

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Germán Gedovius,
precursor del diseño en México”

Tesis
Que para obtener el título de:
Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta
Martha Elba García Barrera

Director de Tesis: Mtro. Adrián Flores Montiel

México, D.F. , 2006

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A decorative border at the top of the page features a repeating pattern of stylized flowers and scrolling vines in a light gray color. The flowers have five petals and a central cluster of dots representing stamens. The vines are thin and elegant, with small curls.

Sermán
edovius,
precursor del diseño gráfico.

Germán Gedovius, precursor del diseño en México.

Autor y diseño: Martha Elba García Barrera

Director de tesis: Mtro. Adrián Flores Montiel

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Artes Plásticas

Primera edición: 2006

Fuentes tipográficas empleadas:

Adobe Garamond (cuerpo de texto)

Capitulares de Germán Gedovius

Gill Sans (notas de pie de página y tipografía alterna)

Impreso y hecho en México

*Realizar esta tesis dependió del apoyo y la confianza de muchas personas,
les agradezco sinceramente su ayuda, sugerencias, así como su apoyo.*

*En este sentido, deseo expresar un agradecimiento especial a
Raymundo Alva Zavala y Adrián Flores Montiel, que me dedicaron su tiempo
y sus útiles consejos y correcciones en una medida mayor de la que esperaba.*

*Mi más sincero agradecimiento, cariño y respeto para mis padres
sin los cuales no tendría la oportunidad de ser lo que soy.*

*Por último, aunque sin por ello menos importante, doy sinceramente
las gracias a mis mejores amigos y profesores, que siempre estuvieron dándome ánimo
y confianza para realizar esta tesis, de igual manera agradezco los datos y la ayuda otorgada
por las diferentes bibliotecas a las que asistí y me permitieron en mayor o menor medida
consultar y fotografiar diversos documentos.*

Para afirmarnos en nuestra labor,

para saber lo que hemos hecho y estamos haciendo,

para aplicarnos una saludable autocrítica,

es preciso conocer la obra de nuestros antecesores.

M. RISBACH

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- *Academismo: marcos históricos*. Inst. Cult. Itau (Brasil)
- ACEVEDO, Esther. *Hacia otra historia del arte en México*. CONACULTA. DGP.
- ANATOLE, France. 1844-1924 Cuentos/tr. Y prol. De Alfonso Cravioto. México. Ed. Murguía 1918. 87p.:17cm Cult t.7 #5
- BAEZ Macias, Eduardo. *Fundación e Historia de la academia de San Carlos*, México. Departamento del Distrito Federal 1974 (Colección popular de la Ciudad de México n°7).
- BAEZ Macias, Eduardo. *Guía del archivo de la Antigua academia de San Carlos*. México. UNAM. IIE. 1976
- CANGA Larequi, Jesús. 1954, *El diseño periodístico*, Barcelona.
- CARDOZA y Aragón, Luis. 1904 México *Pintura de hoy*. México. FCE. 1964
- CARRILLO y Gariel, Abelardo. *Las galerías de pintura de la Academia de San Carlos* México. UNAM. IIE. 1944
- CARTER Boyd, G. *La revista azul*. La resurrección fallida revista azul de Manuel caballero en las revistas literarias de México. Departamento de literatura INBA. 1963
- CASTAÑEDA, Juan. *Saturnino Herrán. Jornadas de homenaje* México. UNAM: IIE. 1990
- CRAVIOTO, Alfonso. 1884 *Germán Gedovius*. México
- *Cuarenta y cinco autorretratos de pintores mexicanos* (2ª . 1947, México) siglos XVIII a XXI/ curador Fernando Gamboa; fot. Dolores Alvarez Bravo. México. Instituto Nacional de Bellas Artes, 1947.
- CURIEL, Fernando. 1942. *Tarda necrofilia. Itinerario de la segunda revolución azul*. México. UNAM., IIF., UNAM., IIB.
- DEBROISE, Oliver. *Figuras en el trópico: plástica mexicana 1920-1940* Barcelona Ed. Océano 1984
- Diccionario Porrúa de historia Biografía y Geografía de México, 5º ed. Corregida y aumentada Ed. Porrúa S.A Méx. D.F.
- *El arte en el s. XIX en México* IIE., UNAM., México 1967
- *El nacionalismo y el arte mexicano* (IX coloquio de historia del arte) UNAM., IIE. 1986
- ESCALANTE Cortina, Alfonso. *El niño mexicano en la pintura: México: 1979 mayo- junio T. El niño mexicano en la pintura/Textos de Eduardo Enrique Ríos... (et al); coord.; fot. Ignacio Urquiza, Manuel Serrano, Palle Pallesen México: Fomento Cultural Banamex, 1979.*
- FARIAS, Galindo. *José Gotilla su muerte hechos en el 20 aniversario* México. UNAM, Dirección general de Publicaciones 1964
- FERNANDEZ, Justino. 1904. *La pintura moderna mexicana* México Pormaca 1954
- FERNÁNDEZ, Justino, *El arte del s. XIX en México*. 2º edición. México. UNAM, IIE 1967. 257pp
- FERNÁNDEZ, Justino. *A guide to mexican art*. Translated by Joshua C. Taylor University of Chicago press.
- FERNÁNDEZ, Justino, *Arte moderno y contemporáneo de México*. Ed. Surco 1943
- FERNANDEZ, Justino, *Guía del archivo de la antigua academia de San Carlos*
- FUENTES Rojas, Elizabeth. *Catalogo de los archivos documentales de la academia de san Carlos 1900-1929*, Méx. ENAH 2000
- FUENTES Rojas, Elizabeth. *Primeros directores oficiales una memoria gráfica*. México. UNAM.
- GALINDO y Villa, Jesús. *Reseña histórica de la academia nacional de bellas artes, antigua de san Carlos*. Anales de la Academia nacional de las Bellas Artes de México Tomo I México. Imp. MNHA y E 1913
- GÁMEZ, Ana Paulina. *Del Istmo y sus mujeres: Tehuanas en el arte Mexicano!* Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Amigos del Museo Nacional de Arte: INBA. 1922 ago.-nov México
- GARCÍA, Genaro. 1867-1920 Museo Nacional. 1911 *Crónica Oficial de las Fiestas del primer Centenario de la Independencia*
- GEDOVIVUS, Germán. 1867-1937. *Las discípulas de Germán Gedovius*. México D.F. INBA, 1990
- GEDOVIVUS, Germán. 1984 julio a Octubre México t. *Germán*

BIBLIOGRAFÍA

- Gedovius: Una generación entre dos siglos: del porfiriato a la posrevolución, 1867-1937* present. Jorge Hernández Campos México. INBA. SEP, 1984
- GILL, Martha. E-zines: *Diseño de revistas digitales*. México. GG.
 - GONZALEZ Matute, Laura. *Escuelas de pintura al aire libre y centros populares de pintural* Laura Gonzáles Matute. México INBA centro Nacional de Investigaciones Documentales e Informativas de las Artes Plásticas 1987
 - GONZALEZ, Manuel Pedro. *Notas en torno al modernismo*. México. UNAM 1958
 - GORTARI, Carlos Yñigo de. *Gran subasta de Arte Marqués de Arienzo a beneficio de Centro de Educación Dawn*. Gran subasta de Arte Marqués de Arienzo. 1990 mar. 5, México: Pról. (et al) México. Galería 10/10, 1996. Casa Pedro Domeq
 - *Gran subasta (3ª. Abril 26-29. México t. Tercera gran subasta de arte México, Fondo solidaridad*
 - *Hacia la historia del arte en México (1780-1860)* CONACULTA México Dirección General de Publicaciones
 - HERRAN, Saturnino. 1887-1918 *Saturnino Herrán acompañado por textos de Ramón Velarde*. México Fondo Editorial de la plástica mexicana 1988
 - *Historia del arte*. tomo II Salvat mexicana de ediciones SA de CV 1979 Méx. D.F.
 - HOFSTATTER, Hans H. *Historia de la pintura modernista. Europea/ Hanss Hofstatter tr. Ma. Teresa Pinol López Barcelona Blume 1981*
 - IVCHS, Heinz R. 1917 producto forma, historia. *130 años de diseño alemán* tr. Olivia Reinshagen- Hernández stuttgart,
 - JIMÉNEZ, Guillermo. *Fichas para la historia de la pintura en México/* Guillermo Jiménez México. Universidad Nacional, 1937
 - KING, Stacey. *Diseño de revistas: pasos para conseguir el mejor diseño*. México. GG 2001
 - *Las academias de arte VII coloquio Internacional de Guanajuato* UNAM Imprenta Universitaria 1985
 - LOPÉZ Portillo y Rojas, José. 1850-1923 *Fuertes y Débiles* México, librería Española. 523 p.; 20 cm.
 - MANRRIQUE, Jorge Alberto. *La colección pictórica del Banco Nacional de México/ ...*(et al); fot. Rafael Doniz; pról. Alfredo Harp Helín. México. Fomento Cultural Banamex, c. 1992 Banco Nacional de México (BANAMEX)
 - MAYER, August Liebmann. 1885-1945. *La pintura alemana* tr. Ernesto Martínez Ferrado. Barcelona Labor, 1930.
 - MUSACHIO, Humberto. *Gran Diccionario enciclopédico de México Visual* Ed. Visual Tomo E-LL Andrés León Editor México D.F. 1990
 - NEUVILLATE, Alfonso de. *Ocho pintores mexicanos: de Velasco a Best Maugard/* por Alfonso Neuvillate México. SEP. Subsecretaria de Asuntos Culturales 1967
 - O'GORMAN, Juan. 1905-1985, *La palabra de Juan O' Gorman: selección de textos/* Investigación y Coordinación de Documentos. México. UNAM. DGDC.
 - *Once pintores mexicanos*. 1947 México t. XI (*once pintores mexicanos* México, Galerias Olmedo, 1947
 - OWEN, William. *Diseño de revistas* México GG.1991
 - PEREZ Siller, Javier. *México- Francia, memoria de una sensibilidad común s. XIX y XX* México. BUAP.
 - PRIETO, Miguel.: *Diseño gráfico* México. D.F.
 - RAMÍREZ, Fausto. *Arte del s. XIX en la Cd. De México*. Madrid , Muralla 1984 61p
 - RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*, México, INBA., SEP, (catálogo de la exposición presentada en el MUNAL jul-oct de 1984)
 - RAMÍREZ, Fausto. *La plástica del siglo de la independencia*
 - RAMÍREZ, Fausto. *Saturnino Herrán*. México UNAM, 1976.
 - REVILLA, Manuel G. *Catálogo de colecciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes*. Manuscrito de 1905. México INBA 1980
 - RODRIGUEZ Prampolini, Ida. *La critica del arte en México en el s. XIX* México. UNAM, 1964.
 - ROMERO de Terreros, Manuel. Catálogos de las exposiciones de la antigua Academia de San Carlos 1850 – 1898 México UNAM, IIE. 1963
 - SALINAS, Gabriela. *Gran subasta de Arte Mexicano (3ª: Guadalajara, Jal)* *Tercera gran subasta de Arte Mexicano/* fot. Carlos Alcázar

- Guadalajara, Jal. Difusora Mexicana de Arte A.C. 1989
- SATUE, Enric. *Los demiurgos del diseño gráfico*. Madrid, Mondadori, c 1992
 - SIERRA, Justo. *Obras completas*, tomo 1
 - SUARÉZ León, Carmen. 1951. *Gravitación cubana en la revista azul*.
 - *Subasta de arte moderno y contemporáneo*. 1966 nov. 27. México t. *Subasta de arte moderno y contemporáneo* fot. Francisco Kochen México, Luis C. Morton, Casa de subastas, 1996
 - TABLADA, José Juan. 1871-1945. *Historia del arte en México*. México. Águilas 1927
 - TABLADA, José Juan. 1871-1945. *La epopeya nacional: Porfirio Díaz*. México *El mundo ilustrado*
 - TABLADA, José Juan. 1871-1945. *La feria de la vida, memorias*.
 - TABLADA, José Juan. *Gedovius*. *Revista Moderna*, México abril de 1903
 - TERESA de Rafael, Tovar. *El neobarroco en la Ciudad de México*. 1990. México T. *El neobarroco en la Ciudad de México*./ Colab. Marcela Corvera; fot. Carlos Contreras de Oteyza. México Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Museo de San Carlos, 1990.
 - TOUSSAINT, Manuel. 1890-1955, *Saturnino Herrán y su obra México*. UNAM. IIE.
 - VALDEZ, Héctor. Mexicanos, *Índice de la revista moderna. Arte y ciencia 1898- 1903* México. UNAM. 1967 302 pp.
 - VON METZ, Brígida. *Los pioneros del imperialismo alemán en México*. Ed. De la casa chata Méx. 1982.
 - ZAPETT Tapia, Adriana. *Saturnino Herrán* México, D.F. CNCyA
 - ZUNO, José G. *Historia de las artes Plásticas en México*: INEHRM, 1967

REVISTAS

- *Arte y letras* Año II #14 sept. 1905 sec. Bellas Artes. Alfredo Hijar y Haro
- *El mundo ilustrado*, 5 de marzo de 1898 p. 584 *La exposición de Bellas Artes*
- *El mundo ilustrado*, 5 de marzo de 1899 p. 184 *La exposición de Bellas Artes* de M. Flores
- *El universal ilustrado* 25 de mayo de 1917 *La obra ejemplar de Germán Gedovius*. Seudonimo. Bona-Fide
- *La ilustración semanal* 3 de febrero de 1914
- *La patria de México*. 29 de enero de 1899
- *La patria de México*. Enero 17 de 1899
- *La patria de México*. Marzo 11 de 1899
- *Pegaso*; revista semanal. Méx. Ed. FCE 1917
- *Revista de Revistas*, "Exposición de Pinturas", México, 31 de mayo de 1914.
- *Revista de revistas/ el año artístico Alfonso del toro* 30 de diciembre 1930
- *Revista Moderna de México*, Junio, Septiembre 1899. Enero, Febrero, 1900. Noviembre, 1901. Abril, Noviembre 1903. Agosto, Octubre 1909.
- *Savia moderna* I, 3: 152-153
- *Savia Moderna* Marzo, Abril, Mayo 1906
- *Tierra y Trabajo* Enero, Junio y Noviembre 1910
- Universidad: mensual de cultura popular tomo III #15 Abril de 1937 Méx.

ÍNDICE HONOMÁSTICO

A

Addison Dwiggins, William 73
Alciati, Enrique 53
Anasberg 19
Ángel, Abraham 58
Anza, Antonio M. 24, 49
Aragón, Agustín 48
Argüelles Bringas, Clara 28
Argüelles Bringas, Gonzalo 23, 26, 29, 52, 54,
Auguste Rendir, Pierre 67

B

Bake, William 67
Barcena, Mariano
Barreda, Gabino 39, 47, 48
Bastien Lepase, Jules 66
Best Maugard, Adolfo 29, 58

C

Cabrera, Daniel 44
Calderón, Manuel 49
Calles, Plutarco Elías 59, 60
Campa, Gustavo E. 49
Campos, Ruben M. 22, 24, 46
Cañas, Alberto 54
Cárdenas, Lázaro 60
Carrasco, Gonzalo 49
Casasola, Agustín Víctor 52
Caso, Antonio 25
Castillo, Antonio del 49
Castro, Ricardo 49
Cevallos, Ciro B. 24
Cevallos, Miguel Ángel 32
Chávez, Gilberto 29
Clausell, Joaquín 26, 32, 35

Clavé, Pelegrín 62
Comte, Augusto 47
Contreras, Jesús F. 49, 69
Contreras, José Peón 48
Corinto, Lovis 65,67
Cortés, Antonio 22
Courbet, Gustave 65, 66
Couto, Bernardo 24
Covarrubias, Miguel 58
Cravioto, Alfonso 25, 54, 61
Cuenca, Agustín F. 48
Cuevas, Eduardo 34
Cumplido, Ignacio 44-45

D

Degas, Edgar 67
Delacroix, Eugene 65
Devallieres, George 35
Díaz Mirón, Salvador 53
Díaz, Porfirio 21, 25, 41, 43, 46, 51,
52-53, 54, 55
Domínguez Bello, Arnulfo 35
Dondé, Emilio 49
Dumier, Honoré 66

E

Enciso, Jorge 25, 26, 29, 52, 54
Escontría, Alfredo 31

F

Fabres, Antonio 23, 50
Fernández Ledesma 48
Flores Magón, Ricardo 41
Flores, Rafael 17, 62
France, Anatole 25, 61
Frans, Hals 19, 33, 63, 64

Franz, Von Stuck 19, 62
Fuster, Alberto 21, 29, 69

G

Galindo, Villa 23
García Núñez, Armando 28, 29, 52
Garduño, Alfonso 25
Garduño, Alberto 54
Gericault, Theodore 65
Gomez, Robelo 26
González, Manuel 43
González Martínez Enrique 25
Gorozpe, Manuel 49
Goitia, Francisco 17
Gutiérrez Najera, Manuel 48
Guzmán, Emilio 54

H

Heredia, Guillermo 49
Hernández Olmedo, Esther 28, 32
Herrán, Saturnino 25, 26, 29, 32, 35, 49, 52,
53, 54, 55, 57
Herrera, Carlos 49
Herrera, Mateo 22

I

Ibarrán, José Ma. 49
Iglesias, José Ma. 41
Islas, Allende 54
Izaguirre, Leandro 17, 21, 24, 25, 28, 50
Izquierdo, María 27, 32

J

Jara, José Ma. 17
Jiménez Labora, Carmen 28
Jiménez, Francisco M. 49
Juárez, Benito 39, 40

K

Kahlo, Frida 27

Kampfner 52

L

Lara, José Ma. 45

Lavista, Rafael 49

Lazo, Agustín 58

Lazo, Carlos 17

Lerdo de Tejada, Sebastián 39, 40, 41

Liebermann, Max 65, 67

López Portillo y Rojas, José 25, 48

López Velarde Ramón 25

Lupercio, José Ma. 52

M

Manet, Edouard 67

Martín, Henry 35

Martínez de Castro, Antonio 39

Martínez del Río, Pablo 49

Martínez, Isidro 17

Melhuish Strudwick, John 35

Méndez, Leopoldo 58,

Menzel, Adolf Von 51,

Meynell, Francis 73

Monet, Claude 66, 67

Montenegro, Roberto 25, 35, 48, 52,

54, 55, 81

Murillo, Gerardo (Dr. Atl) 23, 24, 26, 32, 53

N

Nava, Fidencio L. 54,

Noreña, Miguel 49,

O

Obregón, Álvaro 31, 57,

Ocaranza, Manuel 49,

Orozco, José Clemente 26, 28, 54, 71

Ortiz Rubio, Pascual 59, 60

Otón, Manuel José 48

P

Parra Porfirio 48

Parra, Félix 21, 22 49, 54

Pina, José Salomé 17, 21, 23,54, 62

Portes Gil 59

Posada, Guadalupe 49

Prieto, Guillermo 41

Q

Quezadas, Ignacio 49

Quintanilla, Luis 46

R

Ramos Martínez, Alfredo 17, 28, 29, 53,
54, 55,

Rebolledo Efrén 25

Rebull 50, 54

Rembrandt 19, 33, 63

Reyes Spíndola, Rafael 44

Rieck 19

Riva Palacio, Mariano 41

Rivas Mercado, Antonio 22-23, 24, 53, 55

Rivera, Diego 26, 52, 58, 71

Rodríguez Abelardo L. 60

Rodríguez Lozano, Manuel 58

Romano Guillemín, Francisco 26, 28, 54, 55

Rosa, Agustín de la 48

Rosas, Ignacio 26

Rosas, Justino 49

Rovirosa, José N. 49

Ruelas, Julio 17, 21, 24, 26, 35, 48, 69, 81

S

Saldaña, Mateo 23

Sánchez Santos, Trinidad 44

Sierra, Justo 24, 41, 46, 47, 50, 53

Sostenes Ortega 31, 54

T

Tablada, José Juan 24

Tamayo, Rufino 58

Torre, Ernesto de la 26

Torre, de la Francisco 25, 26, 29, 52, 54, 55

Torri, Julio 25

Toulouse Lautrec Henri 67

Toussaint, Manuel 25, 27

Tovilla, José Inés 28

Turner, William 65

U

Uhde, Fritz von 67

Unna, Jorge 21

Urbina, Luis G 46

Urueta, Jesús 24, 25, 29

V

Valadez, Emiliano 54

Valenzuela, Jesús 45, 47

Valle Arizpe del, Artemio 28

Valle del, Daniel 22, 23

Vamberg 19

Vasconcelos, José 31, 57- 58, 59, 71

Velasco 21, 22

Velásquez 33, 62, 63

Villada Manuel M. 49

Villanueva, Felipe 49

W

Willhem Von, Diez 19

Z

Zarco, Francisco 41

Zárraga, Ángel 17, 25, 26, 35

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	11
<i>Capítulo 1</i> INFANCIA DE GERMÁN GEDOVIVUS	15
PASO FUGAZ POR LA ACADEMIA	17
SU ESTANCIA EN ALEMANIA	19
RETORNO A MÉXICO	21
ÚLTIMOS AÑOS	33
<i>Capítulo 2</i> GERMÁN GEDOVIVUS Y LA REALIDAD NACIONAL	37
GERMÁN GEDOVIVUS Y LA REPÚBLICA RESTAURADA	39
GEDOVIVUS EN EL PORFIRIATO	43
GEDOVIVUS DURANTE EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO	57
<i>Capítulo 3</i> MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS QUE INFLUYERON EN EL TRABAJO DE GEDOVIVUS	61
<i>Capítulo 4</i> ANÁLISIS DEL TRABAJO GRÁFICO	73
CONCLUSIONES	83
APÉNDICE, LÍNEAS DEL TIEMPO	87

INTRODUCCIÓN

Con esta tesis se explora la vida y obra de un precursor del diseño gráfico, por medio de la investigación de su obra y trabajo, conociendo su vida así como los aspectos que lo rodearon y que lo formaron para la realización de sus ilustraciones. Con estos conocimientos se entiende y analiza su trabajo desde un punto de vista gráfico con el fin de reconocerlo como precursor del diseño gráfico mexicano, y conocer su trabajo.

La historia del diseño gráfico en México ha sido poco valorada en años anteriores, por lo que no es muy conocida la labor que personajes del medio artístico hicieron dentro de la ilustración. Dentro del proceso del diseño gráfico mexicano podemos mencionar con seguridad pocos nombres como ejemplo para los estudiantes y profesionales del diseño, es por eso que tiene gran importancia el colaborar con proyectos que le den valor al trabajo realizado por personajes como Germán Gedovius. Si bien como estudiantes de la licenciatura de

diseño y comunicación visual hemos conocido a precursores del diseño como Toulouse Lautrec o grandes tipógrafos como Garamond, entre muchos otros personajes. Ellos forman solo una parte de la historia, es por esto que se llega a dar la inquietud por investigar más a fondo sobre personas que realizaron una labor dentro del ahora llamado diseño gráfico.

Como estudiantes nos hemos visto limitados en el conocimiento de los precursores del diseño en México, por esa razón es que en estos tiempos se ha generado un interés por los orígenes y el desarrollo histórico del mismo, lo cual ha llegado a dar diferentes foros donde se discute la existencia del diseño mexicano y la identidad del mismo, si bien esto no se ha llegado a responder con gran claridad, nos ha llevado a la necesidad de investigar más a fondo.

Esto por consiguiente solo se puede responder de una manera: investigando y reconociendo la labor de hombres que siendo grabadores o pintores realizaron otra labor como

la de impresores, creadores de tipos, ilustradores, diseñadores editoriales, fotógrafos o bien a la publicidad en México. Si es cierto que en ese tiempo estas personas no eran llamadas diseñadores, ilustradores o fotógrafos, es necesario darles el reconocimiento del que son merecedores.

El conocer la historia de los precursores individualmente nos da la oportunidad de internarnos más en la historia y pasión de cada uno para llegar a entender y comprender como fue su incursión dentro del diseño. En este proyecto en particular conoceremos la historia, vida y obra de Germán Gedovivus, aún cuando su trabajo pictórico fue sumamente valorado dentro de esa época no deja de interesarnos su trabajo como ilustrador dentro de revistas como *Savia Moderna*, *Revista Moderna*, *Revista Pegaso*, *Revista México* y su incursión dentro de la ilustración de libros como *Fuertes y Débiles* de José López Portillo y Rojas y *Los Cuentos* de Anatole France.

Al conocer el trabajo de Gedovivus veremos que ya sea en su labor de pintor o ilustrador imperaba un estilo, una ideología y un

modo de vivir que es importante conocer y entender además de ubicarlo en un contexto histórico, político y social por medio de los cuales se pretende explicar la manera de ver y expresar el mundo que lo rodeaba. Al igual que cualquier persona, Gedovivus tenía características propias que se necesitan conocer y bajo las cuales se fue formando desde su niñez hasta llegar a ser un gran pintor y colaborador en algunas publicaciones. Es por eso que nos lleva a incluir dentro de la tesis una reseña sobre su vida, y aspectos personales, que más adelante nos darán una idea del porque de su trabajo.

Para entender la evolución y desarrollo de un personaje como este no solo se necesita de una mente abierta para entender los aspectos históricos de fines de siglo XIX y principios del siglo XX, sino también conocer los movimientos artísticos, económicos y sociales en los que se desarrollaba Germán Gedovivus.

Como precursor del diseño gráfico Gedovivus mostró una gran capacidad de interpretación dentro de la ilustración de libros y portadas de revista que algunas veces iban acompañadas de un texto. Para entender y

conocer sobre sus ilustraciones nos vemos en la necesidad de realizar un análisis para poder explicar la obra a partir de las ideologías imperantes, algunas de orden nacional y otras de países que bajo su influencia se dio un movimiento con características diferentes.

