

UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO A.C.

ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

**“EL MURALISMO MEXICANO COMO DISCURSO PICTÓRICO CREADOR DE
UNA CONCIENCIA SOCIAL DE IDENTIDAD NACIONAL.”**

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

PRESENTA:

MANUEL EDEL MALDONADO VALENCIA.

ASESOR DE TESIS:

LIC. OSCAR RICARDO CASTILLO BRIBIESCA.

Coatzacoalcos, Veracruz.

Mayo 2014.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

***“Sueño De Una Tarde Dominical En La Alameda Central para el Hotel del Prado, 1947,
DF, México, pintado al fresco, mide 4.70 x 15.60 mts. y tiene un peso de 35 toneladas
incluyendo una estructura metálica que lo refuerza.”***

“El primer boceto que realicé me dejó admirado. ¡Era realmente bueno! Desde entonces trabajaba confiado y satisfecho. Había desaparecido la duda interior, el conflicto que tanto me atormentaba en Europa. Pintaba con la misma naturalidad con que respiraba, hablaba o sudaba.”

Diego Rivera

AGRADEDIMIENTOS.

A mi Mamá por todo el esfuerzo realizado para ayudarme a concluir mis estudios, por el apoyo incondicional, por estar ahí cuando siempre la necesito y sobretodo por el gran amor que me tiene y que es recíproco.

A mis abuelos Víctor y Josefina que son mis segundos padres y quienes han dado todo por mí, preocupados siempre por mi bienestar y por mi crecimiento tanto personal como académico.

A mi familia, quienes forman parte siempre esencial de mi camino y de las experiencias que tengo, sin ellos no sería la persona que soy ahora, tampoco tendría tantos recuerdos maravillosos que quedarán guardados para siempre en mi memoria.

A todos mis maestros quienes forjaron mi educación durante todo este tiempo, en especial a mi asesor de tesis, el Lic. Ricardo Castillo quien me supo entender y guiar para que mi investigación fuera posible.

A la Lic. Alma Cardoso Mtz quien me ayudó con bibliografía, consejos y tiempo para poder aterrizar mi idea.

A mi fea, quien por sobre todas las cosas siempre se da un tiempo y espacio para todo lo que me pasa, sea bueno y malo. A quien he aprendido a querer como si fuera mi hermana.

A mis amigos: Irad, Olan, Victor, Kantum, Kike y Martín, quienes me ayudaron a desestresarme, me escucharon o leyeron cuando necesitaba un respiro de la tarea tan difícil y ardua que es una investigación cuando se hace bien hecha.

A mis amigos de generación: Dora, Karina, Zuleyma, Trejo y Mayis quienes convivieron conmigo durante todo este proceso de 4 años y quienes hicieron de toda la carrera una aventura excepcional e inolvidable.

A la vida y a DIOS por permitirme cumplir uno más de todos los objetivos que tengo y que seguiré luchando por lograr.

Y a algún lector al que pueda servirle mi trabajo en algún futuro lejano, a ti en especial te digo, gracias por tomarte el tiempo de leer este trabajo y espero lo disfrutes tanto como yo lo hice y lo sigo haciendo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	i
CAPÍTULO I.-PINTURA.....	4
1.1.-DEFINICIÓN.....	4
1.2.-DIVISIÓN.....	5
1.2.1.- DIVISIÓN GENERAL.....	6
1.2.2.- DIVISIÓN POR GÉNEROS PICTÓRICOS.....	8
1.2.2.1.- PINTURA HISTÓRICA.....	8
1.2.2.2.- EL RETRATO.....	9
1.2.2.3.- PINTURA DE GÉNERO.....	10
1.2.2.4.- EL BODEGÓN.....	11
1.2.2.5.- EL DESNUDO.....	11
1.2.2.6.- EL PAISAJE.....	12
1.2.3.- DIVISIÓN POR TÉCNICAS.....	12
1.2.3.1.- ÓLEO.....	13
1.2.3.2.- CERA O ENCAÚSTICA.....	13
1.2.3.3.- ACUARELA / TÉMPERA.....	14
1.2.3.4.- ACRÍLICO.....	15
1.2.3.5.- PASTEL.....	15
1.2.3.6.- TINTA.....	15
1.2.3.7.- FRESCO.....	16
1.2.3.8.- GRISALLA.....	16
1.3.- ORIGEN Y ANTIGÜEDAD.....	17
1.4.- CORRIENTES PICTÓRICAS.....	22
1.4.1.- AÑOS 1300 – 1420.....	22
1.4.2.-RENACIMIENTO.....	23
1.4.3.- MANIERISMO (1530-1600).....	27
1.4.4.-BARROCO (1600-1750).....	28
1.4.5.-ROCOCÓ Y NEOCLASICISMO (1715-1830).....	32
1.4.6.-ROMANTICISMO (1800-1850).....	35
1.4.7.- NATURALISMO/ REALISMO / IDEALISMO (1840-1880).....	37
1.4.8.-IMPRESIONISMO (1860- 1900).....	38
1.4.9.- SIMBOLISMO (1880- 1900).....	41
1.4.10.-MODERNISMO (1890-1910).....	41
1.4.11.-FAUVISMO (1905-1915).....	41
1.4.12.-EXPRESIONISMO (1905-1919).....	42
1.4.13.-CUBISMO (1907-1925).....	43
1.4.14.-FUTURISMO (1909- 1915).....	44
1.4.15.-CONSTRUCTIVISMO (1913- 1930).....	45
1.4.16.-DADAÍSMO (1916-1925).....	45
1.4.17.-SURREALISMO (1924-1945).....	46
CAPÍTULO II.- MURALISMO MEXICANO.....	48
2.1.- DEFINICIÓN DE MURALISMO.....	48

2.2.- INTRODUCCIÓN AL MURALISMO MEXICANO.....	49
2.3.- MURALISMO MEXICANO.	50
2.3.1.- PRIMERA ETAPA (INICIO).	51
2.3.2.- SEGUNDA ETAPA (DESARROLLO).....	59
2.3.3.- TERCERA ETAPA (DECLIVE).....	67
2.4.- MURALISTAS MEXICANOS.....	75
2.4.1.- JOSÉ CLEMENTE OROZCO.....	75
2.4.2.- DAVID ALFARO SIQUEIROS.	90
2.4.3.- OTROS MURALISTAS.....	102
2.4.3.1.-RUFINO TAMAYO.....	102
2.4.3.2.-GERARDO MURILLO (DR. ATL).	106
2.4.3.3.-XAVIER GUERRERO.....	107
2.4.3.4.-ROBERTO MONTENEGRO.....	109
2.4.3.5.-FERMIN REVUELTAS.....	111
2.4.3.6.- JEAN CHARLOT.....	112
2.4.3.7.-JUAN O’GORMAN.....	113
2.4.3.8.-PABLO O’HIGGINS.....	115
2.4.3.9.-JOSÉ CHÁVEZ MORADO.....	117
CAPITULO III.- DIEGO RIVERA (VIDA Y OBRA).	119
3.1.- PRIMEROS AÑOS.....	119
3.2.-DESARROLLO COMO ARTISTA (INFLUENCIAS Y MADUREZ).	128
3.4.- OBRAS MURALES DE DIEGO RIVERA.	169
CAPÍTULO 04.- LA SOCIEDAD MEXICANA Y EL MURALISMO.	172
4.1.- LA SOCIEDAD MEXICANA AL TÉRMINO DE LA REVOLUCIÓN Y COMIENZOS DEL MURALISMO (DÉCADA DE 1920).....	172
4.2.-LA SOCIEDAD MEXICANA DURANTE EL DESARROLLO DE LA CORRIENTE MURALISTA (DÉCADA DE 1930).	185
4.3.-LA SOCIEDAD MEXICANA AL TERMINO DE LA ETAPA MURALISTA (AÑOS 40 Y 50).	192
CAPÍTULO 05.- ANÁLISIS DE LA OBRA MURAL “SUEÑO DE UNA TARDE DOMINICAL EN LA ALAMEDA CENTRAL” DE DIEGO RIVERA.....	202
5.1.-HISTORIA Y ANÁLISIS DE LA OBRA MURAL.	202
CONCLUSIÓN.....	252
OTRAS FUENTES.	268
FUENTES ELECTRÓNICAS.	268
ANEXOS.	270

INTRODUCCIÓN.

La falta de conocimiento cultural sobre nuestro país es impresionante, una problemática que parece ser algo que en la juventud actual va en incremento y que se ve reflejado en un gran porcentaje de la población total nacional; la tendencia de adoptar ciertas costumbres extranjeras sin conocer las propias ha ido en aumento durante estos últimos años a tal grado de considerarse algo aceptable entre la sociedad, pero esta situación que hoy parece común se está convirtiendo en un proceso terrible que comienza a transgredir la identidad mexicana.

Es así como durante un largo tiempo en el pasado el país se abrió camino frente a procesos trágicos de aculturación que vinieron de naciones como España, Estados Unidos y Francia contra los que nuestros antepasados combatieron para tratar de sobrevivir de la mejor manera posible. Hoy México representa aportaciones culturales únicas e inigualables que son incluso catalogadas por la UNESCO como patrimonio mundial.

Ésta situación no es algo nuevo, el territorio mexicano ha sido rico en su cultura desde sus comienzos, nuestros pasados indígenas tenían un dominio del arte que habían ido perfeccionando y desarrollando de manera exitosa, con una calidad semejante a sus contemporáneos en otros continentes; cada cultura era un nuevo mundo por conocer, enfrentándose así a distintas esculturas, diferentes tipos de pinturas, celebraciones, tradiciones y lenguas; México era y es un conglomerado de culturas y recursos que se sitúa en un pedestal muy alto.

El problema entonces radica en que la gente no le toma la importancia debida a este tipo de temas, hoy en día hay tantas preocupaciones que llenan la cabeza del ciudadano promedio que no se detiene a admirar las cosas bellas que lo rodean, cada edificio, cada pintura, cada tradición cuenta una historia diferente y de igual importancia, tienen un discurso plasmado que a pesar del paso del tiempo perdura y se encuentra esperando a que se le de una interpretación.

En el caso del arte, el país fue cuna de un movimiento muy grande al que conocemos como Muralismo Mexicano y su largo camino se puede ver reflejado en los edificios de varias ciudades importantes de la nación.

Entonces un punto importante a tratar es que al hablar de arte, la mayoría de la sociedad nacional piensa o imagina de manera inmediata en esculturas, pinturas o grandes piezas arquitectónicas que han destacado por su belleza y diferentes parámetros a lo largo de la historia, siendo esto algo válido, pero ¿Cuántas de estas obras que vienen a la mente del imaginario popular son mexicanas? Existiendo un desprecio o una falta de conocimiento por el trabajo artístico del país.

Grave problema y desalentador a la vez, el enfrentarse a la carencia de una conciencia de identidad nacional, que el individuo carezca de la iniciativa de pensar en algún tema y relacionarlo con nuestro país en términos positivos, ese es el objetivo principal de esta tesis, demostrar que hubo personas en el pasado que se preocuparon por esta situación y que trataron de resarcir años y años de daños con un discurso pictórico estético que perfeccionaron en estilos, técnicas y nuevas dimensiones, obras que les llevaron años y muchas frustraciones pero que fueron reconocidas a nivel mundial.

Uno de los puntos del muralismo fue crear un arte más popular, no excluyente, un arte social que se pudiera observar a grandes escalas y que moviera en sus espectadores ese sentimiento de ser un producto nacional y la recuperación del fomento de esas tradiciones, costumbres e historias que se plasmaron a lo largo de esta etapa.

No es necesario tener grandes conocimientos artísticos para apreciar una buena pintura, una buena escultura, un retrato, etc; el arte no fue creado para exiliar personas, sino para ser admirada en su belleza por las masas, es decir el artista quiere que su trabajo llegue a todos los grupos sociales del mundo que sea posible, que su mensaje sea comprendido y que el reconocimiento por su trabajo venga de manera recíproca.

Entonces así como se encuentran gustos por la música, el teatro, la literatura, etc; se puede abrir paso para lograr tener una identificación con los artistas y sus obras, perder el miedo a lo desconocido y encontrar en ese trabajo una belleza que puede llegar a sorprender por su calidad.

El mundo ha sido cuna de grandes corrientes artísticas a lo largo del tiempo, debemos sentirnos orgullosos de que México haya sido un punto de admiración y de partida en la pintura mural moderna, desarrollando una faceta artística que logró extenderse a otros países por su importancia.

Es decir, los murales que podemos apreciar en edificios históricos de nuestro país en especial en la Ciudad de México, son únicos en el mundo, guardan dentro de ellos discursos importantes de ser analizados y admirados por nacionales y extranjeros, así al hacerlo daremos un repaso a la historia de nuestro país, a los sentimientos y acciones que nuestros antepasados vivieron, adentrarnos en el arte y lograr una identificación más adecuada.

El mural sirvió como crítica, como queja, como advertencia de que algo había y estaba pasando, como un discurso de inconformidad y de súplica por una sociedad justa y con igualdad, escrito por nuestra nación y plasmado por nuestros artistas.

Fue una manera elegante y sutil de hacer que las miradas estuvieran sobre nuestra nación de una manera nueva y satisfactoria.

CAPITULO I.
PINTURA.

CAPÍTULO 01.-PINTURA.

1.1.-DEFINICIÓN.

Hablar de la historia del arte es un tema muy amplio, en especial si tocamos y nos centramos en el punto de la pintura, pero antes de empezar a hablar de algo se necesita entender y saber de lo que se habla, por lo cual es importante conocer la definición de la palabra pintura.

Francisco Pacheco del Ríó pintor y tratadista del arte, nos da una definición basada en los tratados de otro de los más grandes eruditos del tema, el maestro Francisco de Medina, en donde nos explica su concepto.

“Pintura es arte que con variedad de líneas y colores representa perfectamente a la vista lo que ella puede percibir de los cuerpos. La vista percibe de los cuerpos el tamaño, la proporción, la distancia, los perfiles, los colores, sombras y luces, el relieve, las figuras y posturas, los varios gestos, ademanos y semblantes que aparecen; según son varios los movimientos, acciones y pasiones del cuerpo y del alma”¹

Desglosando un poco esta idea, hay que recordar que el concepto de arte en la antigüedad era entendido como la imitación de la realidad o de la naturaleza, de tal manera que en este caso, el concepto de pintura sería entendido como plasmar una realidad tratando de imitar lo mejor posible su color y la textura que percibe el artista, haciendo uso de ciertos conocimientos previos en algunas ciencias que le puedan ayudar a perfeccionar su técnica.

¹ Pacheco, Francisco, El arte de la pintura, 3ra Edición, España, 1990, Ed. Cátedra S.A, Pág. 75.

Es decir, el trabajo del pintor requería ser idéntico o mimético, tenía que observar, investigar, analizar y estudiar muy bien su imagen a plasmar, para que ésta pudiera ser un buen trabajo que imitara a la naturaleza como tal, éstas técnicas se fueron perfeccionando con el paso de los años y con diferentes estudios y teóricos que fueron proporcionando datos acerca de las mismas.

Para perfeccionar todo lo que la vista ve en una pintura se requería de muchos estudios por lo cual entonces la pintura paso a ser una rama del arte tan seria como la música.

Es decir la pintura es todo aquello que una artista valiéndose de una superficie llana, desea plasmar en su obra, se divide en géneros y en corrientes, se ocupan diferentes materiales y técnicas para su elaboración, que con el paso de los años han ido cambiando o evolucionando hasta llegar a la actualidad.

Con los años se descubrió que la pintura no era sólo una simple imitación de la naturaleza, también podría plasmar conceptos desconocidos para el hombre, tratar temas religiosos, mitológicos, futuristas o irreales que por el hecho de ser diferentes no dejarían de ser arte.

Muchos teóricos a lo largo de la historia trataron de dar sus conceptos de la misma, pero en común la idea sobre lo que es la pintura en términos generales sigue siendo el mismo y seguirá así.

1.2.-DIVISIÓN.

Para comprender más a fondo lo que es la pintura se puede desglosar en categorías, primero una categoría general que explicará más a detalle el concepto, para después hacer una división por géneros y por último una división por técnicas.

Estas divisiones ayudan a comprender su evolución histórica y dan una mayor comprensión del arte pictórico, son fundamentos elementales que todo historiador del arte, pintor o erudito en la materia debe conocer y entender.

1.2.1.- DIVISIÓN GENERAL.

Hay muchas divisiones de la pintura en general, unas más elaboradas y otras más sencillas, todas dependen del autor que las maneje, pero como tal hablan de lo mismo en pocas o muchas palabras, una de las más antiguas y complejas que podemos encontrar es la división que realiza Giovanni Paolo Lomazzo en su libro Trattato dell'arte della pittura, scoltura et architettura, que la divide en dos partes: Teórica y Práctica; y que a continuación se procede a traducir un fragmento:

“La teórica da preceptos generales, que debe observar cualquiera que quiere ser excelente y famoso en esta facultad. La práctica da reglas de prudencia y de juicio, enseñando cómo se va a poner en obra lo que se ha dicho o imaginado generalmente... La teórica se divide en cinco partes: La primera trata de la proporción, la segunda de la posición o situación de la figura, la tercera de los colores, la cuarta de la luz, la quinta de la perspectiva”²

Como se puede apreciar aquí hay una división general de la pintura en dos partes, la Teórica, esta a su vez se divide en cinco subdivisiones las cuales son: Proporción, Posición, Color, Luz y Perspectiva. Mientras que la Práctica no muestra subdivisiones.

Ludovico Dolce, tratadista de la historia del arte italiano, hace una división general de la pintura también, la cual está conformada por : La invención, el dibujo y el colorido. Es aquí cuando Pacheco complementa esta división y le agrega subdivisiones a cada una de las ramas tratadas por Dolce.

² Lomazzo, Giovanni Paolo, Trattato dell'arte della pittura, scoltura et architettura, Italia, 1585, pág. 28.

“Sobre este fundamento, tan excelente, dilatándolo algo más, dividiremos cada una de estas tres cosas: La invención en tres partes, que serán: noticia, caudal y decoro; El Dibujo, en otras cuatro partes: buena manera, proporción, anatomía y perspectiva; el colorido lo dividimos en tres partes: en hermosura, suavidad y relieve”³

Quedando como resultado la siguiente división de la pintura:

- 1.-Invención (Noticia, Caudal y Decoro).
- 2.-Dibujo (Buena Manera, Proporción, Anatomía y Perspectiva).
- 3.-Colorido (Hermosura, Suavidad y Relieve).

La invención es la imagen, historia o idea en general que el pintor elige para plasmar en su obra. De sus subdivisiones diremos que la noticia trata el hecho de que el pintor debe de estar enterado y conocer todos los detalles que conciernen al acto que va a pintar o retratar, para no equivocarse en su obra. Del Caudal se explica que es la imagen mental que se forma cuando ya se sabe lo que se va a pintar y que después se ve materializado en el dibujo. Mientras que el Decoro es la honestidad con la que el pintor ha de realizar su trabajo.

El dibujo es la forma, las líneas, el trazo que representa a la historia y le da contorno y figura a la pintura. De forma más particular veremos que la Buena Manera es el estilo o el modo en el que se hace la obra, se tiene que cuidar de que sea hermoso, fuerte y con vida, así lo consideraban los artistas italianos de la antigüedad. Cuando se habla de Proporción, se refiere a saber las medidas y los tamaños con los que se debe dibujar o como también lo llamaron los griegos, la simetría de los trazos. La Anatomía se refiere al estudio de la estructura muscular y por último la Perspectiva es poner en el dibujo lo que el artista esté observando en el momento de hacer su obra, es decir el detalle con el que debe de establecer las lejanías o cercanías de lo que imita para que pueda observarse en el cuadro cuando esté terminado.

³ Op. Cit; Pacheco, Francisco, Pág. 282.

El colorido, la tercera parte de la división general de Pacheco para la pintura se refiere a las tintas o a la mezcla de colores de las cuales el pintor tendrá que hacer uso para imitar a la naturaleza o a las cosas. La Hermosura en éste apartado es la capacidad de pintar con la propiedad que exige cada personaje o cosas que aparecen en el cuadro, quedando como resultado una vista clara. Suavidad es unir los colores de tal manera que no queden muy encendidos o vivos y lastimen la vista o transgredan al arte. Por último el Relieve es aprender a manejar las luces con el color blanco y las sombras con el color negro, para que con detalle se pueda apreciar la textura de las cosas o personas.

1.2.2.- DIVISIÓN POR GÉNEROS PICTÓRICOS.

La pintura dividida por géneros pictóricos es una forma de explicar las diferentes variedades de estilos que se han ido naciendo, elaborando y perfeccionando a lo largo de la historia del arte y que además han sido parte esencial para el desarrollo, el perfeccionamiento y la evolución de la misma.

1.2.2.1.- PINTURA HISTÓRICA.

Se refiere a la pintura que nos cuenta una historia mediante el cuadro, ésta puede o no ser real, es decir la palabra Histórica no hace referencia a que tenga que pintarse un acontecimiento que haya pasado en años pasados, sino hace hincapié a contar una historia a través de la imagen.

Para poder desarrollar un buen cuadro histórico, el pintor tiene que dominar el contexto que va a plasmar, debe estar instruido en detalles, en complexiones físicas, en el lugar de los hechos, en las descripciones que se han podido hacer sobre ese suceso, etc; es a lo que se refería Pacheco cuando dividía la Invención pictórica en Noticia, el no tener una buena información acerca de los hechos puede hacer que la obra pierda toda belleza o interés.

Este género fue manejado durante muchos años por los artistas que debían saberlo dominar para poder tener cierto éxito en la sociedad, que exigía representaciones dramáticas de ciertos sucesos para postergarlos a la eternidad.

Los temas más habituales aparte de los acontecimientos históricos como tal son la religión o temas sacros, la mitología, los relatos literarios y las alegorías. Se caracterizan generalmente por relatar el suceso mediante personajes esparcidos alrededor del cuadro, los principales suelen ir al centro, mientras que los secundarios aparecen colocados a los lados, de tal manera que pareciera una fotografía de algún momento en específico.

Se toma también mucha importancia en los detalles de las vestimentas y características de los protagonistas y en el lugar espacial donde está aconteciendo el suceso. Las dimensiones de estas obras solían ser grandes para acentuar su majestuosidad.

1.2.2.2.- EL RETRATO.

Este tipo de género consiste en pintar las características visuales de una persona, generalmente se llevaba a cabo a petición del individuo protagonista del mismo, pero también existían casos donde por admiración intelectual o de belleza, el pintor decidía por sí solo elaborar un retrato.

A lo largo de la historia se ha ido retratando más a la clase rica, ya que estos querían enaltecer su vanidad y contaban con los recursos para pagar al pintor, era una forma de presumir a la sociedad su poderío, aunque durante el paso del tiempo se fue difundiendo esta tradición con la clase media. En la actualidad aún se elabora este tipo de trabajos para retratar a presidentes, políticos, artistas, personas sobresalientes o simplemente alguien que guste de tener una pintura de su persona.

Cuando un artista se pinta así mismo entonces se habla de un autorretrato. Los retratos para un pintor tienen que expresar algo más allá de las cualidades físicas de la persona, es decir se plasman los sentimientos y el interior del alma, la pintura tiene que transmitir por sí sola la realidad del protagonista, vista desde adentro y hacia afuera.

Se puede pintar desde una persona hasta una familia entera o a un grupo de compañeros de trabajo, parejas, etc. Los lugares pueden variar, hay retratos en lugares abiertos y otros elaborados dentro de alguna casa, por lo regular siendo ésta propiedad del retratado que también ayuda a mostrar en la pintura sus bienes materiales.

Los retratos comenzaron a pintarse en primera instancia de perfil, pero la imagen era muchas veces demasiado tosca, fue entonces cuando se empezaron a pintar a las personas en tres cuartos, en la actualidad el retrato ha evolucionado tanto que queda a elección del retratista si la obra será de cuerpo completo, hombros y cabeza, sólo cabeza, etc.

Este género es uno de los acervos documentales más grandes con los que puede contar la humanidad debido a que en el tiempo en donde aún no se inventaba la fotografía, el retrato sirvió para conocer como eran las personas del pasado.

1.2.2.3.- PINTURA DE GÉNERO.

Es conocida también como pintura costumbrista y nace en los países bajos durante la etapa del renacimiento en donde estos pintores buscaban plasmar la vida cotidiana de su sociedad.

Suelen retratar escenas de personas realizando actividades sencillas de la vida diaria, desde mostrarse en su casa comiendo o bordando hasta una pintura de la gente en el mercado o en alguna plaza pública, este género careció de importancia para los pintores italianos ya que no le daban trascendencia a la temática que se abordaba.

Estas pinturas también pueden ser representaciones alegóricas y no necesariamente tienen que ser reales, es decir pueden ser producto de la imaginación y creatividad artística del pintor.

1.2.2.4.- EL BODEGÓN.

El Bodegón o Naturaleza Muerta son representaciones pictóricas de objetos inanimados que pueden ser extraídos de la naturaleza o fabricados por el hombre, por lo regular forman parte de nuestra vida cotidiana y van desde flores, comida, plantas, frutas hasta objetos más finos o sofisticados como joyas, muebles, utensilios de comida, monedas, etc.

Los cuadros normalmente reflejan serenidad y armonía, esto se debe al uso que hace el pintor de los colores y la iluminación, haciéndolos ver como si todo estuviera en perfecta quietud.

Este género es uno de los más antiguos, descubriéndose que en Egipto ya se pintaban en las tumbas porque se creía que las cosas como la comida y demás objetos se hacían reales en el mundo de los muertos y servirían para las personas importantes como eran los faraones.

1.2.2.5.- EL DESNUDO.

Es la representación artística del cuerpo humano desnudo y plasmado en una obra, en la antigüedad el elaborar uno servía para representar los estándares de belleza y estética de ese tiempo, esto ha ido cambiando con las ideologías, el paso de los años y la sociedad actual.

El desnudo suele tomarse como alegoría del erotismo, aunque no necesariamente lo representa, depende también del modo en que sea admirado por el espectador, este género también puede representar temas como mitología y religión, por lo cual adoptaría un contexto totalmente diferente al sexual.

Grecia fue uno de los países donde más proliferó este tipo de pintura, esto fue gracias a la concepción de perfección y belleza que se tenía en ese país y que se ha prolongado por los años y extendido a todo el mundo, es decir, cuando un espectador ve un desnudo en una pintura espera que cumpla con los estándares de belleza que exige la sociedad, si no es así, el mismo puede parecer grosero, grotesco o insultante.

En algunas sociedades no está permitido pintar desnudos por la ideología moralista que aún impera en ellas.

1.2.2.6.- EL PAISAJE.

Este género se exalta durante la etapa del naturalismo y el realismo, en donde se regresa a una lucha perfeccionista por imitar a la naturaleza en su máximo esplendor, es uno de los géneros más grandes para el pintor porque la realidad de lo natural no tiene límites y puede plasmar desde imágenes en campo abierto sin ningún toque de urbanismo hasta grandes ciudades con pequeños actores interviniendo en el cuadro.

Es un género muy sencillo que no requiere de complicaciones, los pintores al aire libre solían preferir trabajarlos ya que para ellos evocaba lo bello y la perfección del mundo, existen paisajes que imitan la naturaleza lo mejor posible y también encontramos paisajes impresionistas como los de Monet.

1.2.3.- DIVISIÓN POR TÉCNICAS.

Esta división depende de los elementos que se utilizan a la hora de elaborar un cuadro, estos son los pigmentos y el aglutinante. Los primeros son las sustancias que dan color a la obra y que pueden ser minerales, vegetales o químicos, éstos se presentan en forma de polvo. Mientras que los aglutinantes son los elementos que dan cohesión a la obra, es decir son un tipo de pegamento que ayuda a que los colores no se chorreen o se muevan, depende de los aglutinantes el tipo de técnica a usar, ya que los pigmentos generalmente son los mismos.

1.2.3.1.- ÓLEO.

Es una de las técnicas más comunes, el pigmento se mezcla con aceites los cuales le dan fluidez a la obra. Esta técnica permite dar muchas tonalidades a la pintura y le da una ventaja al artista para que éste pueda hacer cambios de última hora en su obra, tales como degradados, fundidos o sombreados si así lo cree necesario ya que la mezcla seca lentamente.

Su popularidad es muy alta debido a que cuando termina de secar, la obra continua teniendo los colores vivos y los detalles que el pintor le quiso dar durante su proceso, por eso se ha convertido en una de las técnicas más perfeccionadas y preferidas a lo largo del tiempo. Al secar forma una pequeña capa que puede soportar algunas otras, por lo cual es común que durante el estudio de la historia del arte se hayan encontrado óleos que tengan capas debajo con otra pintura dibujada.

Una de las pequeñas desventajas que puede mostrar se debe a que los compuestos se mezclan con esencia de trementina, mejor conocido por su nombre común “Aguarrás” y al ser éste un líquido tóxico si se pinta en un lugar cerrado puede causar ahogamiento o irritación, por lo cual se recomienda trabajar en un lugar bien ventilado.

1.2.3.2.- CERA O ENCAÚSTICA.

Esta técnica combina los pigmentos con la cera como aglutinante, esta mezcla forma una masa un poco densa y cremosa, se aplica con un pincel o con una espátula y para elaborar el acabo de la obra se tiene que pulir con unos trapos de lino sobre una capa de cera que se haya puesto con anterioridad. Todo este proceso, recibe el nombre de Encaustización.

En la antigüedad se utilizaba para proteger los barcos del agua salada, actuando la capa de cera como impermeabilizante, lo mismo sucede con la pintura brindándole una mayor protección al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas que puedan deteriorarla.

Algunos pintores famosos que utilizaron esta técnica son Eugène Delacroix, Jasper Johns y Mauricio Toussaint.

1.2.3.3.- ACUARELA / TÉMPERA.

La utilización de la acuarela se remonta al renacimiento y es común en la actualidad, esta técnica combina el uso de pigmentos diluidos en agua sobre un papel, cartón o cartulina.

“Es muy apropiada para apuntes rápidos y fácil de emplear al aire libre. Requiere mucha habilidad, prontitud, inspiración y seguridad, así como previsión de la ejecución, dado que los retoques suelen ser imposibles”⁴

Esta técnica es muy frágil, ya que al mezclar el agua con el papel si no se tiene cuidado puede llegar a deteriorar o a romper la obra, por lo cual el pintor debe de ser muy inteligente y meticulado en sus trazos, se pintan varias capas transparentes para dar una mayor brillantez y resaltar la composición, normalmente se puede observar el fondo blanco que le da cierto resalte.

La técnica de la Témpera o Pintura al Temple es muy parecida a la acuarela, aunque entre sus diferencias están que la mezcla es un poco más espesa debido a que si se usa la técnica tradicional ésta va combinada con la yema del huevo o algunas grasas animales.

La Témpera a diferencia de la acuarela puede ayudar a darle acabados oscuros y claros a los colores aunque el resultado final quedará más opaco en comparación a la acuarela.

⁴ Souriau, Étienne, Diccionario Akal de Estetica, España, 1998, Ed. Akal S. A; Pág. 40.

1.2.3.4.- ACRÍLICO.

Técnica de secado rápido que emplea pigmentos que se diluyen en una resina sintética acrílica que funge como aglutinante, una de sus ventajas es que una vez terminada su duración es resistente al agua, aunque ésta haya sido uno de sus componentes en la mezcla. dándole así a la obra un acabado maté muy particular.

Se puede trabajar sobre cualquier superficie que sea absorbente y está usualmente asociada a la década de 1950 en la que el expresionismo estaba de moda. El pintor americano Jackson Pollock utilizó las pinturas acrílicas sin diluirlas en ninguna sustancia para experimentar con ellas y obtener texturas nuevas y diferentes.

1.2.3.5.- PASTEL.

Técnica que consiste en utilizar unas barras de diversos colores cuyos pigmentos contienen una resina especial para que queden aglutinados en la superficie sobre la que se usen.

Aquí no se utiliza ningún pincel o espátula, el artista utiliza la barra directamente para colorear y es común que como soporte tenga un papel resistente o alguna madera de color neutro, el pastel pasó a ser de un medio complementario para dibujar a una técnica muy popular en la antigüedad, sobretodo en los pintores retratistas.

1.2.3.6.- TINTA.

Esta técnica se refiere al uso de la tinta china generalmente en estado líquido, aunque también se puede preparar diluyendo una barra que contiene el pigmento generalmente en tonos oscuros.

Para su aplicación se utiliza una pluma o plumín que se remoja en la mezcla para comenzar a dibujar, aunque algunos artistas prefieren utilizar un pincel para su aplicación, encontrándose un parecido al proceso que utiliza la acuarela.

Presenta un secado de manera rápida y se recomienda no dejar secar en el plumín o pincel que se esté utilizando, actualmente la tinta china es comercializada por lo cual ya no es necesario prepararla, sino simplemente comprarla y estará disponible para su uso inmediato.

1.2.3.7.- FRESCO.

Es una técnica pictórica que se realiza sobre una superficie delgada de yeso, en la cual se aplica un compuesto de la cal, cuando se está por terminar con la última capa, aún húmeda es cuando se hace el dibujo o se plasma la obra deseada.

Esta técnica es usada cuando se quiere realizar un mural en algún edificio o pared, se debe de verificar que este muro cumpla con ciertos requisitos que faciliten su conservación y absorción, es por eso que hoy en día podemos observar grandes trabajos en lugares públicos de fácil acceso, es la técnica que se verá con más detalle después, puesto que es la que atañe al tema principal de la tesis.

1.2.3.8.- GRISALLA.

La técnica de la grisalla produce un efecto monocromático frío y sólido que se ha venido utilizado desde el periodo gótico para hacer que una pintura bidimensional parezca un relieve o con cierto grabado.

Sus pigmentos son una mezcla de óxidos de hierro y de cobre que dan una coloración limitada, es decir sólo se pueden distinguir tonalidades doradas y marrones al estilo sepia.

Existen algunas otras técnicas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia del arte, aquí sólo se tocaron las que según la mayoría de los autores son las que han sobresalido y evolucionado con los años, las de mayor importancia y sobretodo las que nos conciernen más cuando se habla sobre las corrientes pictóricas.

