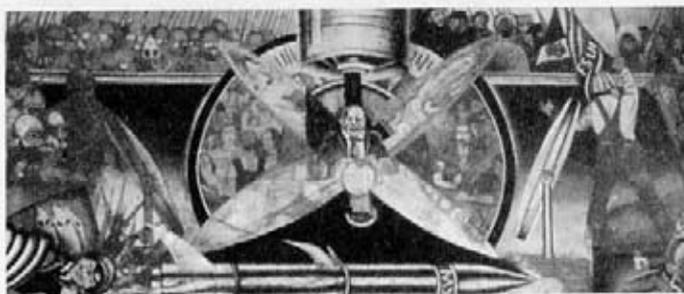
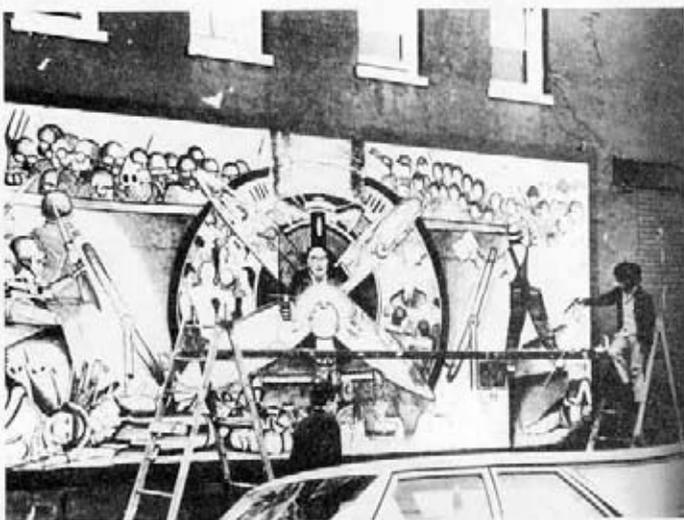

225 |

MARCOS RAYA: INTENSIDADES |

PINTOR NEODADAÍSTA Y NEOSURREALISTA MEXICANO nacido en Irapuato, Guanajuato, en 1948 y radicado desde los años 60 en Chicago, ha hecho de él mismo y sus amigos, objetos y sujetos de representación en su obra. Por ello, lo encontramos autorretratado en múltiples de sus *collages*, dibujos, instalaciones, lienzos y murales. Sus preocupaciones y su vida personal permean la temática de su obra. Es fanático de la vida, la obra y

Marcos Raya pintando *Homenaje a Diego Rivera*, 1975.

Homenaje a Diego Rivera, 1975-1982, acrílico sobre ladrillo.

Mural *Dedicado a los que hacen negocio sobre el sufrimiento del pueblo*, 1972, acrílico sobre yeso, en la Clínica Popular Benito Juárez, Casa Aztlán.

El legado del destino manifiesto,
1997, acrílico sobre tela.

Adiciones en progreso y restauraciones,
1994, acrílico sobre ladrillo,
fachada de la Casa Aztlán.

El pueblo unido jamás será vencido.
1974, acrílico sobre ladrillo
en Dvork Park, detalle.

Frida y el último retrato,
1990, caja, técnica mixta.

el martirologio de Frida Kahlo, así como de la apropiación de sí misma que hace la pintora para representarse en sus obras, logrando convertirse en el personaje en el que se autorretrata en cada una de ellas.

Victor M. Cassidy afirma que “el trabajo más poderoso de Raya expresa lo que él llama ‘su angustia de ser’, la lucha de toda su vida con sus demonios personales que casi lo destruyeron a él mismo”.¹

En los inicios de la década del 70, Raya descubre el arte y empieza a pintar murales con contenidos muy radicales en el vecindario mexicano de Pilsen, Chicago. Una década posterior sus propuestas plásticas monumentales cambiarían, pues asegura Cassidy que con la madurez artística que entonces logró, quedó eclipsado el compromiso político de sus propuestas visuales.²

A partir de un imaginario nutrido de símbolos, motivos y personajes mexicanos crea su obra. En ella vemos lo mismo representaciones ácidas o satíricas de un tema, el tránsito por la idiosincrasia mexicana y la cultura pop americana, una ofrenda del día de muertos, que flores, Frida Kahlo, o la industrialización. Se vale de las más diversas técnicas de las artes visuales, tradicionales y alternativas, lo mismo acrílicos que computadoras portátiles para sus instalaciones. La tecnología le sirve para mostrar que ésta implica un proceso revolucionario en el más amplio sentido. Otras constantes de sus obras son la violencia, el peligro, el dolor, el sufrimiento, que tocan las fibras más íntimas de su ser.