Si bien dentro de los artistas existen diversas influencias en su manera de crear y pensar, Gedovius en particular formó su estilo con sus viajes y estudios en Europa, tenía influencias y conocimientos diferentes, cuando llegó a México impresionó con su trabajo a pesar de no ser *hijo de la Academia*, sin embargo al poco tiempo de haber regresado al país llenó su paleta con una gama de colores diferentes dándole así un toque muy característico a sus pinturas con el cual llegó a ganarse el título de *mejor colorista de México*.

Pronto Gedovius llegó a conocer personajes que lo llevaron a tener su fase de mayor fama y trabajo, ilustrando dentro de la revista vanguardista del momento y trabajando como profesor dentro de la Academia de San Carlos, así como con personajes de gran importancia en el país, a pesar de esto, al poco tiempo el

público perdió el interés por el trabajo de Gedovius ya que parecía que él era demasiado romántico y academicista, sin embargo no dejó de intentar y mostrar un trabajo que llenara el gusto de la gente, estas situaciones nos muestran que él no era una persona que cambiara sus intereses por un mal momento.

La recopilación de una obra como la de este personaje es una muestra de la calidad del trabajo tanto gráfico como pictórico y en el que se aprecia una verdadera identidad dentro del diseño, que a pesar de haber tenido gran influencia europea, llegó a definir un estilo modernista con toques mexicanos dentro de una generación que pasó por momentos históricos muy determinantes para la nación.

Como nación, México pasó por etapas difíciles y agobiantes que dieron un toque muy característico al trabajo gráfico de principios de siglo XX, desde su política se mermó la proliferación de la caricatura política, así como la edición de revistas de carácter cultural y popular, libros para la enseñanza entre otras cosas, todo esto formó la identidad gráfica de ese tiempo, así como a los probables precursores del diseño mexicano.

Es de gran importancia ubicar en tiempo y espacio la obra del precursor del diseño gráfico, para así revisar con mayor detenimiento y enfoque las aportaciones realizadas por Gedovius y de esta manera clasificar su obra dentro de un marco histórico.

La investigación se comprendió a partir de los conocimientos biográficos de Gedovius, así como la recopilación del trabajo gráfico de este autor, nos fue llevando a reconocer y ubicar en tiempo y espacio muchas veces delimitado como fueron los movimientos artísticos tanto nacionales como internacionales, hasta finalizar con un análisis de su trabajo gráfico, para darle así la importancia de precursor del diseño gráfico que merece.

Esta tesis esta pensada para dar a conocer y revalorar el trabajo de Gedovius, pero desde un punto de vista principalmente gráfico, pero sin dejar a un lado su labor dentro de la pintura ya que una lo llevó a realizar la otra. Y mostrar de alguna manera que en México existieron personajes que realizaron la labor de los diseñadores y de los cuales podemos aprender y retomar sus conocimientos, con el fin de

mostrar un diseño gráfico mexicano con bases y fundamentos.

La estructura de la tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos principales, el primero a grandes rasgos comentara acerca de la vida de Germán Gedovius desde su niñez hasta su muerte, así como el desarrollo de su trabajo. En la segunda sección se engloba principalmente la historia de México durante la vida de Gedovius además de su relación con los medios artísticos, políticos y sociales que se desarrollaban en esa época. Dentro del tercer capítulo se intentan ubicar los distintos movimientos artísticos que influyeron en la ocupación de Gedovius. Para el cuarto capítulo teniendo toda la información se analizará de una manera gráfica su trabajo de ilustración.

También se incluye un CD interactivo, donde se presenta un resumen de los capítulos de la tesis, además de contener los trabajos de pintura e ilustración de Germán Gedovius, así mismo, se incluyen líneas del tiempo donde se muestra el proceso de los movimientos artísticos, la situación política, económica y social del país y por último la vida de Gedovius.

Capítulo I

INFANCIA DE GERMÁN GEDOVIVS

¹Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, p. 2525 y FERNÁNDEZ, Justino. *Arte moderno y contemporáneo de México*, p. 144

² GARCÍA Rivas, Heriberto. 52 biografías de pintores mexicanos, p.101

³ CRAVIOTO, Alfonso. *Germán Gedovius*, p. XII. Jorge Unna era un importante hombre de negocios, no solo tenía la ferretería sino, además una fábrica de muebles. Ver ALTAMIRANO, Graziella, et. al. *Vida social y cotidiana en la historia regional de México*. pp. 192- 204

⁴Ver. RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*. (inf. Proporcionada por Don Luis Gedovius, hijo de Luis) Este hermano del pintor tuvo un hijo que después sería discípulo de Germán Gedovius. p. 30

⁵ CRAVIOTO, op.cit. p. 3

Existen dos versiones entre los historiadores acerca del año y lugar de nacimiento de Germán Gedovius Huerta. Una de las interpretaciones dice que nació en la Ciudad de México en 1867 y murió en 1937,¹ la otra versión habla de que nació el 1 de mayo de 1866 en la Ciudad de San Luis Potosí y murió el 17 de mayo de 1937.²

En lo que coinciden es que creció en San Luis Potosí donde su padre que era comerciante, tenía establecida una ferretería en la esquina que forman las actuales calles de Hidalgo y Álvaro Obregón en la capital potosina, en sociedad con un alemán, por lo que el negocio ostentaba un anuncio que decía *Ferretería de Jorge Unna y Compañía*.³

Germán Gedovius fue hijo del matrimonio entre Teresa Huerta y Johan Germán Gedovius Fick quien llegó a México en 1855. Don Germán se casó sucesivamente con dos hermanas, Concepción y Teresa Huerta. Con Concepción tuvo a José y Luis. Del matrimonio

con Teresa nacieron Germán, Carmen, María, Carlos, Ernesto, Enrique, Agustín y Dolores.⁴ El padre de Germán Gedovius murió en 1908 en la Ciudad de México.

Germán Gedovius fue sordomudo de nacimiento, situación que no le impidió desarrollarse ya que aprendió a entender a los demás por el movimiento de los labios, y para expresarse no empleó la mímica, sino el dibujo, lo que hizo que sus líneas se afinaran, engendrando en él un espíritu de la belleza plástica.

Sin embargo, el deseo de su padre era que Germán se iniciara en los negocios, por esta razón lo puso a cargo del departamento de contabilidad, ya que no podía atender a la clientela, a lo que él comenta con irónica ingenuidad que *llegó a distinguir una factura de un recibo*.⁵

Uno de sus pasatiempos era admirar como los obreros decoraban fachadas o habitaciones, con sus paletas provistas y sus ágiles pinceles, ver esto le produjo mucha envidia, por lo que se vio envuelto en la obsesión de poseer los utensilios necesarios para la pin-

Retrato del artista adolescente.

tura, disponiendo el pago que su padre le daba para comprar unos colores en polvo, que mezcló con harina y aceite de comer sustraídos de la despensa familiar, con estos elementos y un pedazo de manta, nació el primer cuadro de Gedovivus. Durante una Semana Santa desapareció, llevándose consigo una imagen religiosa de su casa que poco después sería reproducida. Cuando sus padres lo creían perdido lo encontraron escondido en la bodega de la ferretería, hambriento por la semana de trabajo pero contento por lo que había realizado. En el momento sus padres lo reprocharon y le impidieron utilizar sus pinceles; durante este tiempo parecía que sólo le interesaba el comercio.

Cuando un alemán visitó la ferretería, vió los dibujos de Germán Gedovivus encontrándolos muy aceptables, elogiándolos al punto de pedirles a los padres del muchacho que se lo confiaran para llevarlo a Alemania, donde estudiaría pintura, además de que podría ser curado de su mal. El viaje no se

efectuó en ese momento, mas sin embargo sus padres le permitieron y lo dotaron de lo necesario para realizar sus pinturas. Con esta ayuda Germán Gedovivus pudo seguir desarrollando sus habilidades.

Se puede pensar que Germán no fue una persona que se sintiera mal por su sordomudez al contrario se le veía con deseos de hacer algo grande, es así que no solo podemos apreciar su trabajo en la pintura sino, también en su labor realizada dentro de la *Revista Moderna*.

Los primeros estudios de Germán Gedovivus los realizó en la escuela primaria del Instituto de la Purísima Concepción, escuela particular para niños, después al conocer su vocación sus padres le contrataron un profesor de pintura, el sacerdote diocesano y futuro canónigo Pedro Pablo M. de Castro que le dió clases particulares.⁶

⁶ RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovivus, México. Información proporcionada por el Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga*, p. 10

Al cumplir los dieciséis años fue enviado a la Ciudad de México, para que se inscribiera en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, donde estudió alrededor de cinco meses. Dentro de la academia trabajó con Rafael Flores y José Salomé Pina que daba clases de pintura en la academia, Pina posteriormente sería sucesor de Pelegrín Clavé⁷ en la dirección de la escuela.

Don Salomé Pina al igual que sus compañeros poseía grandes virtudes, más católicas que pictóricas, por lo que deja un alto número de cuadros religiosos, tales como *Sansón y Dalila*, *Isaac*, *Santa Catalina* y *Señora Santa Ana*, entre otros.⁸ Dentro del concepto académico, cuidó de la armonía y ordenación de las composiciones, intentó vanamente una identificación con maestros del pasado, sacrificando así el sentimiento personal ante las maravillas del medio ambiente.

Germán Gedovius formó parte de una generación de artistas modernistas, nacidos entre 1860 y 1874, entre los pintores se encuentran: Isidro Martínez (1861), José María Jara (1866), Joaquín Clausell (1866), Leandro Izaguirre (1867) y Julio Ruelas (1870), estas personas pasaron por la Academia en los años

ochenta y principios de los noventa. Vivieron la euforia naturalista de la etapa de consolidación del régimen porfirista, y también la derivación hacia la etapa cosmopolita experimentada en los años postreros.⁹

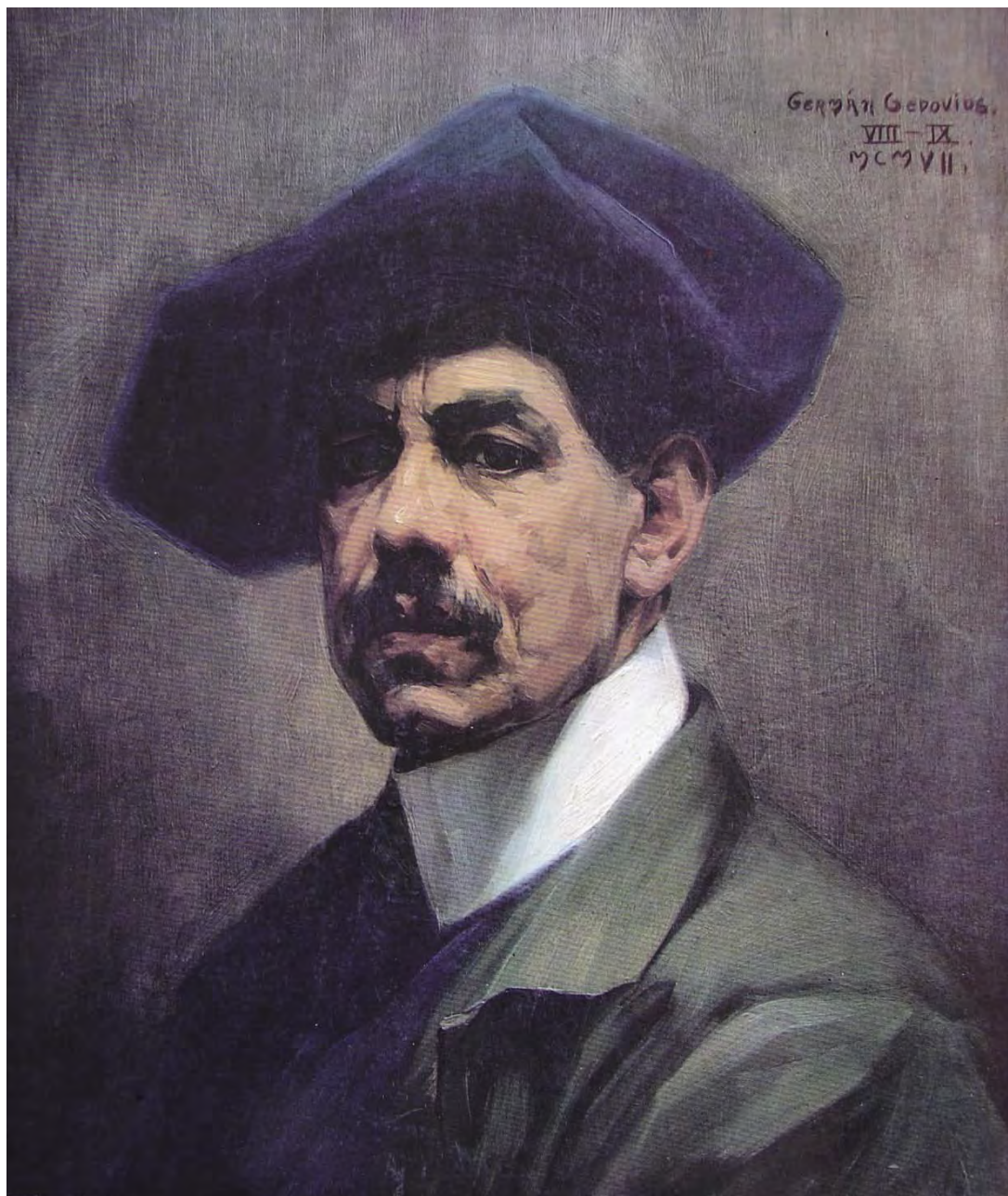
Gedovius como parte de la generación modernista le tocó nacer dentro de una época muy cruda, ya que se vió envuelta en la *Guerra de Reforma* (1857-1861), la *Intervención Francesa* (1862-1867) y la *República Restaurada* (1867), por lo que se puede decir que creció empapado de movimientos y transformaciones dentro y fuera de su país. Por lo que en alguna ocasión llega a pintar algún cuadro histórico.

Se puede pensar que los principales pintores de esa generación tuvieron cierta protección ya que la mayoría de ellos nacieron dentro de familias si no ricas, sí acomodadas, varios de ellos tuvieron la oportunidad de ser enviados al extranjero para estudiar arte, lo que los dota de una apreciación diferente. Muchos otros tuvieron el apoyo por parte de la escuela como Julio Ruelas, José Salomé Pina, Francisco Goitia, Ángel Zárraga, Alfredo Ramos Martínez, Carlos Lazo, entre otros, para estudiar en el extranjero.

⁷ Pintor Catalán que indujo a sus alumnos a no ocuparse principalmente de temas bíblicos y los impulsó a ejecutar cuadros con temas históricos. GARIBAY S. Roberto, *Breve historia de la Academia de San Carlos y de la ENAP*. p. 16

⁸ GARCÍA Rivas, Heriberto. 52 *biografías de pintores mexicanos*, p. 65.

⁹ RAMÍREZ, Fausto. *Vertientes nacionalistas en el modernismo en, El nacionalismo y el arte mexicano IX coloquio de historia del arte*. pp. 118-120.

Autorretrato. 1907
Óleo / tela
35.5 x 45.5 cm.
Firmado
Colección particular

SU ESTANCIA EN ALEMANIA

En 1886 Germán Gedovius es enviado por sus padres a Hamburgo, lugar de origen de su padre, donde residía la abuela paterna del artista, Johanna Henrietta Conradine Fick, viuda de Gedovius, con el fin de curarse de sus defectos físicos y estudiar pintura.

Al cabo de un año de tratamientos, Germán comenzó a hablar y aprendió rápidamente el alemán. Luego se trasladó a Manchen, Baviera, para estudiar en la celebre Academia Real, fundada por el rey Luis II. En el concurso de ingreso, fue rechazado porque desconocía el dibujo al carboncillo. Gedovius no se desalentó aprendiéndolo a los seis meses, y se le admitió sin más requisitos, como discípulo de Herterich, quien se dedicó a perfeccionarlo en dibujo frente a modelo vivo.¹⁰

Wilhem Von Diez fue el profesor que lo inició en la técnica de color, algunos de sus compañeros fueron Franz Stuck que fue pintor, escultor e ilustrador alemán, algunas de sus obras son: *La expulsión del paraíso, El pecado, La esfinge, Mala conciencia, Inocencia*, entre otras, de sus esculturas se cuenta con *El atleta y La amazona*.¹¹ Otro de sus compañeros fue Anasberger, Vamberg, y el caricaturista Rieck.

Cuando Gedovius se encontraba en Alemania la atención estaba puesta en los maestros del renacimiento, se notaba el gusto por una forma más rigurosa y castigada, por lo que muchos de sus cuadros se encuentran cargados de cierto tecnicismo, así como por un énfasis en abstraer imágenes del pasado. El color

tomo mayor importancia ya que de sólo llenar superficies pasó a tomarse en cuenta para las calidades de la pintura.

Es importante decir que Alemania había pasado por un momento de unificación en 1871, teniendo así un efecto paralelo en la ausencia de una tradición central en el desarrollo de la plástica, a diferencia de Francia donde se seguía una misma vanguardia, por esta situación Germán no se encerró en una sola visión plástica sino que pasó por diferentes etapas durante su vida.

La pintura que se estaba haciendo era más vivaz y atrayente por su libertad dada por los pintores modernistas. La síntesis de la estética decía Gedovius: *No es lo que se pinta, lo que hace el valor de una obra de arte*.¹² Gedovius desarrolló su plástica en este ambiente que acrecentó con viajes por Italia, Francia y Holanda donde visitó museos, observando y estudiando las grandiosas obras de arte.

Durante su estancia en Alemania conquistó en las Academias Alemanas tres premios de dibujo y dos de pintura, uno de sus premios fue por su *Autorretrato*, que le valió una medalla de oro de la Academia de Munich, es por esta obra que va a figurar en esa dirección de la pintura pretendiendo revivir el estilo de la pintura del siglo XVII. En este autorretrato aparece con el atuendo de un caballero de Flandes, como si hubiera escapado de un cuadro de Rembrandt o de Frans Hals, que fueron su principal influencia.

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ *Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado (en doce tomos) tomo XI Selecciones del Reader's Digest*. México- Nueva York

¹² GARCÍA Rivas, Heriberto. 52 *Biografías de pintores mexicanos*, p. 103 op.cit.

Autorretrato estilo Rembrandt.
Óleo / tela
88 x 60 cm
Colección Casa de la cultura
de San Luis Potosí

Regresó a México en 1894, para Germán este retorno pareció ser de gran inquietud ya que desconocía la Ciudad, su dominio del castellano no era bueno, además de que no llegó a poseer durante mucho tiempo una buena sintaxis española.¹³ Esto y las dificultades para enunciar la voz por sus problemas del oído deben haber aislado un tanto a Gedovius, sin embargo no se desanimó y exhibió algunos de sus trabajos en la capital.¹⁴

El 25 de junio de 1895 el presidente Porfirio Díaz visitó el Estado de San Luis Potosí, donde se detuvo a visitar algunas empresas del lugar, entre ellas visitó la fábrica de muebles del señor Jorge Unna, socio del padre de Germán Gedovius. Jorge Unna era reconocido como parte de una sociedad rica y allegada a los círculos de poder, su fábrica se dice era reconocida en todo el país. Por lo que podemos decir que tanto la familia de Gedovius así como el mismo estaba acostumbrado a tratar con personas cercanas al gobierno o la gente de dinero.¹⁵

Germán Gedovius participó en una exposición en mayo de 1899 donde se dieron cita

otros pintores de alto nivel como Ruelas, Pina, Fuster, Parra, Velasco e Izaguirre, entre otros, la crítica encontrada acerca de la exposición es muy dura tanto para los otros analistas como para los pintores, en esta nota no se muestra una verdadera crítica, ya que la noticia no fue firmada, a pesar de eso es necesario resaltar lo que la nota describe acerca del trabajo que Germán Gedovius mostró en esa exposición: *...el autorretrato de Germán Gedovius es una verdadera maravilla, una obra intachable y magistral...*¹⁶

Podemos suponer que su adulación por el trabajo de Gedovius fue en parte porque acababa de regresar de Europa y el trabajo que presentaba había sido con el que ganó la medalla en Munich. Creo que es importante conocer los diferentes puntos de vista que existían alrededor del trabajo de Germán Gedovius, ya que de alguna manera nos muestra los cambios que hubo en la manera de pensar de los críticos y personas que conocían su obra, desde su llegada de Alemania hasta el final de su producción.

Gedovius era un desconocido en el medio artístico nacional pues no era *hijo de la aca-*

¹³ Esto se sabe por una carta que Gedovius le mando a Esther H. Olmedo. Información presentada en RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*, p. 14

¹⁴ RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*, p. 14

¹⁵ ALTAMIRANO, Graziella. Et. al. *Vida social y cotidiana en la historia regional de México*. Instituto Mora. pp. 192-204

¹⁶ *La patria de México*. Enero 17 de 1899. p. 1

Rincón de la Hacienda de los Morales.

Óleo / tela

50 x 60 cm.

Firmado

Colección particular

demia. Al dar a conocer algunos de sus cuadros se suscitaban comentarios adulatorios así como maliciosos y dudas, sin embargo esta situación cambiaría con el tiempo.

Para finales de enero de 1899 Gedovivus presentó un paisaje en la Galería de Bellas Artes, donde también expuso Velasco, Félix Parra, Mateo Herrera y algunos otros. La crítica hace referencia a la aplicación de los conocimientos concebidos por los pintores que fueron a estudiar a Europa. Sobre Gedovivus, Rubén M. Campos dice:

*El paisaje de Gedovivus es un cuadro pequeño, sobrio y encantador, de verdes oscuros muy contrastados, en un día nublado que se anuncia por un jirón de cielo blanco. Una vertiente recamada de céspedes y arbustos baja en rápido declive a una pequeña pradera lujosamente engalanada con herbazones estivales, cortada por un arroyuelo de agua turbia. Dos pequeñas figuras dan una nota viviente en ese recodo ignorado de flora que el pintor descubrió, como un buzo a una perla negra.*¹⁷

¹⁷ *Ibid.* 29 de enero de 1899 op.cit.

p. 1

¹⁸ *Ibid.* Marzo 11 de 1899 op.cit.

p. 2

¹⁹ RAMÍREZ, Fausto. *Germán*

Gedovivus. p. 14

Sobre la exposición hecha en la Academia Nacional de Bellas Artes el jurado determinó que el autorretrato de Germán Gedovivus merecía el primer premio en autorretrato, en segundo lugar Daniel del Valle y Antonio Cortés. *El Pierrot* de Ruelas fue comprado en \$300 y el cuadro de Molendera fue comprado en \$80.¹⁸ Los premios consistieron en medallas de bronce, artísticamente troqueladas, y en diplomas. Esta exposición fue para Gedovivus muy propicia para dar a conocer su trabajo y los críticos alabaron a Germán diciendo que su *Maestría*, como pintor se hizo evidente y alcanzó cabal reconocimiento.

El tema religioso no fue muy tratado por Germán Gedovivus, cuando lo hizo, en su mayoría de veces fueron copia y fueron explícitamente designadas como tales, además de ser una actividad habitual de la época, o bien un *modus vivendi* no desdeñable.¹⁹ Para 1903 se le designó a Gedovivus profesor de Claro Oscuro de la Escuela de Bellas Artes, año en que Antonio (a) *El oso* Rivas Mercado comenzó a

Jarrón con rosas y fruta.

Óleo / tela

35 x 53.5 cm.

Firmado

Colección Particular

trabajar como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes (enero de 1903-abril de 1912) con su trabajo pretendió renovar las actividades académicas, con lo que adoptó una serie de medidas como: modificaciones al edificio, la contratación de nuevos maestros, adquisición de obras, transformaciones a las galerías de la escuela, algunos de los cambios los llevaría a los excesos, que después le serían censurados.

Cuando Gedovius regresó de Alemania, ya era un artista formado. Dominaba con soltura pasmosa el oficio y además se había adentrado en las últimas novedades en materia de pintura que consistía en un manejo más libre y brillante del color, resultado de la influencia del impresionismo francés en Europa.

Al llegar a México, Gedovius se incorporó a las vanguardias del momento, representadas por los modernistas, que buscaban la creación de un arte nacional en la revaloración del arte del virreinato y el arte prehispánico. Por lo que su iconografía sufrió entonces un cambio notable y su paleta, estimulada por los

temas y el colorido de México, adquirió más brillo y vigor.

La escuela de Bellas Artes constituía una de las instituciones especializadas a través de las cuales el Estado manejaba su política en materia de arte. Rivas Mercado, consciente de la necesidad de remozar el profesorado, continuó duramente su gestión con la práctica de incorporar al magisterio de los egresados más prometedores. Así llegaron a ocupar diversas asignaturas de dibujo y pintura, entre otros, Germán Gedovius, Mateo Saldaña y Daniel del Valle (los tres en 1903), Gerardo Murillo (1907) y Gonzalo Argüelles Bringas (1908).

En junio de 1903 Rivas Mercado pretendió deshacerse de los cuadros que se juzgaran carentes de mérito, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Afortunadamente la secretaría no permitió que llevara esto a cabo con la premura que este hubiese deseado y se le ordenó nombrar una comisión, presidida por él e integrada por Pina, Fabrés, Galindo, Villa y Gedovius, con el objeto de examinar el valor

y dictaminar acerca del destino que había que dar a las obras de arte existentes en la escuela. Algunos meses más tarde presentó la comisión un largo informe donde quedaba el acervo clasificado en cinco lotes.²⁰ Los cinco lotes fueron repartidos de la siguiente manera, dos fueron destinados a quedarse en la escuela, uno a pasar al Museo Nacional, otro se pondría a disposición de los estados de la República, y el último decidieron que ameritaba ser destruido por el pésimo estado en el que se encontraba.