1.3.- ORIGEN Y ANTIGÜEDAD.

“Las palabras Primitivo y Prehistórico se utilizan frecuentemente para calificar las fases iniciales de la producción artística del género humano. Ambos objetivos pueden inducir a engaño. Primitivo sugiere dureza y falta de conocimiento. Sin embargo, algunas de las obras de arte más antiguas que conocemos, como los grabados en marfil y las pinturas rupestres de los primeros auténticos hombres de la Europa Occidental, ostentan gran refinamiento en el tratamiento de las superficies y profundo conocimiento de los métodos de representación.
“⁵

La pintura ha sido utilizada desde la prehistoria hasta nuestro días, por lo cual es importante conocer su origen y cómo evolucionó en la antigüedad hasta llegar a ser lo que es hoy en día; Según estudios nació en la fase final del paleolítico hace unos 30 000 mil años, los lugares donde se han encontrado evidencias han sido cuevas que servían al hombre para refugiarse de las inclemencias del tiempo, dentro de ellas se han podido observar contornos humanos, manos pintadas y animales en su mayoría.

Las primeras muestras de arte monumental aparecieron en la cueva de Lascaux en Montinag, Francia y en las cuevas de Altamira en España; éstas comprenden dibujos de ciervos, bisontes, caballos y animales a los que el hombre quería retratar. Como la mayoría de las representaciones pintadas aparecen en lugares con difícil acceso se excluye la posibilidad de que estas manifestaciones pictóricas sólo tuvieran la finalidad de ser decorativas, se les atañe una representación de índole mágica religiosa o narrativa.

⁵ Hartt, Frederick. Arte: Historia de la Pintura, Arquitectura y Escultura, España, 1989, Ed. Akal S. A; Pág. 38.

A estas pinturas rupestres y a todas las representaciones en cuevas del hombre primitivo se le conoce como Arte Parietal.

Durante la transición del periodo Paleolítico al Neolítico hubo un significativo cambio en el Arte, se pasó de representar o imitar la naturaleza a figuras abstractas, es decir se creaban signos y símbolos, un avance semántico para el proceso artístico.

La diferenciación del hombre con la mujer en los dibujos se podía observar debido a que el primero se caracterizaba por portar armas y la mujer por tener dos formas circulares en el lugar donde correspondía a los senos.

Se usaban técnicas para poder pintar las cuales incluían colores naturales que extraían de la tierra o de arcillas y para que la pintura quedara fija usaban de aglutinantes a la sangre o a la grasa animal, con esto llegaron a conseguir una variedad cromática amplia que abarca colores como el marrón, el amarillo, el rojo, el negro y el color blanco.

Para que el color quedara impregnado se utilizaron pinceles rudimentarios o se soplaban sobre la pared de la cueva que previamente había recibido su capa de aglutinante natural, es decir la técnica para realizar arte se estaba mejorando exhibiendo así la importancia de su realización.

Podemos encontrar dibujos que siguen la Perspectiva Torcida en las figuras de los animales, mientras que el cuerpo es visto de perfil, algunos otros detalles aparecen vistos de frente.

La producción artística naturalista del Paleolítico está vinculada a formas de vida individualistas que carecían de tradiciones y costumbres, por lo cual no tenían convicciones o ideales fijos, esto cambió con el geometrismo Neolítico en donde se muestra una organización unitaria y una visión del mundo orientada hacia los muertos o el más allá.

Los signos son difíciles de interpretar ya que nos encontramos con formas muy variadas, éstos creaban conjuntos que seguían una línea, es decir los dibujos mezclados con animales y seres humanos y algunos otros que incluían líneas cortas, largas, verticales u oblicuas, rectángulos con cuadrados en su interior, óvalos abiertos y cerrados, etc.

El Arte sacro comenzó a diferenciarse del profano cuando los ritos funerarios y los ídolos comenzaron a aparecer, las principales civilizaciones comienzan a surgir a las orillas de los ríos, éstas fueron: Mesopotamia, Egipto, India y China.

Egipto se caracterizó por tener obras de arte elaboradas y complejas que mostraban el trabajo que empleaban en perfeccionar sus técnicas por parte de sus artesanos. La mayor parte de su trabajo estaba dedicado a la religión es decir el culto a sus dioses y a la vida después de la muerte que consideraban de suma importancia, sin olvidar que también al arte estaba dirigida para el faraón.

Su pintura se identifica por presentar figuras juntas una de la otra en planos superpuestos, éstas imágenes reciben un orden jerárquico que era muy imperante respetar, es decir el Faraón aparecía en tamaño mayor a comparación de los demás que podrían ser súbditos o enemigos.

Utilizaron técnicas como la pintura al temple y el fresco, sus colores eran vivos y variados por cada escena representada, aunque las primeras solo tenían un color uniforme, los hombres presentaban un color de piel más oscuro que las mujeres. Las personas eran dibujadas de perfil solo de la parte superior del cuerpo (cabeza y hombros) ya que el resto del cuerpo se mostraba dibujado de frente.

En la antigua Grecia hubo grandes manifestaciones artísticas que contribuyeron mucho al arte occidental, se caracterizaron por mantener un equilibrio y armonía en sus obras, cuidaban los tamaños y las formas de las cosas de tal manera que correspondieran a una imitación de la naturaleza, se dedicaron a realizar estudios muy específicos para poder realizar trabajos que aún siguen sorprendiendo por su belleza.

Su pintura se desarrolló de gran manera sobre la cerámica, pintaban escenas cotidianas o mitológicas (pintura histórica), en los primeros años las figuras eran de color negro y se realizaban sobre un fondo rojo o viceversa para después ir avanzando a pinturas un poco más complejas.

Los romanos también recibieron influencia de los griegos, éstos utilizaron técnicas como la cera, el temple y el fresco, se perciben estilos diferentes, desde la pintura que intentaba imitar el revestimiento del mármol, la que buscaba simular ciertas superficies arquitectónicas hasta los paisajes imaginarios o fantásticos de escenas mitológicas.

Cuando el Imperio Romano cae entonces comienza la Europa Medieval, que influye demasiado en la pintura, ya que con el desarrollo del cristianismo la producción artística tomará esta temática que perdurará por muchos años.

A estos primeros seguidores del arte sacro o arte paleocristiano se les perseguía ya que el imperio aún no adoptaba esa religión, pero después de que Constantino se convirtiera al cristianismo, la pintura paso a ser el vehículo más importante de la expresión religiosa.

En esta etapa la zona Oriente del mundo comenzó a desarrollar lo que se conoce como arte bizantino, aquí se distinguen 3 edades de oro, en la primera la temática religiosa cristiana fue la imperante, en la segunda se usaron las cargas simbólicas y las imágenes con gran importancia estética y perspectivas jerárquicas (así como lo hicieron los egipcios) es decir las personas de mayor importancia se dibujaban más grandes. Por último en la tercera los mosaicos bizantinos fueron sustituidos por iconos de pintura plasmados en maderas.

Como se mencionó con anterioridad las temáticas cristianas eran las que imperaban en el mundo artístico, esto conllevó al arte románico a exaltar y divulgar esta religión con grandes pinturas murales en donde se destacaba al Pantocrátor en medio y alrededor de él se representaba a la virgen y a sus apóstoles. También podemos encontrar que hicieron uso de la ténpera generalmente para adornar altares.

El fin del feudalismo marcó una etapa de cambio en la sociedad, la cual tenía ahora un mayor acceso a la cultura que dejó de ser solo exclusiva de la iglesia, se aumentaron los estudios científicos, filosóficos y literarios, hechos que cimentaron los precedentes de la cultura moderna y de una nueva era que estaba próxima a surgir. Es así como se aproximaba una de las etapas de gran desarrollo en la humanidad, con la cual comenzaron a desarrollarse ideologías pictóricas que se expandieron alrededor del mundo y que son la base de la pintura que existe en la actualidad.

1.4.- CORRIENTES PICTÓRICAS.

1.4.1.- AÑOS 1300 – 1420.

Antes de que llegara la época renacentista el hombre se veía como parte de una gran masa y no era individualista, esto sin ser la excepción sucedía también con los pintores, que se veían como artesanos y no como artistas, es decir desde ellos empezaba cierta parte de menosprecio por su trabajo.

El interés del hombre de buscar más allá de los límites conocidos que se tenían en esa época comienza a reflejarse en la pintura, es decir la misma empieza a ser realista, esto se ve reflejado en el primer trabajo que sale de lo tradicional a lo inusual a cargo del pintor italiano Giotto di Bondone.

1304, año en que Giotto pintó el fresco Lamento por Cristo Muerto, cambió el estereotipo de pintura sacra que se venía conservando, dejando a un lado el fondo dorado habitual reemplazándolo por un paisaje y en el caso de los personajes del fresco ya no ocupó la clásica jerarquía de planos, sino que manejó un primer y segundo plano claramente reconocidos que le daban un toque diferente a la obra.

Se puede notar la importancia de Giotto como Padre de la Pintura es decir evolucionó lo que era este arte y la transformó a lo que conocemos y estamos acostumbrados de apreciar ahora.

“El hecho de que Giotto encabece la lista de pintores de la Edad Moderna que se describen en la vida de los más eminentes pintores, escultores y arquitectos italianos es del todo acertado, porque su concepción no sólo introdujo la tridimensionalidad en la pintura sino que también fue el primer artista que firmó su obra”⁶

⁶Krause, Anna- Carola, Historia de la Pintura (Del renacimiento a Nuestros Días), Alemania, 2005, Ed. Köneman, Pág. 08.

El punto de valoración ya de artista como tal nació de esta idea, la pintura deja de verse como simple oficio o algo carente de sofisticación, se deja a un lado el noble trabajo de artesano para verse como un profesional y así poder reflejar la importancia del arte que aún prevalece y prevalecerá por mucho tiempo.

1.4.2.-RENACIMIENTO.

El renacimiento fue y es una de las etapas más importantes por las cuales ha pasado la humanidad y que ha logrado un desarrollo tangible aún en este tiempo y en los venideros. Mucho se ha dicho y estudiado sobre el mismo tema, pero es también entendible que aún mucha gente se interese sobre las ideologías, corrientes y resultados que se produjeron durante el siglo XV y XVI ya que a través de ellos se puede entender nuestra actualidad.

Esta corriente nació en Florencia, Italia y comenzó a florecer durante la postrimería del Trecento, por lo mismo a la primera etapa de la misma se le conoce también como Quattrocento.

Se logró una faceta que se le denomina como Humanista, en la cual se cuestionaba el pensamiento teocéntrico de la edad media para interesarse en temas más individuales como el hombre, la reflexión sobre Dios y el mundo, y un uso de la razón como forma de vida, la gente realmente cuestionaba la cotidianidad y situaciones que antes se considerarían indiscutibles, se hacían tratados y estudios para que este conocimiento se postergará y no fuera de manera oral como en la antigüedad.

En la parte artística de este movimiento se da un punto de partida importante para la pintura, León Battista Alberti presenta en 1435 lo que se convertiría en el primer tratado sobre la pintura, en el cual a lo largo de tres tomos desarrolla temas como la clasificación de los colores, plantea una división de la pintura como tal y la formación de un artista visto desde un punto profesional dejando a un lado la idea de ser un artesano, poniendo un fin ya a esta idea menospreciadora.

Masaccio logró un gran avance respecto a la perspectiva de la Pintura, introdujo una técnica que le permitía creer a los espectadores que estaban viendo una capilla colindante dentro de la misma capilla, o que se habría hecho un hueco en la pared para lograr tal efecto, por lo cual este pintor adquiere el título de pionero o fundador de la pintura renacentista.

El retrato se vio favorecido durante el renacimiento, una elección por parte de los artistas de tratar de captar al hombre como centro del universo se ve reflejado en este género. Comenzando con retratos de perfil que era difíciles de interpretar para después variar en medio perfil que permitía un trabajo de caracterización más sutil.

Se buscaba darle la importancia que se le había negado a la pintura como arte, de forma liberal y de igual importancia que la música o la poesía, los pintores estaban en contacto con la naturaleza que observaban y estudiaban, gozaban de un estudio directo a comparación de sus colegas en otras ciencias que se basaban en libros solamente.

Es en esta etapa del Quattrocento en donde también los artistas aprenden a dominar los cinco elementos más importantes de la pintura: Color, espacio, plasticidad, luz y movimiento.

Las pinturas con temáticas religiosas seguían siendo el común durante la primera etapa del renacimiento, ciertamente habían cambiado en su técnica y se mostraban diferentes, entonces surgen una serie de pintores entre los cuales se incluye a Botticelli que retrataban escenas relativas a los dioses griegos, las cuales no tenían un estereotipo fijo, sino que el artista realmente era libre de transmitir lo que quería en su cuadro.

El arte del renacimiento era selectivo, es decir se tenía que contar con cierto conocimiento cultural para poder admirar la obra de manera adecuada y entender los mensajes ocultos que solo los instruidos en la materia entenderían, esta rebelión era una forma de demostrar que el Humanismo como corriente de pensamiento se oponía a cualquier canon eclesiástico.

En resumen el pintor debía de ser un erudito en varias materias y al plasmar su obra hacía lo mismo que un poeta en sus letras, transmitir un mensaje de manera hermosa e intelectual a la sociedad renacentista exigente de razonamientos lógicos.

No es posible hablar de esta etapa de la humanidad sin mencionar a Leonardo da Vinci y las grandes aportaciones que realizó, no solamente en el ámbito de la pintura, también poseía grandes conocimientos en ciencias naturales, arquitectura, etc; es decir este personaje cumplía con los estándares que la sociedad de aquella época consideraba ideales, un hombre erudito o universal.

En el campo de la pintura, que es el tema principal que nos interesa Da Vinci perfeccionó la técnica del difuminado, esta consiste en *“Una suave fusión de luces y sombras; los cuerpos pierden su rigidez y la realidad aparece desvanecida y esfumada.”*⁷, logra que las pinceladas desaparezcan o sean imperceptibles en la obra, el pintor utiliza las sombras al darles un valor cromático y no como ausencia de color como se había manejado anteriormente, logra un equilibrio entre luces y sombras de manera soberbia.

Leonardo buscaba ir más allá de la belleza que percibía en la naturaleza al elaborar sus obras, es decir buscaba dominar y superar la realidad de una manera artística. En una de sus obras más conocidas, La Mona Lisa o Gioconda el autor hace uso de una combinación de su amor por el trabajo y la perfección de su técnica de difuminado, es decir gracias a la misma logra transmitir y evocar ciertos sentimientos en los espectadores.

Otro de los nombres más sonados era el de Miguel Ángel, otra personalidad completa de esta etapa, en la que podemos observar la grandeza y la tragedia en sus obras, él no ocupó la técnica del difuminado que perfeccionó da Vinci, si no usaba deliberadamente los colores para defender su obra.

⁷ Ibidem, pág. 14.

Como escultor y creador de El David, trabajaba para reflejar su versión de la realidad del hombre como creación divina perfecta y se puede ver reflejado en el gran equilibrio y estética que logra al finalizar su escultura.

Gracias a la coacción física que el papa Julio II, patrón de las artes usó en contra de Miguel Ángel se vio obligado a realizar trabajos para él, uno de ellos es su obra maestra, la realización del proyecto pictórico que adorna La Capilla Sixtina.

En esta obra se puede observar la ideología marcada y espiritual del artista, adoptaba debido a los ideales imperantes, después de su liberación a la muerte del papa Julio II, llegó la etapa oscura del artista, es decir sus pinturas tenían un toque melancólico notorio.

Fue nombrado primer arquitecto, escultor y pintor del vaticano, por lo cual su estancia definitiva se situó en Roma en la cual logró una de las representaciones más vívidas acerca de El Juicio Final que hemos podido observar en toda la historia de la pintura, este mural también fue elaborado en La Capilla Sixtina y en el podemos ver la nostalgia que ya acompañaba a Miguel Ángel, tanto en su persona como en sus obras.

Ya en la etapa del Cinquencento destacan sobre todos cuatro pintores, los mencionados Leonardo da Vinci y Miguel Ángel y uniéndose a ellos se encuentran: Rafael y Tiziano, los cuales eran ejemplos de la dominación de una técnica que se había ido perfeccionando en estos últimos años, las obras eran perfectas, es decir, gozaban de tal autonomía que parecía que ninguno de los detalles estaba fuera de lugar y comenzaban a tomar más importancia la creatividad y la invención de los artistas, se había dejado a un lado la representación de la realidad.

En Venecia las cosas eran diferentes que en Florencia, la escuela italiana se diferenciaba por no tener restricciones en los colores, todo era ostentoso en sus cuadros y transmitían demasiados sentimientos en ellos, es decir el aspecto imperante de la ciudad se veía reflejado en sus artistas.

Se hacía uso de la técnica del Óleo y se dejaba ya a un lado la técnica del temple, es decir se podía observar brillo en la pintura y un proceso de secado más tardado que permitía al artista mezclar y jugar con los colores para darle otro acabado a la obra y asegurar su perdurabilidad.

Es así como en la etapa renacentista tardía ya se muestra una perfección en la técnica de la pintura, nos deja a verdaderos artistas con obras que siguen siendo perfectas y admirables en la actualidad, también durante esta etapa ya final, comienza una corriente llamada Manierismo.

1.4.3.- MANIERISMO (1530-1600).

A comparación de lo que se venía manejando durante el desarrollo del arte renacentista, el manierismo nace como un cambio en la perfección pictórica, es decir las pinturas eran tan equilibradas, encaminadas a un orden espiritual establecido e imitadoras de la realidad, que los pintores comenzaron a pensar que ya no había una superioridad o algo más que aportar.

Podría decirse que los manieristas se rebelaron, buscaron contradecir la norma tradicional que se venía contemplando y renunciaron a la simetría del cuadro, siempre contemplando el equilibrio del mismo.

Los protagonistas de estas obras sufren deformaciones o distorsiones en sus anatomías, alargamiento de cuello, brazos o piernas, posturas complicadas o retorcidas, cambios en la gama de los colores que ya no imitaban lo natural o la realidad, si no eran más místicos, extraños, tenebrosos y enfrentados entre sí.

Cuando algún espectador podía admirar la obra, éste se sentía sacado de su realidad a un plano que no podía entender, a comparación del arte renacentista que buscaba una identificación con la sociedad culta, es decir la obra era más individual, para satisfacer la necesidad artística del pintor, pareciendo siempre las obras como fotografías de momentos precisos y espontáneos.

Algunos de los pintores que siguieron esta corriente fueron: Parmigianino, Giuseppe Arcimboldo, Domeniko Theotokopulos “El Greco”, Tintoretto, Pontormo, Bronzino, Alessandro Allori, Rosso Fiorentino, etc.

1.4.4.-BARROCO (1600-1750).

La guerra cristera en Europa en el siglo XVII había despertado fuertes batallas en nombre de la religión que cambiaron por completo la situación política imperante, estos cambios se vieron reflejados en el arte, es aquí dónde surge el barroco.

Fue un movimiento cultural que abarcó literatura, escultura, arquitectura, danza, música y pintura, nació en Italia y se llegó a extender en países como Francia, España y Holanda, este último con religión protestante.

El significado de la palabra Barroco, como la mayoría de los conceptos que definen a un período o época, fue inventando por críticos posteriores, es una traducción francesa de la palabra portuguesa barroco que significa “Perla de forma irregular” o “joya falsa”, esto lo podemos encontrar incluso en el diccionario de la Gran Academia de la Lengua Española, que incluye también un significado más peyorativo y actual de la palabra, que definiría lo barroco como algo muy cargado o saturado.

Esta corriente como su significado lo indica estuvo saturada de ideologías distintas y concepciones artísticas muy variadas, aun así la historia del arte las agrupó en este período, podemos observar como la iglesia católica logró una recuperación de poder en países como Italia que le permitió fomentar y financiar a muchos artistas, es decir utilizaron el arte como un proceso de recuperación del catolicismo a través de Europa puesto que era capaz de llegar a los sentimientos del hombre.

Las iglesias y palacios se vistieron de escenas bíblicas para contradecir lo que la corriente protestante había criticado con tanto fervor, se incluían escenas de las visiones de los santos, mártires en escenas dolorosas, adoraciones a la virgen María, etc.

El tipo de pintura que logran perfeccionar estos artistas hace que la perspectiva nos brinde una ilusión en la cual la arquitectura del lugar dónde se haya pintado la obra se pierde con la majestuosidad del fresco, es aquí donde el espectador ve la magnificencia de los temas católicos de tal manera que no logra una identificación con ellos, si no que obtiene una admiración a su superioridad y espiritualidad.

Como en todas las etapas, siempre hay alguien que se opone a ellas, en este caso Caravaggio no creía que existieran pruebas tangentes de la existencia de un ser superior o divino como las que se veían reflejados en las obras de sus contemporáneos, entonces reemplazo la magia y el ilusionismo de las pinturas espirituales, por algo más real y crudo, que también tuvo cabida durante el barroco.

Caravaggio buscaba a los protagonistas de sus obras en las calles de Roma, pintaba a los santos o personajes religiosos como seres humanos de pueblo comunes, tanto que sus obras llegaron a calificarse de profanas, la técnica de claroscuro que posteriormente se le conoció también como tenebrismo hacía que estos personajes emergieran de la oscuridad y sólo se pudieran observar con una iluminación adecuada e inteligente en las partes más importantes del cuerpo o en las que se quería dar una atención mayor.

“Asustarse de la fealdad le parecía a Caravaggio una flaqueza despreciable. Lo que él deseaba era la verdad. La verdad tal como él la veía. No sentía ninguna preferencia por los modelos clásicos ni ningún respeto por la belleza ideal. Quería romper con los convencionalismos y pensar por sí mismo con respecto al arte”⁸

La técnica de Caravaggio no tardó en ganar adeptos a los cuales se les denominó gracias a el estudio de la historia del arte como caravaggistas, los cuales maravillados por el tratamiento único que el artista daba a la luz optaron por seguir su ejemplo en sus obras.

Los tenebristas más conocidos, que era otro nombre que también se le daba a los seguidores de este pintor fueron Bartolomeo Manfredi, Orazio Gentileschi y Artemisia Gentileschi, Gerrit van Honthorst, Hendrick ter Brugghen, Giovanni Serodine, Battistello Caracciolo, José de Ribera y Georges de La Tour.

Haciendo a un lado el barroco espiritual y mágico y el tenebrismo de Caravaggio, otro estilo se va desarrollando completamente diferente, el clasicismo barroco que tuvo como exponentes destacados a Nicolas Poussin y Claudio de Lorena cuyo trabajo determino la pauta a seguir del arte barroco francés.

Éste estimulaba a que los pintores pudieran plasmar su idea y postergarla a lo eterno, se caracterizaba porque el dibujo fuera más importante que el color, las figuras se encontraban al centro de la composición, no había ninguna clase de atiborramiento, es decir se podían observar con detalle, ni tampoco mostraban un estilo teatral o dramático.

Aquí también es donde un género de la Pintura empieza a sobresalir, el paisaje o paisajismo, es decir la naturaleza o el espacio era el tema central de la pintura, dejando a un lado los protagonistas que incursionaban en un segundo plano, dándole así al cuadro un aire de serenidad y equilibrio pacífico. Poussin empezó a generar artistas que siguieran su estilo, los cuales se les conoció más adelante como poussinistas.

⁸ Gombrich, E.H; La Historia del Arte, Decimoquinta Edición, México, 1989, Ed. Diana, Pág. 392.

Pedro Pablo Rubens es uno de los representantes más conocidos del barroco flamenco, éste entró en disyuntiva con el clasicismo, su línea seguía el tradicional barroco italiano en donde el dramatismo y el color sobresalía en el cuadro, se caracterizó por pintar retratos, establos, paisajes y escenas mitológicas y fundó una empresa en la que se dedicaba a instruir alumnos para que terminaran bocetos realizados por él.

Es decir, Rubens fue de los primeros pintores en hacerse rico con su trabajo, vendiendo sus obras por grandes cantidades de dinero inusuales en aquella época y fomentando su estilo en su taller dónde se coproducían sus trabajos. Estos aprendices recibieron el nombre de rubinistas mostraban sus diferencias marcadas contra los poussinistas.

Es importante mencionar la contribución de Diego Velázquez a esta etapa histórica, seducido por el estilo de Rubens logró superar su obra, plasmando cuadros tan realistas para su época que cautivo a pintores como Delacroix y Manet, sus obras eran excepcionales y las personas que tenían el gusto de admirarlas sentían que estaban presenciando la escena que yacía plasmada en la obra.

El realismo inspiró otro género de la pintura conocido como los bodegones, que a pesar de que la prioridad imperante por los temas religiosos era el auge, lograron independizarse al igual que los cuadros costumbristas que se llevaban a cabo en Holanda al mismo tiempo.

Los bodegones eran más que nada pinturas en las que podíamos observar objetos inanimados que se encontraban en la vida cotidiana, podían ser frutas, flores, trastes, comida, plantas, etc. Y hacían uso de un espacio determinado que los hacía parecer simples, pero a la vez reflejaban armonía y serenidad, también se le conoce a este estilo como naturaleza muerta.

En Holanda también se llevó a cabo la construcción de talleres que realizaban pinturas a la orden del cliente, lo más populares fueron los paisajes, escenas costumbristas o de la vida diaria y bodegones, sin embargo los retratos comenzaban a aumentar en auge ya que la burguesía poderosa e influyente quería demostrar su importancia haciéndose inmortalizar en pinturas.

Jan Vermeer van Delft es considerado como un cronista que en sus obras logró retratar de manera más brillante las costumbres imperantes de la burguesía holandesa, hay que recordar que el auge económico que vivía Holanda en esa época era muy grande por lo cuál se colocaba como el país más rico del mundo y su sociedad podía acceder a comprar arte a su elección y pedidos.

Otro pintor importante para el barroco Holandés fue Rembrandt quién apostó por la pintura sacra desde un punto de vista más intelectual y también por momentos históricos determinados que mostraran las emociones de sus protagonistas, alcanzó una popularidad y fama grande hasta que por seguir sus ideales y no la moda que exigía la burguesía actual en los retratos, perdió cierta credibilidad que lo llevó a perder compradores y a morir pobre, aunque su nombre fuera todavía una institución en la pintura holandesa.

Algunos otros pintores que sobresalieron por su trabajo fueron Jan Steen por retratar la otra cara de la sociedad holandesa de manera más cruda y drástica en sus obras y el pintor paisajista Jacob van Ruisdael.

1.4.5.-ROCOCÓ Y NEOCLASICISMO (1715-1830).

Después de la muerte de Luis XIV mejor conocido como el Rey Sol, su sucesor aún no tenía la edad para gobernar, así que se nombró al duque Felipe de Orleans como regente y logró un cambio político notable después del autoritarismo que se venía manejando.

Al mismo tiempo que se llevaban a cabo estos cambios también se transformaba la sociedad y el arte, la pintura barroca quedó obsoleta dejando a un paso a la corriente mejor conocida como Rococó que era más sentimental, emotiva, íntima y de carácter ameno. Esto se pudo ver con el trabajo del pintor Antoine Watteau.

“...Para muchos reflejó los gustos de la aristocracia francesa de comienzos del siglo XVIII, época conocida con el nombre de Rococó: La moda de los colores exquisitos y las ornamentaciones delicadas que siguió a la más vigorosa del período barroco, y que se manifestó con alegre frivolidad.”⁹

Watteau consiguió un gran prestigio, reconocimiento y calidad como creador y forjador de este estilo, él nos mostró el camino de la gran y alegre galantería francesa que vemos reflejada en sus obras. A pesar de que murió a los 35 años dejó una gran influencia en dos de sus sucesores: François Boucher y Jean-Honoré Fragonard.

El auge de estos dos pintores aumentó tras la llegada al poder de Luis XV, en dónde las fiestas refinadas, juegos amorosos, situaciones sugestivas y momentos eróticos eran las temáticas abordadas en sus cuadros y que forjaron el gusto artístico de comienzos del nuevo siglo.

Esta corriente se vio menospreciada por ser un poco más frívola, pero también tenía una razón ideológica en la cual se contraponía a la moral eclesiástica rígida, mostrando imágenes de desnudos o pícaras que eran muy comunes en la sociedad francesa y que liberaban al arte de cierta hipocresía.

La ilustración influyó también en el arte, al contrario del barroco se buscaba un arte que demostrara realmente los sentimientos de sus protagonistas, fue así como dos pintores comenzaron a sobresalir conservando esta misma temática: Thomas Gainsborough y Sir Joshua Reynolds.

⁹ Ibidem, Pág.454-455.

Mientras que Reynolds echaba de menos el arte de la antigüedad, Gainsborough intentó expresar emociones en sus pinturas, plasmó personas que no formaran parte de la burguesía, quería algo más sencillo enfocado a la belleza natural del paisaje, tal como se le presentaba a la vista.

Siguiendo la corriente ideológica imperante los artistas exigían cada vez más obras guiadas por la razón, es decir el neoclasicismo fue en sí el regreso del arte de la antigüedad con un nuevo toque.

A diferencia de otras corrientes, tuvo su nacimiento en Roma y de ahí se extendió a Europa, en un principio no pude percibirse como tal, pero marcaba una ideología diferente a la que se planteaba en el renacimiento, ahora se habían sustituidos las pinturas sacras por contextos históricos y pinturas de la burguesía.

El arte era más accesible para todos, Se puede ver en el caso del museo de Louvre como se conoce ahora, el cual se hizo parcialmente accesible a la población de esa época después de la revolución francesa y con ello se instauró uno de los primeros museos públicos.

Cada artista elegía el tema a tratar en su obra y trataba de darle un sentimiento o expresión adecuada a su forma de pensar, es decir ya no se seguía una sola temática ni tampoco había un estilo único de pintar, el artista era individualista.

Éstos ponían mucho énfasis en resaltar que sus obras eran portadoras de un mensaje, que las posturas rígidas y la severidad de las formas de expresión daban una gran elocuencia de lo que se quería representar.

Algunos de los pintores más destacados de esta corriente son: Jacques Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres, Juan Antonio Ribera, Antoine-Jean Gros, Anne-Louis Girodet-Trioson, Jean-François Peyron, Pierre Narcisse Guérin, Joseph-Benoît Suvée, José Aparicio Inglada, José de Madrazo, etc.

Un caso muy especial que se desarrolló durante esta época fue el pintor Francisco de Goya, quien es una de las personalidades más reconocidas y admiradas del siglo XVIII.

“Por un lado hizo carrera como pintor de cámara de la casa real española y como retratista de la nobleza y de la alta burguesía, y por otro, se manifestó, sobre todo en su obra gráfica, como un ingenioso crítico de los abusos sociales y como acusador del fracaso humano. Esta dualidad entre la producción artística y la ideología política acompañó a Goya el resto de su vida”¹⁰

Es así como Goya se perfiló como el gran precursor del arte contemporáneo al marcar un estilo único y adelantado para su época, pero soberbio y magistral como para seguirse admirando.

1.4.6.-ROMANTICISMO (1800-1850).

Después de que un país pasa por una revolución siempre se plantean cambios importantes y la ideología de la sociedad se va transformando, Europa como continente no fue la excepción, después de adoptar un pensamiento en la corriente neoclasicista ahora se había adquirido una exaltación contraria que reflejaba un sentimiento personal, la grandeza de la imaginación y la intuición en su arte, estas características se convertirían en la nueva pauta a seguir, empezando así la etapa romántica.

Alemania es el lugar donde comienza a surgir esta corriente, destacando cuadros en los cuales la melancolía, la soledad y la tristeza de la naturaleza eran los temas principales, poco a poco se fue extendiendo a otros países como Francia e Inglaterra.

¹⁰ Op. Cit; Krause, Anna- Carola, Pág. 54.

Temas como la Edad Media y la cultura Nórdica predominaban en las pinturas, la naturaleza en sus diferentes facetas se convirtió en un reflejo del alma sentimental de los artistas que sentían una preferencia por los cuadros nocturnos, los cuales llenaban de dramatismo y sentimientos encontrados.

Una de las características de estos cuadros es que los personajes pintados en el algunos se encontraban de espalda, es decir cuando un espectador podía admirar una obra de este tipo se encontraba en la misma posición que los protagonistas, logrando una mayor identificación con el arte y sobretodo que éste se sumergiera en el sentimentalismo que rodeaba toda la pintura.

Algunos de los pintores románticos alemanes de esta época fueron: Karl Friedrich Schinkel, Friedrich Overbeck, Caspara David Friedrich y Carl Spitzweg.

En Francia, después de la caída de Napoleón el país pasaba por una etapa muy sensible en donde la monarquía volvió a tomar el poder sobre la república, la nobleza retomó fuerza y es aquí donde el romanticismo tiene cabida.

La restauración de los países era un tema importante y los franceses se vieron inmersos en el mismo, pintores como Théodore Géricault y Eugène Delacroix comenzaron a plasmar temáticas que causaban conmoción en la sociedad, ellos dejaron a un lado el sentimiento y buscaron una fuerte intensidad en su obra.

Delacroix hizo también grandes aportaciones al campo de la colorimetría, experimentó con los colores primarios y obtuvo diferentes respuestas que fue compartiendo y que son de gran fundamento para los pintores en la actualidad.

Rubens fue una de las más grandes inspiraciones y líneas a seguir de los franceses, mientras que en Inglaterra se dejaron llevar por el Barroco Holandés, artistas como John Constable encontraron un fuerte sentimiento que venía ligado a la naturaleza.

William Turner es uno de los pintores más destacados, su forma de representar la naturaleza en sus obras, su influencia por los colores y su manera subjetiva de plasmar sus ideas, lo convierte en un pionero de la pintura abstracta y del impresionismo.

1.4.7.- NATURALISMO/ REALISMO / IDEALISMO (1840-1880).

Surge como petición de un grupo de pintores franceses que buscaban representaciones artísticas de la naturaleza más realistas, obtenidas del trabajo de observación continuo de los lugares a los que se trasladan para vivir teniendo como objetivo el plasmarlos y comenzando así lo que también se le conoce como pintura al aire libre.

Todo esto se hizo posible gracias a que se pudieron trasladar los materiales ya preparados para pintar, en pequeñas cantidades que eran fáciles de cargar.