Después de una crisis de varios años en los 80 se recupera a sí mismo y cambia su forma de enfrentar la vida, la cual se le estaba extinguiendo. Regresa a su estudio, reinicia su trabajo creativo, que sin duda ha registrado plásticamente esos duros

La caída del dictador, 1982, acrílico sobre concreto. Calle 18 y Avenida Western, Chicago.

¹Victor M. Cassidy, “Marcos Raya at the Mexican Fine Arts Center Museum”, in *Art in America*, April, 2005, tomado de la página http://www.findarticles.com/p/articles/mi_1248/is_4_93/ai_n13629258, el 31 de mayo de 2006.

²*Ibidem*.

años, hasta su obra más actual que resume su vida y la ansiedad por la deshumanización a causa de la tecnología, de la cual también paradójicamente es fanático en el momento creativo de su producción artística.

En la actualidad, Raya no pinta más murales, sin embargo los que realizó nos permiten comprobar las referencias al movimiento plástico monumental posrevolucionario, y no sólo en sus obras públicas, sino en lienzos en los que "homenajea" a los murales de Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México.

Carlos Monsiváis en el texto "Marcos Raya: A Mural for One and All", que publicó en el libro *Raya. Fetishizing the Imaginary*, afirma que el pintor engrana muy bien en el contexto de los nacionalismos, entendidos como diferencia cultural dentro de la globalización. Raya, a pesar de cargar con la tradición cultural de una sociedad como en la que nació y que, como cualquier migrante llevaba auestas cuando llegó a la significativa comunidad de Pilsen, no se ocupa de preservar sus tradiciones y creencias sino de actualizarlas, reflexionar sobre ellas, enjuiciarlas de alguna forma, comprometerse, por lo que como describe Monsiváis, fue sujeto de una metamorfosis y transformación persistentes, que finalmente son una manifestación de su exilio.³

Al principio, Raya afirmó en una entrevista, que cayó en excesos, se convirtió en *lumpen proletariado*, luchó y se comprometió políticamente a través de sus murales, alcanzando popularidad, pero ello lo condujo a beber hasta perderse, estuvo al borde de la muerte numerosas ocasiones, expuesto a morir en la miseria o en alguna calle del vecindario obrero donde vivía.⁴

En este sentido, Frida Kalho significó una fuente de aprendizaje para Raya, pues como sostiene Monsiváis, de ella aprendió cómo asumir su propia postura artística y no tener que pedírsela prestada a ningún otro.⁵ Raya era consecuente con sus deseos e ideales, "pertenecía al 'vato loco' que holgazanea en la esquina de la calle...";⁶ pero no para peder el tiempo y ver pasar la vida, aunque así lo pareciera, sino para reflexionar, enjuiciar, y resignificarse a sí mismo, a la sociedad, a la vida, y así poder crear su obra.

Sin duda, Marcos Raya —como tantos otros artistas—, requiere de un estudio profundo e integral, estas líneas sólo pretenden proporcionar una aproximación a la pintura mural y a la vida de este significativo creador plástico.

³Carlos Monsiváis, "Marcos Raya: A Mural for One and All", en *Raya. Fetishizing the Imaginary*. Chicago, Marcos Raya Book Project-Mexican Fine Arts Center Museum, 2004, 67-69 pp.

⁴Entrevista a Raya el 25 febrero de 2000, por Jeff Huebner, citado por Carlos Monsiváis, "Marcos Raya: A Mural for One and All", ... p. 68.

⁵*Ibidem.*, p. 69.

⁶*Idem.*