Justo Sierra tenía un enorme interés por las actividades artísticas y por fomentar su desarrollo, así como ofrecer un apoyo incondicional a los artistas, Justo Sierra es considerado como un impulsor material de los modernistas mexicanos, como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, tuvo repercusión fundamental en la vida académica, basta con mencionar el decreto del 26 de mayo de 1910, que creaba la Universidad Nacional, la Escuela de Bellas Artes (en su sección Arquitectura) quedó integrada a la misma, junto con las Escuelas Nacional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros y de Altos Estudios.²¹

La contratación de Antonio Fabrés a la escuela por octubre de 1902, la expedición de un nuevo plan de estudios y el cambio de director, en enero de 1903, constituyen en conjunto las medidas tomadas en principio por la

Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, para dar cumplimiento a esa voluntad renovadora.²²

Fabrés tendría poco que ver con la implantación de estos asuntos, pero sí otros artistas que pronto quedarían vinculados a la vida y a las actividades de la Academia, como Germán Gedovius, Julio Ruelas, y Gerardo Murillo (*a*) Dr. Atl. Indudablemente Arquitectura fue la hija predilecta de Rivas Mercado. Esto habría de provocar quejas y reclamos constantes de los alumnos de los otros ramos artísticos, que se sentían desatendidos.

El 1° de julio de 1898 un grupo de intelectuales, poetas y artistas fundaron la *Revista Moderna* donde más tarde participaría Germán Gedovius, como parte de los ilustradores.

La redacción de la revista tenía ya reunidos a varios escritores quienes en su mayor parte se mantuvieron fieles a la empresa: José Juan Tablada, Antenor Lescano, Bernardo Couto, Rubén M. Campos, Jesús Urueta, Ciro B. Ceballos, entre muchos otros. El primer dibujante oficial fue Julio Ruelas, a cuya firma se unieron posteriormente las de Leandro Izaguirre y Germán Gedovius.

El pensamiento estético de la vanguardia mexicana de entonces, que se congregaba en torno a la *Revista Moderna*, la modernidad del arte radicaba precisamente en esa libertad y diversidad de opciones expresivas, que permi-

²⁰ BÁEZ Macías, Eduardo. *Guía del archivo de la antigua Academia de San Carlos. leg. 9 exp. 787*

²¹ GARCÍA Barragán, Elisa. *El gusto a mediados del siglo XIX en Las Academias de Arte, VII Coloquio Internacional en Guanajuato. pp. 212-213*

²² Tablada alababa la modernidad de Fabrés, por su habilidad para abstraer la *idea esencial de la belleza* y estimarla donde ella resplandecía, él predecía que los artistas no seguirían cerrando los ojos *lentos de tinieblas, claustrales, a la luz al amor, a la naturaleza y a la vida*. Estos serían los temas generales que los simbolistas e impresionistas habrían de cultivar en breve en el arte mexicano. *Ibidem. pp. 139-258.*

Retrato de la niña Leonor Cuevas Lascurain.

tían a cada artista obedecer a los impulsos de su temperamento y perseguir a *la belleza* por las vertientes que mejor se ajustaran a sus exigencias de expresión.

El trabajo gráfico de Germán Gedovius dentro de la *Revista Moderna* se compone de, cuatro portadas y seis ilustraciones interiores, que son muestra de la calidad que tenía como ilustrador, es importante reconocer este hecho ya que Gedovius logró realizar la portada mas utilizada para la revista.

En su primera época, la *Revista Moderna* mantuvo una actitud alejada de la política a pesar de haber surgido durante el régimen de Porfirio Díaz. Los poetas modernistas se propusieron dar a conocer la *nueva estética* en la que la elegancia y la libertad, eran características esenciales, la revista se vuelve el vocero del movimiento modernista de todo el continente.²³

Germán Gedovius, ligado a la Academia en algunos de sus dibujos, en otros se muestra más al ritmo de la época y prefiere el llamado *Art nouveau* que la mayoría de los ilustradores cultivan y es el criterio estético de las artes plásticas a finales del siglo XIX y principios del XX.

Probablemente Germán Gedovius comenzó a trabajar en la *Revista Moderna* en el año de 1899, ya que es en este año cuando se publican dos de sus ilustraciones, para 1900 realiza la portada del primer número del año,

después publicará otra portada para el mes de febrero del mismo año. En 1901 durante la primera quincena de febrero crea la portada y en 1903 para la publicación de la segunda quincena de abril.

Germán Gedovius también publicó ilustraciones en la *Revista Savia Moderna* y en *Tierra y Trabajo* en donde mostró de igual manera sus aptitudes ilustrativas que pictóricas. Además ilustró los *Cuentos* de Anatole France, traducidos por Alfonso Cravioto en 1918, igualmente ilustró la novela *Fuertes y Débiles* de José López Portillo y Rojas²⁴ elaborando las capitulares del texto.

Existe el dato de que Germán Gedovius participó en la revista *Pegaso*, sin embargo, no se ha encontrado ninguna ilustración firmada, pero de igual manera se encuentran entre los dibujantes de esta publicación Saturnino Herrán, Jorge Enciso, Leandro Izaguirre, Francisco de la Torre, Alfonso Garduño, Roberto Montenegro y Ángel Zárraga, entre otros, y tampoco de ellos se encuentran sus firmas.

La *Revista Pegaso*, era una revista semanal, sus directores eran Enrique González Martínez, Efrén Rebolledo y Ramón López Velarde. La redacción estaba a cargo de Jesús Urueta, Julio Torri, Antonio Caso, Alfonso Cravioto, Manuel Toussaint, entre otros.

²³ VALDÉS, Héctor. *Índice de la revista moderna*, p.9

²⁴ RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*, p. 28

A través de la revista *Savia Moderna* se promovió en 1906 una exposición con obras de Jorge Enciso, Diego Rivera, Ernesto de la Torre, Germán Gedovius y Joaquín Clausell. Posteriormente, cuando en 1910 los estudiantes se organizaron en una sociedad de alumnos, pintores y escultores cuyo objetivo era defender sus derechos, el Dr. Atl organizó una exposición de artistas mexicanos contrapuesta a la exposición de pintura española, que el gobierno organizó por el centenario de la Independencia.

Entre los artistas estuvieron Saturnino Herrán, Germán Gedovius, Jorge Enciso, Francisco Romano Guillemín, José Clemente Orozco, Gonzalo Argüelles Bringas, Joaquín Clausell y el Dr. Atl. La exposición fue un triunfo.

A partir de 1906 Gedovius se ocupó de la cátedra de colorido al natural, su incorporación al cuerpo docente de la Academia coincidió con su periodo de más prestigio. Continuamente recibía encargos de gente de buena posición y del gobierno mexicano, además participaba en numerosas exposiciones, algunas organizadas por el mismo, en su calidad de maestro.²⁵

Resulta muy revelador la rapidez con que ya iba cambiando el gusto de los círculos *avanzados* en el México de entonces, el hecho de que, en 1906, con motivo de la exposición de *Savia Moderna*, Gómez Robelo afirme en

su crítica que, en el conjunto de la exposición, los cuadros que presentara Germán Gedovius: *...representan lo académico... Sus cuadros todos revelan desde luego la preocupación primera, no del efecto visto y sentido, no del asunto, no de la idea, sino de la factura... a la inversa de pintores como Francisco de la Torre, los hermanos Garduño, Gonzalo Argüelles Bringas, Joaquín Clausell... y que por medio de un procedimiento provisional descifran su impresión, esperando laboriosamente el día del triunfo de voces propias, haciéndolas callar o falseándolas si no caben en el molde que de antemano les tenía preparado.*

Lo interesante es que esta severa crítica ocurría transcurridos apenas tres años de que los jóvenes alumnos de San Carlos solicitaran como maestro a Gedovius, a quien consideraban *el primer técnico y colorista en México.*²⁶

*Después de la crítica Gedovius comenzó a aclarar su paleta aunque sin abandonar del fondo la pintura de cuadros en los que predominan los timbres asordados y los efectos de los antiguos lienzos de la galería, el artista no se mostró renuente al cambio ni se aferró a un modo de pintar, sin embargo todos sus intentos por alcanzar de nuevo la Maestría, no sirvieron de nada.*²⁷

Entre sus alumnos se contaron pintores tan importantes como Ángel Zárraga, Ignacio Rosas, Diego Rivera, Saturnino Herrán, Julio Ruelas, que lo consideraban *el mejor colorista*

²⁵ GEDOVIVUS, Germán. 1867-1937 *Las discípulas de Germán Gedovius*. p. 9

²⁶ GARCÍA Barragán, Elisa. *El gusto a mediados del siglo XIX en Las academias de arte VII coloquio internacional en Guanajuato*, pp.257-258 y *Savia moderna* 1,3: 152-153

²⁷ RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*, p.17

Retrato de la Sra. Gertrudis Hill Vda. de Gedovius.

1886

Óleo / tela

Firmado

98 x 49 cm.

Colección particular

de México.²⁸ Muchos de estos pintores incurrieron de un modo u otro como artistas gráficos, ya sea ilustrando libros, revistas, creando viñetas, capitulares, publicidad, entre otros trabajos.

Don Manuel Toussaint, al comentar la biografía que Cravioto escribió en 1916 sobre Gedovius, decía:

*...para su época, México respiraba por la pintura española, y la novedad del arte de Gedovius, con su factura suelta, su dibujo atildado, sus interiores coloniales, sus retratos de rebuscado arreglo, tenían que cautivarnos por fuerza.*²⁹

Germán Gedovius, fue el iniciador de un género que ejerció en Saturnino Herrán y el resto de sus discípulos un intenso atractivo: las pinturas de iglesias y conventos,³⁰ este género se dio por los sucesos en los que se vivía, es decir, se encuentra estrechamente unidos con los procesos políticos y sociales, durante la segunda década se da un cuestionamiento de la definición de la cultura nacional, por lo que se destacó la idea del mestizaje entre lo hispánico y la cultura indígena como esencia de lo mexicano.

²⁸ *Ibidem*. p. 17

²⁹ *Ibid.* op. cit. p. 20.

³⁰ RAMÍREZ, Fausto. *Saturnino Herrán*, p.11.

³¹ María Izquierdo fue alumna de Gedovius por sólo un año. En GEDOVIOUS, Germán. *Las discípulas de Germán Gedovius*. p. 8

Gedovius fue varias veces criticado por la enseñanza que otorgó a señoritas al iniciarse la década de los años veinte, sin embargo pienso que fueron críticas realizadas por personas un tanto cerradas por el tiempo en el que vivían, no todas las jóvenes eran de medio acomodado y ninguna de ellas se dedicó a entretener ocios manchando terciopelos o decorando cojines de raso y alfileros.

Cada una de sus discípulas fue testigo de acontecimientos políticos y culturales trascendentales, sin embargo, su educación se apegó a los modelos de conducta del siglo XIX, en donde el papel del hombre y la mujer estaban claramente definidos, por lo que la mayoría de ellas no pudieron llegar a desarrollar su talento totalmente, sin embargo, hubo sus excepciones que se debieron al carácter de cada una, su talento así como a sus familias. Por ejemplo Frida Kahlo y María Izquierdo. Frida era hija de extranjero y, al parecer, gozó de mayor libertad que el común de las niñas. María Izquierdo³¹ vivió

y creció en provincia, tuvo un temprano matrimonio a los quince años y una pronta separación. Ambas fueron autodidactas, lo que les abrió otras alternativas.

Los temas que realizaron en sus pinturas fueron consecuencia de las primeras décadas del siglo XX, sin embargo su participación dentro de los sectores intelectuales fue casi nula. Al margen de las corrientes y de los *ismos* cultivaron un arte modesto cimentado simplemente en el placer de pintar y sin ánimo de trascender. Su objetivo central era plasmar la belleza del mundo circundante, visto con una mirada sencilla, natural y directa. Pero también un arte inculcado por las ideas nacionalistas que se venían gestando en los pintores mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX y una de las metas principales de los poetas modernistas, se puede decir que estas ideas fueron inculcadas en gran parte por Germán Gedovivus que de una u otra forma les enseñó su estilo e iconografía.

Entre los nombres de sus alumnas se han encontrado, Esther Hernández Olmedo, Clara Argüelles Bringas, Carmen Jiménez Labora, Guadalupe Solórzano, Ángela Saavedra, Cristina Romero, Dolores Ortega y Pilar Calvo.

En febrero de 1914 don Nemesio García Naranjo, entonces ministro de Bellas Artes, inauguró una exposición en San Carlos, de

Gedovivus y sus alumnos, los temas abordados fueron propios de la época y los inculcados por Germán Gedovivus a sus discípulos: cuadro de flores, retratos, asuntos mexicanos, paisaje y arquitectura. Sin embargo el impacto de las vanguardia artística europea (si bien con unas décadas de atraso) también se resintió en la propuesta de Alfredo Ramos Martínez llevada a cabo en la Academia en 1913 de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, donde se retoma el precepto europeo de enfrentar directamente la luz, la naturaleza y el contexto propio.

A la exposición acudieron grandes personalidades como Alfredo Ramos Martínez, que en aquel entonces fungía como director de la Escuela de Bellas Artes, Artemio de Valle Arizpe, José Inés Tovilla, Leandro Izaguirre, José Clemente Orozco, Armando García Núñez y Francisco Romano Guillemín, entre otros.³²

La escuela de Barbizón fue fundada por Ramos Martínez al término de la huelga de la Academia en el año de 1913, donde los alumnos de ella tuvieron la oportunidad de estudiar fuera de sus encerrados talleres, aún cuando en esta escuela se les fomentó los temas nacionales al poco tiempo realizaron una pintura fresca y vanguardista, que contrastaba con la de los talleres de San Carlos.³³

En un artículo de *Revista de revistas*, titulado *Exposición de pintura*, de mayo de

³² Libreta de firmas de Esther Hernández Olmedo. *Libreta de impresiones y firmas de los asistentes a la exposición en 1914 en San Carlos*. RAMÍREZ, Fausto. Germán Gedovivus.

³³ GONZÁLEZ Matute, Laura. *Escuelas de pintura al aire libre y centros populares de pintura*, p.49

Retrato de Eugenia.
Óleo / tela
43 x 42 cm
Firmado
Colección particular

1914, se hacía una reseña no sólo sobre la obra expuesta de Barbizón sino, también sobre las exposiciones de los alumnos de la Academia, dirigida también por Ramos. Este artículo hacía referencia principalmente a dejar en claro que mientras en la Academia se preocupaban por encaminar su creatividad a temas locales bajo la influencia de la Academia, en Barbizón se apreciaba el interés por romper con el academicismo y comenzar a pintar a la manera impresionista y postimpresionista, promovida por Ramos Martínez.³⁴

Las artes plásticas en aquel momento presentaban dos cauces definibles. Por un lado los artistas de Bellas Artes (como Herrán, Gedovius, Unzueta y De la Torre) encaminaban su creatividad hacia temas locales bajo la influencia convencional de la Academia. Como representantes de la otra tendencia se encontraban los alumnos de la escuela de Barbizón o Santa Anita.³⁵

La corriente que se creó en Santa Anita marcó la ruptura y el arte del momento, posición que dejó a varios de los pintores de ese tiempo fuera de contexto, como Germán Gedovius que tenía sino muy arraigadas sus ideas academicistas, sí demasiado marcadas.

En una reseña, publicada en *Revista de revistas* en 1917, Alfonso Toro enumeró las exposiciones presentadas en ese año y brindó

algunos juicios sobre las obras de pintores y escultores. Fueron ocho muestras. En cuanto a la del salón Bach solo rescató la obra de los pintores conocidos y reputados, como Germán Gedovius, Jorge Enciso, Gonzalo Argüelles Bringas y Armando García Núñez. Alabó las muestras de Gilberto Chávez y Alberto Fuster, pero no la de Adolfo Best Maugard.

Durante la segunda década del siglo la obra de Gedovius revela que supo asimilar sugerencias de sus colegas académicos más jóvenes, como Alfredo Ramos Martínez y aún de sus alumnos como Saturnino Herrán. Las obras de Gedovius estaban dando cuerpo a inquietudes y tareas culturales, como la exposición del *Alma nacional* o *Cuadros de arreglo*.

La etapa del porfiriato, se caracterizó por su nacionalismo mezcla de positivismo y catolicidad así como su amor a la dictadura y el progreso. Al pasado se le encomienda el juicio moral sobre el presente. Esta paradoja, es una de nuestras constantes históricas, se explica también por el carácter inconcluso de las transformaciones sociales y políticas. El Señor Gobierno protege la desnacionalización económica identificándose en forma cada vez más absoluta con la Nación, sus técnicas a seguir fueron: el paternalismo y la despoltización. El paternalismo cardenista llega incluso a lo irracional ...*al indio hay que darle la razón aunque*

³⁴ *Revista de Revistas, Exposición de Pinturas. México, 31 de mayo de 1914. p. 15*

³⁵ Santa Anita fue la primera escuela de pintura al aire libre, fundada en 1913. Esta escuela ofrecía a los estudiantes apartarse de los encerrados talleres y crear sus obras al aire libre, al poco tiempo los alumnos realizaron un trabajo fresco y vanguardista. CONDE, Teresa del. *Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX. p. 99*

Fotografía de Germán Gedovius pintando.

no la tenga..., declara compasivo un alto funcionario, así ganándose la simpatía del pueblo haciendo obras, construyendo carreteras, regalando despensas y sombreros, ofreciendo becas a los alumnos más adelantados.³⁶

Ser nacionalista es hacer el bien para con la patria, fundirse solidariamente con los compatriotas. Al descubrirse o redescubrirse los contenidos y las formas del país, se dilucidan y despejan los pactos primordiales de una colectividad. En esta etapa nacionalista la moral social es la que el Estado y los sectores progresistas aceptan y pregonan. El nacionalismo se ve mellado, acosado y finalmente destruido en tanto impulso moral por la corrupción que, entre otras cosas, será base social por excelencia del régimen y generalizará un método discriminatorio y ambiguo de distribución universal de bienes. El nacionalismo cultural se organiza rápidamente para retener la *credibilidad pública*. En contra un paisaje en expansión: aquello descrito culturalmente como clase media, con su aversión a la singularidad, su

terror ante la posibilidad de traslucirse en el pintoresquísimo, su hambre de glamour o de *status internacional*.³⁷

El interés en la revaloración de la arquitectura y los objetos coloniales fueron revalorados como evidencia de la mezcla cultural que había sido resultado de la conquista. Gedovius es un ejemplo del estilo de pintura que se hacía en ese momento, su pintura de la *Tehuana* (1917). La madre representada, de facciones mestizas, de tez morena y cabello trenzado con estambre, lleva un huipil -la vestimenta indígena introducida por los colonizadores de tela blanca con adornos bordados - mientras que su bebé está vestido a la moda europea. La silla y el rosario evocan un ambiente colonial; la taza, típica de la cerámica vidriada del Bajío mexicano, y la sonaja, un guaje laqueado de Olinalá, Guerrero, refuerzan el papel simbólico de la artesanía de diferentes regiones de México en el discurso artesanista de este período, subrayando así su carácter homogéneo. La luz suave y la representación indivi-

³⁶ MONSIVAIS, Carlos. *Amor perdido*. pp. 17-30

³⁷ *Ibidem* pp. 35-41

Perfil de mujer.
Óleo / tela
37 x 46 cm
Firmado
Colección Particular

dualizada, naturalista, del interior, sirven para unificar este eclecticismo iconográfico.³⁸

En el año de 1920 México entró en una etapa de aparente estabilidad y reorganización. Álvaro Obregón asumió la presidencia de la República y nombró a José Vasconcelos, primero como rector de la Universidad y después como Ministro de Instrucción Pública donde promovió una política educativa avanzada, que transformó la vida cultural de la nación. Esta situación provocó la creación de una tendencia nacionalista en el arte.

Al iniciarse la década de los veinte, Gedovius abrió una Academia particular de pintura con Sóstenes Ortega y el arquitecto Alfredo Escontría, en la casa de este último, situada en la calle Sinaloa, en la Colonia Roma, y allí se dedicó por las tardes, durante catorce años, a enseñar con paternal dedicación a innumerables niñas³⁹, el arte de la pintura, sin embargo muchas de las discípulas que estudiaron aquí eran de familia acomodada por lo que se dedicaron a pintar un tiempo breve de sus vidas.

³⁸ ACEVEDO, Esther. *Hacia otra historia del arte en México*, Vol. II p.72

³⁹ RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*, op. cit. p.55

⁴⁰ Con motivo de un cambio en los programas, se le nombra profesor de segundo, tercer y cuarto años de pintura de figuras. Ver RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*.

Gedovius les enseñó a sus alumnas una pintura totalmente mexicana, donde recreaban el color deslumbrante de las flores, los paisajes y los objetos de México.

Se puede decir que esta pintura en su momento fue un descanso visual al lado de las incesantes experimentaciones del arte contemporáneo, y que de una u otra forma, nos devuelve el placer olvidado, de la pintura paciente y laboriosa, que fiel a su destino original imita y sublima la naturaleza en el lienzo, por medio del color y la línea.

La obra que realizaron estas pintoras siempre se mantuvo fiel al mundo tangible, de igual manera permaneció cercana a la manera del maestro. En mayor o menor grado, cada una de sus discípulas con las características propias de su temperamento e inclinaciones personales, nunca se alejaron del estilo y la iconografía propios de Gedovius.

En los casi treinta años que Gedovius tuvo a su cargo la cátedra de colorido y la de Composición⁴⁰ de la Escuela Nacional de Bellas Artes,

Florero con rosas.
Óleo / tela
Firmado
42 x 30 cm.

contó con numerosas alumnas, entre ellas algunas pintoras notables como María Izquierdo.

Una de sus alumnas predilectas de Germán fue Esther Hernández Olmedo. Gedovivus se empeñó particularmente en estimular su talento. La predilección por la alumna, pronto se convirtió en apasionado amor, tanto que Gedovivus llegó a ofrecerle matrimonio. Propuesta que Esther rechazó, pero esta situación no impidió que siempre existiera entre la discípula y el maestro una profunda y duradera amistad.⁴¹

La vida de los artistas de esa época se caracterizó por vivir la vida a flor de piel, consumiendo alcohol, drogas y mujeres ya que frecuentaban habitualmente los burdeles. La vida bohemia en la que vivían los artistas se hallaba inspirada en el modelo francés. Jugaron así, con mayor o menor grado de compromiso personal, según los casos. Lo cierto es que el abuso inusitado de *excitantes* —drogas, alcohol— acabó por diezmar las filas de esta bohemia artística, alucinada por la obtención y el goce de *paraísos*

artificiales, como un recurso para aguzar la sensibilidad. Andaban tras una sociedad ideal integrada y regida por poetas *bodelerianos* o en salmuera de ajeno como Verlaine.⁴²

Para dar una idea de la vida bohemia que llevaban los artistas citaremos a Miguel Ángel Cevallos que cuenta que:

...en una ocasión un condiscípulo le refirió, allá por 1910, que andando de cacería allá por el aserradero de San Bartolo y habiéndose separado de sus compañeros incidentalmente, por ir admirando las bellezas de la región, adornada por hermosa cascada cristalina y por una vegetación muy rica, cuando de pronto escuchó melodías producidas por una flauta. Fascinado por aquella música bucólica, caminó en dirección al lugar de donde procedía y cuál no sería su sorpresa el divisar un grupo de hombres y mujeres que bailaban. Ellas eran indígenas y al igual que ellos, estaban casi sin ropa. Se acercó más y pudo identificar a Atl como el fauno barbado que tocaba la flauta y a los pintores Saturnino Herrán, Germán Gedovivus y Joaquín Clausell, como los otros danzarines.⁴³

⁴¹ GEDOVIVUS, Germán. *Las discípulas de Germán Gedovivus*, p.11.

⁴² El espejo simbolista, EUROPA-MÉXICO, 1870-1920, p.33

VALDÉS, H. *Índice de la revista moderna*, p. 40

⁴³ ZUNO, José Guadalupe. *Historia de las artes plásticas en la Revolución Mexicana*, p.124

Acerca de la profesión de Gedovius se podría decir que tuvo dos principales géneros donde su razón de ser es esencial: el dominio del desnudo a pesar de haberle tenido poco apego y en el retrato, ha sido uno de los mejores.

La obra de *Desnudo Barroco* fue pintada a principios del siglo XX, en ella se resume y se concentra todo el espíritu de un verdadero romántico, llevado de sensualidad y de emoción, que conjuga emociones poéticas. Con ciertos toques impresionistas, el *Desnudo Barroco* de Gedovius resume al modernismo, el barroquismo secular y también posee singularidades en cuanto al uso de los tonos cálidos que dan atmósferas sutiles y a aquellas lecciones aprendidas, de sincero buen gusto, en donde se manifiesta la preferencia por el uso de ciertos toques exóticos y un realismo metamorfoseado por el ingenio de un alma impregnada de placer sensual.⁴⁴

Técnicamente Gedovius, fue un maestro de sobria paleta, pero con gran armonía cuando se lo propone, ve las formas no como

extensión sino como profundidad, lo que le da un modelado ejemplar. Lo único que puede reprochársele es ser demasiado culto en el lenguaje plástico, por lo que tiende a caer en amaneramientos y monotonías, pero fáciles de evitar por la maestría de su trabajo.⁴⁵

Germán Gedovius fue ante todo, un retratista, lleno de intensidades y de aciertos que levantan el espíritu hacia las excelsitudes de la belleza más pura, su irreductible simplicidad de pensamiento no está hecha para reflejar los estruendos de la historia, las marejadas del drama, las sinuosidades del movimiento o las ondulaciones de la acción en los accidentes de la vida. Sin embargo, sí refleja la anécdota romántica, algunas llevada a extremos en donde se mezcla una sutil cursilería, pero en donde se idealizaban las ideas modernas y una cierta tendencia por identificarse con ciertos pintores de antaño, principalmente con los maestros españoles y holandeses del siglo XVII como Rembrandt, Frans Hals y Velázquez.