En esta corriente surge otra pequeña variación que a veces es muy difícil de distinguir incluso para los expertos o eruditos en el tema, el realismo, fomentado por Jean- François Millet que intenta abrirnos los ojos hacia la verdad sólo con las representaciones de la naturaleza.

Debemos recordar que esta imitación de la realidad a su máximo esplendor ya se había alcanzado durante el renacimiento, el punto nuevo de esta corriente era que se enfrentaba a otro tipo de cambios sociales, la revolución industrial había causado una evolución importante en este aspecto y es por eso que los cuadros pintados con temáticas de la vida cotidiana, tenían algo nuevo y diferente que mostrar.

Gustave Coubert es para muchos el máximo representante del Realismo, pintaba sólo las cosas que podía ver, la realidad tal como era, sin adornos, sin nada que pudiera modificar lo que estaba presente en la vida cotidiana, éstos eran los temas que más solía plasmar en sus obras. Coubert era reconocido por ser activista político por lo cual sus cuadros plasmaban la realidad social de un país que le incomodaba a la vista a muchos.

Esta corriente entró en declive gracias a la invención de la fotografía, que hizo parecer a la imitación de la realidad mediante la pintura como algo superfluo o banal. También existían otro tipo de artistas que creían que la única manera de poder plasmar la realidad completa era mediante la unión de la objetividad y la subjetividad, cosa que parecía ilógica en un principio pero que comenzó a ganar adeptos y que más adelante se conoció como idealismo.

Estos artistas idealistas mostraban un entorno ficticio pintado tan detalladamente que parecía real, pero que sólo eran fruto de su imaginación y con ello se alejaron del naturalismo que observaba la naturaleza y la imitaba y también del realismo que contemplaba y plasmaba una realidad cruda.

1.4.8.-IMPRESIONISMO (1860- 1900).

Esta corriente tuvo su nacimiento en París, una de las ciudades más grande del mundo, en donde podíamos encontrar gente de todo tipo de clases sociales, pero como siempre ubicados en ciertas partes de la ciudad que fueron elementales para su desarrollo. La burguesía tenía el dominio del centro y los trabajadores junto con todas las industrias dominaban la periferia del lugar.

La capital francesa se convirtió en el refugio del refinamiento burgués, dando cabida a los artistas que atraídos por el encanto y la alegría de la ciudad retrataron en sus cuadros las diferentes facetas y entornos por los cuales atravesaba la gran urbe.

El nombre de esta corriente surgió como burla o crítica a una de las pinturas de Claude Monet, llamada Impresión, Sol naciente; de la cual un periodista expresó “La exposición de los Impresionistas” con un sentido peyorativo y refiriéndose a la exposición que se había llevado a cabo en el estudio del fotógrafo Gaspard-Félix Nadar en dónde varios pintores incluyendo Monet había mostrado sus trabajos.

Es así como esta corriente había sido bautizada, pero no gozó de una aprobación inicial ya que causaba impresiones negativas en el público francés que exigía que se siguieran las normas tradicionales a las que estaban acostumbrados. Sin embargo este grupo de artistas se sintió orgulloso de proponer algo diferente, a ellos la típica línea de la academia les parecía aburrida.

El precursor de esta línea fue Edouard Manet quien empezó con este trabajo y que murió luchando por un reconocimiento, aunque el más sobresaliente artista e icono de esta corriente es Claude Monet, quien se dedicó a estudiar y a representar la corriente a su máximo esplendor.

Otros pintores impresionistas fueron: Frédéric Bazille, Gustave Caillebotte, Mary Cassatt, Edgar Degas, Armand Guillaumin, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Henri Rouart y Joaquín Sorolla.

Una de las características del Impresionismo fue que a cierta distancia las cosas pintadas parecían estar distorsionadas o sin forma, sin embargo al ponerle atención al cuadro se podría apreciar la belleza del mismo, esas manchas o borrones de una técnica simple o corriente para muchos tomaban una forma lógica para dar paso a un cuadro hermoso.

Los impresionistas hicieron uso de la psicología de la percepción, que apenas se estaba desarrollando en el haber científico, fueron criticados severamente ya que terminaban un cuadro o lo daban por terminado cuando aún podían apreciarse partes en blanco sobre el lienzo, algo que molestó en demasía a la academia rígida que creía que un cuadro sólo estaba terminado si toda la superficie sobre la cual se trabajaba está completamente pintada.

El puntillismo fue una técnica que llevaron a cabo Georges Seurat y Paul Signac, siguiendo la autonomía del impresionismo, es decir se había comprobado que la retina captaba las imágenes observadas en forma de pequeños puntos que se unen mentalmente, esta teoría se puso a prueba en sus obras que le dieron al arte de ese tiempo un aire nuevo y moderno.

Uno de los pintores icónicos y más conocidos alrededor del mundo surgió durante la etapa postimpresionista, Vincent Van Gogh quien utilizó esta técnica y la superó muy a su manera, convirtiéndose en uno de los precursores del expresionismo.

La vida de Van Gogh fue tan excéntrica como sus pinturas, su cuantiosa y expresiva obra caracterizada por el fracaso de no vender nada de su arte, lo llevó a sentirse infeliz y mediocre, lo atrapaban las grandes dudas interiores y lo convirtió en un ser un adicto al trabajo, hoy en día es admirado por muchas personas tanto pintores como simples desconocidos, que reconocen que tal vez sin esa locura que lo acechaba, no hubiera logrado la exquisitez que lo caracterizó.

Otros artistas reconocidos en ese tiempo fueron Paul Cézanne, quien para pintar descomponía analítica y minuciosamente el mundo para volverlo a armar en un cuadro que tenía como reglamento sus propias leyes internas. Y en el caso de Paul Gauguin su trabajo mostraba mayor emotividad y un contenido simbólico en la forma y color.

El trabajo de Gauguin que también tuvo una repercusión muy importante en el expresionismo ganó adeptos, los cuales se dieron a conocer con el nombre de los “Nabíes” quienes siguieron su línea y coincidían con sus ideales sobre la pintura.

1.4.9.- SIMBOLISMO (1880- 1900).

Esta corriente se encuentra cargada de significados, en esta temporada el arte había recibido críticas por carecer de contenidos intelectuales o ideologías, es así como artistas de la talla de Edvard Munch, Henri Rosseau y James Ensor elaboraron cuadros conformando la corriente.

Es un poco difícil de distinguirlo de modo único, el artista limita la pintura y trata de plasmar sentimientos, estados del alma, fantasías, los deseos más profundos, las fobias, los sueños y todas esas cosas que no son tangibles pero que se podían reconocer en sus cuadros.

Los personajes de estas obras parecían sacados de otra realidad o distorsionados, pero reflejaban con mucha fuerza el objetivo del pintor. Esta corriente contenía un idioma pictórico abstracto que no era fácil de interpretar, aunque podía tener diferentes significados para muchos pero sólo seguía una línea, es así como el simbolismo desenmascaraba los sentimientos hostiles de la sociedad y fue abriéndose camino.

1.4.10.-MODERNISMO (1890-1910).

La importancia principal era la belleza, los conceptos y símbolos utilizados en las obras, sobre todo la mujer como protagonista utilizando su cuerpo para transmitir sentimientos incluso de erotismo, sus exponentes siguieron la línea del modernismo y los más destacados fueron Amedeo Modigliani, y Gustav Klimt.

1.4.11.-FAUVISMO (1905-1915).

Henri Matisse es considerado el máximo representante de la pintura francesa del siglo XX y fue precursor de esta corriente, se caracterizó por su expresivo colorido y por su libertad pictórica tan salvaje.

Fauvistas como André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Kees van Dongen continuaron la línea del impresionismo, postimpresionismo, simbolismo y modernismo y convirtieron su arte en algo desarrollado para su tiempo, así la encaminaron a la modernidad.

Las características de esta corriente eran resaltar los contrastes cromáticos, se empleaban pincelazos rápidos y toscos, discontinuos pero todo en un equilibrio que daba un toque que parecía premeditado. Su actitud rebelde era un intento de seguir la línea de lo que venía siendo el arte pero lo innovaban dándole un cambio más tosco, eso los hacía avanzar notablemente.

Respecto a las temáticas eran diferentes, no había algo muy característico, se pintaba desde el mundo rural, hasta el mundo urbano, desnudos, pintura al aire libre, etc.

1.4.12.-EXPRESIONISMO (1905-1919).

El siglo XX contribuyó a la humanidad con inventos y teorías a las que estamos plenamente acostumbrados hoy en día, obligaron al hombre a ver que detrás de lo que conocemos como realidad existen muchas cosas que no necesariamente se perciben con la vista o tangiblemente. La nueva corriente artística estaba consciente de esto, por lo cual necesitaba desarrollar un nuevo lenguaje pictórico que también fuera más allá de la vista.

El Expresionismo nació en Alemania y fomentado por jóvenes que buscaban un cambio a la tradición imperante, vestían de forma escandalosa y buscaban lo mismo en el arte, este movimiento alcanzó a la literatura, escultura, música, arquitectura, etc.

La colectividad artística les aseguraba poder hacer más ruido en su movimiento, por lo cual dos grupos lograron sobresalir durante esta faceta, Die Brücke y Der Blaue Reiter. Los fundadores de Die Brücke fueron: Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff y Fritz Bleyl a los cuales luego se les fueron uniendo otros artistas, es difícil distinguir sus cuadros ya que eran muy parecidos, sus características eran cuerpos amorfos o deformados, pinceladas gruesas, líneas y contornos fuertes, las obras adquieren un carácter vigoroso, un tono crítico en dónde mediante las situaciones retratadas ellos querían plasmar su visión de la sociedad actual.

Por otro lado en Der Blaue Reiter artistas como Franz Marc, Vasily, Alexei Yavlensky, Marianne Werefkin, August Macke, Gabriel Münter y Paul Klee tenían un estilo diferente a los de Die Brücke, con obras más refinadas y espirituales pero en común la ideología de que el arte ya no podía ser una imitación fiel de la realidad los gobernaba.

Vasily Kandinsky simpatizante de este grupo, buscaba en sus obras mover almas, transmitir sentimientos pero que no tuvieran una similitud con la realidad, esto llevó al pintor a alejarse de las representaciones de las figuras, Solía comparar sus cuadros con la música y su armonía, se caracterizó por empezar a pintar figuras geométricas en sus últimas obras.

1.4.13.-CUBISMO (1907-1925).

Corriente nacida en Francia, encabezada por Pablo Picasso, pintor que rompió con todos los estándares establecidos, caracterizado por su creatividad y sus cuadros conceptuales, fue uno de los artistas más productivos del siglo XX y de toda la historia del arte.

Cubistas como Georges Braque, Jean Metzinger, Juan Gris, Albert Gleizes y Fernand Léger descomponían en partes las ideas que querían transmitir, es decir se creaba una imagen que era descompuesta en formas como cubos, cilindros, conos y esferas, es decir la pintura ya no reflejaba una sola dimensión, al principio se hacían varias perspectivas de un mismo objeto, para que fuera más sencilla su representación y más completa cuando este fuera plasmado ya en el cuadro. Como un detalle curioso Diego Rivera tuvo una etapa en la que incursionó en esta corriente que se detallará más adelante en el capítulo respectivo a su vida.

El cubismo en su segunda faceta llevó a los artistas a experimentar con objetos para complementar sus obras, es decir la obra ya no estaba compuesta solamente por pintura, sino que incorporaba decoraciones como trozos de papel, recortes de periódicos o revistas, dando así origen a lo que hoy conocemos como hacer un collage.

Diferenciando así las dos etapas del cubismo, la primera conocida como Cubismo Analítico y la segunda como Cubismo Sintético.

1.4.14.-FUTURISMO (1909- 1915).

Corriente nacida en Italia y desarrollada a la par del cubismo, caracterizada por su fascinación por el futuro, estos artistas también descomponían sus ideas en diferentes partes para después unirlos, intentaron captar imágenes que son difíciles de hacerlo a simple vista por su velocidad, podíamos apreciar en el cuadro varios dibujos que hacían énfasis en los movimientos o la acción que se quería plasmar, es decir era como tomar varias fotografías de manera simultánea de una sola actividad pero en una pintura.

Pintores como Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Gino Severini y Giacomo Balla fueron más allá de la idea de los cubistas de representar el tiempo en sus obras, ellos trataron también de plasmar el movimiento y los ruidos.

1.4.15.-CONSTRUCTIVISMO (1913- 1930).

Nace en el momento en el que se busca que el arte retome el camino de identificación con la sociedad, es decir las corrientes vanguardistas como el cubismo y el modernismo llegaron a un punto tal de tratar de modificar de manera utópica el mundo imperante.

“Con el fin de convertir en realidad el sueño que permitía conducir a la humanidad a un mundo mejor mediante el arte, debían cumplirse dos condiciones primordiales: Por un lado el arte tenía que ser armónico, claro y puro, Por otro lado, este arte nuevo tendría que abrirse camino en la vida cotidiana, para poder actuar en toda la sociedad”¹¹

Se originó en Rusia gracias a Kasimir Malevich que combinó el cubismo y el futurismo; las pinturas constructivistas eran cuadrados trazados de forma matemática, usaban los colores naranja, rojo, azul, amarillo, negro y blanco. Se inspiraban en la producción a base de una técnica que buscaba la estética del cuadro.

La mayoría de los artistas no se limitaron sólo a la pintura, abarcaron áreas como carteles, moda, tipografías, fotografías, arquitectura, etc. Querían llevar su corriente a todos los ámbitos posibles.

Algunos de los pintores más reconocidos de esta corriente son Piet Mondrian, László Moholy-Nagy, Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko, Naum Gabo, El Lissitzky, Olga Rozanova y Varvara Stepanova.

1.4.16.-DADAÍSMO (1916-1925).

Comenzó en Suiza, en donde algunos artistas intentaban buscar un movimiento para levantarse en contra de los estándares establecidos del arte. Sus trabajos eran un poco burdos o absurdos de tal forma que escandalizaban y querían provocar un cambio de mentalidad.

¹¹ Ibidem, pág.98.

Se extendió a ciudades como París, Berlín, Nueva York en donde artistas como Hans Arp, Richard Huelsenbeck y Johannes Baader eran repudiados por sus críticas burlonas a todo lo que se consideraba bello de forma artística.

Ellos tenían la teoría de que todo puede ser arte si se presenta o expone en una galería reconocida, es decir el contexto en el que se encuentran las obras de los que presentan su trabajo hace que se le tome como arte serio.

1.4.17.-SURREALISMO (1924-1945).

La corriente que buscaba algo que estuviera sobre la realidad, nació en Francia y no se limitó simplemente a la pintura, abarcó también parte de la literatura. Se caracterizó por su irracionalidad e inconsciencia.

Los estudios realizados por Sigmund Freud acerca del comportamiento, pensamiento y sentir del ser humano determinado por fuerzas desconocidas dio pauta a que esta corriente se desarrollara más y a que los surrealistas realzaran la importancia de los sueños en sus obras.

Los pintores más conocidos de esta etapa fueron Salvador Dalí, Joan Miró, Max Ernst, René Magritte y Frida Kahlo. Se dedicaban a plasmar descripciones de sus sueños en cuadros que parecían sacados de la realidad o absurdos. Era como tener una fotografía de un sueño y enfrentarse a ella con un colorido tan fuerte que abría paso al espectador a adentrarse un nivel del subconsciente más profundo.

Magritte combinaba sus cuadros con cosas familiares a las que hacía parecer extrañas, es decir contrastaba situaciones de tal manera que parecían exóticas o raras al ojo del espectador, buscaba llevar a su público a reflexionar sobre el arte, lo que era aparente y lo que era real.

Maz Erns llevó a cabo trabajos en donde hacía uso de la imaginación del espectador, creaba figuras abstractas que en un principio podían representar nada pero con la observación constante llevaba a imaginar diferentes objetos o imágenes que provenían del inconsciente de quien estuviera delante de ellos y que cambiaba dependiendo de cada persona.

Es así como durante el desarrollo de estas corrientes en México comenzaba a nacer el muralismo, que surge después del proceso de revolución y que marcó una ideología que se vio reflejada en un grupo de artistas que también tuvieron influencias, motivos muy claros de lo que querían reflejar y en un empeño amplio por recuperar un arte popular y autóctono.

CAPITULO II.
MURALISMO MEXICANO.

CAPÍTULO 02.- MURALISMO MEXICANO.

2.1.- DEFINICIÓN DE MURALISMO.

La pintura mural se define como aquellas imágenes que se encuentran plasmadas sobre muros o paredes y que están subordinadas a las condiciones arquitectónicas del lugar donde se encuentran.

Los murales se pueden encontrar en el interior y exterior de edificios, por eso dependiendo de su ubicación se varían las técnicas y materiales que se utilizan para su elaboración.

“...es algo más que un trabajo artístico en gran escala hecho sobre una pared, pues es necesario tomar en cuenta todo los requisitos técnicos y estéticos, en razón de su emplazamiento como parte integral de la estructura del edificio y resolverse de forma que el espectador lo aprecie cómodamente”¹²

En la antigüedad nuestros antepasados no usaban una preparación previa del lugar en donde plasmarían su obra, era común que se trabajara en las partes más resguardadas de las cuevas y debido a esto las condiciones naturales han logrado la conservación de las mismas.

Estos murales rústicos forman parte importante de la historia del arte, algunos ejemplos los podemos encontrar en las cuevas de Altamira, de Lescaux, Cogul y Niaux.

En lugares como Mesopotamia (3200 al 539 a. De C.) debido a la escasez de piedra se utilizaron las técnicas del adobe, del mortero de arcilla y de la arcilla con cal; es así como dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones en las que se encontraban nuestros antiguos pobladores se fueron elaborando diferentes técnicas para poder llevar a cabo la realización de las pinturas murales.

¹² Pino Mora, Georgina. Las Artes Plásticas, Costa Rica, 1982, Ed. EUED; pág. 113.

Técnicas como el Estuco fueron utilizadas en Egipto, Grecia, Roma y durante la Edad Media, después en la larga etapa del Renacimiento se empezó a utilizar la cal lo cual dio un gran avance al fresco que conocemos hoy en día.

Algunas otras técnicas que se utilizan para la pintura mural son el Temple, el Óleo y el Mosaico.

2.2.- INTRODUCCIÓN AL MURALISMO MEXICANO.

El muralismo mexicano se hizo presente desde hace muchos años atrás, nuestros pueblos indígenas dejaron una gran huella de ello, podemos observarlo en los murales de Bonampak y Teotihuacan que forman parte de la gran variedad artística prehispánica que alberga el país.

"La tradición muralista de México abarca 26 siglos aproximadamente, pues la catalogación se inicia con los murales pintados en las Grutas de Juxtlahuaca, en Chilpancingo, pintados alrededor del siglo VII antes de Cristo, atribuidos a la cultura Olmeca"¹³

Nuestros ancestros eran verdaderos artistas que después de la conquista española adoptaron ciertas tendencias europeas en la nueva creación de murales, los cuales en su principio fueron en blanco y negro hasta después ir adoptando un mayor colorido como se puede observar en los murales de San Andrés de Epazoyucan, Hidalgo.

¹³ S. Suárez, Orlando. Inventario del Muralismo Mexicano (Siglo VII a. De C.); México, 1972, Ed. UNAM; Pág.13.

Cuando los Franciscanos comenzaron la construcción de capillas y templos para la enseñanza de la religión utilizaron al muralismo para educar y catequizar, esta combinación de arte mexicano con el europeo permitió que se siguiera con la tradición plástica indígena pero ahora con temática religiosa que adornaba lugares como porterías, bibliotecas, celdas, refectorios, etc.

La gran escuela española y mexicana produjeron mucho acervo mural durante el siglo XVI, nos precede así un muralismo a base de grandes lienzos cuyo trabajo perduró durante la primera mitad del siglo XVII, después la corriente barroca comenzaría a tomar forma en nuestro país.

México es víctima de varios cambios durante el siglo XVIII, se comienza a trabajar los murales decorativos con azulejos y ladrillos que sirven para adornar cúpulas, torres y fachadas, es decir se deja olvidada la función artística y esto hace que la pintura se empobrezca y debilite durante la temporada de la Nueva España.

Durante el siglo XIX se rompe toda esta tradición y se comienza una pintura más documental, histórica y popular, esta etapa es esencial para dar paso al auge del Muralismo Mexicano.

2.3.- MURALISMO MEXICANO.

Normalmente esta etapa tiene una división de 3 segmentos que marcan un comienzo, un desarrollo y una decadencia de la corriente, que se encuentra protagonizada y marcada por varios representantes que son dignos de mención pero entre los cuales hubo 3 que sobresalieron de entre la multitud, estamos hablando claramente de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

2.3.1.- PRIMERA ETAPA (INICIO).

El factor más importante que impulsó y dio fuerza a esta etapa de la plástica mexicana fue la Revolución de 1910, esta lucha en el ámbito cultural por recuperar la autonomía artística nacional que se había perdido con el proceso de conquista española y también durante el Porfiriato gracias a la adopción de las corrientes europeas, principalmente la francesa.

Esto llevó a fomentar un movimiento de revaloración de nuestra cultura y tradiciones que se valoran como únicas, debían recuperarse y fomentarse en la sociedad que carecía ya de identidad propia por todos estos procesos de aculturación, se necesitaba identificar los valores autóctonos que diferenciaban a México y que lo hacen ser único.

Gerardo Murillo, mejor conocido por su pseudónimo del “Dr. Atl”, junto con Orozco y otros alumnos de la Academia de San Carlos se organizaron para realizar una exposición que contradecía a la realizada por el gobierno para conmemorar el primer centenario de El Grito de Dolores, éstos tuvieron un éxito muy grande por lo cual se formó entonces una sociedad más organizada a la que llamaron “Centro Artístico” y cuyo objetivo era la búsqueda de muros en los edificios públicos para realizar obras que reflejaran el arte mexicano.

Esta sociedad con proyectos y participantes definidos se ve claramente afectada durante el estallido de la revolución, por lo tanto se tendría una pausa indefinida en lo que se calmaba o redefinía la situación imperante en el país y el pánico generalizado.

En Junio de 1911 estalla una huelga por parte de los estudiantes de pintura y escultura de Bellas Artes, problemática surgida a partir de que el Director Antonio Rivas Mercado cancela un permiso otorgado para llevar a cabo reuniones en un salón que se tornaban con contexto político en apoyo a Francisco I. Madero y también por la disputa ideológica de los alumnos con el sistema educativo de la escuela en la cual buscaban un cambio.

Este proceso llevó su tiempo por lo cual los alumnos huelguistas se vieron obligados a practicar su técnica en parques públicos, otros se inscribieron en la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Varones la cual les brindó su apoyo, organizaron festivales para adquirir fondos y seguir manteniendo la idea del Centro Artístico en lo que la situación se resolvía.

Finalmente en Abril de 1912 termina la huelga exonerando a algunos estudiantes que habían sido expulsados, se entrega una renovación de permiso para el uso de los salones a la unión de alumnos y la renuncia definitiva de Rivas Mercado a la dirección de la escuela.

En 1913 comienza el auge de las Escuelas de Pintura al Aire Libre causado también por las contradicciones de los estudiantes al sistema educativo imperante de la Academia, su trabajo comienza a darse a conocer y es así como se organizan exposiciones de las obras realizadas por los mismos tanto en México como en otros países.

Se puede observar como la mayoría de los alumnos buscaban rescatar el patrimonio artístico nacional, crear una corriente autóctona e independiente y fomentarla en la sociedad nacional y extranjera, David Alfaro Siqueiros participa en algunos de estos grupos estudiantiles como en el denominado por él mismo “Congreso de Artistas-Soldados de Guadalajara” que discutían sobre la forma y la función del Arte Revolucionario y la necesidad de conocer al pueblo y rescatar la historia de nuestros antepasados indígenas.

Entre los años 19 y 20 se produce un encuentro en París, en el cual Rivera y Siqueiros comentan la necesidad urgente de transformar el arte nacional y volverlo popular, después de esto a su regreso a México comienza ya como tal la transformación y el encauce del movimiento que pedía a gritos recuperar nuestra nación.

Gracias a la ayuda y visión innovadora de José Vasconcelos, quien fue el primer secretario de educación pública y al apoyo de Justo Sierra se cedieron espacios para que los murales sirvieran de método didáctico para el gran porcentaje de analfabetas que existían en México.

El proyecto de Vasconcelos era muy ambicioso, en el cual la participación de los artistas era parte esencial de esta nueva cultura que se renacería de las raíces de nuestro pueblo, la idea era lograr una unificación nacional y que ésta se viera proyectada a los demás países como símbolo de riqueza cultural única y autónoma, es decir la corriente del nacionalismo comenzaba a fomentarse en nuestro país y veía como objetivo la educación y las artes.

Es así como entre 1921-1922 se inician los trabajos murales en el Ex Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, luego en el Anfiteatro Bolívar y después en los patios de la Escuela Nacional Preparatoria. Siqueiros se incorpora más tarde con su proyecto en el Colegio Chico de la Escuela Nacional Preparatoria.

Estos primeros murales fueron realizados por Roberto Montenegro, Xavier Guerrero, Fermín Revueltas, Jean Charlot, Emilio García Cahero y Fernando Leal por nombrar algunos de los que participaron en el preámbulo de un arte que buscaba desterrar el colonialismo artístico.

La mayoría de estos artistas que no dominaban la técnica y el tema para elaborar un mural sufrieron críticas y rechazos por parte de la academia y de algunos espectadores tempranos a sus obras, lo cual llevo a que algunos las modificaran y otros decidieran levantar quejas al respecto como lo hizo el Dr. Atl.

Estos personajes fueron opacados después por artistas más experimentados en la obra mural, los cuales ahora reciben el reconocimiento más arduo de esta tarea, pero no por eso es menospreciada su labor, su trabajo forma parte de la primera colección mural posrevolucionaria.

Las temáticas de los primeros murales enfatizaban la herencia mestiza de nuestro país después de ocurrir la conquista española, realzaban el papel del campesino y el indígena que parecían olvidados por la sociedad actual y que forman parte de nuestras raíces.

Los pioneros no tan aclamados del muralismo habían creado una línea que contradecía el trabajo que Rivera realizaba en el Anfiteatro con su obra llamada La Creación, que mostraba un arte más filosófico que popular.

Los tres grandes representantes de la corriente fueron agarrando poco a poco una línea más nacionalista ya que al principio sólo se dejaban guiar por sus ideologías claramente marcadas que por una corriente concreta que consolidara al muralismo de una manera unánime.

La influencia de Vasconcelos y de las conferencias de Best Maugard acerca del arte mexicano llevaron a Rivera a quitarse ese velo europeo que aún traía encima y fue como comenzó a mexicanizar sus obras.

Es así como el muralismo en esta etapa temprana se divide en dos grupos, el primero son las obras realizadas por orden de Vasconcelos que reflejan las normas ideológicas y estéticas muy particulares del artista, en el segundo grupo se encuentran algunas obras también encargadas por Vasconcelos, pero éstas ya tienen una corriente más popular, política y didáctica que complementaba el trabajo de los primeros muralistas y que llevaba a homogenizar al muralismo poco a poco como una corriente artística.

En la ciudad de Guadalajara, que fue el único lugar de provincia en dónde se vio actividad mural durante estos primeros años, Carlos Orozco Romero comenzó de manera solitaria su trabajo de creación artística en el Museo de Bellas Artes, Etnología e Instrucción Artística del Estado, sin embargo su escaso conocimiento sobre la técnica encáustica conllevó a que su labor entrará en un rápido y continuo deterioro.

Los artistas se vieron con la necesidad de combinar recursos al no dominar por completo la técnica del fresco usada en Europa y dominada por Miguel Ángel para la elaboración de sus obras en La Capilla Sixtina, por lo cual los primeros murales mexicanos de esta etapa son una mezcla de componentes que trataban de mejorar la técnica de la encáustica.

Tiempo después cuando “el francesito” como llamaban a Jean Charlot llegó a México se unió a Rivera y lo ayudó a comprender más a fondo la técnica del fresco que conocía por la educación que había obtenido en su país natal, después esta técnica se mexicanizó gracias a que Xavier Guerrero por su trabajo temprano de pintor de casas colaboró con el perfeccionamiento de la misma gracias a los conocimientos adquiridos de su oficio.

Diego Rivera deja a un lado la técnica de Guerrero que comprendía el uso de la baba del nopal, situación que hacía parecer al proceso aún más autóctono, éste terminó perfeccionando a su manera la técnica del fresco con la sustitución del cemento normal por el cemento blanco y la de la arena por polvo de mármol, convirtiendo entonces éste método como el definitivo para esta primer etapa muralista.

No hay que olvidar que todos estos artistas o por lo menos la gran mayoría tenían una ideología compartida, entonces un grupo amplio decide organizarse de manera más formal en el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México para poder defender de manera adecuada el trabajo artístico nacional.

Siqueiros acepta el nombramiento de secretario general y lo conlleva a la redacción de un manifiesto que define su ideología política y social (claramente marxista), en la que encontrábamos sumergidos a varios militantes en especial a Rivera.

“El sindicato se proponía, según Orozco: Socializar el arte. Destruir el individualismo burgués. Repudiar la pintura de caballete y cualquier otro arte salido de los círculos ultraintelectuales y aristocráticos. Producir solamente obras monumentales que fueran del dominio público.”¹⁴

¹⁴ Ibidem, Pág. 40.

Después de esto gracias a las reacciones entre los miembros del movimiento muralista, éste se fracturaría, Rivera y sus ayudantes continúan pintando murales, Siqueiros, Xavier Guerrero, Amado de la Cueva y otros optan por unirse a “El Machete” que fue el órgano oficial del Partido Comunista, mientras que Orozco y otros compañeros deciden mudarse por algún tiempo a Estados Unidos o a Sudamérica.

Etapa de problemáticas internas y con el gobierno, Surgen movimientos como el Estridentismo que buscaba una cultura más popular o de masas y Los Contemporáneos que buscaban difundir un nuevo arte, libre de ideologías, es decir innovar en los descubrimientos nacionales.

Todas estas discrepancias ideológicas internas y externas culminaron con la separación de un grupo de artistas que al principio parecía que seguirían una misma línea con un objetivo claro, es en esta etapa cuando comienza a verse la popularidad de los 3 más grandes representantes del muralismo, pero también se aprecia que caminaban de manera individual en el mismo proceso.

Las obras pararon por órdenes de Vasconcelos que se negaba a creer que sus artistas hubieran adoptado una posición tan diferente a la que tenían cuando recibieron sus primeros encargos, Orozco el más afectado de los tres es destituido de su cargo ya que sus obras eran tachadas de grotescas.

Orozco es el primero de los tres en comenzar a pintar sobre la conquista en su obra Cortés y La Malinche, haciendo una referencia directa al mestizaje que sufrió México derivado de esta intervención; realmente casi todos los murales que se pintaron en nuestro país por estos artistas son acciones consecuentes de la conquista o tienen en su trasfondo algo que ver con ella.

Después de terminar todo el trabajo artístico realizado por José Clemente en la Escuela Nacional Preparatoria, se podían observar obras que abordaban una crítica social, política y religiosa muy anticonservadora, pero verdaderamente se sentía satisfecho, claro que esto no lo llevó a ser reconocido, reacciones muy negativas desesperanzaron a Orozco y lo orillaron a abandonar el país para refugiarse en Estados Unidos.

Por otro lado los ideales de Siqueiros se habían forjado en el país al ser miembro del partido comunista, fundador del sindicato de pintores y escritor del manifiesto, colaborador en El Machete y activista revolucionario; es así cuando decide abandonar sus ideales europeos anteriores, claro sin descuidar la técnica aprendida, comienza a identificarse más con lo nacional, en su obra Entierro del Obrero Sacrificado no vemos una madurez artística, pero encontramos ya lo que sería la línea que el muralismo buscaba rescatar.

Siqueiros también fue despedido y retirado de los muros por su hostilidad y negación a callar la problemática imperante, convirtió El Machete en el vehículo móvil para poder escribir lo que se le negaba a pintar.

Es así como este pintor decide abandonar también la ciudad para regresar a Guadalajara a colaborar con la elaboración de un mural que fue bien recibido y admirado, la amistad que el artista tenía con el gobernador lo dejó externar sus ideas junto con las de Amado de la Cueva para realizar un trabajo excelente juntos.

A pesar de que los artistas no eran compatibles al cien por ciento, esto no afectó su obra pero después de terminarla y de la repentina muerte de Amado en un accidente, Siqueiros se aísla y refugia en los movimientos políticos de los Sindicatos de Jalisco.

Rivera por su parte fue más condescendiente con las situaciones a las que se enfrentaba, después de la renuncia de Vasconcelos optó por conservar su trabajo al hacer las paces con Puig Cassauranc quien había despedido a Siqueiros de su puesto.

La evolución de Diego rumbo al nacionalismo mexicano comienza a ser notoria, se pueden observar en las obras realizadas durante el periodo de 1923 a 1928 en la Secretaría de Educación y en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, éstas dan un giro radical al arte mexicano y se perfilan como un trabajo público al servicio de la nación.

Rivera no fue exento de las críticas a sus murales, sobre todo después de la renuncia de Vasconcelos pero su trabajo no se vio lastimado, lo que lo convirtió en el principal pintor activo y defensor del movimiento muralista mexicano.

“Para cuando Rivera terminó su trabajo en la Secretaría de Educación Pública en 1928, él y sus asistentes habían pintado 235 murales individuales al fresco, de los cuales 116 eran obras principales. En conjunto cubrieron un área de 3,395 metros cuadrados”¹⁵

El distanciamiento de Rivera con sus colaboradores se hizo evidente por la actitud que manifestó hacía ellos, tachándolos de ineficientes en las técnicas y delegándoles trabajos más sencillos, destruyó murales realizados por Charlot y Guerrero argumentando que no se adecuaban a su plan, comenzó su aislamiento artístico.

La primera etapa de este muralismo termina con la renuncia de José Vasconcelos, esta etapa superó las expectativas de reivindicar un sentimiento de nacionalismo que comenzó de manera local en nuestro país y poco a poco se extendió hasta convertirse en un sentimiento artístico Americanista.

