO: 2024

EDICIÓN: 1/30

TÍTULO: "ARRECHERA"

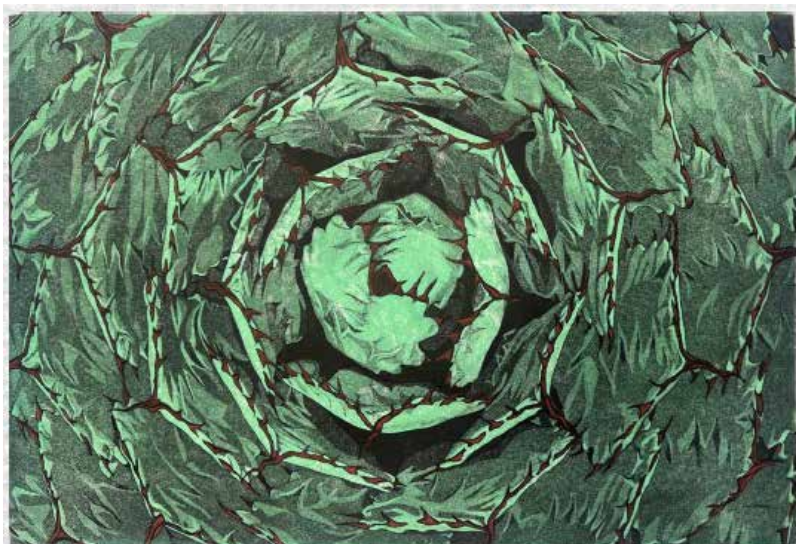
ARTISTA: IXRAEL MONTES

TÉCNICA: XILOGRAFIA

MEDIDAS: 76 X 56 CM

AÑO: 2025

EDICIÓN: 1/20

TÍTULO: "RAÍZ EN LA TIERRA, TRAZO EN EL ALMA,
UN TOBALÁ PARA EL MAESTRO TAKEDA"

ARTISTA: JOSÉ ALBERTO CANSECO

TÉCNICA: AGUAFUERTE Y AGUATINTA

MEDIDAS: 30 X 44 CM

AÑO: 2025

EDICIÓN: 1/50

TÍTULO: "TARDE"

ARTISTA: ROSENDO PINACHO

TÉCNICA: MONOTIPO / PAPEL / TELA

MEDIDAS: 74.5 X 111 CM

AÑO: 2023

TÍTULO: "EL MAGO"

ARTISTA: SAÚL CASTRO

TÉCNICA: GRABADO EN METAL

MEDIDAS: 45 X 65 CM

AÑO: 2017

EDICIÓN: 22/40

TÍTULO: "COSTEÑA"

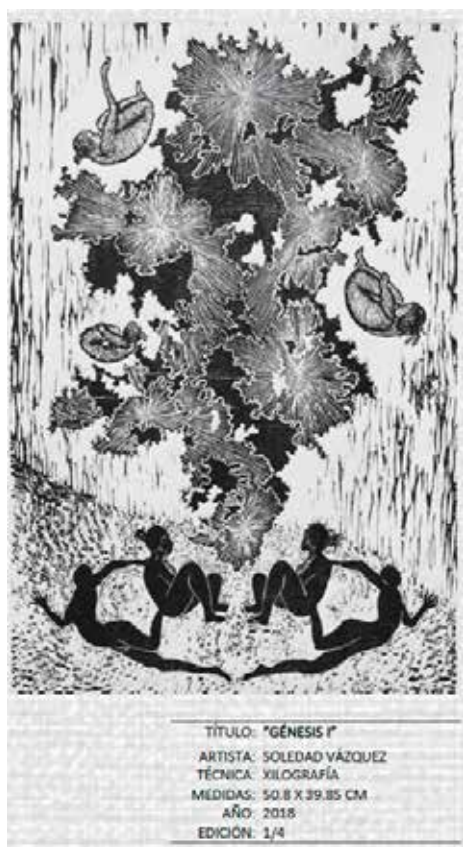
ARTISTA: SAÚL CASTRO

TÉCNICA: GRABADO EN METAL

MEDIDAS: 43 X 52.5 CM

AÑO: 2018

EDICIÓN: 12/30

MUSEO de POBRE
& TRABAJADOR

colectivo de arte