⁴⁴ NEUVILLATE, Alfonso de. *Ocho pintores mexicanos*, p. 42.

⁴⁵ CRAVIOTO, Alfonso. *Germán Gedovius / La vida de Germán Gedovius*, p. XXII.

El artista en su estudio pintando el retrato de Pablo González Berazueta, 1910.

Fotografía en blanco y negro

16.5 x 10.6 cm.

Colección Sra. Esther Luz Guzmán de Trascierra.

Algunos temas de su predilección fueron: pintura de flores, retratos, paisajes y alguna que otra naturaleza muerta, siempre impregnados los cuadros de romanticismo con un soplo de intención impresionista. Su técnica era fuerte e impecable por lo que ahora, se le reconoce como un gran pintor de su tiempo y probable precursor del diseño gráfico por las ilustraciones hechas a libros y revistas.

Gedovivus en la última parte de su vida tuvo una relación más estrecha con Eduardo Cuevas y su familia. En los años veinte se le acondicionó como estudio y habitación lo que fuera la pagaduría de la Hacienda de los Morales, a tal grado llegó su amistad, que fue padrino de una de sus hijas.

Germán Gedovivus a los setenta años de edad, murió en la Ciudad de México, el día 17 de mayo de 1937. Rodeado de sus personajes revestidos de un hálito de fantasía melancólica, de ensoñación poética y de dimensiones pasadas. Sus restos descansan en el panteón Español. La obra de Gedovivus no ha sido olvi-

dada, a pesar de los años, muestra de esto han sido las exposiciones que se han hecho por ejemplo en 1952 por el Círculo de Amigos de Bellas Artes, que reunió y expuso una veintena de trabajos, lamentablemente no se realizó ningún catálogo.

En 1968 el Círculo de la Flor, organizó una exposición sin precedentes, haciéndole honor a la índole de su interés se trataba de confrontar los cuadros de Gedovivus con arreglos florales que recreaban los pintados por el artista. Tampoco hay catálogo sobre esta exposición.

En una exposición realizada en la Ciudad de México en 1984, se presentaron algunas de sus obras donde se admiraron: *Convento del Carmen, de San Ángel* (1904); *Sacristía de Tepotzotlán* (1905); *Amapolas* (1910); *Cabeza de Viejo, Vieja montañesa, Cabeza, Medio desnudo, Tehuana, Autorretrato, Paisaje, Zinias, Xochimilco, Bodegón, La primavera, Mujer leyendo, Desnudo, Retrato de la Señora Dolores Núñez de Rondero, Retrato de Don Pablo González Berazueta y Tarde de verano*, entre otras

Retrato de Esther Pérez
Óleo / tela
82.5 x 70.5 cm.
Firmado
Colección particular

de sus obras.⁴⁶ Esta exposición tenía como finalidad dar a conocer las diferentes etapas que tuvo Gedovius en su trabajo.

A finales del 2004 y hasta el 25 de abril del 2005 se presentó en el Museo Nacional de Arte la exposición *El espejo simbolista EUROPA Y MÉXICO, 1870-1920*. Dentro de esta exhibición se encuentran obras de los pintores como Saturnino Herrán, Joaquín Clausell, John Melhuish Strudwick, Arnulfo Domínguez Bello, Julio Ruelas, George Devallieres, Henry Martín, Ángel Zárraga, Roberto Montenegro, Germán Gedovius, entre muchos otros.

El simbolismo fue un movimiento que se caracterizó por temas de fantasía, erotismo, religiosidad y muerte. Con un pensamiento subjetivo de decadencia, de esoterismo y aun misticismo, con la característica básica de contener un fondo literario.

Para Germán Gedovius el desplazamiento del gusto por esta corriente fue difícil ya que los que antes pensaban que su trabajo era bueno acabó siendo obsoleto, aún así Gedovius parecía estar empeñado en seguir cambiando su técnica y estilo, por lo que podemos apreciar que en algunos de sus trabajos tuvieron la

esencia de los movimientos tanto en pintura como en algunas de sus ilustraciones de la *Revista Moderna*.

En esta exposición han sido expuestos tres de sus trabajos, *Paleta de Fantasía* (1893) donde Gedovius incorpora diferentes motivos como metáfora de las tres edades. El *Paisaje romántico* que parece salida de alguna de las versiones de *La Isla de la muerte*. Y por último su *Desnudo barroco*, que podríamos definirlo como un homenaje a la musa del mestizaje.

Con esta muestra se descubre la misma comparación, el mismo espejo que levantaron en el campo de las letras el movimiento de *Los Contemporáneos*; quienes en la primer mitad del siglo XX dialogaron sin complejos con la narrativa, la poesía y la dramaturgia europea. La exhibición contó con 258 obras, entre grabado, dibujo, escultura, revistas y documentos.

La funcionaria del MUNAL expresa con pleno convencimiento que: *...se trata de la primera exposición internacional en este museo, donde el arte mexicano dialoga de tú a tú con el arte internacional; la comparación es frontal, directa, y es una nueva aportación para este museo...*⁴⁷

⁴⁶ GARCÍA Rivas, Heriberto. 52 *Biografías de pintores mexicanos*, p. 104.

⁴⁷ PACHECO Colín, Ricardo. *La Crónica, EL espejo simbolista, donde el arte mexicano dialoga con el mundo*. 2004/12/20

Alegoría de la primavera
/Retrato de dama con cántaro
Óleo / tela
120 x 120 cm
Firmado
Colección BANAMEX

Capítulo 2

GERMÁN GEDOVIVUS Y LA REALIDAD NACIONAL

Como nación México ha recorrido un largo proceso en la conformación de su identidad cultural. Durante el siglo XIX, México fue un vaivén constante entre las necesidades de alcanzar la plena independencia política y el deseo firme de que la nueva nación fuera reconocida en una soberanía por el resto del mundo civilizado.

De tal suerte que el proceso cultural de México ha sido, por continuidad histórica, siempre basado en el razonamiento de diversas lógicas, es decir, que México ha pasado por diversas etapas buscando en cada una su mejor estado.

Es necesario reconocer que no hay explicación única para el desarrollo artístico de la primera mitad del siglo XX y que por el contrario, dada la complejidad y riqueza del panorama artístico mexicano, se requiere de un enfoque abierto que permita rescatar la pluralidad de las distintas artes plásticas que surgieron en un momento muy fértil de nuestra historia cultural.

Para entender la formación artística de México y en particular de Germán Gedovius es necesario ver el contexto que rodeó la vida de este artista gráfico, con esto me refiero a conocer desde los aspectos culturales pasando por los económicos a los políticos de los lugares donde se desarrolló.

San Luis Potosí fue el Estado donde Germán Gedovius vivió hasta los quince años de edad aproximadamente, para entender su formación es importante conocer el contexto donde se formó como pintor y artista gráfico.

La fundación de San Luis Potosí se realizó a principios de 1590 bajo el informe del virrey marqués de Villamanrique. La fundación de este pueblo se realizó por el descubrimiento en ese mismo año de plata mezclada con oro en las minas del cerro de San Luis Potosí. Entre los primeros vecinos de San Luis Potosí encontramos mercaderes y mineros, además de los funcionarios reales y los miembros del clero secular, así como de los frailes de la orden de San Francisco, esta situación nos da a entender

Virgen con niño.

1901

Óleo / madera

45.5 × 35 cm.

Colección particular

que no era un pueblo incivilizado, por el contrario era un pueblo con una tradición de años y una sociedad bien cimentada para finales del siglo XIX.

San Luis Potosí fue un Estado muy agobiado por diversas batallas, una de las principales fue la *Intervención Francesa* que inicio en 1862 por una deuda que México sostenía con Inglaterra, España y Francia. Los dos primeros países fueron disuadidos por la diplomacia, pero con Francia no sucedió lo mismo. Durante esa intervención Juárez trasladó los poderes de la Republica a San Luis Potosí, donde pensaba organizar la resistencia del país.

La neutralidad que mantuvieron los alemanes durante esta intervención abrió las puertas a la migración de sus coterráneos y es así como el padre de Gedovivus llega a México.

Hacia 1881 se estableció en San Luis Potosí la escuela de Artes y Oficios con el fin de mejorar la calidad de la educación de la juventud. Sin embargo, Germán Gedovivus no asistió a escuelas públicas en San Luis Potosí,

posiblemente porque su familia lo protegía demasiado por su defecto físico, además de que tal vez, la familia tuviera la facilidad económica de llevarlo a estudiar su primaria a una escuela religiosa.

GERMÁN GEDOVIOUS Y LA REPÚBLICA RESTAURADA

Durante el imperio de Maximiliano, San Luis Potosí fue dividido en dos departamentos (Potosí y Matehuala), San Luis era un centro estratégico de abasto militar. El 15 de mayo de 1867 la rendición de Maximiliano en Querétaro junto con su mayor parte de generales y tropa, precipitando así el juicio y condena a muerte a Maximiliano, Mejía y Miramón el 19 de junio de 1867.¹

Bajo el acontecimiento de la caída del imperio se marca el triunfo de la República y el inicio del período llamado *República Restaurada*, que abarca el gobierno de dos presidentes: Benito Juárez (1867-1872) y Lerdo de Tejada (1872-1876). El haber nacido en esta época pudo haber producido en Gedovius y otros pintores una preocupación por alcanzar un nivel de excelencia, ya que se abrían nuevas oportunidades de acrecentar los conocimientos de pintura, así mismo, se abrieron las puertas a artistas extranjeros que traían nuevos estilos, lo que probablemente marcara una actitud experimental de estilos y actitudes de los pintores mexicanos.

El gobierno liberal triunfante procedió a realizar nuevas reformas en la administración pública, tendentes, sobre todo, a centralizar administrativa y económicamente el país.

Al caer el imperio, el presidente Benito Juárez pudo regresar a la Ciudad de México, ocupada y pacificada, poco antes, por el General Díaz.² Sin embargo, Juárez en general gobernó, no de acuerdo con la *Constitución* propiamente dicha, sino a base de las llamadas facultades extraordinarias, que usó de modo continuó.

La cuestión educativa estuvo encabezada por el ministro de Justicia e Instrucción Pública, don Antonio Martínez de Castro que nombró a una comisión para redactar una ley al respecto. En ella colaboró el doctor Gabino Barreda formado en el positivismo³, el gobierno la utilizó, puesto que el grupo de los intelectuales positivistas era el único capaz de formular una propuesta ideológica que abarcara otros ámbitos de la sociedad, entre ellas la cultural. Por lo que Gabino Barreda expidió con tal motivo la *Ley de Educación* el 1º de

¹ MONROY, Ma. Isabel. Breve *Historia de San Luis Potosí*, p. 191

² ALVEAR Acevedo, Carlos. *Historia de México*, p. 274

³ Ver pág. 38 sobre positivismo

diciembre de 1867, estableciendo la educación primaria obligatoria y gratuita, suprimió la enseñanza religiosa en todas las escuelas de gobierno, sustituyéndola por una moral y ética social.⁴ Dentro de la educación se aspiraba a lograr que todos recibieran la educación primaria y que se popularizaran las ciencias; se pensaba que así aumentaría la productividad en las diversas áreas económicas.

En general la iglesia no soportó esa situación por lo que impuso sanciones a aquellos que asistieran a las escuelas públicas, a lo que el gobierno combatió multando a quienes no recibieran tal educación. Estas leyes fomentaron instituciones como la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional.

En el mismo año de 1867 Juárez expide la *Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal*, por la cual se separan las carreras de Ingeniero y Arquitecto y se cambia el nombre de la Real Academia de Bellas Artes al más llano de Escuela Nacional de Bellas Artes.⁵ El director que se encontraba a cargo en ese momento fue Ramón Isaac Alcaráz hasta el año de 1903.

En la vida política, durante noviembre de 1871 comenzó la Revolución de la Noria, como protesta contra la reelección indefinida, violenta y forzosa del ejecutivo federal encabezado por Benito Juárez, y en efecto las

elecciones de ese año fueron ejemplo de arbitrariedad. Juárez murió a mediados de 1872, a su muerte fue sustituido por quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, después de las elecciones correspondientes, Lerdo quedó definitivamente como presidente desde julio de 1872 a noviembre de 1876.⁶

Como presidente Lerdo de Tejada, tomó dos disposiciones bastante acertadas: una conceder amnistía a todos los sublevados, con el fin de alcanzar la paz, y segundo haber concluido la construcción del ferrocarril que unió a México con Veracruz, que muchos lo tomaron como un principio de bonanza económica.

En el curso de su administración se estableció la Cámara de Senadores como parte del Congreso de la Unión y se incorporaron las *Leyes de Reforma*. El presidente puso en marcha un movimiento político que tenía por objeto someter más a la Iglesia a manos del Estado, por lo que fue reformada la *Constitución* para prohibir las ordenes religiosas, además de expulsar a los jesuitas, a otros sacerdotes extranjeros, así como a las hermanas de la caridad.⁷

A Gedovivus esto pudo haber llegado a impactarle, ya que pintó un número apreciable de patios, celdas y sacristías con una diferencia apreciable, la de no pintar figuras humanas,

⁴ *Ibidem*, p. 275

⁵ GARCÍA Barragán, Elisa.

Las academias de arte VII coloquio internacional de Guanajuato, p. 209

⁶ ALVEAR Acevedo, Carlos.

Historia de México, p. 276

⁷ *Ibidem*. 276-278

Retrato de Dolores, 1898 (La hermana del pintor)

Óleo / tela

136 x 96 cm.

Firmado

Col. Casa de la cultura de San Luis Potosí

Noche Buena.
Revista Moderna
Noviembre de 1903

como un impulso a evocar el abandono de los conventos después de la exclaustración decretada por las *Leyes de Reforma*.

Lerdo de Tejada favorecía la difusión del protestantismo, con apoyo norteamericano bajo su régimen se impulsó el establecimiento de extranjeros en México. Justo Sierra decía de él que: *no creía necesitar de consejo, no deliberaba, se informaba negligentemente y decidía sin elementos suficientes muchas veces*.⁸ Por lo que se fueron apartando de él muchos liberales, y tuvo al mismo tiempo la oposición de los conservadores, ganándose así varias insurrecciones en su contra, la más importante fue la *Revolución de 1876* promovida por el general Porfirio Díaz, quien hizo suyo el *Plan de Tuxtepec*, el cual era un documento donde se desconocía a Lerdo de Tejada como presidente y se proclamaba Díaz como jefe de la Revolución.

José Ma. Iglesias, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia en vista del fraude electoral de 1876 declaró nulas las elecciones y se hizo proclamar presidente de la República, este, al no llegar a un acuerdo con Díaz, salió también de la Nación.

⁸ GARCÍA Barragán, Elisa. *Las academias de arte VII coloquio internacional de Guanajuato*, p.227

Acerca de las publicaciones como fueron libros y periódicos, es importante apuntar que en ellos quedaron plasmadas las huellas de los diversos partidos políticos, así como la tendencia de los escritores y caricaturistas del momento. Por ejemplo Guillermo Prieto, periodista y poeta liberal, difundió y defendió la postura de su partido a través de los periódicos *El siglo XIX* y *El Monitor Republicano*; Francisco Zarco, diplomático y periodista liberal; *El ahuizote*, publicado por Riva Palacio con el objeto de dirigir la oposición a Lerdo de Tejada, esta revista contenía las caricaturas del famoso Villasana, más tarde apareció *El hijo del ahuizote* (1885-1903), también con caricaturas y sátiras que tuvo como director a Ricardo Flores Magón.

Muchos de los dibujantes de esa época se inclinaron por hacer caricaturas políticas, sin embargo, Germán Gedovius no fue atraído por esa corriente, quizás fue por su espíritu academicista que lo detenía a dar una crítica o simplemente, no le interesó participar a pesar de haber tenido una buena relación con personajes políticos, o bien quería mantenerse al margen de la situación.

El cargador.
1909
Óleo/ tela
53 x 47 cm.
Firmado
Colección Particular

Del 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880, Porfirio Díaz tuvo su primer periodo presidencial, durante el cual sostuvo públicamente los ideales liberales. Durante esta época, algunas prácticas políticas que venían de los años anteriores no se cambiaron, por lo que en 1879 el nuevo Congreso que se formó estaba compuesto sólo por porfiristas.

Porfirio Díaz ansioso por guardar las apariencias políticas así como la apariencia legal, no quiso reelegirse, por lo que optó por dejar la presidencia a su compadre el general Manuel González, que gobernó del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884.

Durante su gobierno, tuvo inquietud por la paz y por las inversiones capitalistas; así se proyectaron varias líneas ferroviarias, se establecieron fabricas, y se fundó El Banco Nacional de México, con fuertes participaciones de accionistas franceses. Poco después, con capital mexicano y español, apareció el Banco Mercantil Mexicano, que más tarde se incorporó al anterior, y también nacieron los bancos Hipotecario y de Empleados, con sucursales en varias partes del territorio nacional, sin embargo, el banco más antiguo de México fundado en 1864, fue el Banco de Londres, México y Sudamérica. La multiplicación de actividades industriales, agrícolas y

mineras, permitió un cierto auge económico en el país.

Al triunfó de la *Revolución de Tuxtepec* en 1876, se consagró en la *Constitución* el principio de que se prohibían las reelecciones del presidente y gobernadores, pero sólo para el *período inmediato*. Por lo que a partir de 1884, el general Díaz ocupó la presidencia. Este momento fue un largo período de política en el que toda una generación de mexicanos pudo crecer dentro de un ambiente de paz y anhelo por el progreso material del país, bajo la influencia de ideas marcadamente individualistas y liberales, alejadas de la justicia social.

Cuidadoso de mantener las apariencias legales, el general Díaz dispuso que se reformara la *Constitución de 1857* para que se permitiera la reelección del presidente por una sola vez, y la volvió a modificar en 1890 para volver al texto original, que no prohibía la reelección, de modo que esta pudo ser continua hasta su derrocamiento en 1910.

Respecto de la prensa, el porfirismo combatió a los periódicos que ofrecían resistencia o que no podían ser comprados, o se los ganó con dinero si eran sobornables, y al final decidió tener su propia prensa.

Así la secretaría de Gobernación entregaba mensualmente más de ocho mil pesos

Paleta fantasía, 1893 (detalle)
Óleo / madera
42 x 68 cm
Firmado
Colección Carolina Reinking

para sostener periódicos de completa filiación porfirista, como *El imparcial*, bajo la dirección de don Rafael Reyes Spíndola. En cambio se sucedían las hostilidades y los atentados contra quienes se mantenían en actitud de oposición al régimen, como fue *El Diario del Hogar*, de don Filomeno Mata; *El tiempo* de don Victoriano Agüeros; *El país* de don Trinidad Sánchez Santos; y asimismo, *El hijo del ahuizote*, de don Daniel Cabrera, donde además aparecían caricaturas; *El demócrata*, *La república* y varios otros.⁹

La prensa periódica, aportó un vastísimo y maravilloso material, ya que buena parte de la producción artística de esos años quedó registrada en los diarios y revistas decimonónicas, bien sea en sobrios avisos o, las más veces, en interesantes artículos que muestran la conciencia estética de su momento.

Las publicaciones periódicas: revistas, calendarios, etcétera, tales *El Museo Mexicano*,

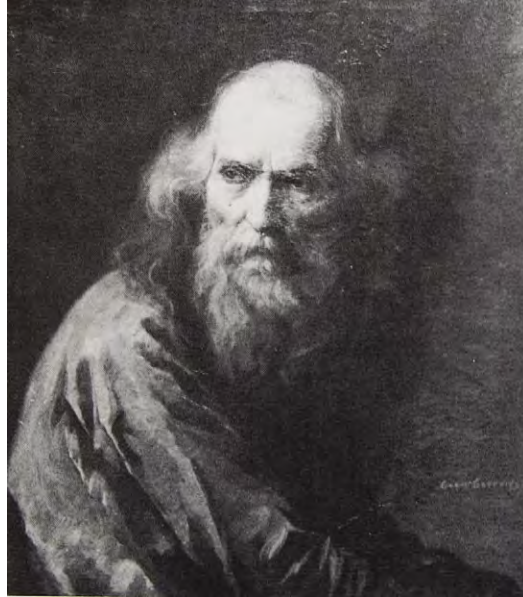
⁹ Ver. FLORES Guerrero, Raúl.
Historia general del arte mexicano,
Vol.3

¹⁰ Ver. *Las academias de arte VII*
coloquio internacional en Guanajuato.

El Álbum Mexicano y todas las revistas dedicadas a las señoritas mexicanas como *El presente amistoso*, que se tratan de verdaderas joyas plásticas en cuanto a tipografía y bellas ilustraciones. Sus litografías de modas, costumbres, monumentos, paisajes, retratos, entre otros temas, abundan en los temas varias veces.

Los impresos de este período desempeñaron el gran papel de divulgadoras de la cultura y de los intereses nacionales y que, para dar un mayor énfasis y reclamo a su labor echaron mano de la plástica: el grabado en piedra, es decir, la litografía y se impusieron la tarea de lograr en sus talleres una buena técnica en sus grabados en madera. En cuanto a los grabados en lámina, en hueco o de medallas se hacían en la Academia de San Carlos, pero los grabadores en lámina y en hueco, carecieron de lo que ahora se llama mercado.¹⁰

Ignacio Cumplido fue el impresor y editor más destacado de la época, quien en 1843, junto a los redactores de *El Museo Mexicano*, promovió la urgencia de una literatura

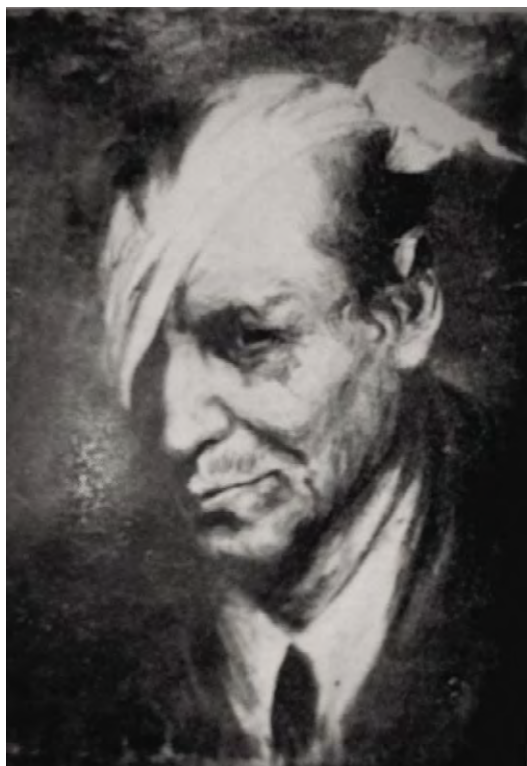
Retrato de anciano, antes de 1916
 Óleo / tela
 72 x 68.5 cm.
 Firmado
 Colección particular

propia. Cumplido y los redactores pusieron al alcance de todo el mundo el lenguaje sencillo y agradable, los descubrimientos de la ciencia, los métodos más útiles de las artes, las consideraciones más interesantes de la historia y las producciones más hermosas de la literatura, materias que se tratarían en *El Museo*, que también anhelaba hacerse acreedor al nombre de Mexicano. Entre otras de sus publicaciones podemos mencionar *El Mosaico Mexicano* (1836), *El Museo Mexicano* (1844-1943), *El Álbum Mexicano* (1849), *La Ilustración Mexicana* (1851), en todas estas publicaciones los temas fueron casi siempre mexicanos, aunque no desdénaron ocuparse de las novedades de otros países, temas ilustrados con litografías y grabados, entre otras muchas, la novela *Pablo y Virginia* de Bernardino de Saint Pierre que tanto contribuyó en el romanticismo, y que en la edición de José Ma. Lara (1843) la litografía y tipografía mexicanas alcanzaron un máximo de belleza y perfección.

¹¹ ALVEAR Acevedo, Carlos.
Historia de México, p.285

La expresión artística que caracteriza la oposición política durante el porfiriato es la caricatura, cuyo carácter gráfico no abandona las tendencias europeas del primer periodo, mientras que los artistas académicos trabajaban para los beneficiarios de la bonanza. En el caso de Germán Gedovius nunca se inclinó por la caricatura política, ni por los movimientos políticos, tal vez por esta razón algunas personas pensaban que a Gedovius no le interesaba nada, como Jesús Valenzuela que dice de Germán Gedovius: *...a Gedovius le cortaron la lengua o no se que y le perforaron los oídos. Habla y oye poco. Es un hombre bueno y delicioso como ninguno...*

Varios periódicos que aún sostenían la vieja actitud anticlerical de medio siglo antes, fueron perdiendo fuerza y lectores hasta desaparecer, como ocurrió con *El monitor republicano*.¹¹ Si bien en ese período la literatura y en el arte en general coexistieron dos corrientes, la neoclásica y la romántica, cultivada entre los conservadores y liberales, ya que los conservadores fueron neoclásicos y los liberales románticos.

Cabeza de estudio.

Después de la restauración de la República, las relaciones internacionales de México tuvieron que ser reorganizadas, y se logró multiplicar las misiones diplomáticas con las naciones independientes de casi todo el mundo.

El gobierno del general Díaz tuvo por lema el siguiente: *poca política y mucha administración*, y de acuerdo con él, impulsó una viva tendencia hacia la prosperidad económica, que alcanzó su máximo desarrollo entre los años de 1897 y 1907. El desarrollo económico del país fue notable, se multiplicaron las fuentes de producción y la balanza de comercio fueron favorables; pero gran parte de las ventas al extranjero siguieron siendo en materias primas y no productos elaborados.