Las obras cuantiosas de Rivera junto con los murales de Orozco y Siqueiros dieron forma al movimiento al que se habían comprometido después de razonar sus primeros trabajos y ver que sus ideologías no eran las adecuadas para recuperar ese sentimiento nacionalista del país, necesitaban una verdadera pintura que reflejara los malestares que habían acosado a México durante años, entonces vino una revolución artística.

¹⁵ Rochfort, Desmond. Pintura Mural Mexicana: Orozco, Rivera, Siqueiros.; 2da Edición, México, DF; 1999, Editorial Limusa, Pág. 51.

2.3.2.- SEGUNDA ETAPA (DESARROLLO).

Es durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando el muralismo toma un segundo aire en la sociedad mexicana, existe una incorporación de nuevos artistas al movimiento y una faceta más importante en el contenido ideológico que presentan las obras.

Las cosas habían cambiado un poco en el ámbito cultural, ahora los artistas se preocupaban por el pasado histórico subyugado a otras naciones que habíamos tenido y que seguía presente, también estaban las acciones y repercusiones que habían tenido la Independencia y la Revolución, se tenía que analizar y escarbar para recuperar el sentido nacionalista del país y que este nos representara ante las demás naciones.

La fundación del Partido Nacional Revolucionario (lo que hoy conocemos como el PRI) le dio a México una oportunidad para demostrar que ya no era solamente una porción de tierra en la geografía del mundo y que deambulaba en el mapa, nos dio un pasado, un presente y nos reflejaba un futuro, libre de la influencia de Estados Unidos, libre del imperialismo moderno y listo para crear una definición de nacionalidad propia en donde la raza mestiza se alzaría de manera gloriosa.

Con esta situación de fondo Rivera y Orozco crearon una serie de obras que reflejaban el acontecer histórico que había sufrido nuestro país, la atroz invasión europea que masacró y menospreció nuestra cultura indígena, las pinturas reflejaban la lucha constante del pueblo mexicano por sobrevivir y desembocaban en una sociedad moderna que buscaba redimir nuestra cultura y demostrarla al mundo.

Rivera que no había parado de trabajar durante todo este tiempo, recibió la tarea de adornar las escaleras principales de Palacio Nacional y el Palacio de Cortés en Cuernavaca, estos murales marcaron para el artista el inicio de esta nueva etapa muralista.

Diego había sido inteligente al mantener la protección del gobierno mexicano para continuar con sus labor, ahora había obtenido lugares más importantes y representativos para mostrar una historia olvidada durante mucho tiempo en la etapa colonial, esto le ayudaría a que su discurso llegara a un mayor porcentaje de personas y que contara con el apoyo de los políticos nacionalistas que veían en sus murales una manera de concretar la participación de México como forjador de su cultura.

Como podemos ver en los murales históricos pintados por Diego durante esta etapa hay una notable valoración de lo que es nuestra historia antes de la conquista española, es así como propone a nuestros antepasados indígenas como responsables de nuestra identidad nacional, como un pueblo que no necesitaba de influencias extranjeras para organizarse y entonces el periodo precolombino se convierte en un símbolo nacionalista en las obras.

Orozco se encontraba viviendo en Estados Unidos, después del rechazo de sus obras había encontrado la oportunidad de seguir con su tarea artística, primero en 1930 en el Pomona College en Claremont, California, después realizando trabajos en Nueva York en la New School of Social Research a los que tituló *Revolution and Universal Brotherhood*.

Pero fue hasta que llegó a New Hampshire que siguió una línea histórica como la que venía trabajando Rivera, pero claro que Orozco no compartía la exaltación de Diego por el pueblo indígena, el artista tenía una opinión muy particular la cual pudo plasmar en el Dartmouth College de Hanover.

La concepción de una Historia actual de las condiciones de América y como había sido su desarrollo con la dominación Europea fue el tema elegido, esta era una idea completa del Nuevo Mundo en el cual la civilización moderna luchaba en una dualidad de razas entre la europea que dominó y la indígena con la que se nació.

Orozco pintó una serie de obras en donde no concebía un progreso en todos los acontecimientos que habían pasado a lo largo de la historia americana, sus pinturas no llevaban un orden establecido, fueron realizadas por acontecimientos importantes que marcaron al continente pero que mostraban una faceta satírica de la realidad.

A su regreso a México en 1934 ya era un pintor más destacado y con suficiente madurez artística para poder demostrarlo en su trabajo realizado en el Hospicio de Cabañas 4 años después. La obra La Conquista Española de México es un intento para narrar pictóricamente de manera más escéptica la historia, es decir sin hacer tanto uso de sus ideales comparándolo con Rivera.

La etapa en la que Rivera y Orozco llevaron a cabo los murales ya mencionados estaba marcada por la presidencia de Lázaro Cárdenas, con él el país pudo renovarse en cuanto al enfoque nacionalista que se venía persiguiendo, México podría enfrentarse al mundo de una manera más madura al garantizar que sus derechos de soberanía expresados en la constitución serían respetados y no se permitirían más ataques del exterior.

Estos artistas a su modo retrataron una versión muy diferente de la historia del país y del continente, Diego mostraba un ideal concreto con personajes que habían marcado el transcurso de nuestra historia, tales como Quetzalcóatl, Cuauhtémoc, Hidalgo, Zapata, Marx y la revolución comunista que pertenecían al tipo de ideal filosófico con el cual simpatizaba, quería mostrar una versión definida de la lucha constante de estas personas por escribir de manera diferente la historia; Orozco siempre mostraba una dualidad en sus obras, era más escatológico para sus pinturas, siempre había antagonistas representados en sus obras de una manera muy figurativa que buscaban socavar nuestra nación, es entonces como en sus trabajo siempre estaban nuestras raíces precolombinas de fondo pero las expresaba de una manera tajante.

Aún así con todas estas diferencias los artistas marcaron una etapa media, en la cual el muralismo rescataba mediante su visión histórica un proceso muy importante de autodefinición nacional, que ayudó a que el país evolucionara con una identidad cultural y social plenamente mexicana.

“Lo que se inició en los años 1930 fue un compromiso con el proceso de autodefinición mexicana, una reconsideración de la nación y de su pueblo a través de la épica de su experiencia histórica y colectiva”¹⁶

Nuevos personajes comienzan a surgir, el arte nacional adopta nuevos seguidores y artistas que conmovidos por el movimiento muralista y por la carga ideológica que representaba llamó su atención.

Encontrábamos una repetición del pasado al ver como los artistas necesitaban estar metidos en la política para defender sus ideales, La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios organiza su trabajo para producir obras y demostrar su compromiso con la nación, en 1936 envían a varios representantes al Congreso de Pintores contra la Guerra y el Fascismo celebrada en Nueva York.

El muralismo comienza a salir de la capital del país a las ciudades y pueblos, comienza su expansión para que la carga ideológica nacionalista y la visión de arte popular pueda consolidarse de una manera más unánime.

Siqueiros por su parte, experimenta en Nueva York junto con otros artistas nuevas técnicas, herramientas y materiales para ir perfeccionando su trabajo, mejora notablemente su concepto de composición que se basaba en el movimiento del espectador en el espacio donde éste admiraba la obra.

¹⁶ Ibídem, Pág. 119.

Todo este trabajo comenzaba a madurar de forma real y sus frutos se materializaban en todo el país, el muralismo se convirtió en el arte popular de redefinir y reivindicar a México dándole un vocabulario y mostrándolo en imágenes.

El trabajo mural estaba también ya expandiendo sus huellas en Estados Unidos, nuestros artistas estaban comprometidos; la modernidad los absorbió y lo podíamos ver en sus obras, Rivera implementó esa base industrial y política Norteamericana durante su paso por ese país, mientras que Orozco se planteaba de fondo un contexto mexicano que desembocaba en la visión moderna de los dilemas morales y políticos que criticaban de manera tajante nuestra historia, también en ocasiones veía la modernidad como algo que absorbía a nuestra sociedad a tal grado que éramos presa fácil de una cárcel mecanizada de la cual no podíamos salir.

Orozco, Rivera y Siqueiros debido a sus grandes periodos en Estados Unidos se vieron envueltos en los cambios que sufrió esta nación en torno a la modernidad que presentaba ya una sociedad más experimentada y desarrollada, grandes avances tecnológicos e industriales que en conjunto con la política norteamericana dejó grande influencia en la temática visual de sus obras.

Fue hasta después de la destrucción del mural de Rivera en el Centro Rockefeller en Nueva York que el artista pudo mostrar abiertamente su participación con el marxismo y su tendencia comunista al pintar abiertamente a Lenin y concebirlo como el líder sobresaliente del proletariado, esta obra se llevaría a cabo después en el Palacio de Bellas Artes y se titularía Hombre en la Encrucijada.

Es bien sabido que después de la caída de Wall Street el capitalismo se vino abajo, la gran crisis que azotó a Estados Unidos lo hizo perder su fe, la Depresión se apoderó de todo el país, las altas tasas de desempleo, el abandono de los campos por no tener recursos para mantenerlos, las protestas y las huelgas fueron las protagonistas de este ambiente, los intelectuales voltearon sus ojos al marxismo y al comunismo como esperanza para salir adelante.

México no se vio tan afectado por esta crisis debido a que era un país que estaba en proceso de modernización pero dependía enormemente de su desempeño agrícola, éste había sido golpeado por una corrupción política que estuvo controlada por Plutarco Elías Calles, todo este proceso cerró su ciclo con la llegada de Cárdenas quien dio un nuevo aire revolucionario al país.

Rivera se encontró en un dilema muy grande al terminar su trabajo en Palacio Nacional en 1935, su posición como el pintor más destacado del país estaba en competencia con Orozco quien respondía de manera más real a la cultura y la sociedad de la época.

Orozco había podido observar durante su estadía que Estados Unidos venía en declive y esto desembocaría en una catástrofe social y económica, él había sido testigo también de la problemática de nuestro país por lo cual su obra era más realista aunque tachada por muchos de cruel.

José Clemente se contradecía en ideales y actitudes contra sus dos compañeros muralistas, Rivera y Siqueiros afiliados a partidos de izquierda hacían un compromiso directo para la causa, él sentía que su ideal de libertad se rompería perteneciendo a alguna afiliación.

La crítica que Orozco hace en sus pinturas mayormente tiene como temas las revoluciones sociales y políticas levantadas por falsos profetas, la estupidez humana, la sociedad que se redime ante la tecnología, el sufrimiento de las masas sobre todo de las más pobres (Siendo las mas desfavorecidas cuando hay un conflicto), este contraste se hizo más evidente porque el periodo de Cárdenas navegaba con bandera de optimismo, la cual no compartía el artista.

Durante esta década observamos como Orozco y Rivera realizaron obras muy contrastantes de la misma realidad, cada uno plasmaba a su modo una interpretación y se veía reflejada en el mural, podíamos observar las diferencias marcadas en el estilo pero ninguno de los dos se preocupó por mejorar la calidad o la técnica de la pintura mural hacia lo moderno.

En este aspecto Siqueiros llevaba una clara ventaja, el pintor había iniciado los años 30 encarcelado como consecuencia de su activa participación política, fue puesto en libertad condicional y enviado a Taxco en donde era controlado en sus movimientos pero aprovechó el exilio para rodearse de personas importantes en diferentes ámbitos que lo ayudarían en la evolución de su perspectiva artística.

Siqueiros tuvo una actividad importante en el extranjero durante esta década, realizó 3 murales en Los Ángeles, un proyecto en Argentina, talleres experimentales, etc; ya en el año de 1939 comenzó uno de sus trabajos más grandes en el Sindicato Mexicano de Electricistas de la ciudad de México, titulado Retrato de la Burguesía.

Debido a las inclemencias a las que se vio expuesto para realizar sus obras en Estados Unidos, tuvo que emprender un camino nuevo de experimentación para mejorar la técnica del fresco, se complementó con nuevas técnicas debido a su cercana relación con el director de cine Eisenstein y formó un grupo de ayudantes entre los cuales estaban alumnos de sus clases y graduados (The Block of Mural Painters) quienes veían a la modernidad como aliada para la sobrevivencia artística.

Los murales de Siqueiros mostraban claramente sus ideales políticos estaba comprometido con la causa y el hecho de ser criticado no lo iba a detener, contradiciendo a las obras de Rivera que por su énfasis hacia Marx eran muy diferentes, lamentablemente las primeras obras de David por su técnica nueva y el deterioro desaparecieron por completo con el tiempo.

Sus críticas al régimen de Calles eran muy drásticas, lo veía como la imagen de la traición nacional que masacraba los ideales revolucionarios, su posición claramente comunista le permitió darle un sentido crítico al arte y moderno al fusionar la era contemporánea con la moderna industrial para renovar las técnicas y materiales que se necesitaba que fueran a la par de radicales.

Es durante esta etapa en la que el muralista encuentra el principal material que ocuparía durante la tercera fase del muralismo, la piroxilina, con la cual experimentó su técnica de “carácter dinámico” que después denominaría como “composición en perspectiva poliangular”, realizando una serie de caminatas por los diferentes ángulos en los que el observador podía estar en contacto con la obra para que ésta fuera más dinámica, dando un efecto parecido al del caleidoscopio.

Es en estos años también es donde se abre más la brecha entre Siqueiros y Rivera que había comenzado desde que pertenecían a “El Machete” y estaban juntos en el Sindicato, Siqueiros lanzó severas acusaciones acerca de que Diego estaba al servicio de un imperialismo, que realizaba obras que no estaban al alcance de las masas debido a que se encontraban en edificios del gobierno, que su técnica era vieja y estaba atrasada a la época en la que se enfrentaban actualmente.

Aún cuando Siqueiros realizó una contribución mural muy madura al terminar “Retrato de una burguesía” con técnicas que había perfeccionado durante casi toda la década, su trabajo no gozaba de esa popularidad que tenían Rivera y Orozco por lo cual llevaba cierta desventaja al imponerse como importante en la pintura mural mexicana.

El régimen presidencial de Lázaro Cárdenas que estaba ya por terminar se llevaba consigo un periodo definido por el radicalismo político, más reciente desde lo que fue el final de la revolución mexicana, con esto los muralistas mexicanos llegarían a una madurez artística caracterizada por su ideología y por las situaciones en las que se habían visto inmersos, estos murales expresaban una realidad del mundo que en un trasfondo local se expandía a la sociedad mundial como críticas y visiones utópicas que buscaban consolidar el arte mexicano.

2.3.3.- TERCERA ETAPA (DECLIVE).

Las etapas anteriores en las que el muralismo mexicano estuvo buscando su nacimiento y desarrollo estuvieron marcadas por situaciones muy diferentes, esta última etapa no sería la excepción.

México vivía un contexto inestable creado por la Segunda Guerra Mundial, se volvieron a formar los grupos de fuerza que estaban dentro del país y que se habían debilitado durante el mandato de Cárdenas, por lo tanto los conflictos agrarios y laborales aún estaban sin resolver.

Con la presidencia de Miguel Alemán la inversión extranjera entró al país pero trajo consigo una desigualdad económica muy grande, la reforma agraria no funcionó, nunca se llevaron a cabo las promesas de distribución más equitativa de la riqueza y del poder, había una influencia estadounidense sobre la cultura mexicana, todo esto junto con la Guerra Fría desembocó en temáticas para los muralistas.

Rivera, Orozco y Siqueiros tenían una nueva relación con el estado que ellos mismos se habían ganado gracias a su trabajo en México y Estados Unidos durante los años anteriores ahora eran considerados como personajes culturales que eran una pieza clave en el país.

El periodo de posguerra trajo consigo comisiones y proyectos estables para éstos, aunque los nuevos artistas que seguían en una posición radical no veían con buenos ojos esta unión ya que se oponían a sus pensamientos acerca del nacionalismo cultural, lo que llevó como consecuencia a un enorme distanciamiento radical ya que antes había una gran admiración de su parte.

Es en esta etapa donde las temáticas de las pinturas nuevamente cambian pero tienen en común a México como trasfondo y nuevas preocupaciones imperantes según la ideología de cada uno enmarcando sus trabajos.

Viene la última etapa muralista de Orozco, ya que nos enfrentamos a su repentina muerte en 1949 sólo pudiendo concretar durante esta década 4 trabajos murales.

En esta primera etapa Orozco realiza los murales titulados Alegoría de México y Alegoría Nacional que aunque tienen un tema en común las obras marcan una diferencia notable entre el trabajo anterior del artista y entre ellas mismas.

Alegoría de México, pintado en la Biblioteca Gabino Ortiz en Jiquilpan en el año de 1940 nos presenta imágenes que evocan la batalla constante de la nación por ejercer su autonomía frente al mundo y también para demostrar una definición de nacionalismo, un país que está amenazado constantemente por las garras del imperialismo pero que lucha para salvar su integridad que se ha visto socavada muchas veces.

La calidad de Alegoría de México fue muy criticada ya que se pensaba que seguiría la línea de madurez que había demostrado en sus trabajos en Guadalajara, pero tuvo la oportunidad de reivindicarse en su siguiente trabajo, demostró en Alegoría Nacional su talento e innovaciones que no había realizado con anterioridad.

Orozco comienza a ver la importancia del dinamismo utilizado por Siqueiros es aquí donde él manifiesta la preocupación porque su obra sea vista de buena manera según el lugar del espectador, lográndolo de una manera muy exitosa y adelantándosele a perfeccionar una técnica que no había experimentado a su compañero.

José se vio en la necesidad de modernizarse frente a la situación en que se encontraba, la utilización de nuevos materiales para darle mayor durabilidad a su obra era necesaria, estas investigaciones en México ya eran una realidad, Siqueiros había conseguido que se experimentara con nuevos materiales para obtener una pintura mural de mayor calidad.

Las imágenes aquí nos narran como los ecos de nuestro pasado colonial están presentes en nuestra arquitectura, edificios modernos y pirámides se hacen presentes entre humanos que luchan por sobrevivir a la agresiva tecnología que ataca al país de manera muy rápida, una amenaza latente no identificada es el tema común de estos dos murales, ya la antigua amenaza colonial había quedado olvidada, México se enfrentaba a un nuevo enemigo y Orozco no podía evitar alertarnos de esto en sus obras.

Por otro lado Siqueiros fundaba el Centro de Arte Realista al mismo tiempo que publicaba su trabajo de tesis No Hay Más Ruta Que La Nuestra donde veía al movimiento artístico mexicano de las dos últimas décadas como el único paso universal para el futuro.

Los simpatizantes de un Arte Revolucionario crean una Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas que estaba constituida por pintores, escultores, grabadores, arquitectos y escritores, siendo esta organización la que hace que dos de ellos decidan fundar la revista Espacios para dar propaganda de sus ideales.

Orozco siguió trabajando en sus dos últimos proyectos que dejaron a un lado sus ideales del México amenazado y se centró más en los libertadores de nuestra patria, Juárez e Hidalgo fueron los elegidos para ser los personajes centrales de sus obras.

Comenzó a tocar temas de la historia política mexicana, se adentró en casos donde una figura nacional luchaba por salvaguardar los derechos de una sociedad constantemente en opresión, un poco contradictorio de los ideales que había mostrado en trabajos anteriores donde hacía alusión de algunos falsos profetas, aquí en sus últimos murales restituyó el sentimiento internacional imperante de liberación, integridad e independencia.

México era un país que había luchado por su autonomía y Orozco en estas pinturas le daba un símbolo de estabilidad y una imagen de integridad en tiempos en los que la sociedad se enfrentaba a una incertidumbre.

Rivera en 1940 comenzó a salir de su etapa de exilio al cuál había sido destinado por la comunidad artística, se le hallaba culpable de responder al servicio de los ricos y ser un títere del gobierno, de no fomentar de manera adecuada los ideales principales del muralismo y era víctima constante de las críticas de Siqueiros.

Todo esto cambió cuando fue llamado para realizar un mural en Estados Unidos en el Dartmouth College, su obra llamada Unidad Panamericana fue un trabajo optimista que mostraba la evolución de un continente americano desde la época precolombina hasta la edad moderna; pero la temática general que adoptaría Diego en esta nueva etapa se vería reflejada con sus trabajos de regreso a México.

En 1942 Rivera regresa a pintar en Palacio Nacional pero ahora sus obras se detienen en una retrospectiva llena de nostalgia e interés por el pasado, fue un adiós al Diego anterior, ahora veía en sus pinturas a la modernidad y les daba la bienvenida, quería dejar en claro su compromiso con México y con la historia de nuestro país.

Diego se comprometió con sus pinturas al estudiar de manera minuciosa todos los detalles que retrataba en sus trabajos, no quería que su obra fuera puesta en tela de juicio, su compromiso con el pasado era impenetrable.

En 1947 recibió la tarea de pintar un mural para el Hotel del Prado que se ubicaba enfrente de la Alameda central, Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central resultó ser una de las grandes obras maestras de Rivera, una composición bastante poblada nos muestra personajes muy importantes en la historia de México que se entrelazan en las diferentes etapas y que se mezclan con gente pobre y rica, gente cercana al autor, y una visión infantil suya que se encuentra acompañada de su tutor José Guadalupe Posada quien fue una de sus mayores inspiraciones y ejemplos a seguir durante toda su carrera.

Es la primera vez que se ve una muestra de carácter autobiográfico en su obra, es una reunión sin igual de tiempos, espacios y de sentimientos mexicanos que mostraban su identidad como artista desde un punto de vista local y la identidad nacional de una manera general al ver todo el mural.

Diego continuó haciendo obras de este tipo en donde el sentimiento nacionalista enraizado en la historia era su aportación artística más notable, lo podemos ver en El teatro en México, una Historia Popular, en donde entrelaza personajes históricos con personajes de la actualidad y con su versión de la política mexicana contemporánea.

Rivera ya había demostrado que tenía dotes para pintar situaciones que tuvieran que ver con la ciencia o la tecnología desde que había estado en Detroit, ahora elaboraba dos murales en donde la Medicina era el tema principal y éstos se mostraron tan comprometidos de manera histórica y artística que eran una narración vívida que demostraba su calidad.

En 1951 la temática del agua como creadora de vida y la relación con la humanidad volvió a aparecer, el mural para las obras hidráulicas del Río Lerma ponían en práctica ya una combinación de la arquitectura del edificio para que se mezclara con la pintura y el diseño, usando nuevas técnicas Rivera le daba la sofisticación a la modernización de sus materiales.

Siqueiros se caracterizaba por ser una persona que estaba en innovación constante con su trabajo artístico, sus ideas radicales siempre lo dominaron por lo cual estuvo inmerso en la política de una manera muy activa, comenzó la década de los 40 bajo el exilio que sufría al ser acusado de la muerte de Trotsky.

Se hablaba de que el artista había sido utilizado para cubrir una necesidad cultural de las elites del país, de enmascarar la verdad mediante comisiones, legitimando una falsa posición anticolonialista pudieron seguir dominando a México bajo sus propios intereses.

Estas comisiones que aún con un trasfondo oculto Siqueiros si merecía llegaron durante la etapa de posguerra, esto pudo legitimar al pintor al nivel de Orozco y Rivera, por consecuencia se consolidaba como importante para el acervo cultural artístico del país.

Su trabajo en Chile fue convenido por el gobierno mexicano, esta relación fue tomada en cuenta por el artista para plantear una temática que incluyera a ambos países, la idea desembocó en la lucha anticolonialista que sufrieron ambas naciones.

Siqueiros tenía una preocupación enorme por elevar la calidad visual de los murales dependiendo de la construcción arquitectónica a la que se veían sometido y al lugar del observador, logró caracterizarse por esa noción de que la pintura fuera una sola con la arquitectura y no que fuera una serie de pinturas empotradas.

Después de tratar de trasladarse a Estados Unidos y no poder ingresar al país, David aceptó trabajar en Cuba por una temporada, después ya en 1944 regresó a México pero la sombra del asesinato de Trotsky lo seguía persiguiendo por lo cual tuvo que permanecer casi oculto por un buen rato.

Siqueiros aprovechó la fundación del Centro de Arte Realista Moderno para trabajar un mural que era el claro ejemplo de que el pintor no concebía las ideas del imperialismo, ni del colonialismo y lo mostró durante su inauguración, aquí podemos ver también la exaltación que tiene en común con sus compañeros pintores al mostrar a Cuauhtémoc como un personaje radical que fomenta el nacionalismo.

El pintor realizó 3 obras con la temática de Cuauhtémoc como un héroe nacional durante los años de 1944 y 1951, ocupó el simbolismo en sus dos últimos trabajos tal como lo había hecho Orozco, pero las críticas a su labor tampoco fueron muy favorables.

Se pudieron identificar dos vertientes que lo caracterizaron durante esta etapa, la primera era un realismo monumental simbólico y la otra se enfocaba enormemente a dar un realismo arquitectónico.

Las temáticas abordadas eran en su mayoría alegóricas a las raíces de la historia nacional, representaban un pensamiento nacionalista que se extendía a Latinoamérica claramente por los contactos que había tenido en estos países, influencias que se vieron reflejadas en su pensamiento y en su forma de plasmar el arte.

Pero terminando esta década vuelve sus ojos a otro tipo de enfoque, sólo por la pequeña excepción allá por el año de 1965 en donde retoma el enfoque histórico para el mural Del Porfirismo a la Revolución de ahí en fuera le daba la bienvenida al mundo contemporáneo en donde le interesaba perfeccionar sus técnicas, Siqueiros pintaba una sociedad futura de manera que fuera una con la arquitectura, así sus murales se diferenciaban de una manera tremenda de los creados por Orozco y Rivera.

Con las nuevas instalaciones planeadas para la UNAM éste vio una oportunidad para que el arte mexicano como él lo concebía lograra un avance significativo y más integrado.

Un concepto de realismo estaba marcado en su obra, es decir él quería dar una expresión realista a la estética de su trabajo, por lo cual la selección del material que ocuparía para cada una de sus murales era crucial, desde el proceso creativo hasta el proceso artístico como tal.

Siqueiros trabajo arduamente en un proyecto muy ambicioso, la creación de una obra final llamada Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el Cosmos en el Polyforum Cultural Siqueiros. Esta obra se llevaría a cabo con la ayuda de Manuel Suárez, un acaudalado personaje de la industria cementera.

El proyecto era un edificio de 12 caras exteriores que llevarían como adorno un mural con temática definida para cada una, la decoración también se llevaría acabo de manera interna. Al terminar la instalación se convertiría en una obra concebida para salvaguardar el arte mexicano y preservarlo en el tiempo, algo único en su especie.

Siqueiros muere en 1974 pero con esto no se acaba la tradición muralista mexicana, una nueva generación de artistas estaba encaminada a preservar esta tradición que se había venido forjando y conservando durante más de 30 años gracias a la participación de su tres más grandes representantes.

La utilización del arte como socialista, política y revolucionaria llevaba un trasfondo definido que buscaba la recuperación de toda cultura y hegemonía nacional, conservar e identificar el arte mexicano de una manera propia y demostrarle al mundo nuestro sentido de nacionalismo después de tantas luchas de conquista.

Forjar un arte de masas, popular, al alcance de todos y en servicio para todos, un arte no excluyente que reflejara el sentir de nuestro pueblo que había adoptado a la fuerza una identidad europea que no le correspondía, pero que se reivindicó desde sus raíces hasta lograr una sociedad moderna mexicana más unificada en el sentido de identidad.

2.4.- MURALISTAS MEXICANOS.

Cuando pensamos en la producción mural que tuvo México en el periodo comprendido entre 1920 y 1970 salen a relucir los tres grandes nombres de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pintores de gran importancia nacional que supieron ganarse un lugar en el acervo artístico del país, sin embargo ellos no eran los únicos que trataban de seguir este devenir nacionalista, hay que recordar que una historia se produce a veces por muchos protagonistas, unos más destacados que otros, pero en comunidad todo esfuerzo contribuyó a la creación de un fenómeno trascendente.

2.4.1.- JOSÉ CLEMENTE OROZCO.

El 23 de noviembre de 1883 nace en Ciudad Guzmán, Jalisco el muralista y litógrafo José Clemente Orozco, una figura tan controversial que fue punto clave para el desarrollo del arte mexicano posrevolucionario.

Desde pequeño su familia se trasladó a Guadalajara, tiempo después por una situación económica se mudan a la Cd. De México es aquí donde inicia sus estudios en una escuela primaria que coincide estar ubicada en la misma calle en donde José Guadalupe Posada, quien fue y sigue siendo un personaje de importancia en la cultura mexicana habría de tener un taller de trabajo.

Estuvo rodeado de muchos lugares donde se llevaban a cabo las impresiones de radicales publicaciones que estaban en contra del régimen de esa época, con apoyo de su madre quien pintaba en sus ratos libres, logró entrar de oyente a las clases nocturnas de dibujo en la Escuela de Bellas Artes.

Fue un estudiante excelente en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, pero apenas pudo recibirse decidió retirarse, las causas fueron enfermedad y elegir lo que en verdad él quería, lejos de la influencia de sus padres quería convertirse en Arquitecto.

Un momento oscuro ocurrió en 1903 en la vida del pintor cuando la muerte de su padre lo golpea y un año después realizando unos experimentos químicos hace explotar unas sustancias que le llevaron a perder la mano izquierda, el estallido también le afectó el oído derecho, los ojos y debilitó más su corazón, padecimiento que ya venía sufriendo con anterioridad causado por la fiebre reumática, poniendo a Orozco en una etapa de su vida muy tensa y delicada.

Ya a los 20 años alternaba su vida entre sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y sus primeros trabajos como caricaturista e ilustrador de una manera muy profesional ya que se le dio la facilidad de entrar a periódicos como El Imparcial por su talento.

Tenía Orozco en su papel de caricaturistas un estilo afrancesado gracias a la influencia de su mentor José María Villasana quien asimismo se inspiraba del estilo de Honorato Daumier, es así como su línea se podía definir como moderna, simple y con fuertes influencias tradicionales de Posada.

La Escuela de Bellas Artes estaba pasando por una crisis, el descontento de los alumnos por los métodos de enseñanza y las decisiones que estaba tomando Antonio Rivas Mercado era un peligro para la calidad y para el bienestar de la formación de los artistas mexicanos, entre los inconformes podíamos encontrar a Diego Rivera y Francisco Goitia quienes prefirieron abandonar sus estudios después de la renuncia obligatoria de José María Velasco.

Orozco recibió una educación con influencias altamente europeas con la cual perfeccionó su manera de dibujar, permaneció en la escuela de una manera que le permitía llenarse de conocimientos y sin pagar nada, todo estaba a su disposición pero el artista buscaba algo más, él quería llevar al arte más allá de su público tradicional, quería hacer partícipe a los marginados de un arte mexicano original, nuevo y que no imitara otras corrientes europeas, quería revelarse en sus obras de todos los que causaban opresión a México, una identificación del arte para todos.

Esta actitud e inquietud que había nacido en el pintor se había incrementado también gracias a la influencia de las conferencias que el Dr. Atl en donde se invitaba a la recuperación de nuestro esplendor por medio de las pinturas monumentales que se habían realizado durante el renacimiento.

Los artistas aprovechando el movimiento de la revolución decidieron defender su causa, un cambio en la enseñanza, la ubicación y renovar la función de su trabajo artístico, Orozco formaba parte de ellos, participó en la exposición organizada por el Dr. Atl que buscaba contrastar a la española realizada por el gobierno en la cual se habían omitido a los artistas nacionales, éste expuso una serie de dibujos al carbón para después unirse a el centro artístico que se organizó entre todos los participantes.

Después de la destitución de Rivas Mercado y los problemas que había tenido con Ramos Martínez éste decidió formar una Escuela de Pintura Al Aire Libre, pero Orozco buscaba algo más que una formación artística en donde se imitara a la naturaleza, por lo cual no se unió a esta academia. Clemente incursionó de nuevo en el mundo del periodismo entrando a El Ahuizote en donde le fue muy bien con sus ingresos con los cuales se pudo independizar y rentar un estudio.

Después de elegir como modelos a las prostitutas de la zona en donde vivía y de juntar un número adecuado de dibujos y acuarelas decidió buscar una opinión experta, el elegido fue José Juan Tablada, quien se desenvolvía como escritor de la actualidad cultural y artística del país, esta visita desencadenó un artículo el cual se tituló “José Clemente Orozco, Un Pintor de la Mujer” donde lo aclamó diciendo que era un artista que realmente valía y tenía un futuro prometedor.

Orozco colabora en el periódico La Vanguardia dirigido por el Dr. Atl quien apoyaba abiertamente a Venustiano Carranza en sus ideales políticos, es aquí donde sus contenidos en contra del imperialismo y el clero se vuelven más radicales. Viene entonces su primer trabajo en grupo para adornar el fuerte de San Juan de Ulúa que se convertiría en un museo, realizó un cuadro al que tituló El Puente de San Juan de Ulúa en el que eligió una temática alusiva a la época de independencia.

El pintor había sido testigo de la situación caótica que vivía el país a causa de una guerra civil que se había prolongado, matanzas y violencia por doquier, hambre y una miseria que se hacía cada vez más grande.

Regresa a la capital junto con Carranza y el Dr. Atl, era tiempo de que preparara su primera exposición que ya había postergado mucho, de mientras colgaba sus obras en la fonda de un familiar suyo que por la decoración de los dibujos de Orozco la gente la conocía como “Los Monotes”. Se comenzaba a ver la crítica tan fuerte que caracterizó al artista también en sus frescos, exhibir a los enemigos del pueblo como lo que eran para él unos explotadores de la nación.

Participó en una exposición presentada en la Escuela de Bellas Artes en 1916, presentando su primer trabajo de autocaricatura a la edad de 32 años y de entre todos se le distinguió por su inigualable manera de dibujar, que para algunos era muy cruel o cruda.

Por fin era el turno de su primer exposición individual, la librería Biblos albergó la obra de Orozco durante ese año, se anunció en periódicos y carteles bajo el título de “Muchachas de Orozco”, las cuales habían sido el objeto artístico del pintor al mudarse a su estudio, aquí también se expuso el cuadro que había realizado para el fuerte de San Juan de Ulúa.

Como era de esperarse su exposición produjo muchas críticas las cuales eran extremistas, amabas el trabajo de Orozco o simplemente lo repudiabas, se intuye que Siqueiros había visitado esta exposición ya que después mencionaría este acontecimiento como un importante parteaguas de lo que sería los inicios del muralismo mexicano.