Otros campos de la economía mostraron también signos de progreso, como en las áreas ganaderas, en este aspecto debe hacerse notar que la propiedad de la tierra siguió mal repartida, e incluso, en muchos lugares aumentó el latifundismo, en el aspecto de la técnica no era suficiente para aumentar la producción. El desarrollo de la industria permitió el crecimiento de la clase obrera.

La iglesia católica, durante el porfirismo, fue tolerada, se le dejaba vivir, no se aplicaban sino en mínima parte las *Leyes de Reforma*, y tal cosa le permitió un cierto margen de libertad y desarrollo.¹²

¹² *Ibid.* p. 288

¹³ Ver. *El espejo simbolista, Europa-México, 1870-1920*, MUNAL. 2005 Cap. I

Existía una población en edad escolar de un 1,868,689 niños y solamente 5,989 escuelas gubernamentales para 200, 000 niños. En cuanto a las escuelas superiores (preparatorias, especiales y profesionales) había 94 colegios, con un total de 13,690 estudiantes.

A partir de 1885 comenzó a funcionar la Escuela Normal de Profesores y en 1890, la Escuela Normal de Profesoras. Surgieron escuelas de artes y oficios, centros escolares especializados y jardines de niños.

Para 1901, Gedovivus ya era una sobresaliente personalidad pese al rechazo y la desconfianza, que le tuvieron a su regreso a México, sin embargo, se fue desenvolviendo en el medio, para ese año le hace un retrato al diplomático Luis Quintanilla, amigo de Justo Sierra y de los poetas modernistas.

Gedovivus fue descubierto por los poetas Luis G. Urbina y Rubén M. Campos, después de esto fue presentado al que sería su paternal amigo, Justo Sierra, que lo llegó a admirar y a amparar con profundo cariño. Con esta amistad tiene la posibilidad de colaborar como ilustrador en la *Revista Moderna*.¹³

Don Justo Sierra, fue un importante historiador y literato, pudo establecer la Universidad Nacional de México, que fue inaugurada en 1910, en una ceremonia a la que asistieron los delegados de otras universidades del

Tarde de verano.
1912 (Campiña mexicana)
Óleo / tela
48,4 x 34 cm.
Firmado
Colección particular

mundo, esta universidad se orientó de acuerdo con la filosofía positivista.

El positivismo se difundió y fue adoptado por cientos de creyentes tanto en Europa como en América y, por supuesto en México. La filosofía positivista tenía entonces una corta tradición y en su contra se levantaron muchas voces. Alrededor de 1880, los gobernantes que veneraban la *Constitución de 1857* y los clérigos conservadores que temían a la legislación anticlerical se unieron para impugnar el plan positivista de la Escuela Nacional Preparatoria.

Germán Gedovius se desarrolló en un círculo de positivismo, ya que personajes allegados a él como Gabino Barrera, Justo Sierra, Jesús Valenzuela, así como varios de los colaboradores de la *Revista Moderna*,¹⁴ tenían una forma de pensar positivista, puesto que la mayor parte de intelectuales, políticos y científicos porfirianos, veían en la doctrina comtiana la más atinada guía del pensamiento, y penetraron en las ideas de la sociedad por medio del arte y la belleza y no por las disciplinas de la razón.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ WILLIAM D, Raat. *El porfirismo durante el porfirato*. pp. 7-30.

Para Comte el conocimiento no era objeto de mera especulación, ya que debía aplicarse a la solución de los problemas humanos. El filósofo positivista debía servir a la humanidad con la verdad. Por eso, el positivismo tuvo desde un principio implicaciones políticas, religiosas y morales, aparte de las estrictamente lógicas y científicas.

Augusto Comte llamó a su sistema de filosofía *filosofía positivista*, ya que de acuerdo a sus postulados la filosofía tenía que basarse en las ciencias positivas, de cuyas verdades privadas y parciales, de donde se desprendía la síntesis que constituía la verdad filosófica. Dichas ciencias eran: la matemática, la astronomía, física, química, biología y física social, a la que más tarde llamó sociología.¹⁵

Varios factores crearon un clima propicio para la difusión del positivismo en México. Como en la Francia de Comte, se propagaba en México el pensamiento científico y había un ambiente político en desorden. Se puede decir que durante el periodo porfirista la vida

Invierno.

Revista *Tierra y Trabajo*
noviembre de 1910

intelectual contó con elementos apreciables, tanto en las obras de diversos organismos e instituciones culturales y artísticas, como en las aportaciones de no pocos pensadores, científicos y literatos.

Dentro del mundo de las letras podemos citar a poetas como: Agustín F. Cuenca (1850-1884), algunas poesías suyas fueron publicadas en *El Parnaso Mexicano* en 1886. Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895), se inició como periodista en *El Porvenir*, a los 16 años con el seudónimo de Rafael. Después colaboró en unos cuarenta diarios y revistas utilizando alrededor de veinte seudónimos; José Peón Contreras (1843-1907) poeta romántico y dramaturgo que entre sus obras están *Hasta el cielo* y *El sacrificio de la vida*; el autor de novelas realistas José López Portilla y Rojas (1850-1923), entre sus obras están *Los precursores* y *La parcela*; Manuel José Othón (1858-1906) poeta, cuentista y dramaturgo entre sus obras dramáticas se encuentran *Herida en el corazón*, *La sombra del hogar* y *La cadena de flores*.

Los principales pintores de México se ocuparon en ilustrar libros y periódicos como: Montenegro que publicó en Europa su *Album Nijinsk*, e ilustró el libro de *Aladino*; Fernández Ledesma, publicó la revista de artes plásticas *Forma*, sin embargo, Julio Ruelas surcó el camino dentro de la ilustración con sus composiciones de asuntos macabros o tenebrosos, con este estilo muchos dibujantes realizaron su trabajo dentro de este género, además sirvió para que a muchos ilustradores mexicanos se les abrieran las puertas para la ilustración de libros y periódicos tanto nacionales como extranjeros. Gedovivus no fue la excepción dentro de esta etapa, sus ilustraciones dentro de la *Revista Moderna* tuvieron un dejo modernista, aunque un poco limitado por su estilo romántico.

En el campo de la filosofía, encontramos a los positivistas como Gabino Barreda, Porfirio Parra y Agustín Aragón, y al escolástico Agustín de la Rosa. La ciencia también tuvo grandes representantes entre ellos estaban:

Fotografía de maestros y alumnos de la Academia de San Carlos. Al centro sentado, aparece el artista Germán Gedovius; arriba al centro el pintor Emilio Guzmán, la señorita Esther Hernández Olmedo, el señor Casimiro Reyes y Manuel Iturbide.

Fotografía blanco y negro
11.9 x 17 cm.

Colección Sra. Esther Luz Guzmán de Trasciera

Antonio del Castillo y Mariano Barcena (geólogos), José N. Rovirosa y Manuel M. Villada (botánicos), Pablo Martínez del Río, Rafael Lucio, Rafael Lavista (médicos).

El gobierno aplicó a la producción artística un criterio idéntico que a la producción industrial, es decir, se contrataron artistas y se importaron los materiales para sus creaciones. En medio de esto la Academia medraba cumpliendo su función formativa, los artistas que de allí salían, aunque desconsolados por la inferioridad donde se les colocaba, no renunciaron a su interés y vocación por lo que se ampararon con la gente acaudalada, si bien trataban de aportar algo a la corriente académico-indigenista que había aparecido en el período anterior.

Esto da a pensar que Germán Gedovius muchas veces se vio en la necesidad de trabajar para particulares, pero ha diferencia de otros artistas, él no pudo apartarse de la corriente académica como lo podemos ver en varias de sus pinturas, además de abrirse camino por medio de sus relaciones públicas.

¹⁶ ALVEAR Acevedo, Carlos.

Historia de México, Méx. p. 288-290

En el arte hay grandes representantes como los arquitectos Manuel Gorozpe, Carlos Herrera, Emilio Dondé, Manuel Calderón, Antonio M. Anza. Sin embargo la arquitectura porfirista, es decir, la obra oficial, está totalmente concebida a partir de los cánones europeos, especialmente del francés, del italiano y el belga. Son pocos los diseños que hacen los mexicanos y menos los que se ejecutan, y cuando éstos conocen a un albañil, su espíritu es totalmente extranjerizante.

En la escultura encontramos a personajes como: Jesús Contreras, Guillermo Heredia, Miguel Noreña y Francisco M. Jiménez; los pintores Saturnino Herrán, Germán Gedovius, Gonzalo Carrasco, José Ma. Ibarrán, Manuel Ocaranza y Félix Parra y Guadalupe Posada. En el ámbito musical destacaron: Ricardo Castro, Felipe Villanueva, Ignacio Quezadas, Justino Rosas, Gustavo E. Campa.¹⁶

La ciudad de México se expande, moderniza y embellece para ponerse a tono con el ideal de progreso que el régimen proclama.

Prisioneros de Guerra de los franceses en 1865, 1906

Óleo / tela
199 x 299 cm.
Firmado

Colección Museo de Historia
del Castillo de Chapultepec, INAH

La red tranviaria une rápidamente nuevas barriadas, suburbios y villas aledañas con el centro de la ciudad, especialmente a partir de 1900, cuando se electrifican los tranvías. Mercancías circulan ya con mayor facilidad, agilizándose el comercio interregional, nacional e internacional.

Es importante notar como no sólo la parte social empieza a tomar un rumbo moderno, donde se dan grandes cambios intelectuales, científicos, políticos y sociales. Donde ninguna persona puede quedar fuera de ese cambio. Se moderniza la infraestructura urbana con el incremento de la red de tuberías y la consecuente mejora en la distribución y entrega del agua potable a las casas.

Las regiones rurales del país se fueron transformando al igual que la ciudad, pero a su propio tiempo y estilo, estas zonas marcaron el movimiento artístico de la época postrevolucionaria en México, si bien las costumbres así como la personalidad y estilo de tipos populares,

¹⁷ RAMÍREZ, Fausto. Germán
Gedovius, México, p. 17

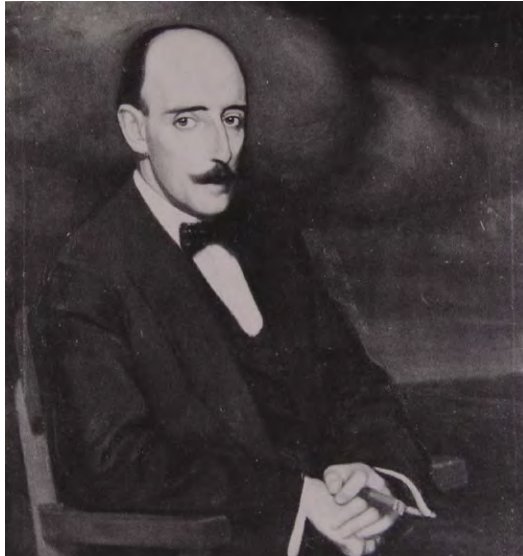
fueron retomadas por los principales artistas del momento creando así el nacionalismo.

En la Academia se percibe un intento de renovación impulsado por Justo Sierra, al morir Rebull el artista catalán Antonio Fabrés toma el cargo de director en la Academia. Para entonces se había difundido el uso de la fotografía y de la electricidad, que el profesor utilizó para aumentar el rigor de la enseñanza, esto entre otras cuestiones hicieron que el alumnado no pudiera disimular la hostilidad, por lo que Fabrés solo duró tres años en México.

Ni Leandro Izaguirre ni Germán Gedovius que sucedieron a Fabrés, pudieron frenar el descontento, sino que además avivaron la tormenta, sólo la postergaron principalmente por la honradez y la sinceridad de Gedovius.

La benevolencia de Sierra significó para Gedovius la vinculación con los círculos de poder, en especial durante la gestión de Sierra en la Secretaría de Instrucción Pública, de esta manera se puede decir que no es una coincidencia que durante la reorganización de la Escuela Nacional de Bellas Artes él se haya incorporado.¹⁷

Aún cuando Gedovius tendía a pintar retratos, flores, tipos regionales con un estilo naturalista y pequeños acentos románticos, casi impresionistas, podemos llegar a decir que era mucho más actual que Fabrés, aún así no

Retrato de Alfredo Ramos Martínez.

Sin firma

Óleo / tela

79 x 74 cm

pudo satisfacer la creciente ansiedad que los alumnos sentían en ese momento.

En los primeros años del siglo XX, el porfirismo mostró los signos de su decadencia. En materia social se agudizaron los problemas y las inquietudes, muchos mexicanos de la clase media consideraban que era necesaria una participación mayor del pueblo en la vida política, y estimaban urgente que se emprendieran reformas sociales en el país; en materia política, muchos veían que el general Díaz tenía ya una edad avanzada y era necesario prever que ocurriría si el faltaba. Por lo que en 1904, temerosos los banqueros ingleses de que pudiera sobrevenir la muerte o incapacidad del dictador presionaron para que la sucesión presidencial estuviera garantizada por lo que modificaron la constitución, permitiendo el restablecimiento de la vicepresidencia y prolongando el período presidencial a seis años.¹⁸

Por las circunstancias en que se desenvolvió Gedovius cerca del poder, lo orilló

a obtener trabajo con personas de los altos mandos, por ejemplo su obra *Prisioneros de Guerra de los franceses en 1865* cuadro realizado en 1906, probablemente fue uno de los más importantes, ya que contenía a un gran número de personas, así como un gran formato, además de haber retratado al General Porfirio Díaz en el centro de la composición, este cuadro probablemente fue regalado a Díaz.

Gedovius presenta un episodio de derrota militar a diferencia de otros pintores que pintaban los triunfos. Este cuadro recuerda la estética daguerrotípica y al celebre pintor Adolf Von Menzel. En esta época le da mayor importancia a los paisajes. Asimismo durante 1906 comenzó a construirse el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes, cuyo estilo dicen, es el que se usaba, realizado en mármol y no en yeso, por sus diversas problemáticas este edificio se ha vuelto uno de los más importantes de México.

En el año de 1906 los conceptos van cambiando el primero de ellos nos habla de

La raza doliente (detalle)

Óleo/ tela

87 x 110 cm

Firmado

Colección Particular

cómo se entiende la fotografía; es en estos momentos que por una parte encontramos que en la revista *Savia Moderna* se da un crédito especial a los fotógrafos. Aquí trabajan de planta el jalisciense José Ma. Lupercio, Kampfner y Agustín Víctor Casasola.¹⁹ Es decir que en esta edición se le da un crédito especial a las imágenes, ya que en las publicaciones anteriores, a los artistas de la lente se les decía frecuentemente grabadores, y sus impresiones están clasificadas con el pie nuestros grabados. En esta revista si bien aún se utilizan ciertos clichés académicos, como titular a una imagen Estudio de Lupercio, se establece en el cintillo superior la clasificación Arte fotográfico, es decir, ya se le da una categoría propia. Pero por otra parte, que aún se limita, ya que cuando *Savia Moderna* hace la primera muestra de artes plásticas, como veremos, excluye a la fotografía, *Savia Moderna*, se da a conocer como el primer órgano de expresión de los jóvenes y que poco después integrarían el Ateneo de la Juventud.

¹⁹ Es importante puntualizar que Casasola funda la primera agencia fotográfica latinoamericana y que durante los años de la Revolución alcanzará un puesto internacional importante debido a sus fotorreportajes de la guerra. Ver

Las academias de arte VII coloquio internacional en Guanajuato

²⁰ GIOVANNINI, Juan José. *Un siglo de arte mexicano*, p. 32

Ahí mismo, entre los artistas que aparecen en el colofón como ilustradores y colaboradores encontramos a Gonzalo Argüelles Bringas, Jorge Enciso, Armando García Núñez, Saturnino Herrán, Roberto Montenegro, Francisco de la Torre y Diego Rivera, por cierto este último puso su primer estudio en las oficinas de la revista, en la 4ª calle de 5 de mayo número 88.²⁰

En 1909 Gedovivus participó en dos exposiciones organizadas por la esposa del presidente Díaz, la primera para *Arbitrar recursos para las víctimas de Italia*, la segunda en octubre para *Auxiliar a las víctimas de Nuevo León y Tampico*, a la cual donó una *Cabeza de estudio* y *El cargador*.

En 1910 la sociedad se apresuraba para celebrar las Fiestas del Centenario de la Independencia, que se llevaría a cabo en septiembre de ese año. Si bien se sabía de la guerra de baja intensidad que el gobierno de Porfirio Díaz mantenía con los indios mayas y yaquis y de las huelgas de Cananea y de Río Blanco, nadie

Cabeza de niña.

pensaba que estas circunstancias fueran a desembocar en una guerra civil. Aunque era un hecho consumado que la sociedad mexicana se encontraba realmente dividida, los ricos eran cada vez más ricos, mientras que la miseria comenzaba a ser un problema endémico.²¹

Porfirio Díaz quería consolidar su labor dictatorial en el año de 1910, plasmando en una vasta obra de infraestructura ferroviaria, de ingeniería hidráulica, y sobre todo en la arquitectura, que verá su más prolija gloria a partir del 2 de enero de 1902, día en que se coloca la primera piedra para la edificación de la Columna de la Independencia, y actuó con lógica quién decidió que ésta fuera edificada por un nacional, ya que la gran mayoría de las construcciones le fueron encomendadas a arquitectos extranjeros. El monumento fue inaugurado como acto central de las fiestas el día 16 de septiembre de 1910; como en el caso del Manicomio General, la ceremonia se llevó a cabo a las 10 de la mañana y en ésta el diputado Salvador Díaz Mirón declamó su composición *Cura Hidalgo*. El proyecto le fue encargado al ingeniero Antonio (*a. El Oso*) Rivas Mercado, la factura de las esculturas tardó cinco años, y la realizó el escultor francés Enrique Alciati.

A pesar de los cambios que se iban dando en la vida de México, Gedovius no se mostró renuente a ellos, así mismo llegó a pedir con-

sejo y crítica a sus colegas académicos más jóvenes que él como Alfredo Ramos Martínez, así como a sus alumnos, tal fue el caso de Saturnino Herrán.

El primer acto oficial para conmemorar las Fiestas del centenario de la Independencia, se realiza el 1° de septiembre y es la inauguración del Manicomio General; todos hacen fila para subirse a la nave de los locos. El recorrido que inició a las diez de la mañana llevó al presidente Díaz y a su comitiva por la dirección y servicios, los edificios para enfermos distinguidos, los edificios para alcohólicos, los edificios para tranquilos, etc.²²

Quién no actuó con tanta lógica fue el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, pues para conmemorar el centenario de la Independencia decidió organizar como acto central, una exposición de pintura española.

Obviamente las protestas no se hicieron esperar y los maestros de la Escuela Nacional de Bellas Artes así se lo manifestaron. Sierra se sensibilizó y acordó con Gerardo Murillo (*a. Dr. Atl*) la entrega de ayuda económica, aunque menor de la que se les otorgó a los pintores extranjeros. De esta manera dejó que la escuela coordinara la tercera exposición para festejar el centenario de la Independencia, que resultó del todo interesante. Los alumnos y maestros

²¹ *Ibidem*. p. 24

²² *Ibid.* p. 27

se reunieron y conformaron la primera organización independiente de artistas en nuestro país: la Asociación de Pintores y Escultores Mexicanos. En este momento parecía sentirse una atmósfera contra lo mexicano, por lo que la exposición de alumnos y maestros de la Academia marcó el desarrollo de la actividad pictórica mexicana.

La muestra se inauguró el 19 de septiembre, día en que el presidente Díaz no asistió, enviando a su esposa como representante. En la exposición se veían claramente dos tendencias, una que con esta exposición estaba a punto de desaparecer, la corriente academicista, la cual fue solamente representada por Santiago Rebull, Salomé Pina y Félix Parra. La otra tendencia fue que en algunas crónicas la exposición fue catalogada como arte nuevo. En este segundo bloque se exhibió a un sólo grabador Emiliano Valadez, y a los escultores Domínguez, Fidencio L. Nava, Emilio Guzmán, Alberto Cañas y Allende Islas; todos ellos aún detenidos en el academicismo, aunque presentaban temas novedosos, como en el caso de Domínguez que exhibió una *Figura de Obrero*. Pero es el conjunto pictórico el que marca un rompimiento en el arte y que nos presenta los grandes temas que siguieron tratando hasta los años cincuenta.²³

Francisco de la Torre con *La flora y El Camino*. Alberto Garduño, *Obreros*, Jorge Enciso, *Anáhuac*, Saturnino Herrán, *La leyenda de los volcanes*, Roberto Montenegro, *La mujer de las frutas y La mujer de la joya*, Alfredo Ramos Martínez, *Pierrot*, Sóstenes Ortega, *Una vida*, Francisco Romero Guillemín, *Eterna victoria*, Germán Gedovivus, *Retrato de Luis Galván y Autorretrato*, Gonzalo Argüelles Bringas, *Contreras, Churubusco y Orizaba*. José Clemente Orozco varias caricaturas y composiciones, entre otros.²⁴

Para Gedovivus los cambios políticos y sociales parecen no haber afectado de alguna manera sus relaciones, ya que logró vincularse con figuras importantes del nuevo régimen a pesar de que Gedovivus no se entrometió en la política. Sus relaciones con el director de Bellas Artes, el ex-ateneísta, Alfonso Cravioto fueron buenas y probablemente a través de él llevo una buena relación con el primer Jefe, la vinculación que mantuvieron fue sólo en el plano artístico, ya que como se dijo anteriormente Germán fue muy cerrado para dar una opinión política.²⁵

En México, particularmente poco antes y después de la Revolución, es posible notar una necesidad de comprobar, mediante las expresiones artísticas, la singular identidad geopolítica de México. Si bien la iconografía que

²³ La lista de autores y de obra las tomé de la *Crónica Oficial de las Fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México*.

²⁴ Ver. GARCÍA, Genaro. *Crónica Oficial de las Fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México*, pp. 247-259.

²⁵ RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovivus, México*, ver pp. 14 -29

conformaban la imagen de lo nacional fue una propuesta manejada por algunos artistas, también es cierto que fue una demanda hecha por algunos artistas, e intelectuales de su tiempo: pintores como Saturnino Herrán, quizá el más conocido, y toda una generación de artífices como Alberto Garduño, Francisco de la Torre, Román Guillemín, Alfredo Ramos Martínez, Roberto Montenegro y muchos otros. Y por supuesto Germán Gedovius no fue la excepción, dentro de su trabajo se muestra un nacionalismo evocado por los símbolos de la talavera, las flores, paisajes y personajes típicos de la cultura mexicana, acerca de su trabajo gráfico Gedovius transformó los aspectos del *art nouveau* hacia un estilo mexicano que se pueden apreciar en sus ilustraciones para la *Revista Moderna*.

Dentro de la Academia de San Carlos hubo algunos intentos de cambio por ejemplo, la conversión de la Academia en Escuela Nacional de Artes Plásticas, ya que se volvió parte de la Universidad como parte del festejo del Centenario de la Independencia, al frente de la cual el presidente Díaz nombró a un hombre de toda su confianza, al arquitecto Antonio Rivas Mercado como director de la escuela. Los alumnos esperaban cambios a fondo en el programa de estudios lo cual no sucedió, suscitando así el desacuerdo y la molestia entre los jóvenes

artistas, esta situación más el inicio de la revolución en 1910 estimuló la movilización juvenil de la Escuela de Artes Plásticas y en la primavera de 1911 estalló una huelga de estudiantes que culminó con la disolución de la escuela y la creación de una nueva institución: la Academia Nacional de Artes Plásticas a cargo de Alfredo Ramos Martínez. A través de cambios de director y de los planes de estudio Gedovius continuó dando clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Dentro de los planes de desarrollo cultural del gobierno obregonista 1920- 1924, se retomó entre otras cuestiones la idea de la escuela de Santa Anita instituida en 1911 y que dejó de funcionar durante la guerra. Recuperando aquel proyecto en 1920 se abre la escuela de Chimalistac, la de Coyoacán en 1921 y la de Churubusco en 1924.²⁶ El arte mexicano era entonces el paisaje, los trajes típicos, los grupos étnicos y los oficios y las costumbres de la gente de nuestro país.

²⁶ La situación en el país durante los años veinte se ve marcada por una reorganización y desarrollo en el arte, por lo que la escuela de Santa Anita, Coyoacán, Chimalistac y Churubusco, fueron la oportunidad para los artistas de desarrollar y expresar sus ideas revolucionarias. Ver GONZÁLEZ Matute, Laura. *Escuelas de pintura al aire libre y centros populares de pintura*.

Amapolas, 1910

Óleo / tela

60 x 50 cm

Firmado

Colección Arq. Ramiro Gonzalez Delsordo

GEDOVIUS DURANTE EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO

El arte ha dejado de ser esotérico y suntuario. Una de las grandes reivindicaciones de la Revolución ha sido quitarle ese carácter, arrancarlo a las manos muertas de las Academias y al privilegio de los ricos, redimiéndolo aún de su carácter oficial, y llevarlo a las escuelas, a los salones de asamblea y a las oficinas de pueblo, para que allí afirme sus virtudes y sus prestigios antes acaparados por la vanidad de los acaudalados o por la avaricia de los exquisitos que exageraban el esoterismo del arte para acabar de hacerlo inaccesible al vulgo profano, dentro del cual por extraño sarcasmo, habían de encontrarse después, al sobrevenir la reacción, las únicas fuentes no segadas del sentimiento y de la originalidad.

A pesar de las dificultades que se dieron por la Revolución se siguieron celebrando exposiciones, aunque no con regularidad, pues la época no lo permitía, sin embargo la Revolución permitió la extensión del simbolismo como forma de expresión artística.

El general Álvaro Obregón ocupó la presidencia del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924, su plan cultural contuvo la mayor parte de las instituciones culturales, iconos y estrategias simbólicas que, con ajustes aleatorios, permanecería en funciones durante el resto del siglo. Álvaro Obregón dió un gran impulsó educativo creando la Secre-

taria de Instrucción Pública, que significará la primera reforma a la *Constitución de 1917*. En una de las publicaciones que promueve José Vasconcelos titulada *El Maestro*, revista de cultura nacional, filtra la siguiente información: *El senado de la Republica aprobó el proyecto que funda la Secretaría de Instrucción Pública.*²⁷ bajo la guía de José Vasconcelos realizó una tarea sumamente valiosa, al poco tiempo toma posesión de la rectoría de la Universidad Nacional el 9 de Junio de 1920, desde ahí dirige una serie de acciones encaminadas a educar masivamente a los jóvenes dentro de un nuevo temperamento de Nación.

Para estos momentos Gedovius y Herrán cuentan con modelos comunes de inspiración, ya que su búsqueda se encuentra principalmente en el *alma nacional*, es decir que por efecto de estética simbolista, en la poesía y en la pintura se invita a trascender lo anecdótico y penetran el fondo de todo, buscando el alma de las cosas. Es así como los artistas se empiezan a interesar por observar y estudiar al indígena, a recrearlo incluso con afecto, sin embargo aún así no llega a desprenderse del todo de arraigados prejuicios. En sí aún no llegan a pintar al indio que ha empuñado las armas durante la revolución.

Dentro de esta época Gedovius pinta *Tehuana, Los ciegos, Natalidad, Adoración, La*

²⁷ Ver. Museo Nacional de Arte:
Una ventana al arte mexicano de 4 siglos, Méx. p. 148

muchacha junto a la fuente. Lo interesante de estas obras de Gedovius es que las connotaciones generales de exuberancia primaveral, se vienen a sumar referencias más específicas, a un modo de vida local (vestidos, costumbres, entorno), que a su vez remiten a una de las raíces históricas de nuestra constitución cultural.²⁸

Como ministro de educación Vasconcelos que ejerció desde el 2 de octubre de 1921, promovió el muralismo, con lo que logró que se afirmara que en México se estaba dando un renacimiento cultural y social. Algunos de los primeros murales que se realizaron son: en el año de 1922 *La creación* de Diego Rivera, Ramón Alva de la Canal factura *El desembarque de los españoles y la cruz plantada en tierras nuevas*, entre muchos otros.²⁹

Bajo esta misma premisa Vasconcelos invitó en 1921 a Gedovius a decorar el nuevo anfiteatro de la Universidad concluido en 1911, en la ampliación del antiguo Colegio de San Idelfonso y desde 1868 Escuela Nacional Preparatoria, pero Gedovius renuncia a un pro-

yecto que juzga desmedido para sus años. Poco después Diego Rivera acepta el proyecto y pinta rodeado de misterio, el mural que se presenta por fin al público en marzo de 1923. A partir de su renuncia Germán decide dejar el lugar a los jóvenes y se retira, no sólo por el drama humano de la vida que siente declinar, sino por el signo ineludible y vital del relevo generacional.

En los años veinte las Escuelas de Pintura al Aire Libre renacieron con un fuerte respaldo gubernamental y adquirieron un carácter más popular y antiacadémico. En esta escuela se revalorizó la temática costumbrista y las características formales del arte ingenuo.

Las aportaciones en el área de la educación artística fueron más trascendentales, con apoyo de Vasconcelos el método³⁰ de Adolfo Best Maugard se implantó en las escuelas públicas entre 1921 y 1924, el equipo de profesores que lo difundía incluyó a Rufino Tamayo, Abraham Ángel, Manuel Rodríguez Lozano, Miguel Covarrubias, Agustín Lazo y Leopoldo Méndez, entre otros.³¹ Este método planteó

²⁸ RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius*, México ver p. 22 - 26

²⁹ OLIVIER, Debroise. *Figuras en el trópico, Plástica mexicana, 1920-1940* Barcelona, p. 49

³⁰ El método de dibujo estaba inspirado en motivos provenientes del arte popular y prehispánico, cuyo fin era la transformación del criterio estético de la clase media a través del fomento en los jóvenes de nuevos valores plásticos. Ver *Un siglo de arte en México 1900-2000*

³¹ Ver. Museo Nacional de Arte: *Una ventana al arte mexicano de 4 siglos.*

La tehuana,
Óleo / tela
70 x 70 cm
Firmado
Colección Ing. Rafael Carranza Hernández

Convento de Carmelitas de San Ángel.

1904

Óleo / tela

62 x 50 cm.

Firmado

Colección particular

un arte nacional donde la cultura popular se presentó de forma depurada, refinada y despolitizada, asentó las bases para una plástica inspirada formal y expresivamente en el arte popular, a través de la abstracción de sus componentes. La aplicación del método terminó en 1924 junto con la renuncia de Vasconcelos a la Secretaría de Instrucción Pública.

Plutarco Elías Calles ocupó el poder ejecutivo el 1° de diciembre de 1924. En su administración hay dos vertientes que es necesario enfocar, una de ellas es la realización de varias empresas de carácter económico o de atención a diversas obras públicas como las siguientes: establecimiento del Banco de México, como banco único de emisión y de coordinación del sistema bancario nacional, el establecimiento de la Comisión Nacional de Irrigación, del Banco de Crédito Agrícola y del Banco de Cooperación Agrícola; el tendido de nuevas líneas telefónicas y la apertura de nuevas carreteras y se dictó la primera *Ley de pensiones civiles*, que fue una *Ley de seguridad social para los trabajadores del Estado*.

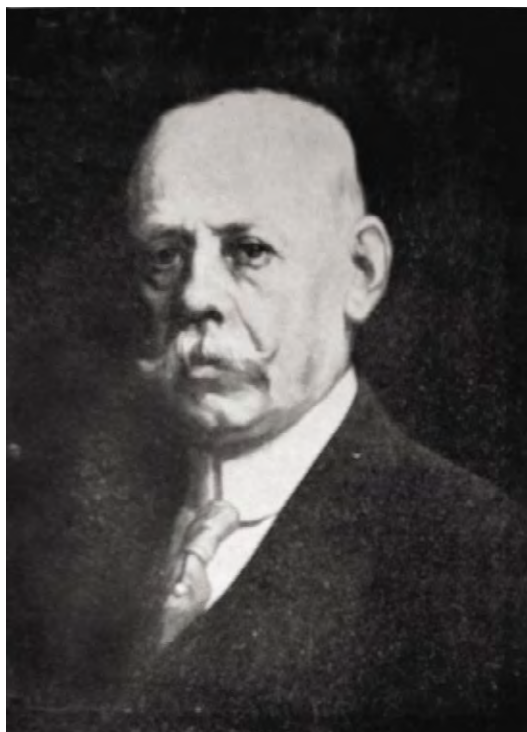
En la otra vertiente Calles se valió de la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana) y de su partido Laborista Mexicano, para sus maniobras de carácter político, así como la aplicación estricta de la legislación

antirreligiosa, lo cual provocó la expulsión de 200 sacerdotes extranjeros además de una rebelión católica (La guerra Cristera), que terminó hasta el período del Licenciado Portes Gil.

Dentro de este gobierno se dio impulsó a diversas tareas como las obras de riego, la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, la campaña contra el alcoholismo y otras. En materia agraria favoreció el reparto de diversas tierras, que fueron puestas en manos de 70 mil ejidatarios.

En el año de 1928 se organizó el Partido Nacional Revolucionario. Al siguiente año de las elecciones presidenciales postularon al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el otro candidato era José Vasconcelos que contaba con el apoyo del pueblo así como de estudiantes, por lo que se dio cierta hostilidad en la política. El gobierno optó por darle la autonomía a la Universidad Nacional de México en 1929 con cierto recelo. La campaña electoral de ese mismo año contó con el entusiasmo de los estudiantes y el pueblo.

Después de su renuncia en 1921 el trabajo de Gedovius fue una opción menos valida para la vanguardia artística mexicana, sin embargo, Germán en términos generales supo mantener una altura digna en su producción durante esta etapa final.

Retrato del Sr. Eduardo Cuevas.

El gobierno declaró triunfante al ingeniero Ortiz Rubio, por lo que a inicios de 1930 se hizo cargo de la presidencia, sin embargo el mismo día fue objeto de un atentado del que solo salió herido, por un presunto vasconcelista. Sin embargo, su período duró dos años pues él parecía una figura secundaria a lado de Plutarco Elías Calles. Para completar el período el general Abelardo L. Rodríguez fungió a finales de 1932 hasta 1934.

Para 1934 el artículo 3 de la *Constitución* fue reformado para sustituir la educación laica establecida en el texto original, por la educación socialista que debería dar a los alumnos un concepto racional y exacto del universo y de la vida.

Ese mismo año el PNR designó como candidato a la presidencia al general Lázaro Cárdenas, al final de ese mismo año protestó como presidente de la República, este período abarcó seis años, extendiéndose hasta 1940. Dentro de su período presidencial Cárdenas desterró a Calles, agrupó a los ejidatarios en

la Confederación Nacional Campesina; distribuyó tierras en mayor cantidad. Asimismo, expidió el *Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado*. En 1936 se expidió la *Ley de Expropiación*, que hizo posible la Nacionalización de los ferrocarriles el 23 de junio de 1937, y más tarde la expropiación de las instalaciones industriales que tenían las compañías petroleras en México

Gedovius longevo como fue, llegó para ver silenciosamente el ascenso del cardenismo, la creación de la LEAR³² y todo el vigor artístico que imperó por esos años.³³ Por los años que vivió, Gedovius alcanzó a ver su fama y los más altos honores que eran posible otorgarle, sin embargo también vio como su pintura se volvía obsoleta, situación de la que no gozaron muchos pintores de su época, aún así Gedovius se volvió un pintor infatigable por lo que no dejó de pintar un instante.

³² Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Se funda en 1934 con el fin de contribuir con los medios de arte a la unidad de la clase obrera, y luchar contra el imperialismo, el fascismo y la guerra. Ver CONDE. Teresa del, *Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX*

³³ GUILLERMO Tovar, Teresa. *Repertorio de artistas en México*, Tomo II. p. 66

Capítulo 3 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS QUE INFLUYERON EN EL TRABAJO DE GEDOVIVUS

Germán Gedovius fue uno de los pocos artistas que vivieron tantos años y tan intensamente en esa época, por lo que tuvo gran visión de los acontecimientos, sucesos y cambios que se dieron a lo largo de ese tiempo, así de la vida política, como de la sociedad y economía, tanto de México como de Europa, gracias al contexto donde se desarrolló profesional y socialmente.

El conocimiento de los movimientos artísticos que influyeron en el desarrollo artístico de Gedovius nos permitirá analizar como llegó a realizar su trabajo dentro del diseño gráfico, es decir, dentro de publicaciones como la Revista *Moderna, Tierra y Trabajo*, el libro de *Fuertes y Débiles* de José López Portillo y Rojas, así como de los *Cuentos* de Anatole France, traducidos por Alfonso Cravioto.

A lo largo de su niñez Gedovius se vio rodeado de la atmósfera de un México que apenas se iba estructurando, Germán por ser un niño sordomudo probablemente se hubiera

fijado más en lo que sucedía a su alrededor por lo que probablemente haya vivido o entendido de una manera diferente a los demás niños, sin embargo hubo una parte de los sucesos políticos en México que no fueron de gran influencia por los años que se fue a Europa.

En los años en que Germán Gedovius nació, México pasaba por momentos difíciles en el arte ya que en la época posterior a la Independencia la creación artística no tuvo brillantes manifestaciones, seguramente por las agitaciones políticas que perturbaron al país por muchos años, ya que muchas veces el arte necesita de cierta paz así de una estimulación pública.¹

La mayoría de las representaciones artísticas estaban dadas algunas veces por artistas populares anónimos, que pintaban los llamados retablos que cubrían los muros de los templos de las imágenes milagrosas de los santos y que esculpían cristos crucificados con un sentido mestizo, eran los que habían inspirado el impulso a un movimiento renovador. El arte oficial estaba acaparado por los atildados

¹ SCHAVELZON, Daniel. *La polémica del arte nacional*. Altamirano, Ignacio Manuel. *Primer almanaque histórico, artístico y monumental de la República mexicana*. pp. 218-225

pintores académicos procedentes de Europa. Los discípulos mexicanos repetían las formas anticuadas de manera rutinaria y monótona, siempre que recibían el beneficio de que se les prefiriera a los extranjeros. Los temas de sus pinturas eran en su mayoría religiosas y costumbristas. Pintura muy influida por Velázquez y otros pintores españoles semejantes.

No pretendemos negar el mérito natural a dichos artistas académicos mexicanos sino muy al contrario, debemos reconocerles a muchos de ellos sus cualidades dentro de la plástica. Asimismo, a quienes ejercieron la dirección de la Academia de San Carlos en la Metrópoli, así como a los que dirigieron las Academias en la provincia.²

La pintura realizada alrededor de esa época como ya dijimos, era en su mayoría de tipo religiosa a pesar de que Pelegrín Clavé como maestro de la Academia inducía a sus alumnos por una pintura más subjetiva, llena de color y con una temática diferente a la religiosa, en la que se expresara el sentir mexicano de sus paisajes y costumbres. El género independiente y nacional se realizó en los años que siguieron a 1867, sin embargo cuando Gedovivus pasa por la Academia, es posible que no haya habido una corriente artística que le haya llamado la atención,³ durante ese lapso de tiempo uno de sus maestros fue José Salomé Pina lo que po-

demus decir de su trabajo no llegó a tener una virtud pictórica, sino que tenía un gran fervor católico por lo que podemos señalar que seguía en la misma línea que los demás pintores de su tiempo, o bien inculcaba en sus alumnos una temática semejante, lo que si aprendió Gedovivus fue su ejemplar uso de la técnica de sus maestros Pina y Flores.

La posibilidad que tuvo Germán de viajar por Europa y estudiar en Alemania, le permitió alimentarse visualmente de las técnicas así como de los estilos europeos, de igual manera este viaje le permitió desarrollar sus aptitudes y formar su propio estilo, por lo que debemos de entender los intentos de Gedovivus de estar siempre al día de los movimientos artísticos, desafortunadamente muchas veces sus intentos fueron en vano, o estuvieron fuera de tiempo.

Durante su estancia en Alemania, Gedovivus pudo ver mucha pintura, tanto conservadora como contemporánea. A partir de 1889 se instauró la celebración de exposiciones anuales de pintura europea en el *Glaspalast* de Munich; y en 1892 se fundó el grupo de la secesión de Munich (uno de cuyos miembros fundadores, fue Franz Von Stuck conocido del pintor)⁴, que organizaba sus propias exposiciones, y era objeto de acaloradas polémicas, por lo que cabe la posibilidad, de que esas tendencias estuvieran al alcance de la vista de Gedovivus.

² ZUNO, José Guadalupe. *Historia de las artes plásticas en la Revolución mexicana*. Cap. El academismo y la revolución pp. 109-208

³ A raíz de la Independencia de México las artes sufrieron un estancamiento y no fue sino, hasta 1847 cuando la Academia de Bellas Artes abrió nuevamente sus puertas. Uno de sus primeros maestros fue el español Pelegrín Clavé quien impuso en sus enseñanzas la pintura clásica española a la manera del pintor francés Ingres. Ver ZUNO, José Guadalupe, *Historia de las artes plásticas en la Revolución mexicana*.

⁴ RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovivus*, México. p. 11

Retrato de la niña.

Óleo / tela. 118 x 55 cm.

Firmado

Dedicado a mi ahijada con todo cariño

Colección Particular.

Dentro de su viaje por Europa Gedovius conoció el barroco, es decir, el trabajo de sus principales representantes. El barroco fue una etapa de la historia del arte que no se puede delimitar de manera tajante, pues las características del estilo se manifestaron de manera diferente en unos u otros países dependiendo de diversos factores. En términos generales, el barroco se extendió durante el siglo XVII y mitad del XVIII.

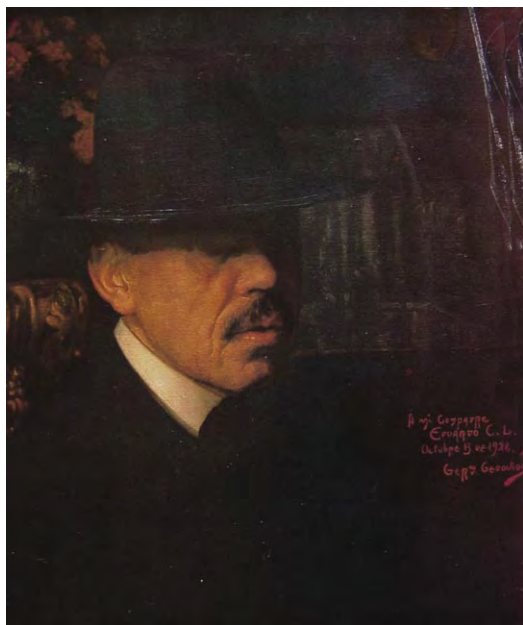
El término barroco es de origen incierto, algunos autores estiman que procede del italiano *barrocco*, nombre correspondiente a un silogismo de la lógica medieval, mientras que otros afirman que se deriva del portugués barroco, que significa perla irregular. Este nombre se utilizó de forma despectiva para designar aquella etapa que se oponía al clásico, el equilibrio de formas, con un sentido pasional exagerado, lo veían como un arte de mal gusto y decadente que tiende exclusivamente a las pasiones del individuo.

Es importante conocer en qué fue que los pintores barrocos se inspiraron, para conocer la temática del momento, así como que elementos serían retomados por Gedovius. La naturaleza fue un punto de inspiración pero no trataron de idealizarla, sino representando a esta con realismo y con toda su fuerza; la luz y el color sustituyen al perfecto dibujo manie-

rista. La perspectiva aérea y fantástica adquiere suma importancia y, al decaer el dibujo, los planos superficiales son sustituidos por una visión profunda. Las líneas verticales y horizontales son abandonadas por el escorzo, por los ondulados y la helicoidal. Los temas religiosos vuelven a tener importancia y sólo en los palacios continuara la temática mitológica.

En esta época sobresale la sobriedad melancólica de Velázquez (1599-1660). Sin embargo, el pintor flamenco Rubens (1577-1640), encarnó la conciencia del movimiento, pues sus formas nos muestran gran energía y dinamismo. Mientras tanto en Holanda Rembrandt (1606-1669), representa sus pinturas mediante una iluminación indirecta creando un efecto de misticismo.⁵

Para Gedovius, Rembrandt y Frans Hals son personajes sumamente importantes ya que para su estilo fueron una gran influencia. Acerca del trabajo de Rembrandt podría decirse que no hay nada que pueda compararse con la serie de autorretratos en los que logra expresar toda su alegría vital, su sensualidad, sus penas y finalmente el total renunciamiento a la vanidad en su soledad absoluta. Su dibujo era magnífico y su sentido de la vida está representado en *El jinete polaco*, *La novia judía*, y *el Retrato de Hendrickje Stoffels*, entre innumerables trabajos, íntimos y conmovedores. Su

Autorretrato, 1926
Óleo / tela
35.5 x 45.5 cm
Firmado
Colección Particular

claroscuro es esencialmente la expresión de un concepto metafísico de luz y sombra.⁶

Acerca de Frans Hals podemos decir que modificó el convencionalismo del retrato en grupo de una manera que reconocerían y apreciarían más tarde los impresionistas del siglo XIX. Su observación de los hombres fue aguda y despiadada, y sólo la amplitud de su visión le salva de la severidad.

Probablemente por estas dos personalidades con gran maestría en el retrato y sus técnicas de color fueron gran influencia en gran parte del trabajo de Gedovivus, ya que sus obras dentro del retrato fueron de lo mejor que él hizo como pintor, sin embargo esto no dejó de marcar el curso de su trabajo gráfico, ya que dentro de sus ilustraciones da muestra de su agilidad y gran vocación.

Otro de los géneros que fue de gran influencia para Gedovivus fue el romanticismo, este estilo se dió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX como consecuencia de luchas revolucionarias y de las invasiones

napoleónicas, surgió en Europa como una corriente ideológica nacionalista que promovía la unión de ciudadanos así como el amor a la patria y la búsqueda de una identidad propia. En el arte romántico el artista expresa su propia sensibilidad, así como los sentimientos y la pasión.

Este movimiento refleja una posición temperamental, psicológica y expresiva, que se produce de vez en cuando en la humanidad, que en algún caso acabó en el suicidio, lamentable medio de evasión de todos los tiempos. Es por esto que muchos pintores de ese tiempo murieron muy jóvenes sin ninguna causa aparente.

El paisaje es de gran importancia en el romanticismo, ya que fue una aportación importante por parte de los pintores de la escuela de Barbizon, nombre de la escuela de paisajistas franceses. También se interesan por la temática medieval, el cristianismo, la historia nacional, la descripción de lugares insólitos y la búsqueda de situaciones fantásticas. Frecuentemente

⁶ Prof. HAMMACHER, A.M., et.al.
Las bellas Artes Vol. 3 Arte flamenco y holandés, pp.10-13, 93-101

Naturaleza muerta.

Óleo / madera

42 x 61.5 cm.

Colección casa de la cultura de San Luis Potosí

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS QUE INFLUYERON EN EL TRABAJO DE GEDOVIVUS

⁷ Ver. CANTÚ Delgado, Julieta de Jesús. *Historia del arte*, Trillas, 1996

⁸ Ver. RAMÍREZ, Fausto. *Germán Gedovius, México*. pp. 12-13

⁹ *Ibidem* p. 11-13

en el romanticismo la pintura se convirtió en escenario ideal para la intervención de princesas encantadas e incluso del diablo y, antes estas naturalezas omnipotentes, el hombre apareció estremecido e indefenso. Entre algunos de sus principales exponentes esta Theodore Gericault, Eugene Delacroix, William Turner, entre otros.⁷ En Francia y Alemania el movimiento romántico tiene un sentido nacionalista y representa las consecuencias sociales y anímicas del momento.

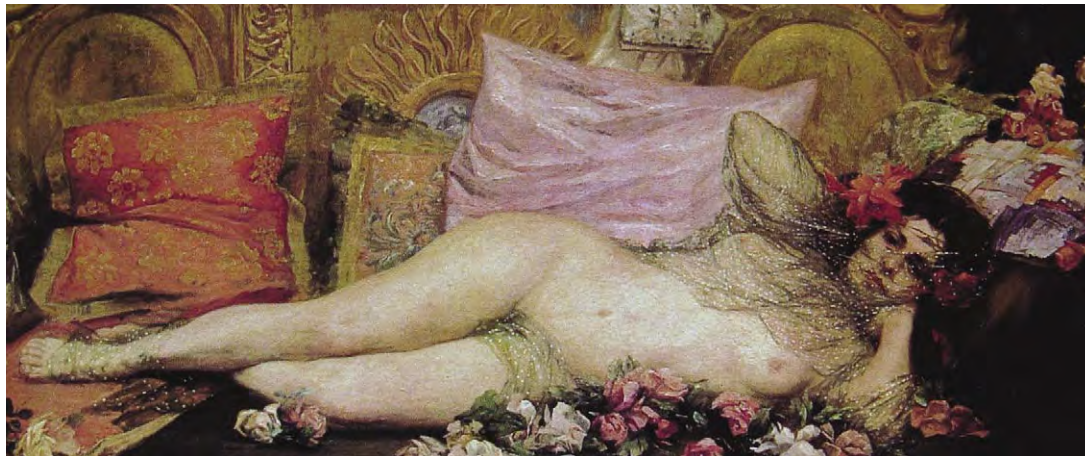
El gusto por los maestros de antaño, en especial los flamencos y holandeses podía coincidir y entroncar con una tendencia moderna: el realismo de la escuela de Munich, capitaneada por Leibl, debía mucho a Gustave Courbet, coincidían en tratar la superficie pictórica a base de empastes densos, aplicados con libertad e imaginación, y en los que hace evidente el rastro del pincel o de la espátula. Pintores germánicos como Liebermann, Corinto y Max Slevogt, los erróneamente llamados *impresionistas alemanes*.

Habría que tener en cuenta estas consideraciones para explicar la evolución del estilo de Gedovius y contrarrestar el usual señalamiento del *arcaísmo*.⁸ Dentro de la obra de Gedovius se veía su gusto por el trabajo refinado de la superficie pictórica implícito en dicho *arcaísmo*.

El realismo se da a mediados del siglo XIX, cuando el arte adopta un nuevo sentido de la realidad, como reacción contra el *estilo correcto* de, los salones y contra la uniformidad de quienes seguían a los viejos maestros, y en parte una reacción a las visiones subjetivas de la naturaleza y a la fantasía exagerada del paisaje romántico.

El paisaje realista trata de traducir en el cuadro todas las percepciones visuales que sugiere la naturaleza. La pintura aborda temas de contenido social convirtiéndose así en un medio de denuncia problemática de una época marcada por la industrialización.

Dentro del realismo el pintor intentó plasmar las imágenes como una cámara fotográfica, es decir sin una carga subjetiva.⁹ Re-

Desnudo Barroco.

Óleo / tela

80 x 60 cm

Firmado

Museo Nacional de Arte

CONACULTA – INBA

presentando así de manera directa el mundo que los rodeaba, de esta manera Gedovius imprimió realismo a muchos de sus retratos realizados alrededor de fines de siglo XIX. En el aspecto de la ilustración Gedovius siguió mostrando su maestría, si bien lo podemos apreciar en las ilustraciones que hizo para varias revistas.

El realismo se define en la pintura de Gustavo Courbet, ya que logra sustraer del mundo los hechos reales a la intervención embellecedora de la imaginación. Otro de los personajes interesantes de esta etapa es Honoré Dumier, cuya obra representa la realidad política y social de Francia. Gedovius realizó varios estudios al carbón en Alemania que sorprenden por su *realismo*, su técnica puede ser influenciada por el pintor francés entonces muy en boga, Jules Bastien-Lepage.