Después de buscar una segunda exposición que ocurriera de manera rápida para poder reivindicarse como artista no lo logró, sus méritos aún no le dieron una segunda oportunidad que tanto buscaba por lo cual decidió buscar fortuna en Estados Unidos.

Al llegar a San Francisco que era el destino del pintor se le hizo una inspección de equipaje en la aduana en donde sus obras fueron consideradas como inmorales y perjudicantes a la imagen de Norteamérica, por lo cual varias de ellas fueron destruidas sin que él pudiera hacer algo al respecto.

Orozco comenzó a pintar junto con otro compañero carteles para los cines, a sus 34 años y con mucho tiempo libre ya que su trabajo no le requería largas jornadas comenzó a tomar clases nocturnas en la Universidad de Berkeley, pero descubrió para su pesar el retroceso que tenían aún en torno al arte, como él buscaba siempre presentar algo nuevo decidió irlo a buscar a Nueva York en 1918.

Comenzó a buscar lugares concurridos, gente de la calle, todo lo que amaba de México y de su pueblo lo buscaba en la cultura norteamericana, en su estancia por esta ciudad surge un encuentro con Siqueiros y con el escultor Juan Olaguíbel, se presentaron acalorados debates acerca del arte que se extendieron por 6 meses debido a que David sufrió una crisis económica que lo detuvo a continuar su camino hacia Europa.

Durante toda esta etapa en la que el artista se encontró en Estados Unidos se había realizado muchos cambios en México y en el mundo tanto políticos como a lo que el arte se refería, una nueva constitución mexicana se promulgaba con el anhelo de una democracia de un país independiente y de una soberanía nacional, los nuevos artistas lanzaban manifiestos en donde cuestionaban el arte al servicio de la burguesía, es aquí donde Orozco y los otros muralistas se ven ubicados.

Empezando la década de los 20 suceden dos aspectos muy importantes para el pintor, la muerte de Venustiano Carranza debido a la traición de uno de sus hombres lo dejó marcado y sería una escena que recordaría por mucho tiempo al igual que en mayo la llegada de José Vasconcelos a México para poco después ser nombrado rector de la Universidad Nacional y Director del Departamento Universitario de Bellas Artes, lugar al que entró a trabajar Orozco a su regreso al país.

Vasconcelos comenzó a trabajar para llevar a cabo una reconstrucción cultural y educativa de nuestro país apoyado por Diego Rivera y otros intelectuales, es en este tiempo donde se produce el primer encuentro entre ambos pintores, Orozco había sido invitado a la reunión Constitutiva del Grupo Solidario del Movimiento Obrero al cual se integraría.

Orozco desde su regreso se estaba empezando a convertir en una figura importante en el movimiento de artistas que luchaban por un cambio y su producción había subido notoriamente, participó en una exposición de los Grupos de Acción y Arte en 1922 en donde compartió el crédito con Rivera, Siqueiros y el Dr. Atl entre otros.

Los primeros trabajos murales habían comenzado, pero Orozco fue de los últimos en conseguir una obra, trabajó en la Escuela Preparatoria con un grupo de imágenes a las que llamaría “Los Dones que Recibe el Hombre de la Naturaleza”, los primeros trabajos del pintor fueron de practica o de preparación, por lo cual insatisfecho por su trabajo terminó borrándolos él mismo.

Las malas opiniones acerca del primer trabajo mural de todos los artistas era un punto uniforme que se tenía que defender, el 22 de junio de 1923 se firmó una protesta para explicar ciertos temas que causaban controversia entre la sociedad mexicana y las grandes críticas hacía ellos. Vasconcelos apoyo a los artistas en general y reiteraba su interés por un arte público para no distinguir ni excluir a nadie.

A finales de año los acontecimientos políticos generaron una molestia general en el grupo de pintores, por lo cual se reunieron para elaborar un manifiesto que defendía a los oprimidos y declaraba su repudio a las personas que le hacían daño al país, en este documento también se veía claramente el apoyo hacía los ideales de Plutarco Elías Calles.

La renuncia de Vasconcelos tuvo que ver directamente con su negativa a apoyar a Calles, de todos los pintores que firmaron el manifiesto el más comprometido con actuar de manera inmediata con los objetivos claros de un arte con raíces mexicanas para el pueblo fue Orozco, quien después de borrar sus trabajos anteriores los sustituyó por pinturas que realmente tuvieran un fondo temático acerca de la realidad y del panorama de México.

Con la salida de Vasconcelos no fue difícil que los murales fueran víctimas del vandalismo, aunado a esto vino una orden de suspender todo tipo de trabajo mural, por el cual la primera etapa de esta corriente mexicana se veía interrumpida, pero había algo positivo se había experimentado y se sabía lo que se tenía que hacer en adelante.

Cuando se forma El Machete era apoyado por todo el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores en el cual Siqueiros había aceptado el papel de secretario, se publicaban protestas acerca de las reacciones y agresiones hacia el muralismo, Rivera no estaba muy de acuerdo con el pensar de David por lo cual renunció, la perspectiva de Orozco cambió hacia Diego, aquí comenzó el distanciamiento que después se haría clave, no sólo de ideología también de técnica.

El cambio fue rápido, los pintores veían como una obligación crear una obra de arte con función social, un aliento de búsqueda e identidad para la gente, ya no podían estar sólo escribiendo y publicando en el periódico, se tenía que hacer algo.

A la edad de 40 años Orozco contrae matrimonio con Margarita Valladares, la hermana de un compañero suyo durante la estancia del pintor en Orizaba, se fueron a vivir a Coyoacán y procrearon tres hijos: Clemente, Alfredo y Lucrecia.

Orozco regresó a la obra mural gracias a la comprensión de Alfonso Pruneda quien era el rector de la Universidad Nacional, durante esta temporada de borrón y cuenta nueva para el pintor realizó ya obras más definidas y con ideología marcada, éstas fueron: La Destrucción del Viejo Orden, La Trinchera, La Huelga y La Trinidad Revolucionaria.

También pintó un mural para el restaurante Sanborns en la casa de los azulejos, éste por encargo de Francisco Sergio Iturbide se tituló Omnisciencia y es la primera pintura donde podemos notar el fuego prometeico que caracterizaría al pintor en su labro entre otras cosas.

En 1927 una vez terminada los frescos de la Escuela Preparatoria Orozco necesitaba publicidad para la obra mural que aún no lograba llegar a la masa de manera eficiente, basándose en su admiración por Tina Modotti, hizo que ella se encargará de tan noble tarea.

A finales de este año el pintor se embarca en un tren rumbo a Nueva York donde es testigo de la Gran Depresión que sufre el país debido a la crisis de la Bolsa en 1929, pero él estaba dispuesto a ganar terreno en el país norteamericano, se asocia con la periodista Alma Reed quien le sirve de representante.

Su estadía duraría 7 años en los que se dedicaría a avanzar en su labor artística, mantenía una relación muy fuerte con Jean Charlot a quién le escribía constantemente para contarle todo lo que veía, desde su repudio hacía Rivera a quien definitivamente consideraba el pasado del arte.

Realizó cuadros como QueensBorough, Bridge, Subway, The Elevated Street Corner, Fourteenth Street; en donde mostraba su admiración al paisaje urbano de la ciudad, la arquitecturya compuesta de rascacielos y puentes.

Presentó una exposición en la Galería de Marie Sterner con la temática Revolucionaria en México, gracias al éxito obtenido y al interés de sus amistades su obra fue llevada a Europa para que empezara a ser conocida allá, este acontecimiento fue una parte primordial en el reconocimiento de artista frente a un grupo selecto de intelectuales en Estados Unidos.

Después de esto vinieron una serie de exposiciones en el país y otra en París, en donde un periodista mexicano escribió que Orozco denigraba a nuestro pueblo con tales imágenes que demostraban a un México devastado, el pintor se defendió haciendo referencia a que pintaba la realidad y que su trabajo en el extranjero era para realzar el arte mexicano frente al mundo.

Una exposición grande se llevó acabo el 15 de abril de 1929 en la Art Students League, se expusieron 113 piezas que incluían sus estudios para murales, fotografías de sus obras en México, dibujos de su serie México en la Revolución, un autorretrato y sus primeros trabajos en litografías, su labor fue muy bien recibida, se consolidaba como un artista mexicano talentoso en aquel país.

Después que sus trabajos fueran expuestos junto con los de otros artistas en Delphic Estudios, galería manejada por su representante entonces vino la oportunidad para Orozco de pintar un mural, pero no en Nueva York, fue contratado por el Pomona College en Claremont, California para pintar un fresco en la cafetería escolar. Es ahí donde realiza Prometeo, inspirado en las primeras reuniones con intelectuales que había tenido antes de consolidarse en aquel país.

Al restablecer el contacto con el arquitecto Joseph Urvan quien estaba encargado de construir en Nueva York la nueva sede de la New School for Social Research , consiguió la apertura para pintar otro mural, se le dio la libre elección en el tema pero no se contaba con el dinero para pagarle honorarios, lo cual no le importó, él quería trabajar en su obra monumental y eso fue lo que hizo.

La Revolución Mundial se tituló este fresco en donde los protagonistas eran 3 personajes que eran líderes mundiales, Mahatma Gandhi, Felipe Carrillo Puerto y Vladimir Ilich Lenin, esta no sería la última vez que Orozco pintara al líder de la India, después lo haría resaltar en otra de sus obras, como era de esperarse por la situación imperante en ese entonces el mural recibió diversas críticas que iba desde el repudio hasta la admiración.

Al terminar su trabajo volvió a la realización de cuadros que pudo vender para traer a su familia en 1931, su temática era completamente mexicana y quería perfeccionar los símbolos que usaba en las obras de una manera sintetizada.

Entonces surge una oportunidad invaluable ya con una imagen sólida de artista es contratado por el Dartmouth College en Nueva Hampshire para pintar murales en la biblioteca del campus. Aquí ya se le ofrece un sueldo como maestro durante su trabajo, lo cual era un avance debido a que sus anteriores frescos habían sido gratuitos.

Elabora una obra de 24 tableros en los que conceptualiza 3 temas independientes que en conjunto se unen, estos serían: El Mundo Indígena, El Mundo Americano y El Mundo Industrial, cada uno de estos 3 temas tendría pequeños capítulos particulares que lo harían su más grande trabajo en aquel país.

Orozco realiza un viaje a Europa para estudiar más de cerca el arte y hacer investigaciones, como es normal a su regreso había sufrido ciertas influencias que cambiaron su estilo, lo vuelven más complejo, el simbolismo de sus dibujos se ve cambiado por ciertas estructuras como columnas, cruces, etc; también enriquece el uso del color.

Comienza a hacer sus preparativos para regresar a México, elabora una última gran exposición donde muestra la gran mayoría de su trabajo, después fue contratado por Castro Leal para elaborar una pintura al fresco en el muro oriente del Palacio de Bellas Artes, esto significaba una nueva oportunidad para el artista en su país en donde pondría en práctica su experiencia.

La elección de la temática del mural estaba a cargo de Orozco, La Guerra conceptualizada en el fresco captaría la esencia de la lucha de clases sociales en la etapa capitalista, la obra tiempo después fue cambiada de nombre por Katharsis, sugerencia de Justino Fernández

En noviembre de 1935 se dirige a Guadalajara donde unos amigos suyos habían convencido al gobernador de la importancia del arte mural del pintor, La Dirección de Estudios Superiores y su nuevo edificio es el lugar ideal para hacer muestra de ello, instalaciones que después pasarían a ser usadas como Palacio Legislativo.

Orozco se unió a la Unión de Pintores y Escultores de Jalisco y manifestó su amplia disposición por explicar las técnicas que ocuparía en el trabajo y a resolver dudas que a cualquiera siendo experto o no en el tema le surgieran durante la elaboración de su obra.

La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) convocaba a todos los artistas mexicanos para una asamblea nacional donde discutirían temas acerca del fascismo, la guerra, el imperialismo, la libertad de expresión, los salarios mal pagados de los pintores, etc; se expresó también su apoyo a la comunicad estadounidense que convocaba a un congreso en donde México decidió llevar a un comité entre los cuales se encontraba Siqueiros, Tamayo y Orozco.

A partir de este momento Orozco empezaba a ser tomado en cuenta más por la LEAR, sus litografías se publicaban en varias revistas dedicadas al arte, mientras éste continuaba con su labor de los murales en Guadalajara, al terminar su mural en este edificio es invitado para pintar la capilla del antiguo hospicio de la ciudad, mientras sus ayudantes preparan las paredes para que se lleven a cabo las pinturas, él realiza un compromiso de pintar los muros y la bóveda la de escalera del Palacio de Gobierno.

Él tenía cierto escepticismo hacía la clase política, el clero y el militarismo dictatorial, estos fueron constantes victimas de ataque dentro de su obra, satirizaba todo lo que no encontraba correcto frente a sus ideales aunque causara escozor en ciertos grupos de interés; Rivera y Siqueiros manifestaron su admiración por el trabajo Carnaval de las Ideologías.

Ya en enero de 1938 se pudo empezar a trabajar en el hospicio, se pintaría una superficie de 1200 metros cuadrados en el cual se incluiría la obra maestra de Orozco, El Hombre Del Fuego.

Debido a la monumental tarea que el pintor estaba llevando a cabo en los murales no tuvo tiempo para pintar en caballete, salvo algunas contadas excepciones, sin el dinero para establecerse en un estudio, se asoció con Inés Amor para que ésta le pudiera dar un adelanto de la producción de obras, con la cual Orozco pudiera construir un estudio ya que su deseo era el radicar en Jalisco por una temporada.

Después de terminar los trabajos en Guadalajara el pintor tenía muchos compromisos económicos por lo cual se dedicó a la producción de obras de caballete, regresó a la ciudad de México donde construyó una nueva casa y estudio mientras se preparaba para una exposición que se llevaría a cabo el 01 de Marzo de 1940.

En un breve espacio es contratado por el Museo del Arte Moderno de Nueva York para crear la obra principal de su exhibición dedicada al arte mexicano. Pinta Bombardero en Picado y Tanque, una alerta del conflicto bélico que el artista veía venir, la segunda guerra mundial.

En este mismo año por encargo del presidente Lázaro Cárdenas el pintor realiza un mural en la biblioteca Gabino Ortiz, el fresco incluyó escenas de la revolución, en la parte de la cabecera del edificio realizó su Alegoría de la Mexicanidad, representada por una mujer que cabalga en un tigre a la que no le afectan todas las peculiaridades que tiene en su entorno.

Se le invita a decorar el vestíbulo del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto comenzó en 1941, en su temática aborda los derechos de los trabajadores, es decir se inspira en el contenido del artículo 123 y lo complementa con pinturas alegóricas a la Justicia que a su manera de pensar sólo debe de resguardar a quienes la merecen por su trabajo.

Realiza una crítica al sistema judicial imperante del país que causó tanta conmoción que la revista Time le dedicó un reportaje acerca de las protestas que exigían el retiro de la obra, aún así éstas fueron protegidas y gozaron de publicidad en Estados Unidos.

A la edad de los 60 años, es decir en 1943 Orozco comienza a hacer unos diseños de escenario y vestuario para el Ballet de la ciudad de México, en este lugar conoce y se enamora de Gloria Campobello, la bailarina principal del Ballet.

Se establece el Colegio Nacional en donde Orozco y Rivera comparten créditos en los miembros fundadores junto con otros artistas, se impartirían tutelas que tuvieran que ver con la sabiduría de la época para fortalecer la conciencia nacional del país.

Orozco eligió que su participación sería por medio de exposiciones realizadas de manera anuales en las que presentaba cuadros y dibujos que realizaba durante ese año. En estas obras mostraba su repulsión hacia la guerra, hacia los problemas sociales que atacaban al mundo y los pintaba de una manera muy dura. Sus exposiciones se extendieron hasta el año 1948.

En 1944 Comienza a realizar el mural El Apocalipsis en la Iglesia de Jesús de Nazareno en México D.F, es considerado como su mural más complejo debido al manejo de símbolos.

“La tragedia de la Segunda Guerra Mundial ha consternado a Orozco, y las metáforas del libro de San Juan le dan pie para una composición sarcástica, angustiada, irritada e irritante...La divinidad, el dolor humano, la piedad, lo angélico, lo demoniaco. El demonio atado, la liberación del demonio, la guerra, la ramera apocalíptica. La divinidad está representada como una estructura geométrica, como un supremo poder de la ciencia y la técnica.”¹⁷

En 1946 el loco amorío que tiene con Gloria Campobello se vuelve más intenso a tal grado de abandonar a su familia e irse a vivir con ella a Nueva York, en este año es donde su producción artística es muy escasa, poco tiempo después el romance termina y decide regresar a México.

Las dos últimas exposiciones para el colegio que realizara Orozco fueron muy importantes, la de 1947 plantea una concepción de arte basada en la obra de Bernal Díaz del Castillo titulada Historia Verdadera de la Conquista, en donde el pintor retrata imágenes muy duras de los rituales indígenas y muy vívidas de los mitos, además de mostrar la violenta conquista y masacre que nuestro país vivió durante esa época.

A finales del año se le pide realizar un trabajo para el Museo Nacional de Historia de Chapultepec, se apoya de Andrés Sánchez Flores y Fermín G. Chávez, se le había pedido dedicar la pintura a Benito Juárez, por lo cual esta obra se tituló Retrato de Don Benito Juárez y Alegoría Histórica de la Reforma, esta obra fue terminada en marzo del año siguiente.

La exposición de 1948 incluía los bocetos para su mural Alegoría Nacional que se realizaría en el teatro al aire libre de la Escuela Nacional de Maestros, este fresco se modernizó un poco al utilizar silicato de etilo para su mezcla, fórmula aconsejada por el Taller de ensaye de Materiales del IPN que había sido promovida por Siqueiros.

¹⁷ Tíbol, Raquel. José Clemente Orozco: Una vida para el arte; México DF, 2009, Fondo de Cultura Económica, Pág. 208.

Esta obra se llevó a cabo con la ayuda de un grupo de artistas que pertenecían al Frente de Pintores, Escultores y Grabadores Jóvenes de México que habían realizado una exposición en Chapultepec la cual Orozco había visitado, esta organización buscaba también presentar un arte que estuviera en contacto con el pueblo y criticar a los explotadores de la nación.

En 1949 el último año de vida del artista se dedicó a completar el mural de la Cámara Legislativa en Guadalajara, restauraba algunas partes del Hospicio Cabañas, lamentablemente en septiembre de ese año moriría en su casa mientras se encontraba durmiendo, la causa fue un paro cardíaco, Se reunieron para darle despedida varios amigos y conocidos, incluso personas que para él nunca resultaron gratas como lo fue Diego Rivera, Siqueiros también estuvo presente, su cuerpo fue enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres después de varias guardias que se realizaron en el Palacio de Bellas Artes.

Tras haber vivido 65 años Orozco dejaba este mundo con un gran acervo artístico, había luchado por sacar a México de la situación en la que se encontraba, por fomentar un arte nacional que llegara al pueblo y que le sirviera para despertar, crudo pero sensato, tachado por muchos de frío pero un verdadero artista que fue pilar importante del arte nacional.

José Clemente Orozco tuvo aspectos que lo llevaron a sobresalir de entre sus colegas, fue un experto en dibujar de una manera excelsa bocetos de sus murales para perfeccionar su obra, grabados, litografías y caricaturas fueron alabadas por el público y la prensa, las estructuras en las pinturas fueron otro aspecto sobresaliente ya que tomaba en cuenta la composición, la textura, la forma y el color, la estructura estaba determinada por el lugar en donde se trabajaría o el enfoque que se le quería dar.

Como ya se habló Orozco fue criticado por un uso de violencia cruda en sus obras, en sus comienzos pintaba prostitutas, los barrios bajos mexicanos, pulquerías, después pasó a criticar a los protagonistas de la Revolución Mexicana y su lucha por el poder, la conquista cruel, etc; Sus pinturas siempre provocaban cierta sensación en su audiencia que era extremista, o se amaba o se repudiaba, por lo mismo fue constante víctima de tergiversaciones que consideraban a su labor como una falta de respeto, el pintor mostraba su realidad y la criticaba en su arte, defendía al pueblo oprimido y criticaba a los enemigos de la nación y del mundo. Estas diferencias lo hicieron ser un artista único en su tipo, que nunca dejó de trabajar porque varias veces lo hizo gratis, lo que él quería era demostrar su talento y darle un nuevo aire al arte mexicano que tanto lo necesitaba en esa época.

2.4.2.- DAVID ALFARO SIQUEIROS.

José de Jesús Alfaro Siqueiros mejor conocido como David Alfaro Siqueiros por sugerencia de su esposa cambia su nombre al reconocer un gran parecido con la escultura del artista Miguel Ángel que se llamaba de la misma manera, nace en la Ciudad de México el 29 de Diciembre del año 1896.

Tuvo dos hermanos mayores, la muerte repentina de su madre a la edad de 21 años logró que su educación estuviera marcada por la de su padre y su abuelo. Pasó parte de su infancia en Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México. Su primer acercamiento artístico vino por influencia de su papá quien era amante del arte colonial y gozaba de llevar a sus hijos a lugares sacros para darles explicaciones acerca de la belleza del mismo.

Su progenitor después de observar el talento innato de su hijo para la pintura le contrata un maestro privado, compitiendo así siempre en los concursos de su escuela en donde se llevaba el primer lugar, tuvo gusto también por practicar el beisbol en donde se desenvolvía muy bien.

Al vivir con su abuelo Antonio Alfaro, mejor conocido como el Siete-Filos se forjó una etapa clave para la ideología del pintor, el señor contaba con pasado militar que lo hacía tener ciertos ideales conservadores que combinaba con su intelecto liberal.

En 1911 decide que su vocación es la Arquitectura, sin dejar a un lado su pasión por la pintura ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria y al mismo tiempo acude a las clases nocturnas en la Academia de San Carlos, en ese año se empezaba a gestar la huelga estudiantil que exigía un cambio en la enseñanza, Siqueiros como era de esperarse participó en tal acontecimiento. Esta situación lo llevó a romper relaciones con su padre quien no estaba de acuerdo con su decisión, abandonó su casa para seguir el firme ideal de una lucha social, aquí observaremos la primera incursión de muchas de las cuales tendrá el pintor en un futuro en la problemática social y política del país.

Las Escuelas al Aire Libre creadas gracias a la participación de Alfredo Ramos Martínez, quien quedó en lugar de Rivas Mercado después de que lo sustituyeran a causa de la huelga fueron el segundo hogar de Siqueiros, se refugió en la que estaba ubicada en el barrio de Santa Anita ya que después de pelear con su padre no tenían ningún recurso económico, en este lugar se dio su acercamiento con el Dr. Atl quien a su regreso de Europa apoyó abiertamente a Carranza y a los artistas revolucionarios, esto llevó al pintor a enlistarse en las filas del Ejército Constitucionalista para combatir.

En una de las batallas en las que peleó se traslada a Guadalajara en donde se hace partícipe de las actividades del grupo de pintores del Centro Bohemio, ahí comienzan a tener debates acerca del arte y de la recuperación que se necesita en el país, empiezan a producir obras de todo lo aprendido hasta el momento en las academias.

Se vislumbran sus primeras influencias en sus retratos, que serán de mucha importancia en su formación como pintor, sus dibujos evocan a artistas como El Greco y Goya, siente curiosidad por el arte Europeo que desea investigar, aprovecha sus recursos militares para conseguir un trabajo de embajador en España, es así como en 1919 Siqueiros se enfrenta a las situaciones mundiales en Europa en las cuales se ve inmiscuido en los grupos anarquistas, pero su participación violenta lo lleva a la expulsión de ese país.

Encuentra refugio en un lugar cerca de París, es en esta etapa en donde conoce a Diego Rivera, este encuentro fue decisivo para la participación de ambos en la creación del movimiento mural y para expandir los horizontes de Siqueiros desde un punto local hasta un punto universal gracias a todos los conocimientos que Rivera ya tenía sobre el arte europeo.

Después de recorrer ciertas partes de Europa su concepción artística ha cambiado, encuentra afinidad por corrientes como el cubismo, impresionismo y futurismo, en un regreso rápido a España edita una revista, Vida Americana de la que logra sacar un número, escribe unos llamamientos para orientar la vocación actual de los pintores y escultores americanos que pertenecen a la nueva generación.

Siqueiros como todos los muralistas en la primera etapa de esta actividad artística siguió el camino indicado por Vasconcelos y la escuela del arte religioso, él fue el último en empezar a pintar muros debido a que aún andaba en Europa, a su llegada en 1922 realizó una obra para el Colegio Chico de la Escuela Nacional Preparatoria en donde podemos observar a una mujer alada que está rodeada de símbolos que significan los 4 elementos naturales.

En esta primera etapa el pintor no sigue una línea organizada, experimenta en todo espacio libre que encuentra y en el que se le permita pintar, se puede ver cómo va trabajando de distinta manera que sus compañeros la técnica de la encáustica para después abandonarla de manera abrupta y experimentar el fresco, se puede notar cómo las influencias europeas que estaban recientes en su vida influyen de manera natural en sus primeros trabajos.

Después de toda esta etapa de experimentación, llegó a la conclusión de que las obras realizadas no eran el medio ni el mensaje adecuado que proporcionaría a los campesinos, obreros y soldados la fortaleza para seguir con la lucha revolucionaria, es así como junto con sus compañeros artistas decide unirse al Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México en el cual tiene una participación importante como secretario general.

Una de las funciones que tenía a su cargo fue escribir el manifiesto que pondría por escrito las bases del muralismo mexicano, este documento resonaría por las siguientes décadas en todo México y se vería materializado por las obras monumentales que realizarían.

Su puesto en el sindicato y el trabajo en el periódico El Machete hizo que su colaboración artística fuera un poco más lenta comparada con la de sus compañeros, sus preocupaciones eran la sociedad capitalista y el destino del ser humano, los temas pintados comenzaban a levantar una conciencia en la nación y esto no le pareció del todo a Puig Casauranc quien era el sucesor de Vasconcelos y le ordenó suspender su trabajo en 1924.

Siqueiros no siguió el camino de la mayoría de los agremiados al sindicato que se afiliaron al Partido Comunista, él por una fuerte convicción se unió al movimiento desde la base para colaborar de manera más directa y rápida a ese cambio que México necesitaba.

Se aleja de la capital, viaja a Jalisco por invitación de un amigo que tenía la tarea de decorar la Universidad de Guadalajara, realiza una jornada laboral de obrero y cobra lo mismo que ellos, esto para poder tener tiempo para sus actividades políticas y para no entrar en debate con su compañero sobre la creación del mural y la dirección que debía llevar. Su amigo sufre una muerte repentina la cual aprovecha para alejarse de esta situación y entregarse de lleno a la política a finales de 1925.

Es en este periodo donde su labor artística es hecha a un lado por su militancia política y social siendo encarcelado varias veces en México para luego extender su labor política a países como Rusia, Argentina, Estados Unidos en donde gana renombre, mientras que su lugar es un poco olvidado en las filas del muralismo.

Regresa a trabajar en el arte en 1930 durante su etapa en donde fue recluido en la Penitenciaría del Distrito Federal, realiza unos grabados sobre madera, pequeñas acuarelas y algunos oleos en donde su inspiración principal eran los presos. Los pocos materiales con los que contaba no son motivo de disminuir su calidad, ocupó esas pequeñas desventajas para experimentar nuevamente hasta que fue mandado al exilio en la ciudad de Taxco.

Ocupa su tiempo en escribir una tesis de carácter antiimperialista que tiene influencias en sus pláticas con el cineasta Sergio Eisenstein y el poeta Hart Crane. Su producción de arte es desmesurada, realiza más de 100 cuadros en menos de un año como si con eso quisiera recuperar el tiempo perdido, su obra comienza a diferenciarse por su realismo natural en el que sus protagonistas transmiten la situación pintada.

Su trabajo se exhibe en El casino Español de la ciudad de México en donde se presenta a la clausura violando así su arraigo judicial de permanecer en Taxco, pronuncia un discurso basado en su tesis contra el Mexican Curious, esta acción aunada a la publicidad y aceptación que recibió su trabajo le dan un nuevo empuje para volver a su actividad política, pero entonces recibe una sentencia de calmarse y volver a su exilio o definitivamente abandonar el país.

Siqueiros se trasladó a Los Ángeles para dar clases de Mexican School, es decir de lo que estaba de “moda” en nuestro país en torno al arte y esto era la realización de frescos, cuando llegó al local de la Chouinard School se topó con que el espacio para realizar esta tarea era muy pequeño, entonces cambió la cal por el cemento, pero éste secaba muy rápido, decidió abandonar entonces los pinceles y ocupar las pistolas de aire, práctica que le gustaría más adelante para realizar y evolucionar su trabajo.

La adopción de una nueva técnica lo llevó a realizar su primer mural al aire libre en un patio abierto en 1932, Un Mitin Obrero evocaba a un grupo de trabajadores que interrumpieron su tarea para escuchar las palabras de un líder quien está acompañado de una mujer blanca con niños y un hombre negro.

El escándalo político que planteaba la obra se vio acallado por un encargo artístico más grande en el que el grupo Mural Block Painters creció notablemente de 7 a 24 integrantes, la nueva tarea habría de ser patrocinada por empresas que buscaban que los artistas plásticos usaran sus nuevos productos, esta vez el espacio en donde se trabajaría era más amplio y el lugar destinado era The Plaza Art Center.

Es en este nuevo trabajo en donde Siqueiros comenzaría a utilizar la fotografía como auxiliar en su labor, la ubicación del lugar le brindaba a Siqueiros un nuevo reto tanto artístico en la técnica como en el mensaje, ya que era un área con mucha audiencia, entonces comenzó a trabajar en un dinámica para que el trabajo no se perdiera a la vista de vehículos y transeúntes.

La América Tropical tenía un tema mucho más agresivo políticamente en contra del imperialismo, recibió una respuesta inmediata que lo invitaba de nuevo a la deportación, volver a México significaba detener su tarea que comenzaba a ser importante, entonces con la ayuda de amistades puede salir del país con rumbo al Río de la Plata.

En este paso por Sudamérica sus descubrimientos fueron muy grandes, al obtener solamente pinturas sintéticas para la elaboración de su trabajo descubrió el uso importante que tendría la piroxilina en su quehacer artístico, que perfeccionaría y fomentaría en México.

En su paso por Argentina se mostraba ya más experimentado y multifacético, trabaja de conferencista, pintor, crítico de arte, expositor, escritor y agitador, logró causar inquietud en ese país, la agitación que se alzaba siempre en sus conferencias lo llevó a su encarcelamiento en ese país también y tolerando su presencia sólo si evitaba participar en cualquier actividad de carácter público.

Siqueiros tuvo la oportunidad de realizar un nuevo mural por encargo del propietario de un diario, aquí las innovaciones a la pintura mural para perfeccionar la composición dinámica y su relación con el espectador fueron más amplias, se trabajó de manera que el objetivo era olvidar la imagen estática en una pared fija, romper esa barrera arquitectónica.

Durante 3 meses se concentró en una larga tarea de renovar y mejorar su ejercicio plástico, pero cansado del ambiente en el que estaba inmerso, se presentó en un mitin lo cual provocó un encarcelamiento más y su expulsión de Argentina.

En 1934 durante su refugio en Nueva York para tramitar su regreso a México expresó su repudio hacia las acciones de Rivera, escribió manifiestos que esbozaban su ideal de unir a las artes plásticas al fin de lograr una exponencia mayor, empezó a dirigir unos talleres donde quería impartir esa filosofía.

A su regreso a México la polémica se desató entre ambos artistas, cuando Rivera interrumpió un discurso en donde Siqueiros lo estaba criticando, este pidió defenderse por medio de un debate público que se llevó a cabo de manera inmediata, debido a ciertas problemáticas estas renuentes rivalidades ya no se siguieron discutiendo en público, pero el discurso de Siqueiros de una actividad artística plástica móvil que revolucionara al espectador en su forma y contenido resonó en algunos artistas que aceptaron esa idea. En este momento el pintor es invitado a Estados Unidos a dirigir un taller experimental donde regresaría a su labor de trabajar con materiales y técnicas para obtener mejores resultados.

En 1936 el Siqueiros Experimental Workshop era todo un hecho, su propósito fundamental era promocionar el uso de la piroxilina y a la fotografía como recurso para ayudar en el quehacer mural, todo esto con un toque sentimental, no era sólo la perfección de transmitir algo nuevo en la técnica, sino que tuviera un trasfondo emotivo.

La personalidad de Siqueiros como su obra no es estática, su contribución artística como crítica al fascismo no le bastaba para sentirse bien, en 1937 decide viajar a España para unirse al ejército y combatir de manera directa, es así como en estos años tuvo una participación en el extranjero muy importante, regresando a México hasta 1939, en el cual la situación lo obliga moralmente a crear obras murales que contenían un discurso contra el movimiento nazifascista.

Retrato de la Burguesía fue la obra mural realizada para el edificio nuevo del Sindicato de Electricistas, aquí el artista se reunió con colaboradores que siguieran su ideología, este trabajo realizado en un lugar donde había una escalera brindó a Siqueiros la oportunidad de demostrar todo lo investigado, la posición del espectador conforme subía lo obligó a ingeniar una innovación única en el arte mexicano hasta ese entonces.

Después de esto él nuevamente se ve obligado a salir del país debido al asesinato de Trotsky en el cual era de los principales sospechosos, fue encarcelado en Chile, pero gracias a la ayuda del embajador Reyes Spíndola logró salir para realizar un trabajo en una Biblioteca, el resultado fue Muerte Al Invasor.

Recorre países como Perú, Colombia, Panamá, etc; en su campaña artística que pregonaba un arte de rescate y democrático, intenta regresar a Estados Unidos pero es en vano, también busca conseguir lugares para pintar en Cuba pero no los obtiene, desanimado y con el apoyo de personas ajenas realiza dos murales nuevos que también remarcan el sentimentalismo que ahora Siqueiros transmite en sus obras, Alegoría de la Igualdad y Confraternidad en 1943.

Realiza otros trabajos en Cuba donde vuelve a experimentar otro tipo de situaciones frente al arte, pero por lo regular estos primeros intentos siempre le sirven de enseñanza para perfeccionarlos en un futuro.