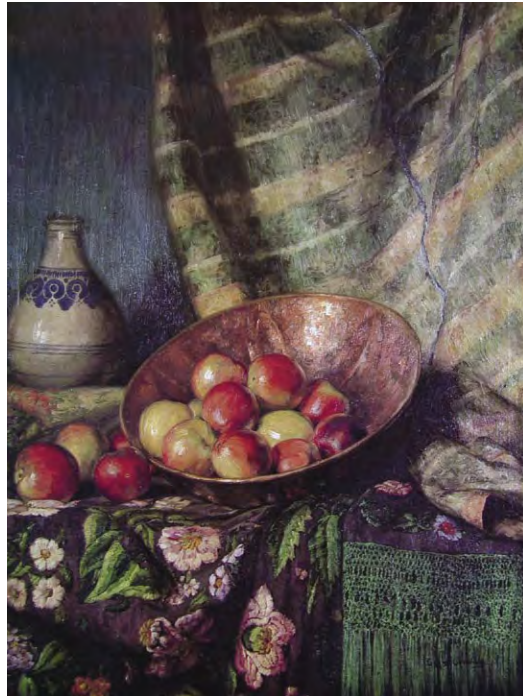
La primera corriente del Arte Moderno que rompe definitivamente con el Academicismo todavía presente durante la segunda mitad

¹⁰ Larousse Enciclopedia temática a color Tomo 4 pp. 1257-1261

del siglo XIX es el impresionismo, movimiento artístico al que se le considera revolucionario, tanto por la técnica empleada como por la manera de representar los efectos de luz y color.¹⁰

En el último tercio del siglo XIX surgió en Francia una nueva forma de representar la realidad, cuya influencia fue determinante tanto sobre el arte oficial como en el de la vanguardia del momento. El nombre de impresionismo se adoptó a partir de un cuadro de Monet titulado *Impresión, Sol naciente* (Impresión, sol naciente) 1874, en este cuadro se veía resumido el sentimiento y convicción de un grupo de jóvenes artistas que rechazaban la pintura de la Academia así como los temas históricos, religiosos y heroicos. Esta corriente resultó novedosa para algunos y para otros fué profundamente ofensiva.

El impresionismo en sus orígenes tomó algunos elementos de otros estilos, así como teorías y técnicas, tales como: la estampa japonesa, el nacimiento de la fotografía, las recientes teorías del color y de la percepción del ojo. Esta corriente perduró hasta la década de los ochenta del siglo XIX, el impresionismo se destacó por su afán de captar la realidad, los pintores pretendieron trasladar al lienzo su impresión particular de los objetos reales. No se interesan en pintar las cosas tal y como son, sino como se perciben en continuo movimien-

Naturaleza muerta.
Óleo / tela.
104 x 80 cm
Firmado
Colección Germán Muller

to; tampoco buscaban dibujar los cuerpos físicos, sino el efecto de la luz sobre los mismos.

Los principales exponentes impresionistas fueron Edouard Manet, Claude Monet, Pierre Auguste Rodin, Edgar Degas, Henri Toulouse-Lautrec, entre otros. En Alemania la pintura impresionista se vio representada por el pintor Max Liebermann, influido por el paisajista Mollet, autor de retratos y de escenas de la vida popular. Algunos otros alemanes como Fritz von Uhde, pintor de escenas religiosas, y Lovis Corinto retratista y cultivador del tema mitológico.¹¹

Al volver Germán Gedovius de Alemania se incorporó a las corrientes artísticas del momento en México, es decir, al *Art Nouveau*, sin embargo, empecemos a definir el *Art Nouveau* o modernismo así como su desarrollo en otros países. El *Art Nouveau* o modernismo es aquel estilo que se desarrolló alrededor de 1900.

El modernismo es un estilo que se preocupa fundamentalmente de lo ornamental y lo decorativo. La primera característica de toda obra modernista es la de expresarse sobre un plano, y aunque no mantenga siempre este estilo dan la sensación de una bidimensionalidad.

Características del estilo son la línea ondulante que pueden oscilar desde el grueso de un cabello hasta delgados trazos de cambiante grosor, amplios espacios vacíos, las líneas fue-

ron tomadas en su época como portadoras de energía. Los límites de las formas de ángulos agudos se encuentran fuertemente simplificadas y, están dispuestos de manera tal que el fondo pueda desempeñar un papel activo.

Se dan formas positivas y espacios vacíos, creando formas negativas, en medio de los blancos y los negros existe una opción de cambio, la posibilidad de un elemento complementario, que no necesariamente es algo concreto o tangible. Las formas de gran abstracción, están llenas de vida zoomorfológica, vegetal o elemental.

Dentro del repertorio de temas del modernismo aparecen en primer lugar las flores y los pájaros. El cisne y el lirio —que tienen en común el blanco puro y el perfil también. El modernismo amaba las flores de largo tallo y gran formato como el lirio hediondo, la amapola y el tulipán. Las rosas no se dejan ver de nuevo hasta el modernismo tardío, naturalmente se estima la flor de loto, también las orquídeas juegan un papel importante. Las primeras *cattleyas* aparecen en la acuarela de William Bake. Las ninfas, sirenas y otras criaturas híbridas atrajeron de manera especial el modernismo (y al simbolismo).

El elemento acuático, entendido también como simbolismo de la materia y de lo material, y las formas más elementales de la vida

¹¹ CANTÚ Delgado, Julieta de Jesús. *Historia del arte*, pp 185-188

Estudio Germán Gedovius.
 Revista Moderna Año III México 2ª quincena
 #4 de febrero de 1900

orgánica aparecen una y otra vez. El modernismo no se ocupa de la naturaleza en el sentido popular, sino de la vida. Los orígenes y la propia fuerza de transformación de la vida pueden manifestarse también en el terreno erótico.

El modernismo vibra en el dibujo de un papel pintado de cisnes, traduce en ondas y céfiros las curvas y líneas de muchachas con formas de ninfa, y llena el espacio de reflejos metálicos, delicados como tallos de lirio, y eléctricas umbelas de luz.

El *Art Nouveau* queda confirmado en las revistas que fueron parte importante de esta etapa, por los expresivos títulos de revistas como fueron por ejemplo, *La Conque*, y otra *Le centauro*. En la revista *Jugend* (juventud) de Alemania se caracterizan las sirenas, los sátiros y los centauros. También se da la fascinación por los peligros y por los demonios de ese mundo intermedio. La principal revista vienesa se llama *Versacrum*, consagración de la primavera, la revista simbólica francesa tiene el revolucionario y ateo título de *Floréal*, por

el mes de las flores. La revista escocesa modernista se llama *Evergreen*, jugando también con el verde de la vida joven. Así como estas revistas existieron muchas más y México no fue la excepción en la redacción de revistas de estilo modernista, como *Savia Moderna*, la *Revista Azul* y la más reconocida *Revista Moderna*.

El modernismo se manifiesta primero y de forma más completa allí donde la poesía y decoración estaban más unidas, es decir, en los libros decorados e ilustrados. Una relación semejante existió entre el arte pictórico y la música.¹²

Los colores típicos del *Art Nouveau* fueron: el amarillo el blanco, la mezcla del amarillo y el violeta, así como el uso del conjunto del azul y del gris, hasta entonces –y después– no utilizado. La fusión de óptico y lo acústico, la doble capacidad del pintor y poeta y la preponderancia de los símbolos ornamentales nos demuestran el carácter sintético del modernismo.

El *Art Nouveau* fue para Gedovius su época de mayor fama además de ser la etapa donde mostró su faceta como diseñador, por lo que

es realmente importante el análisis de este estilo artístico, México desarrolló su propio estilo del modernismo por lo que hablaremos un poco acerca de este.

El simbolismo de tipo rodiniano fue propio del fin de siglo XIX, introducido en México por el escultor Jesús F. Contreras (1866-1902); y de los pintores Germán Gedovius (1867-1937) y Julio Ruelas, quienes habían completado su formación profesional en Munich y Karlsruhe, donde asimilaron los muy carnales modos expresivos del simbolismo germánico *à la böcklin*.¹³ Durante este tiempo el simbolismo llegó a ser el estilo dominante en el propio recinto de la Academia, mechado con expresiones tardías de un impresionismo con ribetes *primitivistas*.

El estallido de la Revolución mexicana en 1910 y, cuatro años más tarde, de la gran guerra, y el largo periodo consecuente de muy difíciles condiciones materiales, de retracción y aislamiento, retrasaron la continuidad de la renovación artística local según los mutables lineamientos de la vanguardia internacional. De allí que el simbolismo haya prolongado desmesuradamente su ciclo cronológico hasta el arranque de los años veinte. Como parte del discurso filosófico y literario de las revistas prototípicas del modernismo mexicano: *Azul*¹⁴ (1894-1896) y, desde luego, la *Revista Moderna* y *Savia Moderna*.

En las letras hispanoamericanas, se difundió por primera vez en nuestros círculos artísticos la voluntad de apropiarse de los instrumentos expresivos más genuinamente contemporáneos y establecer un diálogo al tú por tú, y en sincronía perfecta, con la más innovadora creatividad en el ámbito mundial.

Los artistas modernistas como parte de su ataque a la sociedad porfirista, se adentraron en la bohemia, sin embargo jugaron así, con mayor o menor grado de compromiso personal, según los casos, con la idea de *irregularidad* y marginación respecto de las convenciones sociales, en el caso de Germán Gedovius es probable que no haya tenido tanta identificación con la idea de estar en la bohemia ya que su relación con personajes del porfirismo o con la sociedad porfirista era un tanto cercana, ya que le llegaban tanto trabajos del gobierno como de personas de clase económicamente alta.

Para la exposición que se realizó en 1910 como parte del festejo del centenario de la independencia, las expresiones artísticas que fueron materia de reflexión para Contreras, Ruelas, Gedovius y Alberto Fuster (18870-1922), desplazaron obras de artistas recién desembarcados de Europa, poniendo en evidencia que la temática local, se encontraba enraizada en la iconografía *propia* (leyendas, mitos y paisajes nacionales) sin perder por ello el sello simbo-

¹³ Ver. *El espejo simbolista*, Europa-México, 1870-1920, MUNAL. 2005. Estilo de Arnold Böcklin

¹⁴ La revista *Azul* estaba dirigida por el poeta Manuel Gutiérrez Dufoo y por Carlos Díaz Dufoo. Ver *Revista Azul* (1894-1896)

Paleta fantasía, 1893 (detalle)

Óleo / madera

42 x 68 cm

Firmado

Colección Carolina Reinking

Homenaje a Beethoven.
Óleo / madera
Firmado
40.5 × 50.5

lista. Este fue un fenómeno internacional ya que en expresiones de países como Finlandia, Polonia y otros tantos que, por problemas políticos o de otra índole, requerían afirmar su identidad nacional.

La requerida afirmación de la identidad nacional llevó también a Gedovius a la búsqueda de la expresión del *alma nacional*. Tal búsqueda acabó por cifrarse en la idealización del *mestizaje*. Esta etapa fue para Gedovius la última donde parecía que su trabajo estaba dentro del gusto del público. La esencia de la cultura mexicana se encuentra presente en todos los niveles de la sociedad contemporánea en México y en la percepción del extranjero. A partir de 1910 se dieron diversos factores políticos y estéticos que propiciaron un *arte popular*. Desde el siglo XIX, la estética liberal incluyó en la iconografía nacionalista imágenes de costumbres y tipos populares, en este contexto la cultura popular incorpora una esencia de lo nacional y se relaciona con los valores de autenticidad, pureza, espontaneidad,

primitivismo y comunidad, fue retomado por los intelectuales del período como un vehículo simbólico y como un área de intervención y manipulación real de economías locales y formas de vida.

Tras un agitado período revolucionario, México inauguró el quiebre cultural y experimentó vías nunca antes transitadas que luego reafirmarían la identidad del país. La propuesta cultural posrevolucionaria intentó recuperar la legitimidad política perdida experimentando con imágenes y acciones que transitaban de lo sarcástico a lo poético, del activismo revolucionario a la iconicidad pictórica.

En la pintura mexicana de principios del siglo XX, podemos percibir las manifestaciones visuales de aquel discurso. Los obreros urbanos y los miembros de las clases populares se convirtieron en protagonistas de la pintura de figura. Las máscaras, los juguetes populares, así como la vida rural sirvieron de inspiración a los pintores mexicanos y extranjeros residentes en México, muchos de estos autores se aparta-

Cabeza de estudio.
Revista *Tierra y trabajo*
Noviembre de 1910
Dibujo a pluma
Germán Gedovivus

ban de las preocupaciones sociales y políticas. La arquitectura y los objetos coloniales fueron revalorados también como evidencia de la mezcla cultural que había tenido lugar como resultado de la conquista.

Gedovivus fue precursor de este estilo de pintura inculcándolo en varios de sus alumnos y alumnas que tuvo a lo largo de los años, reforzando así el discurso nacionalista de este período. Gedovivus enseñaba la composición de las obras de sus alumnas compuestas por flores, cerámicas, bodegones, llenos de color y vida, y muchas de ellas siguieron su iconografía y conocimientos. La producción de esta tendencia estuvo precedida por retratos, escenas costumbristas y el paisajismo, que fueron materia de exhibición, y su propensión a lo ingenuo y exótico dentro y fuera del país. Dentro del trabajo de Gedovivus podemos encontrar *Niña campesina* (1886), *Florero* (1904), *El Cargador* (1909), *Alegoría de la primavera* (retrato de dama con cántaro), *Amapolas*, *Puente en un canal de Xochimilco*, entre muchas otras.

Posteriormente el uso del arte popular como parte de la política cultural y artística desembocaría en el muralismo mexicano, algunos de sus principales exponentes fueron

Diego Rivera y Orozco. En esta época Gedovivus sintió que su arte ya no podía seguir dentro de las vanguardias, por lo que alrededor del año de 1921 renunció a un trabajo ofrecido por Vasconcelos y se retiró, aún cuando siguió trabajando sobre pinturas de flores en su estudio, donde la calidad de su producción nunca estuvo por debajo de sus anteriores trabajos.

Podemos decir que Germán tuvo varios periodos dentro de su producción, si en un principio sus cuadros tenían ciertos toques europeos, en otra etapa de su trabajo se caracterizó por contener un enfoque mexicano que finalmente inculcó en sus alumnos de la Academia y que fue introduciendo dentro del gusto de las personas con un poder económico o bien que se caracterizaban por un gusto más académico, que al final aceptaron o bien abrieron las puertas al muralismo mexicano.

Lo mismo paso con su trabajo gráfico ya que del conocimiento del *Art nouveau* europeo lo modificó para mostrar ilustraciones modernistas con esencia mexicana, algunos de sus trabajos los podemos ver en la *Revista Moderna*.

Portada
Cuentos de Anatole France
1918

Capítulo 4 ANÁLISIS DEL TRABAJO GRÁFICO

En el análisis de la obra de Gedovius, destacaré los aspectos simbólicos, así como su estructuración, desde la forma visual, su construcción, e importancia dentro del diseño, y sus significados. Todo ello con el fin de tener un análisis global sobre su trabajo gráfico y finalmente poder concluir si Gedovius es un precursor del diseño gráfico en México o no.

En el caso de Gedovius su trabajo como ilustrador fue menos numeroso que sus pinturas, pero como se ha dicho anteriormente, no menos importante e interesante. El análisis de su trabajo se realizará a partir de una portada, una ilustración y una capitular, para así, dar un análisis general sobre su trabajo. Para este fin necesitamos primero definir lo que es arte, ilustración y diseño.

El arte es la expresión creada por nuestra percepción a través de los sentidos o la imaginación. Toda obra de arte contiene elementos ideológicos del autor, de su tiempo y clase.¹

Gedovius como parte de la sociedad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, participó en distintas corrientes artísticas que representaban a muy variadas vanguardias conceptuales del momento, buscando siempre estar en el gusto del público, también puede pensarse que le gustaba estar al día en la técnica y en el estilo. En esa época fines del siglo XIX y principios del XX, apenas se iba desarrollando el término de diseñador como tal, por lo que generalmente, los que trabajaban en revistas, semanarios y otras publicaciones eran llamados artistas gráficos. Para la etapa en que vivió Gedovius de 1867 a 1937, la ilustración apenas iba tomando forma y camino, el término diseño gráfico nació alrededor de principios del siglo XX, el padre del término diseño gráfico fue el americano William Addison Dwiggins, quien concebía el diseño como la organización de los materiales que debían pasar luego al papel, en contraposición a Dwiggins, Francis Meynell pone mayor énfasis en el contenido poético y estético del diseño.

¹ MYERS, Bernard. *Las bellas artes*, Tomo 10, p. 5

Desde siglos atrás la ilustración, y el diseño, han tenido lazos estrechos, se puede decir, que el diseño es tan antiguo como el arte mismo. La ilustración se caracteriza por imágenes que se emplean para comunicar una información concreta, otras veces como una simple referencia o acercamiento a algún tema. La ilustración se basa en las técnicas artísticas tradicionales, también se considera que la ilustración es arte en un contexto comercial y por lo tanto, las demandas sociales y económicas determinan la forma y contenido de la ilustración.²

El diseño tiene como tarea comunicar, informar, identificar, presentar, promover y pretendería atrapar la mirada del espectador-usuario y hacer que el mensaje sea recordado. En el diseño la comprensión intelectual no llega muy lejos sin el apoyo del sentimiento personal.

La ilustración es la parte del diseñador gráfico que mantiene vínculos más directos con el arte, la ilustración es una forma de creación de imágenes muy detallista y laboriosa, la ilustración es diferente al arte, porque esta realiza una función concreta, es decir, siempre debe tener una razón para existir, en cambio el arte satisface la necesidad del ser humano de hacerse objetivo frente a una realidad que lo sobrepasa. La ilustración si bien tiende a em-

bellecer un trabajo, también tiene la función de interactuar con un texto.

Gedovius formó parte tanto de los artistas y de los artistas gráficos como era común durante esa época. En el ramo de la creación artística logró destacar en distintas ocasiones tales como su Autorretrato que le valió una medalla en Europa, su pintura *Desnudo Barroco* que colocó en la expectativa del público, y *Tehuana* en donde fue un precursor de la búsqueda del *alma nacional*, en la ilustración sólo en ciertas veces, posiblemente porque para Gedovius le era mucho más fácil realizar un cuadro que sintetizar la información para una ilustración, esto por su defecto físico, ya que por lo común el sordomudo tiene mayor dificultad para llegar a captar los conceptos abstractos, pero manejan con soltura todo lo concreto.³

Como ya lo hemos dicho anteriormente, Germán no fue una persona que se limitara o acomplejara por sus problemas físicos, él llegó a sobrepasar estas limitaciones, llegando a poseer un nombre y reconocimiento dentro de los grupos sociales entre los que vivió y se desarrolló profesionalmente.

Si bien, muchas veces se ha dicho que un diseñador se alimenta y crea su trabajo de lo que vive y ve a su alrededor; Gedovius como todos los artistas gráficos reflejó en su trabajo como vivió y cual era su forma de

² TURSEIN, Hermann Blume. *Guía completa de ilustración y diseño*. p.10

³ Puede consultarse el estudio de Pierre Oleron, *La sordomudez*. Buenos Aires, Los libros de Marisol, 1962.

Revista México
Año 1910 Núm. 1
Ilustración de portada e interiores

pensar. Podemos decir que Gedovius al igual que muchos de sus contemporáneos, mostró a mujeres, sin embargo la característica de las de Gedovius es mostrar su sensualidad, en todos sus retratos y diseños expuso a la mujer como era, con sus virtudes y defectos. Si bien pintó desde mujeres de pocos recursos y caras desoladas, hasta aquellas bien vestidas y algunas otras con caras gentiles; a pesar de haber realizado magníficos desnudos no le dio mayor importancia, en todos y cada uno de ellos mostró a mujeres con distintos caracteres y estilos de representación, pero nunca llegó a representarlas con el arquetipo de moda de *mujeres fatales*.

En su pintura *Desnudo barroco*, su principal característica es la conjugación de varios estilos artísticos con los que estuvo relacionados o que vio pasar a lo largo de su vida, desde el romanticismo, barroquismo, impresionismo, todos ellos resumidos por el modernismo. Dentro de ésta última vanguardia el uso de la imagen de mujer fatal era característico. Gedovius sólo la represento sutilmente, pero dándole importancia a otros aspectos artísticos y simbólicos como el color, los tonos cálidos y una atmósfera con toques exóticos.

Europa fue el primer punto de concentración de estilo, Gedovius se empapó en sus viajes y estudios, y trajo consigo toda la can-

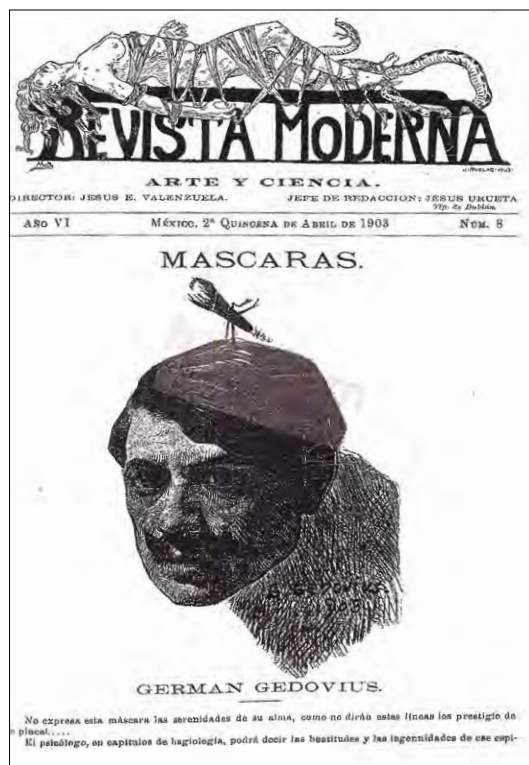
tidad de información con la que pudo cargar a México, estos conocimientos los modificó enriqueciéndolos con la atmósfera mexicana: colores, temas y personas. Ya era un pintor con estilo propio que impactó a la población mexicana, por lo que no tardo mucho en formar parte destacada de ella.

Gedovius fue un personaje incansable, siempre estaba en la búsqueda de nuevos significados para su trabajo, se mantenía constantemente explorando las nuevas tendencias dentro de la pintura y de la ilustración, tenía gran capacidad para dar color y tono, lo que lo hizo el *primer colorista de México*.⁴ Es una lástima que en ese tiempo no existieran las técnicas modernas para reproducir masivamente a color sus ilustraciones.

El estilo modernista en México tomó características propias a través de sus revistas, que impactaron de manera significativa en todo América Latina. De igual forma, la pintura y el diseño, que hacían diferente el sentir modernista de México Como en Europa, esta corriente uso imágenes como la primavera, las flores de gran formato y las mujeres. Pero hay que señalar que todas estas características, con un estilo muy mexicano y muy personal.

Dos de los trabajos que realizó para la portada de la *Revista Moderna*, fueron realizados con características muy propias del mo-

⁴ GARCÍA Barragán, Elisa. El gusto a mediados del siglo XIX en Las academias de arte VII coloquio internacional en Guanajuato, pp. 257-258.

Autorretrato Máscaras.
 Revista Moderna Año VI México 2ª
 Quincena de Abril de 1903 # 8
 Germán Gedovius

dernismo, donde Germán mostró su calidad como diseñador sintetizando la información y dándole al público una gran técnica, buen contenido, un carácter y estilo bien definidos, lo que derivó en lo que fue su etapa más prolífica. Para dar una idea de lo importante de su trabajo durante esta época, es importante decir que una de estas portadas fue la más usada para la *Revista Moderna*⁵.

El modernismo se ocupó de la vida, los orígenes y la propia fuerza de transformación de ella, manifestándose también, en el terreno erótico. Por eso Gedovius utilizaba a la mujer como elemento de cambio o inicio de la vida, algunas veces como ninfas, así como flores de gran formato, demonios y situaciones de un mundo intermedio entre la muerte, el Edén y el infierno.

En general podemos decir que la calidad de línea de Gedovius era magnífica, el uso de símbolos y las técnicas que manejaba es impresionante. Los recursos del modernismo fueron características que permitieron a

Gedovius crear estas ilustraciones. La calidad de representación, desde la creación de personajes y formas naturales, hasta la organización de los elementos dentro de un espacio para la conformación de un mensaje visual, hacen de Germán un precursor del diseño gráfico.

El camino que labraron los pintores y diseñadores durante esta época, es de gran trascendencia e importancia, podemos decir que juntos lograron crear una vanguardia con estilo mexicano, que logro cautivar no sólo a México, sino que cruzó fronteras y llegó a ser muy importante en Suramérica y reconocida en Europa. El trabajo de cada uno de los diseñadores de la época, formó parte de un todo, pero individualmente el trabajo fue muy reconocido, llegando así contratar a artistas mexicanos para ilustrar libros y revistas en Europa.⁶

Las ilustraciones de Germán Gedovius son una muestra del nivel que tenían en esa época los artistas gráficos mexicanos, si bien dentro de esa época la unión que había dentro de las artes visuales y literarias era muy

⁵ VALDES, H. Índice de la Revista Moderna, p. 40

⁶ GARCÍA Barragán, Elisa. Las academias de arte, VII coloquio Internacional en Guanajuato. pp. 139-229

En las carreras.
 Revista *Tierra y trabajo*
 Noviembre de 1910

estrecha, en el caso la literatura se encontraba muy apegada a la ilustración y a la música, y tenían características y matices que hicieron de esa época una etapa muy rica e interesante de nuestro país. El trabajo realizado por Gedovius para la ilustración y la pintura podemos definirlo como multifacético, ya que el siempre se encontraba en la búsqueda de estar al día, y siempre superando sus propias metas.

Por cuestiones de tiempo, espacio y trabajos que llevó a cabo Gedovius, se piensa que éste es precursor del diseño gráfico en México. A lo largo de la investigación nos dimos cuenta que no sólo en el aspecto pictórico, sino también gráfico, en cada uno de sus trabajos podemos sacar características que hoy son utilizadas por los diseñadores. Cada portada, ilustración o capitular hecha por Gedovius, son muestra de su ingenio, creatividad y acertividad para resolver un problema en específico. A todos sus trabajos les dio un espíritu propio, con lo que entendemos que no sólo lo hacía por trabajo, sino porque razonaba en las

características que cada ilustración o diseño debía tener.

Su larga vida lo dotó de un extenso conocimiento, la confianza y el interés que siempre tuvo en su trabajo lo llevó a ser precursor del diseño y personaje destacado en el movimiento pictórico mexicano.

El grupo de ilustradores de la *Revista moderna* tenía un estilo muy propio, que inició con el trabajo de Julio Ruelas, al poco tiempo, se fueron reuniendo más ilustradores, su trabajo derivó en la gran popularidad de la revista.⁷ Todos y cada uno de los ilustradores mantenía cierto compromiso con la edición de la revista. Gedovius como todos, se vio envuelto en el modernismo, e influenciado por la calidad del trabajo de Ruelas. Sin embargo mantuvo un estilo propio. A diferencia de Ruelas, no mostró a la mujer como una manipuladora en sus ilustraciones, por lo contrario, las mujeres de Gedovius muestran otras características que veremos a lo largo del capítulo.

El nivel representacional de las imágenes,

tanto de Gedovius, como de cualquier diseñador, se encuentra ligado intensamente por la experiencia directa que va más allá de la percepción, por eso es que la alimentación visual obtenida por Germán durante sus viajes en Europa, así como sus vivencias y contemplaciones del paisaje y personajes mexicanos a lo largo de su vida formaron en él un seductor y desarrollado pintor e ilustrador.

Cada uno de los trabajos de Germán Gedovius, constituye un modo visual que forma todo un cuerpo de datos, que pretenden componer y emitir una serie de mensajes situados a niveles distintos de utilidad, desde la puramente funcional, hasta las elevadas regiones de expresión artística. Para poder analizar, y entender de un modo más a fondo y desde un punto de vista gráfico, es necesario que comencemos por explicar los aspectos básicos de los cuales se compone una imagen en términos generales.

La imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del entorno que podemos captar, podemos definir la imagen como la representación de elementos artificiales del medio ambiente.⁸

La composición de cualquier objeto gráfico no sólo se forma de los elementos básicos, sino que se crea de la unión de varios elementos, así como de la utilización de las leyes de la composición. Estas leyes pueden ser utilizadas

individual o en conjunto.⁹ Gedovius probablemente sin saberlo comenzó a utilizar uno o varios elementos como son la línea el punto, las direcciones, entre otros, para organizar sus ilustraciones, y que estas fueran parte de la comunicación visual de la revista o libro.

En general, los trabajos de Gedovius son una muestra de su gran agilidad y calidad. No solo en la composición, sino también en la construcción, además de ser parte representativa de la ilustración que se realizó a finales del siglo XIX y principios del XX. Pocos de sus trabajos de ilustración se dedicaron especialmente a ilustrar textos, sin embargo, los que tenían esta finalidad tuvieron gran calidad, pues complementaron y sintetizaron forma e información.

Como precursor del diseño Gedovius tuvo que haber pasado seguramente por las diferentes etapas o fases del método más simple de ese trabajo, para resolver sus ilustraciones. La primer fase es la recopilación de la información, para entender el concepto del poema a ilustrar, analizar sus diferentes variables, llevándolo así a la síntesis de elementos que iba a utilizar dentro de su ilustración. Después, la síntesis de sus ideas en bocetos, hasta darle forma a su idea final, y llegar a la fase de presentación que culminaría en la difusión y consumo de la revista.¹⁰

La portada que analizaremos es de la *Revista Moderna* de la primera quincena de febrero

⁸ ABRAHAM A, Moles, *La imagen comunicación funcional*. P.24

⁹ Dondis, A. *La sintaxis de la imagen*.

¹⁰ VILCHIS, Esquivel, Luz del Carmen. *Metodología del diseño* p. 43

Desnudo femenino.
Dibujo a lápiz/ papel
12.5 x 9.5 cm
Firmado
Colección Particular

de 1900, ésta va acompañada de un texto de José Juan Tablada, titulada *Sonetos de la hiedra*.¹¹

La ilustración realizada por Germán Gedovius se conserva en la Biblioteca Nacional de México, junto con varios números de la *Revista*.¹²

Como ya se dijo, la *Revista Moderna* se conserva en la Biblioteca Nacional de México, bajo el formato de microfilm, en blanco y negro, y su medio de reproducción es la fotocopia por lo que se altera hasta cierto punto su consulta y correcta apreciación, el objetivo fundamental de la imagen realizada por Gedovius fue la ilustración, el público receptor en un principio fue al público en general. Las dimensiones de la revista original son de 21 x 30 cm, es decir, casi un formato 2 x 3.

Durante la época en que trabajó Gedovius la relación que había entre la literatura y la ilustración era muy estrecha, es decir, que en conjunto se relacionaban para dar al espectador una idea global sería preferible hablar sobre comunicación global. Esto lo podemos ver claramente en la imagen que venimos analizando, donde el artista ilustra claramente los pensamientos del escritor, logrando que se complementen imagen y texto.

Gedovius fue conocido principalmente por su maestría en el colorido, por lo que es una lástima que estas publicaciones no hayan

gozado del colorido correspondiente. Sin embargo, el claroscuro de la imagen nos permite apreciar la gran calidad que forma la imagen a una tinta.

Germán es un precursor del diseño gráfico dentro de su especialidad: la ilustración. En sus proyectos integró los elementos necesarios para la solución de los problemas de comunicación, ya que si entendemos por diseño la actividad de articular y organizar los elementos del espacio, forma, color para ser comprendido por el observador, que los asimile y use, estableciendo así una relación entre la morfología del objeto y los fines de sus destinatarios.¹³

La ilustración mantiene un formato rectangular de aproximadamente 16.6 x 20 cm. Las cualidades de la reproducción son malas con respecto al original a una tinta. Se puede suponer que el original fue realizado a lápiz sobre papel, por la textura suave de la imagen. Esta ilustración es una de las pocas imágenes que Germán realizó dentro de la etapa del modernismo en México, donde nuestro artista tuvo su mayor fama, además de haber sido el momento donde mostró su faceta como diseñador.

La imagen fue creada bajo una retícula, es decir, un soporte geométrico, por un conjunto de líneas verticales y horizontales, así como circulares, que interactúan como estructura para el sostenimiento de la imagen, como concepto

¹¹ Transcribió el Soneto de la hiedra, de José Juan Tablada, *Revista Moderna*, 1ª Quincena de febrero de 1900:

Como un diamante sobre el terciopelo// de un joyero de ébano sombrío// abandona tu amor sobre mi hastío// la adamantina claridad del cielo// Rugió la tempestad;... muerto de frío// en tu alma, huerto en flor, posé mi vuelo// y te baño mi torvo desconsuelo// ¡Oh lirio! En vez del matinal rocío// Y ni un suspiro de tristeza exhalas// y dejas que mi frente pesarosa// empolve con sus pésames tus galas// Y que te abraza al fin mi alma tediosa// como crispa un murciélago sus alas// sobre el cáliz fragante de una rosa// México 1900.

¹² *Revista Moderna*, primera quincena de febrero de 1900 núm. 3, año III. Bajo la dirección de Jesús E. Valenzuela, México, 1900.

¹³ *Metodología del diseño* p. 39

Revista Moderna, arte y ciencia

Portada

1ª Quincena de Febrero de 1900

GERMÁN GEDOVIVUS, PRECURSOR DEL DISEÑO GRÁFICO

dentro de un plano. Este soporte, permite la justificación visual de la ilustración.

La tipografía utilizada dentro de la ilustración es *palo seco* también llamada *sans serif*, tipo de letra que apareció a principios de siglo XIX, sin embargo no fue hasta inicios del XX que tuvo gran aceptación por los funcionalistas de esa época y en particular, por la influyente Bauhaus.¹⁴ Es importante destacar que la tipografía, también se encuentra justificada dentro de la retícula.

Como hemos venido viendo, en el modernismo la mujer fue una figura muy utilizada, tanto en la pintura como en la ilustración. Gedovius la muestra como parte de ciclos temporales, además de enlazarla con el mundo vegetal, y en ciertas ocasiones como otros artistas de su tiempo la representa hacia el placer carnal, con su toque y firma personal.

La mujer en la ilustración en cuestión, es representada portando un vestido largo estampado, de tipo japonés, con caída suave. Las formas dan figuración al movimiento del viento. La estructuración de la imagen se ve predominada por una dirección vertical por la posición de la mujer. Podemos decir, que la formación de la imagen se encuentra realizada para enfocar nuestra vista primero en la imagen y después, para leer el texto. De acuerdo con la estructura encontrada, la mirada de la

mujer nos hace ver hacia el texto, esto es interesante ya que Gedovius sabía la importancia que le debía dar a la parte escrita, es decir al poema dentro de la composición total y, la manera en que las direcciones de algunos elementos como la cabeza y los ojos de la imagen femenina, nos llevan a darle importancia a los diferentes elementos de toda la composición o diseño gráfico.

Gedovius a sus treinta y dos años de edad realizó su portada para la *Revista Moderna*, en esta obra se ven características del estilo modernista, como son la representación de plantas, la mujer con un traje estampado al estilo japonés, y principalmente la unificación del poema con la ilustración.

El equilibrio de la imagen se encuentra bien definido si entendemos equilibrio como: *El estado de un cuerpo en el cual las fuerzas que operan sobre él se compensan mutuamente.*¹⁵

Esta composición, podemos decir que está equilibrada: la parte superior es el contrapeso de la inferior, por el color y el tamaño del espacio en blanco.

La imagen fue creada en 1899, año en que Gedovius probablemente comenzó a trabajar para la *Revista Moderna*. En la ilustración podemos ver cierta influencia de artistas mexicanos como Roberto Montenegro y Julio Ruelas, ya que ellos formaban parte de los ilustradores

¹⁴ DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial, pp. 122-123

¹⁵ ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual.

Revista Moderna, arte y ciencia

Portada 1a Quincena

Febrero de 1909

de la *Revista* y en especial, Julio Ruelas le había dado cierta personalidad a esa publicación. Sin embargo, el trabajo de cada artista gráfico le daba su toque especial. Durante esa época, el presidente de México era Porfirio Díaz y el país pasaba por un momento de estabilidad política y social, la mencionada publicación, se mantuvo al margen de la política.

La *Revista Moderna* se caracterizaba por ser una revista en la que se plasmaba la diversidad y libertad de opciones expresivas, esto le dio a Gedovius un nuevo campo de expresión donde pudo experimentar en otros estilos, en los que Germán Gedovius no había participado, a pesar de eso, él supo integrar sus conocimientos para solucionar el problema de comunicación que tenía por delante.

Gedovius comenzó a trabajar para la *Revista Moderna* en 1899, a un año de haber sido publicada. La llegada de Gedovius a esa edición no fue una simple coincidencia, fue por la amistad que tuvo con Jesús Valenzuela y Jesús Urueta. El último trabajo que realizó para esta publicación fue alrededor del año de 1904.

Como ya se ha dicho antes, había cierta estabilidad en el país. Sin embargo, los artistas se encontraban en una situación difícil, durante esa época la producción de ellos pasaba por una etapa compleja, por lo que el compromiso

que había de los artistas mexicanos por elaborar materiales de gran calidad era enorme, ya que la mayoría de los trabajos eran encomendados a artistas extranjeros. Gracias al trabajo de artistas como Gedovius, la *Revista Moderna* se mantuvo como el vocero del movimiento modernista en todo el continente Americano.¹⁶ La *Revista Moderna* se desarrolló en una etapa en que la expresión de artistas de distintos países buscaban la afirmación de su identidad nacional, por lo que el trabajo realizado por sus ilustradores, mantiene características simbolistas con un estilo mexicano.

Las portadas realizadas por Gedovius tenían características del simbolismo, pero con un estilo muy mexicano. Con frecuencia presenta líneas muy gruesas en los contornos de sus figuras, para detallarlas, usa una línea delgada. En su época, las líneas eran portadoras de energía.¹⁷ En la mayoría de sus trabajos Gedovius tiende a utilizar flores de gran formato.

Gedovius no tenía mucho de haber llegado de Europa, sin embargo, su paleta de color y su iconografía se modificó a un estilo más mexicano. En general podemos ver que las ilustraciones hechas por Gedovius y que se usaron en la portada de la *Revista* presentan una buena estructuración, es decir, la conformación de la ilustración, la información de la portada y el nombre de la revista tienden a tener una orga-

¹⁶ HENRÍQUEZ Ureña, Max. Breve historia del modernismo, p. 465

¹⁷ JANSON H, W. Modernismo en Historia general del arte

Capitulares
Fuertes y débiles
José López Portillo y Rojas

nización distinta dentro del plano.

En 1918 Gedovius creó capitulares para el libro *Fuertes y Débiles* de José López Portillo y Rojas. Para Germán eran tiempos difíciles ya que su trabajo era de poco interés para los editores y críticos de su tiempo, ya que su obra se iba quedando atrás y las críticas eran fuertes, él se esforzaba y pedía consejos para que sus pinturas fueran del gusto del público.

Un dato interesante podría ser que con la revolución la etapa del simbolismo se extendió por varios años más, por esta razón, las capitulares tienden a tener un estilo muy simbolista, como se puede apreciar en el uso de flores de gran formato, la línea gruesa, el fondo llega a desempeñar un papel activo, se dan formas positivas y espacios vacíos, y la figura da la sensación de bidimensionalidad. Sin embargo, también hay capitulares que tienden a características más toscas, por lo que se deduce que al estar en el límite del simbolismo y el inicio del nacionalismo, Gedovius tuvo una nueva conceptualización del diseño, incorporando la esencia de lo *nacional*, es decir la búsqueda de la identidad nacional que incluyó en la iconografía nacionalista imágenes de costumbres y tipos populares¹⁸

Las capitulares son utilizadas al inicio de cada capítulo de la obra, la tipografía es de es-

tilo romano. Sin embargo, tiene características muy especiales por algunas modificaciones de grosor, que las hacen ver con un estilo modernista y algunas otras capitulares están formadas con un estilo más cuadrado y toscos.

Cuando Gedovius estaba diseñando estas capitulares, el gobierno estaba en una época difícil ya que estaba por terminar la Revolución Mexicana (1910-1920). A pesar de ello Gedovius supo asimilar las sugerencias de sus colegas y presentaba cuadros de estilo nacionalista, cuyas características principales son: la revaloración de la arquitectura vernácula y novohispana, la presencia del pueblo y de sus costumbres. Los artistas mexicanos se encontraban en la búsqueda de un estilo nacionalista, con valores de autenticidad, pureza, espontaneidad, primitivismo y comunidad. Gedovius se encontraba en la búsqueda del alma nacional, es decir durante esta época Gedovius revaloriza las características del nacionalismo mexicano.

CONCLUSIONES

En el comienzo de la investigación el conocimiento sobre la vida y obra de Germán Gedovius era nulo, de igual manera sobre los acontecimientos, revistas, libros y personas interesadas en la producción de publicaciones mexicanas

La investigación exalta no sólo la vida de Gedovius, sino que además nos permite ver una serie de personas que luchaban por conformar un estilo en las revistas, libros y publicaciones periódicas. La conjunción de editores, escritores, impresores, pintores y fotógrafos, permitió la realización de publicaciones donde se mostraba la expresión de lo nacional en conjunción del art nouveau.

La época en que se desarrolló Germán Gedovius estuvo llena de cambios políticos, económicos, sociales y culturales, los artistas de su periodo así como el mismo luchaban porque su trabajo se reconociera y el gobierno les diera prioridad, (ya que era usual que el trabajo artístico fuera encargado a artistas extranjeros),

como muestra de esta situación están las exposiciones del centenario de la Independencia.

Gedovius no fue la excepción y participó en exposiciones donde la vanguardia mexicana presentaba sus trabajos.

Los movimientos artísticos que Gedovius conoció en Europa hicieron de él un artista lleno de matices, con ganas de aprender y conocer nuevas técnicas y estilos, Gedovius fue un gran retratista, así como diseñador actividad en la cual mostró su forma de pensar y ver el modernismo con un estilo mexicano y que después lo llevó hacia el nacionalismo, momento donde desarrolló no solo sus conocimientos en pintura sino que también los mostró en su trabajo gráfico.

Al poco tiempo de haber llegado a México Gedovius comenzó a trabajar como profesor de colorido en la Academia de San Carlos, también formó parte del estilo modernista y se incorporó al trabajo gráfico, como era normal en su época, participando en revistas como *Tierra y Trabajo*, *Revista Moderna*, *Revista Pegaso* y *Revista de*

México. De igual manera podemos ver su trabajo en libros como *Los cuentos* de Anatole France y *Fuertes y débiles* de José López Portillo y Rojas. Con solo conocimientos de pintura realizó portadas e interiores de revistas y libros de su época, donde no sólo mostró sus grandes aptitudes de colorista sino también de síntesis y expresión del contexto en el que se desarrollaba.

Gedovius siempre fue una persona multifacética, que buscaba estar siempre aprendiendo y conociendo, lo que le dio la posibilidad de integrarse a nuevos campos de trabajo, desde ser profesor hasta trabajar en publicaciones, su capacidad para dibujar y su disposición para emprender nuevas metas le permitió incorporarse al estilo mexicano y a personas que pertenecían a los grupos de poder, como por ejemplo José Vasconcelos, quién siempre tuvo a Gedovius en gran estima.

Los trabajos de Gedovius son muestra de su gran agilidad y calidad no solo en la composición y construcción, además son un ejemplo de la ilustración que se realizó a finales del siglo XIX y principios del XX. Pocos de sus trabajos de ilustración se dedicaron especialmente a ilustrar textos, sin embargo los que tenían esta finalidad tuvieron gran calidad de complementación y síntesis de la información.

Sus trabajos muestran la calidad de su profesión, sintetizando la información y dán-

dole al público una gran técnica, buen contenido, un carácter y estilo bien definido, por su calidad de línea y contraste de color.

El simbolismo mexicano se vio representado en Revistas como *Savia Moderna*, *Revista Moderna*, entre otras donde la colaboración de Gedovius como ilustrador fueron de gran utilidad y trascendencia, el trabajo realizado por Gedovius en las publicaciones de la época demuestran la validez de su trabajo gráfico, y asimismo por la época puedo decir que Germán Gedovius fue un precursor del diseño gráfico en México. Su trabajo nos muestra la creatividad, así como el estilo y las características de un movimiento artístico plasmado en el diseño de publicaciones mexicanas, que buscaban una expresión de lo nacional por medio de ilustraciones.

La importancia que tiene la obra de Gedovius radica en el conocimiento de su trabajo de ilustración, como parte representativa de principios del siglo XX, donde interpreta sus vivencias, los movimientos artísticos, económicos y sociales conformando así una referencia histórica del momento.

La investigación permitió conocer un panorama extenso de personajes que realizaron un gran trabajo para iniciar la actividad del diseño en México, desde escritores como José López Portillo y Rojas, Jesús Urueta, Rubén

M. Campos, entre muchos otros, en los impresores se encuentra Ignacio Cumplido, personaje que editó varias revistas con estilo mexicano, fotógrafos como Lupercio, ilustradores como Ruelas, Roberto Montenegro, Leandro Izaguirre, que trabajaron junto a Gedovius, y que son hasta cierto punto desconocidos por los jóvenes diseñadores, estos personajes trabajaron con el fin de que la población tuviera al alcance su trabajo, con un lenguaje sencillo y agradable, además de tratarse de verdaderas obras en cuanto a tipografía y fantásticas ilustraciones. Conocer la historia del diseño permite obtener fundamentos con los cuales se puede diseñar, y explicar, el surgimiento del diseño gráfico durante los primeros años del siglo XX en México.

Gedovius es un personaje que expresó ideas, conceptos, relacionadas con su forma de ser y con lo que vivió. Él encontró en la ilustración un medio por el cual podía, no solo experimentar, sino también un modo de encuentro entre artistas, hombres de cultura, técnicos y consumidores.

Germán Gedovius como parte del estilo del art nouveau concibió el diseño que tendía a la organicidad así como a la abstracción, donde la solución de las formas se encuentra principalmente en el uso de los elementos básicos, y en particular en la línea. En sus ilustracio-

nes podemos ver imágenes independientes de cualquier texto o bien ilustraciones relacionadas con el texto, dentro de sus composiciones podemos observar la reiteración de los elementos así como composiciones equilibradas y bidimensionales.

El arte y el diseño son dos actividades que han estado ligadas frecuentemente, con Gedovius se vio que su obra artística era un trabajo fuertemente vinculado al propio crecimiento, donde él pretendía fuera único y original, en cambio en el diseño la funcionalidad de sus ilustraciones era esencial y su estilo expresivo era estético en función de los límites establecidos por el objetivo final.

Tener referencia y conocimiento de los precursores del diseño en México permitirá ver el desarrollo que implica no solo lo económico y político sino también lo social y lo cultural del proceso, de lo que ahora llamamos diseño y comunicación visual.

APÉNDICE, LÍNEAS DEL TIEMPO

Con este apéndice se pretende ubicar a Germán Gedovius y su trabajo en contraste con los movimientos artísticos, así como con la realidad económica, política y social de México.

ECONÓMICO

- 1867** Disolución de la iglesia como corporación económica establecida. Se fortalece la burguesía al beneficiarse con la nacionalización de los bienes del clero.
- 1868** Con capital Norteamericano se funda la 1° compañía de petróleo en México: Compañía explotadora del Golfo Mexicano.
- 1869** Se expide la 2° *Ley de amnistía*.
- 1870** Se intensifican las inversiones de capitales ingleses, norteamericanos y franceses.
- 1881** Empiezan a ampliarse las concesiones a inversionistas norteamericanos para construir sistemas ferrocarrileros. Más de un millar de operarios ferrocarrileros se lanzan a la huelga para protestar

SOCIAL

- 1868** Gabino Barreda. Encargado por la secretaria en Integración Pública para elaborar el proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria, que abrió sus puertas en 1868. Ignacio Manuel Altamirano. Abogado, periodista y literato. A partir de 1867 participó en la publicación de revistas y periódicos, de análisis y crítica literaria. Profesor de la Escuela Nacional de Maestros y encargado de la jurisprudencia de la Escuela Nacional Preparatoria.
- 1870** Expansión de las vías de comunicación, Ampliación del servicio telegráfico, se concluye el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz.
- 1872** Se funda el gran círculo de obreros, que tiene el diario *El Socialista* como órgano de expresión.
- 1873** Se introduce la máquina de escribir en el mercado.

CULTURAL

- 1868** Ley Martínez del Castro. Se hace obligatoria la enseñanza primaria con orientación positivista. Juárez asume la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada ocupa la suprema corte de justicia.
- 1874** Juan Cordero realiza mural en la Escuela Nacional Preparatoria
- 1875** José Ma. Velasco pinta su obra valle de México pinta su obra Valle de México.

ECONÓMICO

- contra los malos tratos recibidos de los ingenieros norteamericanos.
- 1885 Consolidación de la dictadura. El país fortalece su carácter capitalista dependiente. Porfirio Díaz impulsó a la inversión extranjera, principalmente la norteamericana, inglesa y francesa. Represión en el campo. Fortalecimiento del latifundismo laico. Auge del comercio. Surgimiento de una política centralizada.
- 1887 Díaz firma 100 contratos con extranjeros. Principalmente norteamericanos y británicos, para explotación y beneficio de yacimientos de diferentes materiales.
- 1888 Segunda reelección de Díaz. Estabilidad y auge en la economía del país.
- 1893 José Ives Limantour es nombrado secretario de Hacienda. Se inicia el saneamiento de las finanzas y se mejora el crédito nacional.
- 1905 El cambio del patrón plata al patrón oro provoca profundos desajustes en la economía nacional. Se hace evidente en el país la existencia de grandes yacimientos de petróleo. Debido a la bancarrota financiera de los ferrocarriles mexicanos, se propone a México fusionarlos con los norteamericanos. Limantour rechaza tal proposición.

SOCIAL

- 1873 Se incrementan las vías de comunicación en el país
- 1877 Huelga masiva en los ferrocarriles; la organización de trabajo cobra importancia.
- 1894 El 4 de noviembre es inaugurado el teatro de La Paz en San Luis Potosí
- 1906 Se funda el gran círculo obreros libres bajo la influencia magonista. Es reprimida la huelga que estalla en Cananea. Ricardo Flores Magón da a conocer el programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto de la Nación. Los magonistas dirigen una serie de levantamientos en diversas zonas del país. Comienza en todo el país la huelga textil.
- 1907 Represión de la huelga textil de Río Blanco, Veracruz.

CULTURAL

- 1877 Es inaugurada la estatua de Colón del escultor francés Cordier
- 1895 Se funda *El mundo ilustrado*
- 1898 *Revista Moderna*
- 1903 El pintor catalán Antonio Fabrés reorganiza la Academia de San Carlos.
- 1904 Comienza la construcción del palacio de las Bellas Artes en México.
- 1910 La Escuela Nacional de Bellas Artes es incorporada a la Universidad con motivo de las fiestas de Centenario
- 1910 El grabador Posada trabaja activamente al fin del período de Porfirio Díaz.
- 1922 Diego Rivera, regresa de Europa en 1921 pinta un mural en el anfiteatro Bolívar, el primero en el que se muestra un movimiento mexicano. La unión de pintores, escultores y grabadores revolucionarios es organizada.