Regresa a México en 1944, pide ayuda a unos familiares que le prestan un espacio ideal para realizar su trabajo, es así como Cuauhtémoc Contra El Mito toma forma. En este mismo año realiza en el Palacio de Bellas Artes su trabajo titulado Nueva Democracia, su mujer Angélica Arenal sirve de modelo para la pintura, aquí podemos ver que Siqueiros recurre a realizar técnicas para que la obra esté en constante movimiento y mutación en cualquier ángulo que el espectador pueda observarlo, de esta manera el contenido quedaba realzado y podía grabarse de una manera directa el discurso que transmitían las imágenes.

Durante 1945 su afán por promover la investigación de nuevas técnicas y uso de materiales es tanto que crea un taller en el Instituto Politécnico Nacional que es dirigido por el Ingeniero Jiménez Rueda y el Pintor José Gutiérrez. En este año su trabajo tiene una gran producción, su proyecto escrito No Hay Más Ruta Que La Nuestra tiene grandes ensayos dirigidos hacia el arte mexicano y a sus principales exponentes de la época como Rivera, Orozco y el Dr. Atl.

Es una lástima que a finales de ese año, su trabajo monumental para el edificio de la ex aduana de Santo Domingo se haya tenido que suspender por filtraciones en la cimentación del mismo, Aquí Patricios Y Patricidas era una muestra de la dominación del carácter simbólico que el artista poseía pero debido al excesivo costo de las reparaciones esta tuvo que ser cancelada.

En 1947 Siqueiros presentó una exposición en el Palacio de Bellas Artes, 70 Obras Recientes que estaban conformadas por retratos y dibujos, se podía ver como concebía su arte ya que esos cuadros eran estudios para murales que tenía en mente para su elaboración, todas los trabajos tenían una idea dirigida para formar parte de un arte monumental y perfeccionarla ya que nunca se cansó de buscar la perfección y la innovación en su trabajo.

Después de esta exposición su labor como retratista repuntó, entre los encargos y sus obras por ideales históricos y políticos realizó una producción considerable, todo esto lo llevó a perfeccionar ya entonces a los personajes que resaltaría años después en el mural La Revolución Contra La Dictadura Porfiriana ubicado en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec (1957).

El reconocimiento del arte mexicano como propio y de calidad vino cuando Siqueiros obtuvo un premio al segundo lugar en la Bienal de Venecia en 1950, era la primera vez que el país participaba y los principales exponentes del muralismo habían mandado sus obras.

Durante este año se llevaba a cabo la construcción de las nuevas instalaciones de la UNAM, Ciudad Universitaria necesitaba mostrar el ejemplo de lo que el muralismo mexicano como una corriente artística ya consolidada era ante el mundo, es así como varios artistas recibieron encargos para realizar obras dentro de este proyecto.

o

Siqueiros realizó su mural titulado El Pueblo A La Universidad, La Universidad Al Pueblo. Por Una Cultura Nacional Nuevohumanista De Profundidad Universal en el cual su idea principal fue plasmar a los científicos, a los artistas y a los humanistas en una entrega desinteresada de sus dones a la nación.

Toda esta actividad lo llevó a dar un curso que luego se interrumpió debido a la quiebra de la escuela en donde se estaba realizando, pero ya venía preparando un proyecto pedagógico artístico más importante que era la publicación de su libro Como Se Pinta Un Mural en 1951 es una serie de anécdotas y enseñanzas de su vida como pintor.

Al siguiente año realiza para el Instituto Politécnico Nacional el mural El Hombre Amo Y No Esclavo de La Técnica, este trabajo fue dividido en dos partes poliangulares divergentes, es así como el espectador a su paso por la obra echaba a andar la maquinaria que se encontraba plasmada.

En el Hospital de la Zona No. 01 del Seguro Social se le brindó la oportunidad de plasmar Por Una Seguridad Completa Y Para Todos Los Mexicanos fue realizado en el vestíbulo del auditorio de este edificio, en este mural la mutación y la constante transformación ante los ojos del espectador de las figuras son lo más llamativo del mismo, el simbolismo de Siqueiros realizado con el afán de ya no cargar sus obras con amplios detalles forma parte de su nuevo realismo.

La perfección de este simbolismo libre de cuestiones pasadas y que guarda relación con lo inmediato se expresa de mejor manera en Apología De La Futura Victoria De La Ciencia Médica Contra El Cáncer ubicado como su nombre lo puede sugerir en el Edificio de Hospitalización de la Unidad de Cancerología del Centro Médico del Distrito Federal.

Es contratado para crear una obra para la Asociación Nacional de Actores, pero el mural es censurado porque la Junta Directiva considera que el fresco no tiene nada que ver con lo que se le encargó, entonces recibe una demanda por incumplimiento de contrato.

“Siqueiros debe ser señalado como uno de los más legítimos renovadores y enriquecedores del realismo. Él le ha dado al movimiento mexicano una teoría. Con una legítima terquedad, con sincera pasión ha predicado sus derechos y sus deberes ante la arrolladora imposición internacional de su antípoda estética, la Escuela de París.”¹⁸

¹⁸ Tibol, Raquel; Siqueiros: Introdutor de realidades. México DF, 1961, Ed. UNAM, Pág. 223.

Es nuevamente perseguido y encarcelado debido a que se le acusaba de alentar una disolución social, él presidia el Comité de Presos Políticos Y La Defensa De las Libertades Democráticas, se le sentenció entonces a pasar 4 años en la prisión de Lecumberri donde aprovechó nuevamente su exilio para trabajar bocetos.

Ya en 1964 al salir de la cárcel comienza a reunir compañeros de trabajo para la realización de un mural que fue encargo de Manuel Suárez y Suárez en el Hotel Casino de la Selva, el proyecto por su dimensión es transferido a la Ciudad de México en donde se agranda aún más y nace una idea completamente monumental.

La creación del Polyforum que llevará su nombre era algo que ya venía ambicionando desde hace tiempo, con la ayuda entonces de Manuel Suárez sería posible llevarlo a cabo, este mural sumaría un total de 260.30 metros cuadrados, La Marcha de la Humanidad era su deseo más ferviente, un legado arquitectónico que albergara un patrimonio cultural y artístico tanto en el interior como en el exterior, esta obra tardó en construirse alrededor de 5 años y estuvo inaugurada bajo el auspicio del presidente Luis Echeverría.

“Tras un esfuerzo epopéyico de jornadas de dieciséis a dieciocho horas diarias, quedó terminado en 1971 el polifórum de la Ciudad de México. Más aún concluiste durante esos años los murales que habían quedado interrumpidos en la época de tu prisión...Habían pasado varios años y te angustiaba la solución de continuidad que les darías. El enriquecimiento de tu técnica, la mayor fluidez de tus imágenes y hasta la práctica de la esculto-pintura que utilizaste en el Polifórum, representaban aportes nuevos y de alguna manera debías fundir el fruto de lo más reciente con las concepciones de años antes”¹⁹

¹⁹ Arenal, Angélica, Páginas Sueltas con Siqueiros, México DF, 1980, Ed. Grijalbo, Pág. 239.

En estos últimos años recibió dos importantes reconocimientos, el Premio Lenin de la Paz y el Premio Nacional de Bellas Artes, Siqueiros muere en la ciudad de Cuernavaca el 6 de enero de 1974 dejando atrás una vida de innovación y experiencia única en el arte mexicano.

2.4.3.- OTROS MURALISTAS.

“...No hay que olvidar que en el devenir histórico actúan numerosos protagonistas, los cuales, en mayor o menor grado, contribuyen al desarrollo de los acontecimientos y aportan, según sus puntos de vista y capacidades, valiosos elementos para la configuración de los fenómenos artísticos, en este caso del muralismo posrevolucionario.

20

Es así como varios artistas tanto mexicanos como extranjeros colaboraron en esta gran labor de recuperación y discursos nacionalistas para la consolidación de la autonomía del país, los tres grandes maestros, Orozco, Rivera y Siqueiros también tuvieron influencias y dejaron legados durante toda esta etapa y después de sus muertes, este espacio conmemora de manera rápida a algunos muralistas que trabajaron para que el pueblo pudiera acceder al arte monumental.

2.4.3.1.-RUFINO TAMAYO.

Rufino Arellanes Tamayo nace en la ciudad de Oaxaca un 26 de agosto de 1899, las marcadas diferencias con su padre lo llevan a adoptar solo el apellido de la madre, es enviado a la capital para estudiar contabilidad pero ingresa a la Academia de San Carlos por su propia cuenta, tenía muchos problemas al principio incluso de carácter económico por lo cual se tenía que ayudar trabajando en un puesto de frutas en el mercado de la Merced.

²⁰ Ortiz Gaitán, Julieta; El Muralismo Mexicano: Otros Maestros, México DF, 2010, Ed. UNAM, Pág. 01.

Contaba con el apoyo de José Vasconcelos quien lo alentaba a seguir en el ámbito artístico, en 1921 consigue un empleo de Jefe del Departamento de Dibujo Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología, aquí se puede apreciar el gusto que comienza a surgir por el arte precolombino.

Compartió la idea de que la situación en la Academia necesitaba un nuevo aire en enseñanza, abandonó la escuela pero a diferencia de sus compañeros no se sumó al movimiento huelguista, él se pronunciaba a favor de una pintura universal que no negara sus raíces mexicanas.

En 1925 pudo alquilar su primer estudio para comenzar a producir su material, ya para el siguiente año presentó su primera exposición individual y después viajaría a la ciudad de Nueva York donde su trabajo también se expuso, Rufino Tamayo: Painting, Watercolors, Drawings and Woodcuts, tuvo la oportunidad de conocer las obras de moda en ese entonces de las cuales pudo haberse influenciado.

Regresa a México y comienza a trabajar como profesor de pintura en San Carlos y también en varias escuelas de la Secretaria de Educación Pública. Ya en 1933 comienza su actividad como muralista realizando una obra para el Conservatorio Nacional de Música.

En 1938 realizó el fresco titulado Revolución en el Museo de las Culturas y en 1943 pinta La Naturaleza Y El Artista para la biblioteca del Smith College en Northampton, Massachusetts. Su obra fue expuesta en lugares como San Francisco, Chicago, Cincinnati, etc.

En 1950 participa junto con Rivera, Orozco y Siqueiros en la Bienal de Venecia dándose a conocer en Europa, le siguen otras exposiciones en Nueva York y París. El año que viene elabora en vinilita sobre tela Homenaje A La Raza para el Palacio de Bellas Artes.

Después elaboraría el fresco El Hombre para el palacio de Bellas Artes de Dallas, pinturas que junto con la anterior ensalzaban el nacimiento de la nacionalidad mexicana que combinaba con el presente del país, se le otorgaría el gran premio de pintura en la segunda bienal de Sao Paulo que compartiría con el francés Alfred Mannesier.

1954-55 trabaja en Naturaleza Muerta una obra para la casa Sanborns en la ciudad de México.

La vinilita sobre tela comienza a ser la técnica de su predilección, lo podemos observar en América, que fue su trabajo para el Bank of the South West en Houston, Texas.

Uno de sus trabajos más importantes es Prometeo Dando Fuego A Los Hombres para el edificio central de la UNESCO en París, es aquí donde su carrera despegaba para la realización de trabajos tanto en el extranjero como en México, esto le valió la invitación especial para la Bienal de Venecia en 1968.

No se puede negar que la pintura de caballete era su predilecta, Tamayo se diferenciaba bastante en el arte mural de sus compañeros, prefería trabajar solo ya que concebía a este trabajo como experimental.

Las formas antropomórficas que protagonizaban sus obras eran eróticas y sensuales de una manera que resultaba ser elegante a la vista, algunos lo tacharían de grotesco pero el camino de redescubrir el arte mexicano era su estilo. Tenía una afición de pintar cosas cósmicas, el universo como un todo que podíamos conocer a través de la ciencia y la tecnología.

Tamayo se redefiniría como un humanista que buscaba hacer uso en su quehacer artístico de la ciencia y la tecnología para mejorarlo, conocer al mundo y más allá de el y transmitir verdaderos sentimientos a los espectadores de sus obras.

La vida del artista fue objeto fílmico cuando aún estaba con vida, en 1970 Max Pol produjo Tamayo La Película, poco después en 1973 H. Cokin filmaría La Vida Artística de Rufino Tamayo; era una persona muy reconocida y se notaba, consagrándose con la inauguración de su museo de arte prehispánico en Oaxaca en donde él mismo donó su trabajo en un acto que hablaba de un agradecimiento infinito al pueblo mexicano.

Muchas Universidades le otorgaron el doctorado Honoris Causa que se sumó a la gran lista de premios y reconocimientos que recaudó a lo largo de su vida. Su obra plagada de temas autóctonos que combinaba con una técnica europea era sorprendente y su estandarte de orgullo.

“La pintura de Tamayo no fuerza su presencia en las paredes de un lugar público. Su sensibilidad es espectacular y tiene estridencia cívica. Su repertorio temático abarca, cada vez con mayor insistencia, hechos o situaciones que interesan o afectan al hombre de nuestro tiempo como ser social...Sus cuadros contienen poesía y revelan una actitud ética. Con lenguaje esotérico y expresionista relatan la preocupación por las nuevas situaciones individuales y colectivas, íntimas y públicas, del hombre de la era atómica y cosmonáutica “²¹

Casado con la pianista Olga Flores Zárate su matrimonio fue sólido más nunca tuvieron hijos, hecho que lo marcó los últimos años de su vida. Rufino Tamayo muere el 24 de junio de 1991 en la ciudad de México, sus restos fueron cremados y colocados en un nicho del Museo Tamayo de Arte Contemporáneo.

²¹ Tíbol, Raquel, Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo. México DF, 1974, Fondo de Cultura Económica, Pág. 16.

2.4.3.2.-GERARDO MURILLO (DR. ATL).

Gerardo Murillo Cornado mejor conocido como el Dr. Atl además de pintor se desarrolló como político, vulcanólogo y escritor, fue la piedra angular del movimiento mural, gracias a sus discursos despertó la conciencia de los artistas mexicanos que desarrollaron el muralismo posrevolucionario y una nueva tendencia en el arte nacional.

Estudió pintura en el taller de Felipe Castro en su ciudad natal, Guadalajara, Jalisco, en la capital ingresó a la Academia de San Carlos en donde tiempo después recibiría una beca por parte del gobierno Porfirista para estudiar pintura en Europa.

Se matriculó en la Universidad de Roma y en la Sorbona de París donde realizó estudios en Filosofía y Derecho, colaboró abiertamente con el Partido Socialista italiano y comenzó a escribir para el periódico Avanti.

A su paso por Europa pudo impregnarse del muralismo renacentista que quería traer a México de una manera nueva, tomó clases con personalidades como Emilio Durkheim y Henri Bergson, en 1902 recibe su seudónimo de Dr. Atl por el escritor Leopoldo Lugones, esta palabra viene del Náhuatl y significa agua.

Cuando regresó a México comenzó a trabajar para la Academia de San Carlos en donde sembró la semilla de la inconformidad tanto en sus colegas como en los alumnos que en su planilla incluían a Siqueiros, Rivera, Posada, Orozco y Beteta. Lo conocían como El Agitador apodo que se había ganado por su importancia en resaltar el arte popular; se manifestó junto con otras personas cuando en el centenario de la Independencia de México se realizaba una exhibición de pinturas de corte español donde los mexicanos habían quedado excluidos.

Atl recibió por parte del gobierno dinero para financiar su propia exhibición mexicana que resaltaba el sentimiento nacionalista, esta noticia fue muy bien recibida y gozó de mucho éxito. Su búsqueda de lugares públicos para adornarlos con imágenes autóctonas que estuvieran al alcance de todos se vio frenada gracias al movimiento armado que se desató durante esa época, entonces decidió regresar a Europa.

Regresa a México durante el golpe de estado que realizó Victoriano Huerta para unirse a las filas del movimiento carrancista con quien participó de manera completa, durante su estancia en Orizaba reclutó a Orozco para trabajar con él en las caricaturas de un periódico el cual dirigía.

Realizó una técnica a la que llamó Art Colours o Pasteles grasos que podía fácilmente adherirse a piedras, telas o papel, su participación en el muralismo mexicano sólo fue como impulsor y durante su primera etapa, sus murales no fueron bien recibidos por la crítica por lo cual la mayoría fueron removidos.

Sin embargo fue un político muy prominente que siempre se preocupó por apoyar y rescatar el arte mexicano para hacerlo popular y al servicio del pueblo, su obra escrita y de caballete alcanzó un gran éxito, su pasión por la vulcanología lo llevó a deteriorar su salud e incluso a que le amputaran una pierna, muere en la ciudad de México un 15 de octubre de 1964, sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres.

2.4.3.3.-XAVIER GUERRERO.

Nace el 3 de diciembre de 1896 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. En su infancia aprendió a pintar en el taller de su padre y se distinguió por ser un buen acuarelista.

Guerrero comienza a trabajar en los muros de manera muy temprana, en 1910 realizaba ya un trabajo para el Palacio de las Vacas en donde podíamos encontrar escenas religiosas, bodegones, paisajes etc. En 1916 ingresa al Grupo Bohemio de su ciudad en donde presentaría sus primeras exposiciones.

Roberto Montenegro le da un nombramiento en 1921 para que se encargara de dirigir el proyecto de elaboración de los murales del ex Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Plasmando en ese lugar un fresco con signos zodiacales en la cúpula del edificio.

Ya en 1922 participa a lado de Diego Rivera en los murales de la Escuela Nacional Preparatoria de San Idelfonso y comienza a realizar exposiciones dentro y fuera del país. En 1923 realiza Búsqueda De La Mexicanidad Del Arte, este trabajo pintado bajo la técnica del fresco fue un encargo del director de la Escuela Nacional de Chapingo, comenzaba a trabajar en proyectos privados, durante ese año también elaboró Motivos Mexicanos en la casa del Lic. José Guadalupe Zuno en su natal Guadalajara.

Se ayudó de Siqueiros para la fundación del periódico El Machete, publicación escrita que serviría para dar a conocer los ideales del Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores. Se reúne con varios compañeros incluidos entre ellos Orozco para presentar una exposición de arte popular que había sido encargada por el Presidente Álvaro Obregón.

Guerrero buscaba la identificación con el pueblo mexicano pintando la historia, las preocupaciones sociales y políticas, a la clase trabajadora y los sueños de un pueblo que buscaba una identidad. Así en 1935 sus trabajos murales incluían una temática social, estos quedaron plasmados en el edificio del SUTAJ.

En 1941 comenzó el mural Amistad Entre México y Chile, el proceso duró 2 años terminándolo en 1943, esta obra se encuentra en el techo del Club Social Aguirre Cerda de los trabajadores del hipódromo en Santiago de Chile, aprovechó su estancia en este país para elaborar otro fresco en el vestíbulo de la Escuela México en Chillán.

En 1950 realiza un encargo para el Cine Ermita de Tacubaya, esta obra fue realizada en óleo sobre aplanado con incisiones rellenas de fósforo y se tituló El Día Y La Noche. Dos años después su actividad seguía, decidió ocupar el material predilecto de Siqueiros, la piroxilina sobre cemento, Las Pensiones Para El Pueblo decoraron el multifamiliar Benito Juárez de la Ciudad de México.

La actividad en 1952 de Guerrero culminó con 2 murales más, América y Morelos, ambos realizados en Cuernavaca. Este pintor fue una persona muy trabajadora y talentosa, su técnica y su dibujo era impecable, sus frescos resaltan por el uso del color que utiliza en tonalidades monocromáticas. Buscó innovar en materiales y técnicas, trató de recuperar una nacionalidad mexicana incorporando las tradiciones del país en un proceso creativo sin igual.

Xavier Guerrero es y será recordado por ser un artista comprometido con su trabajo, con su país y con su vida consagrada al arte.

2.4.3.4.-ROBERTO MONTENEGRO.

Roberto Montenegro Nervo nace en Guadalajara, Jalisco el 19 de febrero de 1887, fue un pintor y litógrafo que difundió el arte y la cultura mexicana ampliamente dentro y fuera del país.

Cursó estudios de arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, fue alumno en las clases de pintura de Antonio Fabrés y compañero de Diego Rivera y Saturnino Herrán. Su colaboración en la Revista Moderna de México fue en 1905 elaborando ilustraciones, en ese mismo año recibe una beca por parte del gobierno federal para realizar estudios en Europa.

Aprovechó su estancia en el viejo continente para estudiar en su paso por España con el pintor Borja, en Francia entró en L'Ecole de Beaux Arts y en la Grande Chaumerie. Fue amigo de personalidades como Picasso, Braque, Juan Gris y Jean Cocteau.

Al estallar la Primera Guerra Mundial se tuvo que trasladar a España donde el pintor Ángel Camaraza lo indujo a practicar el arte de la pintura. Durante esta etapa pudo exponer sus obras realizadas y trabajar en un mural para el Casino de Palma y algunos otros edificios como en la ex iglesia San Pedro y San Pablo donde pintó El Árbol de la Ciencia.

Trabajó en equipo junto con Xavier Guerrero y otros artistas para terminar unos vitrales titulados El Jarabe Tapatío y La Vendedora De Pericos, se concentró en uno de sus proyectos más largos, realizado entre 1923 y hasta 1931 pintó al fresco La Fiesta De La Cruz en la escalera del ex Colegio de San Pedro y San Pablo, durante ese lapso publicó su libro titulado Máscaras Mexicanas y colaboró como escenógrafo en el Teatro Ulises.

En 1934 recibió el nombramiento de director del Museo de Artes Populares del Palacio de Bellas Artes, pero antes de eso realizó una extensa labor mural.

1924, El Ángel De La Paz fresco realizado para el centro escolar Benito Juárez de la ciudad de México.

1925, Ideologías Religiosas Y Retratos De Personas para el Salón del Ministro de la Secretaría Pública y El Cuento de Aladino en el centro Escolar Benito Juárez, lugar donde ya había trabajado el año anterior.

1933, Reconstrucción para el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, su trabajo fue muy extenso no sólo se dedicó a la producción mural, sino que continuó escribiendo y publicando en nuestro país, promovió la fundación de museos y colaboraba al mismo tiempo con escenografías para el teatro.

1950, Estuvo encargado de la decoración del Banco de Comercio con el mural Industria, Comercio Y Trabajo.

En 1958 innovó con sus mosaicos de vidrios para el Teatro Degollado de Guadalajara, ciudad donde también elaboraría en 1964 La Muerte De Las Artesanías con la misma técnica y materiales.

Por su gran trabajo recibió gran reconocimiento, en 1967 se le otorgó el premio nacional de artes para después morir al año siguiente a causa de una enfermedad cardiovascular el 13 de Octubre en la Ciudad de México.

2.4.3.5.-FERMIN REVUELTAS.

Nace en Santiago Papasquiari, Durango el 07 de julio de 1902 y desde pequeño mostró una gran simpatía por el dibujo, al mudarse a Guadalajara comenzó a tomar clases con Benigno Barrasa.

Su formación durante los años de 1913 a 1919 fue en Estados Unidos donde continuó estudiando pintura, visitando talleres de artistas famosos y pasando tiempo en los museos.

Cuando decide regresar a México continua su formación en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac, DF, un año después decide fundar su propia escuela de este tipo en Milpa Alta y en 1922 se une al movimiento muralista el cual alterna con su obra de caballete, comienza una pintura a la encáustica la cual lleva por nombre Fiestas De La Virgen De Guadalupe en la Escuela Nacional Preparatoria de San Idelfonso.

Formó parte del Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores al cual se unió en 1923, su obra mural continuaba, este año realizó un fresco llamado El Torito en el segundo patio de la Secretaría de Educación Pública.

Ya para 1925 estaba a cargo de dirigir las escuelas al aire libre de Guadalupe Hidalgo y la del Colegio San Pedro y San Pablo, en 1927 también trabaja en un fresco para el Instituto Técnico Industrial de la Ciudad de México.

Símbolos Del Trabajo sería un encargo del diario El Nacional durante el año de 1932 lamentablemente después sería destruido. En 1933 elabora en la técnica de la encáustica Alegoría De La Producción para el Edificio del Banco Nacional Hipotecario ubicado sobre la calle Madero en la Ciudad de México.

En 1934 y 1935 alterno su obra mural con la realización de vitrales, primero ejecutó un fresco en la Escuela de Ferrocarrileros, después unos vitrales para el Centro Escolar Revolución ambos en la Ciudad de México, en la provincia construyó un muro en vitral para las oficinas del PRI con sede en Culiacán, Sinaloa.

En 1935 pinta unos frescos en el interior del monumento erigido al general Álvaro Obregón, un mural en la Biblioteca de la Quinta Eréndira en Pátzcuaro, Michoacán; un trabajo de Vitrales para el local de la Organización Campesina en Hermosillo, Sonora y por último para la Escuela Gabriela Mistral un fresco que queda inconcluso debido a su muerte temprana en la Ciudad de México el 09 de septiembre del mismo año.

2.4.3.6.- JEAN CHARLOT.

Nació en París en el año de 1898 y en esta ciudad realizó sus estudios de dibujo y pintura, es hasta 1921 que viene a México gracias a una invitación que le realizan unos familiares.

Primero se adentra en las escuelas de pintura al aire libre gracias a la relación que llevó con Fernando Leal, ya en 1922 ingresa al movimiento muralista mexicano y empezó a recomendar ciertas formas de mejorar las técnicas gracias al conocimiento que tenía sobre la pintura al fresco.

Su conocimiento lo llevó a trabajar auxiliando a Rivera en los murales a la encáustica del Anfiteatro Bolívar, después vino su participación protagónica en donde realizó un fresco en la escalera de la Escuela Nacional Preparatoria, eligió como temática la matanza del Templo Mayor realizada por conquistadores españoles.

“Influyó positivamente en el grupo de muralistas, como lo reconoce Orozco en su Autobiografía, diciendo: Charlot con su ecuanimidad y su cultura, atemperó muchas veces nuestros exabruptos juveniles y con su visión clara, iluminó frecuentemente nuestros problemas.”²²

Cargadores Y Lavanderas fue su segunda obra realizada para la Secretaría de Educación Pública en 1923 y después pintó Danzas para la misma institución.

²² Carrillo A, Rafael; Pintura Mural de México, México DF, 1981, Panorama Editorial S. A. Pág. 154.

En ese mismo año se unió con Emilio Amero para promover el empleo de la litografía, tiempo después recibió el puesto de director artístico de la revista Mexican Folkways; esta experiencia le serviría para que en 1947 pudiera publicar Mexihkanantli, una serie de cromolitografías organizadas en forma de portafolio que se encontraban en texto Náhuatl y que fue editado por La Estampa Mexicana.

A pesar de su gran talento no fue libre de la discriminación que sufrió por su nacionalidad francesa, decidió viajar a Estados Unidos en donde edito dos libros importantes sobre sus vivencias cercanas con el movimiento mural y el arte mexicano, se estableció en la Universidad de Hawai donde su labor como maestro realzó el talento del arte mexicano y aún pintaba cosas alegóricas a ese país.

Regresó a México durante el tiempo en que estaban las Olimpiadas de 1968 para inaugurar una exposición de su trabajo que se presentó en el Museo de Arte Moderno y en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Muere en Hawai el 20 de marzo de 1979.

2.4.3.7.-JUAN O'GORMAN.

Nace en el año de 1905 en Coyoacán, DF. Realizó sus estudios universitarios en Arquitectura y de manera temprana se vio influenciado por el Muralismo Mexicano gracias a su amistad con Diego Rivera, es entonces cuando decide dedicarse a la pintura.

Se inclinó por usar la técnica del temple, aunque eso no lo excluyó de conocer la realización del fresco y de otros procedimientos muralistas, comenzó realizando en 1931 obras para la Biblioteca de la Delegación Azcapotzalco.

Pintó una importante obra para el antiguo Aeropuerto de la Ciudad de México en donde plasmó 3 murales al temple que se colocarían en las salas y oficinas, la temática sería la historia de la Aviación, pero debido a su fuerte carga política fueron retirados y se destruyeron dos, el único sobreviviente se instaló en el nuevo aeropuerto.

En 1940 trabajó en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra en donde realizó un mural que describía la conquista de Michoacán, la evangelización a cargo de Vasco de Quiroga y la lucha constante en contra del dominio español, esta obra fue costeada por Edgard Kauffman que luego le encomendó la tarea de elaborar 16 frescos en Pittsburgh, Estados Unidos.

En 1948 elaboró un mosaico con piedras, la temática fue prehispánica y se ubicó en la casa del músico Conlon Nancarrow en la Ciudad de México, ese mismo año realizó un mural en La Casa del Artista, este fresco hablaría de La Filosofía Y La Ciencia terminándolo en el 49, año en el que vendría un trabajo muy importante para él.

En este año y hasta 1951 comenzó la decoración de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, este trabajo sería un mosaico de piedras obtenidas de la naturaleza, vidrio en losas precoladas y desarrollaría temáticas como la representación Histórica De Las Culturas, Época Prehispánica, Época Colonial, La Revolución De 1910 y La Cultura Moderna, 4000 metros cuadrados realizados por O’Gorman.

“Es indudable que su educación pictórica fue un factor decisivo en su hallazgo de la verdadera integración plástica contemporánea - Arquitectura y Mosaico- tan desvirtuada por los caprichos de otros pintores...Si a Rivera se le debe la idea original, a O’Gorman le corresponde haberla llevado a su máxima posibilidad artística al realizar mosaicos de proporciones monumentales y con piedras de colores naturales.”²³

De 1951 y hasta 1953 elaboró otro mosaico de piedras y vidrio llamado Alegoría De México en el edificio de la Secretaría de Comunicaciones en donde tuvo la ayuda de artistas como José Chávez Morado.

²³ Flores Guerrero, Raúl, Colección de Arte: Pintores Mexicanos No. 05, México DF, 1957, Ed. UNAM, Pág. 78.

O’Gorman no dejaba de trabajar en 1955 realizó Homenaje a Cuauhtémoc para el Hotel Posada de la Misión en Taxco, Guerrero, de 1960 a 1961 trabajó en Retablo De La Independencia, fresco sobre muro cóncavo para el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.

En 1963 un mural de acrílico sobre cemento titulado Hidalgo Libertador para el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social colaborando con el pintor Roberto Berdecio. En ese mismo año comenzó El Crédito Transforma A México para el Banco Internacional del Paseo de la Reforma que termina en 1964.

Continuó su labor en Santiago de Chile con un mural de mosaico de piedras en una pared cóncava al que tituló Fraternidad De Los Pueblos De México Y Chile y que se ubicó en el Parque San Cristóbal de la Plaza Tepahue.

Durante los años de 1966 y 1967 ejecutó un mosaico de piedras de colores naturales y otras esmaltadas en el Teatro de Convenciones de San Antonio Texas, al siguiente año terminó Retablo De Francisco I. Madero: Revolución de 1910-1914, un trabajo realizado al fresco sobre los bastidores de la Sala Revolución en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.

Fatalmente el 18 de enero de 1982 decide quitarse la vida debido a ciertos problemas que no podía controlar, su cuerpo permanece en la Rotonda de las Personas Ilustres.

2.4.3.8.-PABLO O’HIGGINS.

Nace el 1º de Marzo de 1904 en Estados Unidos, en la ciudad de Salt Lake City, Utah. Realizó estudios en música y pintura, su acercamiento por el movimiento Muralista Mexicano vino a leer una revista.

Tuvo un encuentro con Diego Rivera con quien compartió correspondencia y fue invitado a colaborar con él, fue así como se incorporó al equipo de trabajo que realizaban los murales de la Secretaría de Educación Pública.

Su primer trabajo individual vino al pintar su primer fresco en la Escuela Emiliano Zapata en el DF; continuó con varios murales en el mercado Abelardo Rodríguez en los años 1934 y 1935.

En 1939 y 1940 realizó un proyecto en la Escuela Estado de Michoacán en el Distrito Federal, el tema pintado era la expropiación de los bienes de las compañías petroleras extranjeras.

Colaboró con Leopoldo Méndez para pintar un mural en la Sala de Maternidad No. 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social y otro que se realizó en la Escuela Secundaria de Santa María Atarasquillo en el Estado de México.

Desde su llegada a México O'Higgins no dejó de trabajar, realizando encargos para la Escuela Primaria de Calzontzin en Michoacán, un mural para el Palacio de Poza Rica en Veracruz, un fresco para la entrada del edificio del Banco Nacional de Comercio Exterior, un proyecto para el Teatro Experimental Universitario en Morelia, y varias obras en las salas del Museo Nacional de Antropología de Chapultepec.

Realizó también trabajos en su país de origen, un mural en Seattle, Washington para el local del Sindicato de Limpiadores de Quillas de Barcos y otro en Honolulu, Hawai para el local de la Unión Internacional de Estibadores.

Llevó a cabo actividades de rescate en conjunto con Jean Charlot y Francis Toor de los trabajos de Posada que se encontraban en el traspatio de la casa de Blas Venegas , gracias a eso se pudo imprimir la primera monografía sobre Posada que llevó un prólogo de Diego Rivera.

Recibió muchos reconocimientos y premios entre los que se encuentran el Primer Premio de Grabado y Litografía en 1959 y un premio por su trabajo en Poza Rica, Veracruz. El premio de Arte Elías Sourasky en 1970.

Se le otorga la nacionalidad mexicana en 1961 de manera especial debido a su gran obra artística, recibió críticas favorables de Diego Rivera quien disfrutaba su trabajo, O'Higgins se convirtió en un artista dentro y fuera de México reconocido por su labor mural, por su obra de caballete, por sus litografías y grabados, pero sobre todo por su gran talento.

2.4.3.9.-JOSÉ CHÁVEZ MORADO.

Nace en Silao, Guanajuato el 04 de enero de 1909, se manifestó de manera temprana su acercamiento apasionado por el dibujo inspirándose en los libros ilustrados a los que tenía acceso.

Durante su estancia en Estados Unidos aparte de trabajar se inscribió a clases de pintura en la Chouinard School of Arts en Los Ángeles, California, aquí pudo ver pintar a José Clemente Orozco su trabajo mural de Prometeo en el Pomona College.

Chávez regresa a México en 1930 para ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes, tomando clases de grabado, pintura y litografía. Cosechó una amistad con personalidades como Leopoldo Méndez, Fernando Leal y Gonzalo de Paz Pérez.

En 1933 recibió el nombramiento como maestro de dibujo, dos años después recibió un encargo en la ciudad de Xalapa junto con Feliciano Peña y Francisco Gutiérrez para realizar trabajos murales en la Escuela Normal.

Regresa en 1936 a México para pintar un fresco en la escuela Sonora del DF, también se unió a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) con el puesto de delegado, viajó a España para mostrar la solidaridad mexicana a la causa de la República Española.

En 1952 incursionó en el mosaico de vidrio coloreado para la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, continuó realizando este trabajo al año siguiente en Michoacán donde realizó La Independencia.

Un proyecto más maduro vino en 1954 para la Secretaría de Comunicaciones en donde combino mosaicos de vidrio, terracota y piedras de colores, la temática elegida fue El Mundo Azteca, La Nacionalidad, El Mundo Maya y Mapa Del Transporte.

Tuvo una gran elaboración de trabajos, cabe mencionar el fresco La Liberación De Los Esclavos en la escalera principal de la Alhóndiga de Granaditas en 1955, un trabajo para el multifamiliar Doctores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del estado en el DF, un mural para el pabellón mexicano en la Feria de Bruselas, la decoración de la Escuela Preparatoria No. 04 de la UNAM, trabajos para la Escuela Normal de Guadalajara, encargos en el Centro Médico Nacional, etc.

Ya en 1964 pinta al óleo y al acrílico Expresión Cultural De Mesoamérica, para la sala del Museo Nacional de Antropología de Chapultepec y continuó su trabajo en la segunda escalera de la Alhóndiga de Granaditas y culminó con trabajos en Querétaro en el edificio donde Benito Juárez instaló su gobierno en 1858. Por su trabajo recibió el Premio Nacional de Arte en 1974.

**CAPITULO III.
DIEGO RIVERA.**

CAPITULO 03.- DIEGO RIVERA (VIDA Y OBRA).

3.1.- PRIMEROS AÑOS.

Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera nació un 08 de Diciembre de 1886 en Guanajuato, Gto; sus padres fueron Diego Rivera y María del Pilar Barrientos, su casa estaba ubicada en la calle Pocitos No. 80 y ésta evocaba a un pequeño palacio de mármol.

Su familia provenía de sangre mestiza en ambos lados, por una parte su abuela materna, Némesis Rodríguez Valpuesta era parte indígena y parte española y la sangre de su abuelo materno Juan Barrientos provenía del puerto de Alvarado. La madre de su padre Ynez Acosta descendía de una familia judía portuguesa y su esposo, es decir el padre de su padre Anastasio de Rivera era un español descendiente de italianos; es así como la sangre de Rivera era un conglomerado de razas y nacionalidades.

En la fecha de nacimiento del artista se festejaba una fiesta muy importante para el pueblo católico, el día de La Inmaculada Concepción, Un miércoles a las 7:30 de la noche Diego estuvo a punto de morir al igual que su hermano, él fue el primer gemelo en salir y se encontraba en un estado de salud muy débil, la madre por la labor de parto tan difícil que había llevado tenía una hemorragia muy fuerte que le provocó caer en estado de coma, tras los intentos de un doctor que se encontraba auxiliando a una comadrona en el parto, la madre fue declarada muerta por equivocación, pero gracias a la incertidumbre de su esposo y otros parientes se recurrió a otras opiniones que demostraron que había padecido una extraña catalepsia que les hizo dar ese diagnóstico apresurado.

Los gemelos estuvieron bajo el encargo de dos nanas contratadas para ellos, Antonia se hacía cargo de Diego y Bernarda de Carlos, había una fuerte rivalidad entre ellas ya que se encargaban de trabajar en lo mismo pero con distintos bebés, una de esas rivalidades terminó en una tragedia cuando por una pelea la tía Vicenta mejor conocida como Tía Totota les ordenó que dejaran de dar pecho a los infantes porque estarían dando leche contaminada, Antonia hizo caso de la orden, pero Bernarda, para no quedarse atrás y recuperar el tiempo perdido o desventaja que ella creía tener continuó alimentando a Carlos, por ende lo envenenó, aunque hay otra versión en la que se afirma que como la leche de Bernarda no era lo suficientemente nutritiva para el bebé ella recurrió a darle leche de cabra sin saber que estaba envenenada.

A causa de la muerte de Carlos la mamá de Diego entró en una crisis nerviosa y de desesperación, tanto así que el día del entierro del bebé se rehusaba a abandonar el panteón, su esposo se vio obligado a rentarle un lugar para que ella pudiera resguardarse e ir a cuidar por las noches, Diego tuvo a una temprana edad la pérdida de su hermano de la cual no podía recordar nada, pero lo que sí recordaba era la ansiedad y profunda tristeza que su madre padeció durante esta etapa, como lo escribiría después en su autobiografía.

María del Pilar para recuperarse de su pérdida y por consejo de un amigo cercano se vio obligada a continuar sus estudios universitarios, ella aceptó de manera inmediata, eligió estudiar obstetricia y llevaba a Diego consigo quien se la pasaba abandonado junto a una fuente, es aquí cuando se toma la decisión de que el niño pase al cuidado total de Antonia quien se lo lleva a vivir con ella a una villa en las montañas y su madre aprovecha el tiempo para graduarse antes del tiempo normal de la carrera.

Es por esta situación en la que Diego tiene un amor más grande por su nana que por su madre, a su regreso del campo a la ciudad de Guanajuato su mamá alegaba que había regresado siendo “Otro Diego”, físicamente su vida en el campo lo había librado de alguna malformación, aunque ahora regresaba gordo y con un amor más grande por los animales que por los seres humanos, creció rodeado de mujeres las que cumplían todos sus caprichos lo que forjó su carácter autoritario y tal vez su gusto desmedido por ellas.

A la edad de 5 años sostuvo una gran decepción de su madre, ella estaba embarazada y por su preocupación le mintió a Diego diciéndole que su hermana llegaría en una caja que traería un tren en la estación, aprovechando su amor por los ferrocarriles el niño se pasó el día esperando a que en alguna caja llegara su hermana, se desesperó y regresó a casa, la pequeña ya había nacido entonces por decisión propia tomó una rata que estaba embarazada, la abrió de la panza con unas tijeras para descubrir donde estaban sus hijos, alterado y enojado de saber la verdad llevó al animal a la habitación de su madre y se lo arrojó a la cara, gritándole mentirosa.

Desde esa etapa de su vida y después de la llamada de atención de su padre sobre la crueldad de su acto, Diego comenzó a cuestionarse sobre los orígenes de la vida, empezó a ser autodidacta mediante la lectura, pedía ayuda para aprender las letras del alfabeto y practicaba leyendo los libros de obstetricia de su madre y cualquier otro que tuviera a su alcance.

Su padre se preocupaba por darle una educación que no fuera religiosa y que fuera basada en la lógica de la ciencia, esto hizo que Diego se volviera ateo y que cuestionara ciertas situaciones religiosas que para él carecían de lógica, esto repercutió notablemente en una ocasión en que lo llevaron a la iglesia a escondidas de su padre, éste fuera acusado por el sacerdote de poseído por Satanás por las acusaciones que en una actitud impulsiva había lanzado a los feligreses mientras se hallaba montado en el altar.

Después de esta acción un grupo de hombres se acercaron a Diego para declarar su ambición de que se uniera con ellos, este grupo de intelectuales al cual pertenecían su abuelo y su padre estaban en contra de las posturas clericales, a favor de la ciencia y las artes, manifestaron su orgullo por aquel discurso y desde ese día Rivera se volvió uno de ellos.

A la edad de seis años el pequeño tenía tres ambiciones en su vida, la primera ser un ingeniero, la segunda era en el plano amoroso, el pequeño había puesto sus ojos en una hermosa muchacha llamada Virginia Mena y quería convertirse en su amante. La tercera era que un grupo de mujeres que se dedicaban a la prostitución lo consintieran, él las adoraba y las observaba cada vez que podía, al final de su vida sólo pudo cumplir la tercera.

Diego mostraba mucho interés por la ciencia, en especial por la ingeniería esto lo demostró desde que pudo agarrar bien un lápiz, así fue como comenzó a dibujar, este interés se reflejaba en sus esbozos de locomotoras lo cual le hizo ganar el apodo familiar de “el ingeniero”, su padre cansado de que rayara todo lo que encontraba a su paso le organizó un cuarto para que él pudiera desbordar su creatividad, este fue su primer estudio y en las paredes comenzaba sus primeros murales con temática de trenes, batallas y paisajes de montañas con minas de plata.

Con el nacimiento de su hermana María, la madre de Diego decide que éste pase tiempo en las mañanas en la estación de trenes en donde sería feliz todo el día ya que ella no tenía tiempo para cuidarlo; esto terminó cuando el General Manuel González murió el 08 de mayo de 1893 desencadenando una serie de consecuencias en el estado que no le gustaron a su mamá quien meses después de manera abrupta decidió tomar un tren e irse con sus hijos a la capital dejándole una nota a su marido en donde le ordenaba vender la casa y que los alcanzara, esta acción pudo verse justificada por las enemistades que su padre se había ganado gracias a la creación de su periódico que criticaba ciertas injusticias y a que la gente después del atentado de Diego en la iglesia miraba a su familia de distinta manera.

El padre llegó a la capital como otros de los mineros fracasados que habían alcanzado un auge monumental en la producción de plata, pero que ahora no tenían dinero y buscaban un refugio, con la muerte del general el apoyo económico que tenía acordado con la familia Rivera se vino abajo por lo cual fue una razón más para dejar Guanajuato.

En el transcurso del viaje a la capital Diego cumplió 7 años, a su llegada se hospedaron en un hotel donde el padre tenía un empleo temporal para después conseguir uno mejor en la Secretaría de Salubridad, esto les permitiría costear la compra de un piso en un barrio que se ubicaba atrás de Palacio Nacional.

Esta primera etapa en México fue muy difícil, Diego estaba desnutrido y era muy enfermizo, padecía de fiebres y tifoidea, algo contradictorio para ser el hijo de alguien que trabajaba en salubridad.

En 1894 la madre queda embarazada, entonces deciden mandar a Diego a la escuela primaria, El Colegio del Padre Antonio una escuela privada católica, una elección un poco contradictoria por la educación que se le venía dando con anterioridad.

Al año siguiente la madre dio a luz a un hijo varón a quien puso por nombre Alfonso, pero lamentablemente el bebé murió una semana después de haber nacido. Después de esto las cosas comenzaron a mejorar para la familia, su padre quien había abandonado toda actividad e ideal político liberal se había convertido en un sirviente más del Porfiriato, se había ganado la confianza de sus superiores con lo cual había logrado un ascenso de puesto, permitiéndole costear un piso mejor y que su esposa pudiera abrir una clínica ginecológica.

La nueva casa estaba ubicada muy cerca del Zócalo de la ciudad, Diego caminaba a través de esas calles ajetreadas de carruajes para ir a la escuela, una escuela nueva, El Liceo Católico Hispano-Mexicano en donde fue educado por un sacerdote inteligente y paciente, como él lo manifestaría después en algunos escritos, aunque se consideraba así mismo un niño prodigio su escritura era muy mala, pero su dibujo compensaba esa parte de su vida que después superaría con las clases de pintura y la educación que su padre le había dado en casa llevó a que de tercer grado lo pasaran a sexto.

En esta etapa es donde Diego a sus 9 años tiene su primer experiencia sexual con una joven americana de 18 años que trabajaba de maestra en una escuela protestante, ella le contaba historias de los santos mártires que le parecían excitantes a ambos, mismas que desencadenaron pasiones que le hicieron dejar atrás sus pensamientos solitarios. Esta experiencia lo preparó para su segunda amante quien sería la esposa de un ingeniero que trabajaba en los ferrocarriles, cuando éste se encontraba fuera Diego tenía encuentros con la mujer en un potrero cercano, pero esto sucedió cuando él tenía 12 años.

Empezó a surgir un interés en él por la milicia, se concentraba en hacer planes de batalla, fuertes y un ejército ruso que comandaba, ayudaba a sus amigos a realizar sus propias armadas extranjeras para jugar, su padre al descubrir todos estos bocetos lo llevó a una escuela militar en donde con anterioridad había llevado esos dibujos sin la autorización del pequeño para que fueran examinados por amigos veteranos, quienes después de una plática ardua descubrieron sus actitudes como soldado y le aconsejaron entrar a la escuela militar a la edad de 13 años haciendo una excepción, pero después de analizar todas las situaciones que traería vivir bajo este régimen decide abandonar la idea de forma tajante.

El interés por la pintura es mayor, esto se ve cuando se matricula en la Academia de San Carlos a tomar clases por las noches y en el día sigue asistiendo a la primaria, durante dos años se mantuvo interesado en los estudios sobre el arte precolombino mexicano, influencia que marcaría su vida, por fin a los 13 años recibió una beca que le permitió realizar estos estudios en el día ya como un alumno formal de la escuela de San Carlos.

Comenzó siendo una persona instruida, obediente, permeable a aprender todas las técnicas de la vieja tradición europea que sus maestros pudieran enseñarle, sus dedicación le valió obtener los premios y grados más altos, estas cátedras venían de personalidades reconocidas como Andrés Ríos, José María Velasco, Félix Parra, Santiago Rebull, etc.

Los estudiantes que en un principio le tenían envidia lo fueron aceptando, le pusieron el apodo de Chile Bola por su apariencia física regordeta y comenzó a adoptar una actitud arrogante y llena de energía que encontró su causa para dominar y mejorar su técnica para pintar.

Rivera hartado de estas técnicas de copiar y dibujar arte europeo que aprendía de una manera monótona a diario en la academia se reveló junto con otros estudiantes que tenían el mismo sentir en contra de Porfirio Díaz y su régimen, éste desobedecía las situaciones anticlericales que Benito Juárez había marcado en la constitución, la causa de este alboroto fue su expulsión de San Carlos.

A la edad de 16 años dejaba la institución, edad en la que la mayoría de los estudiantes entraba a las clases, tiempo después se le hizo una invitación de regresar pero él ya no quería tener ninguna conexión académica en ese lugar.

Rebull fue uno de los acercamientos tempranos al arte que vivió Rivera, un día éste entró a la clase de pintura del maestro, después de recorrer el salón y admirar lo que hacían los alumnos, se dispuso a trazar el modelo, Rebull lo corrigió pero quedó admirado por su talento y le pidió que se presentara a su taller al día siguiente.

Velasco fue una personalidad importante y notoria durante su formación, de él aprendió las leyes de la perspectiva, lo impulsó a estudiar por su cuenta y a viajar a las afueras de la ciudad para pintar paisajes, casas, indígenas, iglesias etc.

Félix Parra tenía un gran dominio de la cultura prehispánica y fue quien le enseñó a Diego a copiar esculturas clásicas, gusto que ya venía arraigado en el pintor desde mucho tiempo atrás; Justo Sierra manda a llamar al artista catalán Antonio Fabrés quien ocupa el puesto de vicerrector una vez que Rebull muere, Fabrés era un representante de la tradición europea que opta por instaurar las fotografías como modelos a copiar e introduce el método de dibujo de Jules-Jean Désiré Pillet.

Rivera se acopló rápidamente a este método, tanto así que logró ganar una medalla de la clase de pintura del pintor catalán, pero este motivo no impidió que su gusto por pintar al aire libre se incrementara, siendo alumno de Velasco éste había aprendido ciertas técnicas de perspectiva, utilización de la luz, cromatismo, etc.

Posada fue también una persona a la que Rivera admiraría de manera muy grande y que lo influyera a trabajar de manera más fuerte, él le enseñó sus conocimientos sobre forma y movimiento como ningún otro maestro lo había hecho con anterioridad, aprendió a contemplar una inherente belleza en el pueblo mexicano, en sus luchas y aspiraciones, la lección más grandiosa de expresar con los sentimientos lo que el alma desea y que quedaría impresa en la obra de arte.

En 1904 para expandir su conocimiento acerca de la anatomía humana tomó un curso en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México en donde intrigado por un incidente en la piel que había ocurrido con un comerciante deciden experimentar y repetir la acción, la actividad sería llevar una dieta de carne humana por un determinado tiempo para ver si su salud se incrementaba, obtenían la carne de personas muertas que conseguían mediante un trato con la morgue, éstas tenían que estar recientemente muertas por sucesos que no tuvieran que ver con alguna enfermedad, Rivera llegó a disfrutar de comer brazos, pechos piernas e incluso el cerebro de varias mujeres que le parecían deliciosos; esta actividad nunca volvió a ser realizada por el pintor pero no estaba del todo de acuerdo con el tabú que generaba el canibalismo, él lo aprobaba de cierta manera.

Durante estos años Rivera también había conocido a Gerardo Murillo (el Dr Atl) que sería una gran ayuda en esta etapa y una influencia venidera en su quehacer artístico, en 1905 ya no se estaban dando becas para realizar estudios en Europa y Diego estaba entusiasmado con la idea de salir del país para ampliar sus horizontes, entonces su padre que había sido mandado a Veracruz por encargo de su trabajo lo ayuda, este estado en donde en ese tiempo gobernaba Teodoro Dehesa quien se mostraba abierto a becar a los jóvenes artistas brindó su apoyo a Rivera para lograr su cometido, no era la primera vez que éste apoyaba al pintor, años atrás en 1902 se le había otorgado una beca de 30 pesos mensuales para sus estudios, la beca reciente sería por 04 años, se le otorgarían 300 francos al mes.

Al siguiente año se organizó una exposición colectiva organizada por Atl en la que Diego puso a la venta varias obrar para recaudar aún más fondos, Rivera también había sido presentado en la revista Savia Moderna como un nuevo pintor, esta publicación estaba fundada por Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón aunado a la exposición que fue inaugurada el 07 de mayo de 1906 Rivera pudo alcanzar un mejor posicionamiento en la vida cultural del que ya tenía en la ciudad de México, en esta actividad también participaron artistas como Joaquín Clausell, Germán Gedovius, Francisco de la Torre, Rafael Ponce de León, los hermanos Garduño y Jorge Enciso.

Su participación en la revista fue como colaborador en las ilustraciones para demostrar los impulsos de una nueva pintura que no estuviera cimentada en el antiguo academicismo que se enseñaba en San Carlos.

Una etapa de ira en contra del Porfiriato se apoderó del pintor cuando en Orizaba haciendo una obra acerca del volcán de la ciudad contempló la situación que se vivía en todo el país, los abusos de los terratenientes con los trabajadores de la tierra a quienes no pagaban salario en efectivo, sino en vales para canjear en las tiendas de rayas, estos pagos eran tan miserables que los campesinos estaban en deudas continuas que eran interminables, un grupo de personas se unieron para protestar y hacer llegar sus quejas al presidente Díaz, su manera de agradecerles fue mandando a matarlos y dejar sus cuerpos esparcidos a lo largo de la calle, Rivera se unió a los huelguistas que permanecían reclamando sus derechos, fue golpeado y encarcelado, después cuando por fin pudo salir libre el enojo no lo dejaba pintar nada.

La etapa temprana de Rivera fue influenciada totalmente por lo europeo que era lo imperante en México pero él siempre buscó algo más allá de lo tradicional, algo que defendiera y proclamará a México como propio, pero tenía muchas cosas que aprender y madurar en su trabajo, esta evolución llegaría con sus vivencias en el extranjero.

3.2.-DESARROLLO COMO ARTISTA (INFLUENCIAS Y MADUREZ).

A pesar de haber obtenido la beca para poder irse a estudiar a Europa Diego se topó con algunos inconvenientes que lo hicieron demorar un poco más su partida, como el encarcelamiento en Orizaba, finalmente en 1907 en el puerto de Veracruz se embarca en el Rey Alfonso XIII con destino a Madrid, España.

El viaje fue muy agotador y pesado, él seguía recordando vívidamente las experiencias de injusticia que había observado, la gente lo tomaba por un hombre loco, su ideal político que ya se había venido forjando desde su educación encontró más claridad en esta etapa de su vida.

Al llegar a España el 06 de enero de 1907 Rivera era un joven de 20 años con una altura de más de 1.80 metros y pesaba 120 kilos, comenzó trabajando arduamente, tenía una energía que necesitaba sacar y pintar era la manera más adecuada, su técnica se iría puliendo conforme su educación y el paso del tiempo, aún así se inclinaba ya a defender a la gente pobre.

“Poseía una gran sensibilidad, una naturaleza gentil, una capacidad para mentir con sinceridad y desde entonces, ya inventaba historias que se convertirían en los mitos de su vida. Nunca le faltarían las mujeres.”²⁴

Gerardo Murillo le había dado una carta de presentación que Diego Rivera mostró en el estudio de unos de los retratistas más importantes de la época, Eduardo Chicharro y Agüera le condujo a un rincón, el cual sería su lugar de trabajo desde ese día.

Su trabajo comenzó de manera inmediata, pintó durante varios días sin parar, llegando muy temprano y marchándose muy tarde, conforme fue avanzando el tiempo sus compañeros que a su llegada sólo lo habían visto como un campesino mexicano y gordinflón en un rincón comenzaron a socializar con él gracias a su concentración y determinación en el haber artístico, fue entonces cuando lo adoptaron en su círculo de amigos.

Una de las condiciones de la beca, era mandar un cuadro a Dehesa cada seis meses para verificar su avance, sus obras comienzan a hacerse más impersonales, Rivera recibía enseñanza de Chicharro y consejos de sus amigos, su estancia solo comienza a ser placentera y como vivía cerca del Museo del Prado su admiración por las obras que ahí se exhibían era natural, sobre todo por El Greco a quien consideraba especial.

²⁴ Souter, Gerry; Rivera, Ed. NUMEN, México, DF, 2012, Pág. 30.

Madrid era un lugar con mucha influencia católica por lo cual el arte también estaba impregnado de esa temática que era muy bien recibida por los compradores, Diego rechazó estos contenidos en su obra debido a sus concepciones y experiencias con la religión, lo que hizo fue experimentar una interesante paleta de contenidos y seguir trabajando duro para encontrar su camino.

Hace estudios y copia las obras de El Greco, Francisco de Goya, Velázquez y algunos otros pintores flamencos, fascinado por el arte se aventura recorrer los museos de París, Brujas, Gante, Londres, Roma, etc; estos viajes le permitieron ampliar su grupo de amistades y conocidos ejemplo de esto son Ramón Gómez de la Sema, Pablo Picasso, Julio González y Juan Gris, personajes que llevan bastante tiempo viviendo en París, esto anima a Rivera a cambiar su lugar de residencia.

Debido a los excesos en comidas y bebidas se enfermaba mucho, para esto tuvo que recurrir a una dieta vegetariana y a respirar aire fresco, realizaba largas caminatas en el campo para conocer más los paisajes españoles y a la gente del campo, se despertó en él un interés voraz por la lectura, leyó obras de Nietzsche, Huxley, Zola, Schopenhauer, Darwin, Voltaire, Kropotkin y sobre todo obras de Karl Marx.

Rivera llega a Francia en 1909 y se hospeda en el Hotel Suez que albergaba a varios artistas españoles y americanos, su tarea artística va evolucionando, aprovecha su estancia en París para trabajar en las escuelas al aire libre de Montparnasse y a la orilla del río Sena, durante las noches se unía a las charlas de café con otros estudiantes obre arte y política.

Es en el verano de este mismo año durante un pequeño viaje que realiza a Bruselas donde conoce a su primera esposa, Angelina Beloff originaria de Rusia se encontraba en ese país para estudiar en la academia de Henri Matisse y en el taller de Anglada Camarasa, fueron presentados por María Blanchard una colega de Diego en España quien viajaba con él.

Acompañado de las dos pintoras se trasladaron a Brujas, Rivera se encontró con Enrique Friedman un pintor mexicano de origen alemán con quien realizó algunas obras al aire libre, también aprovechó su cercanía con Inglaterra para hacer un viaje en compañía de Angelina a Londres donde conoce la obra de William Turner, William Blake y William Hogarth; en esta temporada elabora oleos como Muchacha Bretona que evoca al costumbrismo español, utiliza la técnica del claroscuro estudiada en las pinturas holandesas del siglo XVIII que había visto en los museos.

Una nostalgia lo invadió al estar en los museos británicos acerca de retornar a su país y sobre el arte prehispánico que tanto adoraba, es entonces durante esta etapa que encuentra el verdadero sentido para su obra, el producir pinturas para la clase trabajadora que ésta pudiera entender.

Rivera tenía que regresar a México por encargo de Dehesa quien tenía varios trabajos para él, antes de eso su trabajo forma parte de una exposición de la Societé des Artistes Indépendants, retorna a Madrid para prepararse para su viaje y aprovecha para visitar más museos en donde manifiesta una admiración abismal por el trabajo de El Greco y Goya, parte del puerto de Santander a la edad de 24 años en septiembre de 1910.

Ya en México su admiración por todo lo que veía lo desconcertaba pero lo admiraba, era como si hubiera descubierto cosas que antes no eran tan visibles pero que siempre habían estado disponibles para pintar en su país, la gente y los colores eran diferentes a los europeos, cuando llegó a la capital fue recibido amorosamente por su madre y por su nana, la noticia de la muerte de su tía Vicenta lo tomó por sorpresa y aún más la de su perro, mascota que había tenido desde pequeño fue tanto el shock que sufrió un desmayo.

Estuvo varios días enfermo, encamado y con periodos largos de inconciencia en los que Antonia lo cuidaba, ella realizó un rito mágico para curarlo, después de esto la enfermedad desapareció misteriosamente, su madre tenía muchos sentimientos negativos acerca del cariño que Diego sentía sobre su nana, hubo varias discusiones pero su salud mejoró notablemente después de este ritual.

Ya recuperado y con fuerza retomó su trabajo artístico, quería librarse de toda influencia española en sus pinturas, se la pasó pintando paisajes en los cuales incluía características mexicanas muy marcadas para que estos pudieran ser diferenciados.

La situación en la que Porfirio Díaz se sentía amenazado por las personas que estuvieran en contra de su régimen era cada vez más fuerte, Rivera estuvo a punto de morir en un atentado del cual se salvó por llegar tarde, el pintor se encontraba elaborando un paisaje en una parte distante de la ciudad y se había quedado de ver con sus amigos Vasegareta y el general Everardo Gonzales Hernández , a su llegada se encontró al general envenenado junto con otras personas que había consumido los alimentos que les habían servido en el negocio.

Como una de sus contribuciones a la Revolución elaboró un cartel con un mensaje que aludía a la injusta distribución de la tierra a los campesinos, debido a que la mayor parte de la población era analfabeta el cartel venía acompañado de un dibujo detallado para hacerlo más comprensible.

En esta etapa su trabajo para apoyar a la causa nacionalista no fue muy arduo, se limitó a impartir cuando podía el mensaje revolucionario a algunas células de contrabando que existían, aunque normalmente sus clases eran sobre pintura.

Rivera tenía que dar cuentas de su trabajo ya que había regresado y esto se haría mediante la presentación de su obra realizada durante sus años en Europa, se preparó para la exhibición con la ayuda de profesores como Velasco, Posada y Parra que organizaron el evento y de amigos como Francisco Urquidí con quien buscó darle un objetivo más claro a la misma: Asesinar a Díaz, el presidente había aceptado la invitación para asistir, la participación de Diego en el plan constaba de meter explosivos en sus cajas de pinturas adentro del edificio sin que éstas fueran detectadas.

El evento se inauguró el 20 de noviembre de 1910, el plan del asesinato de Díaz se vio frustrado, primero por una intervención policiaca que llegó a revisar el lugar para percatarse que no hubiera algo que atentara contra la vida del mandatario y la segunda fue que en lugar de Díaz llegó su esposa como representante oficial, Doña Carmen Romero Rubio de Díaz fue la primera en comprar un óleo, la exposición fue un éxito tanto artístico como económico, la venta de ciertos cuadros le permite tener suficiente dinero para regresar a París, pero antes desearía trabajar un poco más en México para regresar a Europa con obras hechas en su país.

La producción artística quedó a un lado, su activismo político fue más grande, enfadado por la muerte de Alquiles Serdán necesitaban medidas más drásticas de ataque, esto se detuvo cuando recibió un llamado de Don Antonio Rivas Mercado quien lo apresuró a dejar la ciudad y a venirse con él para protegerlo de una orden de arresto y ejecución que se había ordenado en su contra por traición, Rivera se refugió una noche en Apizaco, Tlaxcala para después trasladarse a Veracruz.

En la ciudad de Xalapa visitó a su benefactor y amigo Dehesa con quien sostuvo pláticas y le manifestó su deseo por regresar a Europa, Dehesa lo mandó a hacer ciertas tareas que tenían que ver con el proceso de revolución.

Se va a vivir por una temporada al pueblo de Amecameca para producir obras, se comunicaba con Angelina por medio de cartas en donde le manifestaba su sentir, en esta etapa el movimiento revolucionario estaba vigente por lo cual había ciertos disturbios en el correo, por fin decide regresar a París en Junio de 1911 en donde decide formalizar su relación con ella por medio del matrimonio.

Casados y después de vivir unos meses en París deciden emprender un viaje en la primavera de 1912 rumbo a Toledo, en esa travesía se encontraron a varios artistas latinoamericanos que estaban viviendo en Europa para aprender las técnicas e investigar, hacen especial amistad con el mexicano Ángel Zárraga quien junto con Diego se encontraban estudiando la obra de Ignacio Zuloaga y Zabaleta.

Rivera comienza a practicar las técnicas tan características de El Greco en sus cuadros, elabora Vista de Toledo, aquí se puede observar la acentuación de aristas en el paisaje, como alarga las figuras para crear una sensación espaciosa que son distintivas en El Greco y que podemos comparar con su cuadro del mismo nombre, incluso Diego elige la misma vista de la ciudad para la elaboración de su pintura, toda esta superposición de formas y superficies en el espacio de la obra tendrá como resultado en un futuro cercano la adopción del estilo cubista.

El cubismo fue una corriente muy importante del siglo XX que tuvo como iniciadores a Pablo Picasso y a Georges Braque en 1907, Rivera comenzó a gestar su etapa cubista con el paisaje de Toledo que evocaba al mismo de El greco como se mencionó con anterioridad, esta adopción del estilo cubista viene a raíz de su regreso a París en donde se instala en el Rué du Départ, un edificio que albergaba a varios artistas de Montparnasse y que estaban inmersos en esa corriente.

Ya en 1913 comienza a combinar el cubismo con el futurismo para crear obras que serían totalmente diferentes a lo que venía elaborando con anterioridad, tendrá una producción en los próximos 5 años de 200 obras que serán el resultado de su gran empeño por perfeccionar su estilo, este se diferenciaría de el de sus compañeros porque su paleta de colores tendría una gama mucho más variada y luminosa, algo que era poco usual hasta entonces.

Diego fue discípulo de Picasso, el artista recibió una educación directa de un pintor que dominaba la técnica porque había sido fundador de ella, una vez preparado realizó su debut como cubista en el Salón de Otoño durante 1913, sus cuadros exhibidos fueron La Niña De Los Abanicos, Muchacha Con Alcachofas y una Composición que incluía una temática de adoración a la virgen y a su hijo.

La Mujer Del Pozo es una pieza muy importante en donde se puede ver aún la influencia española que se ejemplifica en pintar una figura humana con entorno típico y su incursión cubista futurista, que es una combinación del tratamiento estereométrico de las formas y la cuidadosa construcción del espacio en donde se va a plasmar con una descomposición sucesiva del movimiento, esto se puede ver en el cuadro en la parte en que la mujer realiza la acción de sacar agua de un pozo.

En resumen hasta la fecha Rivera había sido influenciado primero por El Greco y por Cézanne, después por Zuloaga y ahora se encontraba influenciado directamente por Picasso y por Robert Delaunay de donde aprovecharía sus aportaciones al movimiento, esta última etapa se hace evidente en sus obras elaboradas entre 1913 y 1914, telas como El Viaducto, Puente De Toledo, La Niña De Los Abanicos, La Niña Con Alcachofas, Dos Mujeres o El Paisaje De Mallorca, estas obras muestran una porción de cubismo y futurismo que sería característica de Rivera en esta época.

Después de haber tenido exposiciones grupales durante estos años en ciudades importantes como Múnich, Viena, Praga, Ámsterdam y Bruselas, regresa a Francia para tener su primera exposición individual cubista que se presentaría del 21 de abril al 06 de mayo de 1914 en la galería de Berthe Weill, pero por un incidente con la dueña del lugar que publicó un catálogo donde atacaba a Picasso sin consultar al artista fue cerrada por Rivera y reabierta después sin incluir este catálogo, consiguiendo vender varias obras para aliviar la situación económica precaria en la que se encontraba el matrimonio.

Emprende un viaje a España acompañado de su esposa y de otros amigos como Jacques Lipchitz, Berthe Kristover y María Gutiérrez Blanchard, la estancia en Mallorca se prolonga de manera indefinida ya que durante esos años estalla la Primera Guerra Mundial, puede trasladarse a España en donde se encuentra a Gómez de la Serna en un círculo de intelectuales españoles y mexicanos, se une a la exposición de Los Pintores Íntegros que mostraba la corriente cubista de ese país, como era de esperarse provoca críticas y discusiones al respecto.

Entra en una etapa experimental que dura de 1915 a 1917 en donde ocupa cera, corcho prensado, telas de superficies rugosas, texturas violentas y hace una investigación para desarrollar una fórmula matemática para medir el valor de sus cuadros, Rivera puede regresar a España y de ahí se informa de los acontecimientos políticos y sociales que estaban imperantes en México, esta idea lo entusiasma ya que estaba de acuerdo en la liberación mexicana del yugo español.

Inicia con la realización de cuadros cubistas con toques mexicanos como lo podemos ver en la obra Paisaje Zapatista o como inicialmente se tituló El Guerrillero, esta obra causó conmoción y admiración por Picasso que trató de imitar la estructura, pero esto comenzó la ruptura de su amistad por medio de acusaciones de plagio entre ambos que terminó en pleito y en una utilización de la corriente que se diferenciaría entre ambos de manera tajante.

Rivera formaba parte del grupo llamado Los Clásicos, al que pertenecían Gino Severeni, André Lhote, Juan Gris, Jean Metzinger y Jacques Lipchitz, el triunfo y la fama de sus pinturas es relevante, se une a las exposiciones colectivas de arte postimpresionista y cubista en la Modern Gallery de Marius Zaya en Nueva York, consigue un contrato por dos años con el director de la galería L'Effort Moderne y se vuelve un participante activo en discursos de corte metafísico en un círculo de artistas rusos que estaban unidos por la iniciativa de Matisse, Angelina Beloff le ayuda a entrar en contacto más cercano con estas personas y es así como la obra de Rivera se impregna de teorías científicas que adopta un estilo ornamental y clásico, algo más sencillo.

Este nuevo desarrollo de su obra puede verse en el retrato de Angelina Y El Niño Diego, obra que evocaba a su esposa y a su primogénito Miguel Ángel Diego nacido el 11 de agosto de 1916 que lamentablemente enferma de gravedad gracias a la epidemia de gripe que golpeaba en los duros inviernos de esa época en París, el bebé fallece a finales de 1918 logrando vivir solamente un año y cuatro meses como víctima de una terrible neumonía.

La ruptura de Rivera por su etapa cubista viene cuando tiene una pelea con el crítico de arte Pierre Reverdy en 1917, éste era un teórico del Cubismo y tras realizar un artículo sobre ese tema había hecho fuertes críticas a la obra de Rivera y a la de André Lothe, en su próximo encuentro personal en una cena organizada por Léonce Rosenberg la situación estalla teniendo como resultado que sus amigos pintores lo hicieran a un lado incluso los más cercanos como Lipchitz y Severini.

Entra en problemas al no cumplir con las expectativas del contrato que tenía con Rosenberg, entra en una etapa de frustración por conciliar un arte alejado del cubismo y más enfocado a su sentir, esto se complica con la llegada de una mujer llamada Marevna Vorobiev a quien había conocido en un grupo de intelectuales rusos comandados por Ilya Ehrenburg, como ella parecía no tener amigos comenzó a visitar la casa de los Rivera por sugerencia de ellos mismos.

Diego dominado por sus deseos y por la belleza que destilaba la pintora provocó que tuvieran una relación de amantes, esto culminó con la decisión de dejar a su esposa para irse a vivir con esta nueva mujer, la relación no era buena, sólo duraron juntos medio año antes de dejarse de una manera definitiva se citaron para darse una última oportunidad, ésta situación culminó en un atentado de parte de Marievna hacia Rivera, quien lo acuchilló por enojo al saber que tenía intenciones de regresar con Angélica, la herida tocó el mismo lugar en donde lo habían lastimado la vez que fue arrestado en Orizaba por los policías de Porfirio Díaz, después de herirlo en un ataque de ansiedad ella agarró el mismo cuchillo y se cortó la garganta.

Seis meses después del incidente Rivera había regresado a su vida normal con su esposa, pero Marievna quien había sobrevivido al incidente volvió a buscarlo acusándolo de haberla dejado embarazada, el resultado fue una niña llamada Marika, la pintora se aprovechó de toda esta situación para que los amigos de Rivera se pusieran en su contra y lo miraran de una forma muy mala, ella comenzó a vender obras ya que la gente se compadecía de su sufrimiento, durante esta etapa el pintor tiene un encuentro con Siqueiros que son cruciales para el futuro de ambos, discuten sobre la necesidad de darle un giro diferente al arte mexicano.

Comienza a retomar los estudios de la obra de Cézanne y regresa el interés por la pintura holandesa del siglo XVIII, comienza a elaborar una serie de trabajos que recuerdan un poco a la obra del pintor Francés, es tiempo de renovarse y buscar un nuevo realismo expresivo, entonces su obra sigue la línea del estilo de Pierre Auguste Renoir, sometiendo algunas veces su trabajo a la corriente fauvista. Pronto encontró el apoyo del crítico de arte Elie Faure que ya había tenido encuentros con él para invitarlo a exposiciones.

Esta relación es importante para que el pintor estudie la pintura mural renacentista italiana, Diego discute con Faure sobre la necesidad de un arte social y ve en este tipo de representación una importante oportunidad para lograrlo, es así como con la ayuda del embajador mexicano en Francia Alberto Pani con quien ya tenía una relación Rivera y que había adquirido sus obras recientes le ayuda a conseguir un financiamiento para que éste pueda realizar un viaje de estudios a Italia.

Con dinero en mano parte entonces el 20 de febrero de 1920, su estancia duró 17 meses y al principio fue un poco difícil, Rivera entre otras cosas odiaba el hábito italiano de ver escupir a las personas en todas partes y a todas horas, pero aparte de eso había muchas cosas que ver, su recorrido lo llevó a ciudades como Florencia, Roma, Napoles, Pompeya y Venecia.

Se somete a un estudio intensivo de las obras de los maestros italianos, sobre todo hace énfasis en los murales que comprenden los periodos del Trecento y el Quattrocento, elabora una serie de dibujos y apuntes que consideraba necesarios para la tarea que a su regreso a México emprendería, realiza más de 300 bocetos, un especial uso tendrían los murales de la Batalla de San Romano de Paolo Ucello en Florencia que influirían más tarde en su trabajo en la escalera monumental del Palacio Nacional y en el Palacio de Cortés en Cuernavaca.

Después de terminar sus estudios en Italia Rivera se siente realmente emocionado acerca de la situación evolutiva que había vivido el país en cuanto a lo político y social, pensaba que un pintor con su forma de pensar y con las actividades que tenía en mente a realizar podría encontrar cabida con este nuevo ambiente, es así como en junio de 1921 se dirige a Saint Nazaire para abandonar definitivamente Europa y embarcarse de regreso a México.

Angelina Beloff se queda en París y nunca más vuelve a ver al pintor, la situación con Marevna y su hija queda en el mismo término, Rivera solamente respondió al llamado de la pintora de enviar una manutención para la niña de ahí en fuera nunca más tuvo contacto con ellas, la hija trató de realizar la misma hazaña muchas veces con el pintor mediante cartas que le escribía, pero Rivera consideraba que ella junto con otras cosas formaban parte de un pasado al cual no quería traer de vuelta.

En esta temporada en México José Vasconcelos había recibido el cargo de secretario de educación bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, Vasconcelos tenía una serie de ideales nuevos para la educación y el proceso artístico del país, estas iniciativas encontrarían en su primera etapa un fuerte apoyo al muralismo posrevolucionario de Rivera y de sus compañeros.

3.3.- DIEGO RIVERA Y EL MURALISMO.

Rivera llega a México finalmente en Julio de 1921 después de una estancia en Europa que duro 11 años, a su regreso manifiesta una admiración y urgente actividad de estudiar el arte popular mexicano, el pintor se sentía fascinado con la nueva estancia en su país, veía en muchas actividades cotidianas un cuadro potencial para pintar y al comenzar a realizar sus primeros dibujos de actividades colectivas, de fiestas, de batallones los veía como obras maestras, como un renacimiento de su nueva técnica que se había ido forjando en años anteriores, era más fácil trabajar ahora, se sentía liberado y su actividad artística le era tan fácil como respirar.

En noviembre del mismo año Vasconcelos lo invita a realizar un viaje a Yucatán en donde estarían también Roberto Montenegro, Adolfo Best Maugard, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer y Pedro Henríquez Ureña, en sus recorridos por las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal el secretario de educación convoca a los artistas a que se familiaricen con los tesoros culturales del país para poder compartirlos en su futuro trabajo nacional.

Vasconcelos continua invitando a Rivera a sus viajes que eran parte de la caravana de enriquecimiento cultural y de acciones para un nuevo México, una búsqueda de expresiones para inyectar una identidad a la nación, es así como empieza la encomienda propia de Diego de elaborar un concepto de arte que fuera para el servicio del pueblo y que hiciera que éste conociera sus raíces y se sintiera identificado y orgulloso de las mismas, la pintura mural.

Había un entusiasmo revolucionario en el país que el pintor aprovechó para dar cabida a propagar sus ideales en el círculo artístico y que éstos fueran tomados en serio, buscaba que sus compañeros encontraran simpatía con la masa trabajadora y que se comunicaran con ellos a través de sus obras, ensalzaba la intrínseca parte del pueblo mexicano de reconocer e identificarse con las artes plásticas, estas declaraciones fueron asimiladas por varias personas que a la par se unirían a este movimiento.

Rivera se une al programa cultural dirigido por Vasconcelos, este incluía encargos a trabajadores mexicanos para dejar a un lado las incursiones de extranjeros en lo que concernía a ese tipo de trabajos, quería que el pueblo se sintiera confiado, capaz y con ánimos de saber que podía realizar cualquier trabajo de esta índole de manera exitosa, estaba realmente decidido a apoyar la igualdad social y racial de la población indígena y a recuperar una cultura propia después de la opresión extranjera que aún se sentía dolorosamente en todo el país.

Esta pintura mural en su primera etapa tendría un papel educativo con el que se iniciaba una era nueva, dejando el pasado colonial y francés atrás para iniciar algo más propio, más autóctono.

Un día se encontraba trabajando en su estudio cuando la cantante Concha Michel lo interrumpió, ella le habló acerca de sus sentimientos amorosos hacía él y ambos confesaron en que eran recíprocos, pero ella como sabía que Rivera tenía una afán por las mujeres que no podía evitar, llegó a la conclusión de que no era tan tonta como para dejar a su marido y vivir una aventura, entonces la única manera de solucionar esto era que Diego pudiera fijar sus ojos en una mujer que fuera más bella, fuerte y libre la elegida fue Guadalupe Marín.

Rivera comienza su trabajo muralista en Enero de 1922, seis meses después de su llegada a México, su primera obra de este tipo sería La Creación en el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional preparatoria, el pintor realiza los bocetos con carboncillo y lápiz rojo como una imitación de la vieja técnica de los maestros italianos de la época del Cinquecento.

Los motivos elegidos para este fresco eran de tipo cristiano europeos, resaltaba la utilización de un cromatismo y formas humanoides mexicanas que alcanzaban un tamaño de más de tres y medio metros de altura, fue una expresión de un tema filosófico que evocaba la creación de la raza que poblaría a México, esta obra es realizada a la encáustica y abarcaría una superficie de casi 900 metros cuadrados.

El Origen De Las Ciencias Y Las Artes da pie a varios hechos importantes en la humanidad, esta escena representaba la ideología de Vasconcelos, se puede ver una fusión de razas ilustrada en una pareja de mestizos, virtudes propagadas por la religión cristiana, la utilización de la ciencia para explicar la naturaleza y llevar al hombre a un razonamiento de la realidad que serían llamadas verdades absolutas.

Para el desnudo femenino central de la obra se utilizó la figura de la actual amante en turno de Rivera, la relación amorosa con ella se había vuelto un poco más estable después de haber pasado varios amoríos, éste decidiría casarse con ella y se irían a vivir a la calle de Mixcalco cerca del zócalo de la Ciudad de México.

En ese tiempo tuvo su primera aparición otra de las mujeres importantes en su vida, cuando se hallaba decorando el anfiteatro Bolívar una joven le jugaba bromas cada vez que podía, en una ocasión le pidió ver el trabajo que realizaba, se quedó sentada durante tres horas observando, Lupe cansada de esto la confrontó, pero ella no se inmutó, después de esta situación Rivera descubriría que la muchacha se llamaba Frida Kahlo, pero no tenía ninguna idea de que esa pequeña sería su esposa en un futuro.

La elaboración del mural le tomó un año entero, lo terminó en la primavera de 1922 pero después de tan ardua tarea el pintor no se sentía satisfecho, la razón era que su obra era demasiado metafórica para que fuera de fácil comprensión para las masas, entonces llegó a la conclusión que su siguiente trabajo tenía que llevar un mensaje de más fácil digestión.

Este fresco fue realizado para el edificio de la Secretaría de Educación Pública en 1923, en esta época también es cuando Rivera decide forma parte del Partido Comunista, comenzó a trabajar para El Machete junto con varios de sus compañeros que formaban parte del Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores, juntos tenían la misión de forjar un nuevo arte nacional para la liberación del pueblo mexicano.

Rivera escribió un artículo para la revista La Falange en donde hacía un recuento de todo lo que había pasado en torno al ambiente artístico desde su llegada a México, abordó los comienzos inexperimentados del muralismo y realzaba las cualidades que veía en sus colegas, la gente no entendía este concepto de ver muros pintados por lo cual venía su incompreensión y burla, la prensa expresaba sus críticas fuertes que iban contra Vasconcelos quién era el fomentador de estos trabajos, sin embargo las obras no pararon.

Se ofreció una fiesta organizada para el pintor realizada por sus ayudantes en el trabajo mural de La Creación, fue celebrada el 20 de marzo de 1923 en el Taller Cooperativo de Pintura y Escultura Tresguerras, se contó con la presencia de Vasconcelos y Vicente Lombardo Toledano quienes habían animado la idea de este proyecto y renovaban su compromiso de apoyarlos aunque este trabajo no estuviera siendo bien recibido.

Los ataques contra los pintores no cesaron, el 22 de junio de ese mismo año Rivera y otros compañeros lanzaron un comunicado en donde aclaraban que no estaban a favor de ningún político y aclaraban que sus salarios no eran exagerados o monumentales como el común creía, enfatizaron que el pintor que más ganaba recibía un sueldo equivalente a lo que cobraba un obrero que dedicaba su trabajo a decorar las paredes lisas, reafirmaron su compromiso con el movimiento defendiendo su enfoque nacionalista , esta protesta fue respaldada por Vasconcelos y su equipo.

Rivera había sido comisionado para pintar el patio y la escalera de la Secretaría de Educación, entonces durante meses atrás se preparó para la elaboración de este trabajo, viajó por todo el país en busca de material para la obra, su ideal sería reflejar la vida de México como él la veía, a través de sus ojos pintaría imágenes que transmitieran al pueblo algo más que figuras bonitas; durante este proyecto su mujer daría a luz a una niña en 1924 que llevaría el nombre de su madre y que le apodarían Pico por su cabeza puntiaguda.

Su trabajo se dividió en dos partes, en el primer patio llamado el Patio del Trabajo había una división de 3 niveles y las escaleras, en general es un proyecto inspirado en las distintas regiones del país, en este primer nivel pintó situaciones que evocaban los trabajos de agricultura e industriales, en el nivel medio realizó obras que tuvieran que ver con las actividades científicas y el tercer nivel fue dedicado a las artes, imágenes de esculturas, danza, música, poesía y teatro.

En la escalera se encontraban dos paredes y un corredor que conducía al elevador, estas pinturas reflejan paisajes naturales y de actividades humanas en un gran esplendor, un paisaje que recorría el mar, las montañas, las planicies, los picos, estas figuras estaban acompañadas de situaciones de rebelión social que incluían la lucha por el progreso constante del hombre y el pueblo mexicano liberado que podría restaurarse en un futuro, en la cabeza de la escalera se puede observar un trío de trabajadores entre los que se incluye y que hacen visualizar a Rivera como el arquitecto que estaba a cargo de la responsabilidad de la construcción y decoración del edificio.

Cada trabajo era individual pero en un conjunto todos estaban relacionados en un mismo ideal, en este primer piso se describieron situaciones de hilandería, tintorería, agricultura y minería que eran las actividades que realizaba el pueblo mexicano, escenas que habían sido inspiradas en el gente que realmente era la esencia del país, éstas iban desde mineros a la hora de entrada y a la hora de salida de su jornada hasta frescos que mostraban la redistribución de la tierra.

En el segundo patio o Patio de Las Fiestas el concepto utilizado era el mismo, en la primera planta las pinturas revivían escenas de grandes fiestas populares, religiosas y políticas, en el piso medio había una temática en donde se representaban los escudos de armas de los estados de la República y en el piso superior había frescos que hablaban de la música mexicana, esa música tradicional y revolucionaria que en sus letras expresaba la necesidad de una libertad y una individualidad del país.

El concepto del segundo patio era la alegría mexicana que aún después de realizar jornadas laborales excesivas y extenuantes tenían tiempo para celebrar desde fiestas personales como un matrimonio hasta fiestas grandes y populares como la Danza de los Listones, La Danza del Venado, etc; Situaciones simbólicas de una idea utópica que el pintor regalaba en imágenes de lo que quería que sucediera: Un ejido autosuficiente y la tierra devuelta a sus verdaderos dueños, el pueblo mexicano trabajador.

Todo este trabajo necesitó un estudio acerca de la calidad y la intensidad de la luz solar y como ésta llegaba a las paredes donde se encuentran los frescos, una investigación de cómo rompía la luz en la arquitectura del edificio que incluía columnas y arcos, como respuesta a esto el uso de sus colores lo llevó a ocupar tonos más oscuros y sólidos en la base de la estructura.

Se trabajaban en su mayoría los siete días de la semana en jornadas que duraban 18 horas por día, solamente descansando en un corto viaje que realizó a Rusia en 1927 donde fue invitado a realizar una colección de dibujos, óleos y acuarelas para conmemorar el décimo aniversario de la revolución de aquel país, este trabajo se combinó con los frescos que elaboraría también en esta etapa en la Escuela de Agricultura de Chapingo.

Rivera ya había tenido un acercamiento con Rusia debido a que en 1925 Vladímir Maiakovski líder del LEF (Frente de Izquierda de las Artes) había venido de visita a México y pudo entablar una relación amistosa con él, esta amistad reafirmó los ideales de Diego sobre la misión que tenía con su pintura, el trabajo de la SEP fue dado a conocer como el primer mural comunista y posicionó al país en el ámbito ruso.

Como era de esperarse conforme fue avanzando su trabajo como muralista sus técnicas fueron mejorando, esto se llevó a cabo con investigaciones y a la ayuda de sus compañeros como Xavier Guerrero y Juan Charlot que conocían algunos métodos para el mejoramiento de los frescos.

La fórmula que utilizaba se hacía preparando una superficie de tres o cuatro capas de yeso, en la última la mezcla incluiría cal con polvo de mármol que una vez seca serviría para trazar con carboncillo el dibujo a realizar, la última capa siempre tenía que ser aplicada una noche anterior de comenzar a pintar y la elaboración del fresco tenía que ser realizada dentro de un lapso de seis a doce horas para que los colores pudieran ser absorbidos por el yeso antes de su secado, el tratamiento de la cal se había perfeccionado de una manera en que la cal era quemada con madera y se guardaba en bolsas de caucho ya que éstas evitaban que la cal absorbiera el dióxido de carbono presente en el aire.

Una situación durante la elaboración de los frescos marcó lo que sería la primera de las muchas controversias que causaría su trabajo, en el mural que contenía imágenes de los mineros fatigados había pintado las palabras de un poema de Gutiérrez Cruz que exhortaba a los trabajadores a tomar las riendas de las minas y que ellos mismos las trabajaran, las críticas fueron inmediatas, Vasconcelos se vio obligado a interceder para que esto fuera removido, al final se borraron pero se llegó a un acuerdo que le permitió en el siguiente panel poner un poema del mismo autor pero más suave, nuevamente las críticas regresaron, pero esta vez el pintor se mantuvo firme y el sindicato lo apoyó, terminando la serie de frescos en 1928.

Es relevante que en este año Rivera se agrupó junto con otros compañeros a lo que se conocería como el grupo de pintores ¡30-30! para emitir sus opiniones acerca de las situaciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes que no parecían adecuadas para el progreso de un verdadero pintor, proclamaban los ideales a seguir de un artista revolucionario preocupado antes que nada por el pueblo y realizando obras con mensajes. Diego fue nombrado director por unos meses de esta institución pero las problemáticas que causaría su plan de estudios con los alumnos y director de la facultad de Arquitectura lo orillarían a que renunciara del puesto, sin embargo ya había plantado la semilla de un nuevo ideal y la escuela se había sometido a un cambio acorde a la situación que vivía el país, el alumno estudiaba los problemas que aquejaban al pueblo para poder pintar algo más nacionalista e identificable.

El trabajo correspondiente a la Escuela de Agricultura de Chapingo fue parecido al de la Secretaría de Educación y fue realizado durante 1926 y 1927, el edificio de corriente barroca contaba con varios pasillos y escaleras, dentro había una capilla con un altar, la decisión de las pinturas fue basada en la educación que se enseñaba dentro de la institución, por lo cual la escalera principal tiene pintado un lema basado en la ideología de Zapata que advierte “Aquí se explota la tierra no al hombre”.

En el salón principal se representaron las cuatro estaciones del año y el ciclo de la vida y de la tierra, dentro de la capilla hay imágenes que evocan el proceso de la evolución natural, la pared del fondo está adornada por un desnudo femenino que simboliza la fertilidad de la tierra y convive en armonía con el hombre para realizar sus labores de agricultura. La naturaleza estaba representada también por una mujer soñadora que sostenía en sus manos una planta, alrededor de ella se encontraban los elementos de la tierra que eran dominados por esta fémina para servir al hombre.

La modelo utilizada para estos murales era su esposa, ésta se encontraba nuevamente embarazada y daría a luz a su segunda hija de este matrimonio, Ruth que nacería en 1927 ya en la etapa de finalización de estos trabajos, un nuevo desnudo femenino aparecía de un total de tres, representaba a la tierra como esclava o prisionera de tres grandes males que la asechan : El clericalismo representado por un traje negro de sacerdote, El militarismo que usaba un casco, una máscara antigás, pistola y una espada desenvainada y por último El capitalismo que era un hombre gordo desnudo con rasgos muy peculiares y que sostenía una bolsa de dinero.

Este trabajo de murales era una oda o una canción a la tierra mexicana, a su belleza, profundidad, riqueza y tristeza por su mala utilización, la paleta de colores que se utilizó en estos frescos incluyen el violeta, el verde, el naranja y el rojo. El trabajo abarcó mil quinientos metros cuadrados y también se realizó un tallado en las puertas de madera de la entrada de la capilla para complementar su obra de arte.

Su matrimonio experimentaba problemas que habían empezado por sus infidelidades y se habían atenuado por el carácter celoso y posesivo de su esposa, uno de las peleas pasó cuando Lupe le dio de comer en la cena unos Dioses Aztecas que el pintor había adquirido, el costo de esas esculturas los habían dejado sin dinero, entonces ella decidió preparárselos en la comida para enseñarle una lección, sus pleitos parecían consumir su felicidad, entonces Rivera aprovechó su viaje a Rusia para alejarse de la situación y después divorciarse de ella.

Durante su pequeño viaje Rivera había pasado por Alemania donde había visto como se encontraba la situación imperante en ese país y como Hitler seguía ganando adeptos a su campaña nazi, ya en su destino pudo conocer a otro gran líder Joseph Stalin, después de realizar varias actividades en aquel lugar se dirigió a Hamburgo en dónde se embarcaría para su regreso a México, en aquella ciudad se encontró por sorpresa con David Alfaro Siqueiros con quien pudo platicar de la situación de México y se inspiró para la realización de algunos bocetos para su trabajos murales.

Ya de regreso continuó con sus participaciones en el partido comunista aún cuando había recibido varias amenazas de parte de Calles para detener su militancia en dicha organización, se dedicó también a defender a la fotógrafa italiana Tina Modotti quien estaba siendo sometida a un juicio por el asesinato de Julio Mella.

A principios de 1929 fue nombrado presidente del Bloque Obrero y Campesino (BOyC) esta organización se encargaba de reafirmar el hecho de que la revolución burguesa no estaba dando resultados claros, que todo lo que había prometido a los obreros y campesinos no se veía tangible, defendían la campaña a la presidencia de la república del general agrarista Pedro Rodríguez Triana quien competía contra Pascual Ortiz Rubio.

En este año también comenzó la labor de pintar unos murales y la elaboración de unos vitrales para la Secretaría de Salud que abarcarían más de 350 metros cuadrados ubicados en el salón de actos del mismo recinto, la obra incluiría seis desnudos femeninos que simbolizarían cada uno: La Pureza, La Fuerza, El Conocimiento, La Vida, La Moderación y La Salud.

La mujer que representaba a la Pureza yace sentada en el suelo mientras que sobre su mano fluye un arroyo, mientras que la Vida está situada en el techo del edificio mirando hacia abajo, la Fuerza está representada por una mujer que se encuentra en el suelo, llama la atención que su busto es muy grande, tiene unos muslos y unas manos que se ven muy poderosos y trabajados, debajo de ella se encuentra el Conocimiento quien está sentada en cuclillas y sostiene una flor abierta en su mano que admira de forma soñadora, cerca de ella y casi a punto de tocar su cara se encuentra una serpiente enroscada en un árbol, la Salud se encuentra sentada con los brazos levantados y la Moderación es una mujer alta de huesos grandes que yace acostada con los ojos cerrados mientras es atacada por otra serpiente, estos frescos junto con cuatro vitrales fueron terminados en 1930.

Presentar la evidencia necesaria para que Modotti resultara absuelta del juicio en el que se encontraba sería la última tarea que Rivera realizaría por encargo del Partido Comunista del cual sería expulsado, esta acción vendría por una serie de puntos en los que los integrantes de la organización no estaban de acuerdo con Diego, desde los cambios que haría en un fresco en su trabajo para Palacio Nacional, el aceptar seguir pintando para el gobierno de Calles gracias a la intervención de Puig Casauranc quien había tomado el papel de Vasconcelos después de su renuncia, la postura del pintor con la ideología de Stalin entre otras cosas fueron las pruebas necesarias para decidir que ya no requerían más de sus servicios como militante, después trataría de meter solicitudes de reincorporación en 3 ocasiones pero fueron ignoradas hasta que en 1955 por fin pudo volver a participar de forma abierta en el partido, aunque su ideología había continuado con él todo este tiempo.

El trabajo mural de Rivera para el Palacio Nacional sería una de las obras que se llevaría realizando durante mucho tiempo, este trabajo es uno de los más reconocidos incluso para el propio pintor, pero múltiples actividades le impedían laborar de manera constante en el proceso por lo cual el tiempo de realización se extendió mucho.

“A mi juicio es la mejor cosa que jamás haya hecho, todavía estoy orgulloso de este mural en la escalera, no está en mí por supuesto el predecir el veredicto que se le dará en un futuro, sin embargo les guste o no, nadie puede negar que este trabajo representaba un nuevo enfoque a la pintura mural...Cada personaje en el mural estaba conectado dialécticamente con sus vecinos de acuerdo con su papel en la historia de México, nada era solitario, nada era irrelevante. Mi mural en el Palacio Nacional es el único poema que conozco en donde se incluyan todos los participantes de la historia en su composición”²⁵

En esta etapa el pintor contraería matrimonio con Frida Kahlo, una pintora mexicana que había conocido durante la elaboración de su trabajo mural en la Secretaría de Educación y con quien ya había tenido intervenciones también en el Anfiteatro Bolívar, esta vez Kahlo había recurrido a él para que juzgara sus obras y la ayudará a perfeccionar su talento.

Después de un cortejo recíproco ambos decidieron casarse en Coyoacán, lugar donde vivía Frida, la ceremonia tuvo lugar el 21 de Agosto de 1929, durante la boda la ex esposa de Rivera (Guadalupe Marín) montó una escena de celos frente a toda la concurrencia, tiempo después Marín y Kahlo se volverían amigas y confidentes sobre cosas al respecto del pintor, esta relación fue la más importante para Rivera en el ámbito amoroso.

²⁵ March, Gladys; Rivera Diego, My art, my life: An Autobiography, 2da Edición, Nueva York, Estados Unidos, 1991, Dover Publications Inc, Pág. 100.

Rivera había sido elegido por los alumnos de la Academia de San Carlos para ocupar el papel de director de dicha institución, pero la nueva reforma que había elaborado y que comenzaba a aplicarse le traería muchos problemas, él buscaba inculcar en su plan de estudios una educación artística universal pero las discrepancias de parte de la facultad de arquitectura y de otros conservadores obligaron a que la administración lo relevara de su puesto en agosto de 1930.

En ese mismo año recibió el llamado del embajador de Estados Unidos en México para pintar un fresco en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, se le daría la libertad respecto a la temática del mismo, su pago sería de un aproximado de treinta mil pesos de los cuales tenía que sacar el sueldo de sus ayudantes, la compra de materiales para su construcción y la restauración de algunas partes del edificio que se encontraba en muy malas condiciones.

Esta obra estaría constituida por 16 paneles que abordarían la historia de la región, comenzando desde la conquista española con relatos pictóricos acerca de la Posesión de Cuernavaca, la construcción del palacio por órdenes de Cortés, el establecimiento de las refinerías de azúcar y tomando como capítulo final la situación revolucionaria organizada por Emiliano Zapata.

Llevó a cabo una ardua investigación histórica para que las escenas pintadas no dieran pie a invenciones creadas por él, en los frescos se podían ver las atrocidades y barbaries perpetradas por los españoles al pueblo mexicano en su ansia por poder y riquezas y el papel importante que tenía la iglesia en su participación en estas acciones, Rivera pintó al sacerdote Miguel Hidalgo a quien consideraba un ejemplo ya que habría sobrepuesto los intereses del pueblo a su vocación, en este mural experimenta con el movimiento de la pintura y su integración en la arquitectura del edificio; Es terminado en Otoño del mismo año y después de todos los gastos que se había llevado en esa temporada el pintor se encontraba nuevamente en estado de quiebra.

La oportunidad de pintar y llevar su mensaje a otro país se había dado desde que se encontraba realizando los trabajos en la Secretaría de Educación y en la Escuela de Chapingo pero como en esa época no tenía realmente tiempo como para trasladarse a otro lugar había rechazado la oferta de viajar a Estados Unidos, ahora se encontraba con una oportunidad para expandir su obra, aceptando la oferta se traslada a San Francisco en compañía de su esposa provocando nuevamente críticas por parte de la prensa comunista que lo tachaba de servir al imperialismo norteamericano.

Rivera tenía un contrato con William Gerstle, presidente de la San Francisco Art Comission para elaborar un mural en la California School of Fine Arts y también había recibido el encargo de pintar en el nuevo edificio del San Francisco Pacific Stock Exchange, recibiendo por ambos trabajos una suma de dinero única en su tipo para un pintor de su tipo.

Su trabajo en el edificio del Stock Exchange sería compartido con otros artistas que decorarían partes elegidas del mismo recinto y expresarían su propia visión de la cultura de la sociedad americana, el mural contaba en su centro con la imagen de una mujer que representaba a California en todo su esplendor, se había inspirado en la tenista Helen Wills Moody que tenía las virtudes que para él simbolizaban a California en el extranjero, estas eran la inteligencia, su juventud, su energía y su hermosura; alrededor del cuerpo femenino figuraban los recursos con los que contaba el estado, a su izquierda se observan imágenes que evocan a la agricultura, a sus trabajadores y a sus héroes, mientras que en la derecha se alzaban la industria, los edificios y máquinas. Un pequeño joven sobresalía en la pintura y se encontraba ubicado hacía el cielo jugando con un avión que traía en sus manos, esto era símbolo del futuro de California.

En el techo de la pared un desnudo femenino que se encontraba en contacto con nubes vaporosas simbolizaba la fertilidad de la tierra y su conexión natural con la agricultura y la industria; el fresco fue elaborado entre diciembre de 1930 y febrero de 1931, finalmente se inaugura junto con todo el edificio en marzo del mismo año, el trabajo imparable de la obra lo había dejado exhausto entonces por invitación de la familia Stern se traslada a Atherton para descansar en donde para no perder la práctica elabora un pequeño mural en la casa de sus anfitriones como agradecimiento.

Las demandas del presidente Pascual Ortiz Rubio para terminar su trabajo en Palacio Nacional se habían hecho presentes a su regreso de San Francisco, pero gracias a las negociaciones de William Gerstle pudo conseguir un permiso para continuar con su trabajo para la California School of Fine Arts, el mural llamado La Elaboración De Un Fresco era una obra dedicada a lucir a los andamios, a sus asistentes de dibujo, a la pintura y un retrato propio, todo manipulado por un trabajador que parecía girar una válvula que activaba un mecanismo en el edificio.

Después de esto se ve obligado a regresar a México para continuar su tarea que había dejado a cargo de dos asistentes que trataron de imitar su obra sin resultados buenos ya que lo que habían avanzado fue removido, terminó todo el trabajo en el panel central que abarcaba sesenta y cinco pies de ancho por cuarenta de altura durante un lapso de tres meses y medio pero en plena ejecución de éste fue visitado por el Frances Flynn Paine quien lo invitaba a una magna exposición dedicada en su honor en el Museum of Modern Art de Nueva York, Rivera se apresura a terminar parte del proyecto que se encontraba realizando para prepararse para esta oportunidad, evento que fue recibido muy bien por parte del público norteamericano y que fue inaugurado el 23 de diciembre del año en curso.

A comienzos de 1932 Rivera se transportó con Frida a Detroit para la elaboración de un mural en el Instituto de Artes de esa ciudad, este proyecto fue financiado por Edsel B. Ford quien puso a su disposición diez mil dólares para la realización del mismo, el entusiasmo del pintor lo lleva a agrandar su trabajo sin exigir más honorarios a cambio, había llevado a cabo una visita a las industrias y plantas de la compañía Ford para la realización de bosquejos, este estudio se extendió para proyectar de manera minuciosa y perfeccionista las actividades industriales del lugar.

La filosofía dominante en esta serie de frescos recaería en la importancia que el pintor había concedido a el presente del hombre y a su relación con las máquinas que se convertirían en indispensables en un futuro cercano, importancia igualable a recursos naturales como el aire, el agua, la luz solar, etc; el trabajo completo consiste en 27 frescos en donde plasma el carro Ford V-8, la rutina diaria de trabajo de las fábricas, los problemas causados por las creaciones de sindicatos y el rechazo de sus jefes, las situaciones de pobreza extrema de las clases baja y media que era consecuencia de la recesión económica mundial, etc; todo esto presentado en cuatro paredes que contienen una iconografía de los puntos cardinales y encontraban un equilibrio perfecto.

El fresco estaba dividido en tres grandes niveles, en la base se observan escenas de los trabajadores en su labor diaria, la planta principal estaba compuesta en su mayor área por maquinaria en movimiento, en el nivel superior las pinturas representaban la fisiografía de la región, sus minerales y fósiles, sus combustibles, su lago y su transporte fluvial, en la parte que corresponde a las vigas debajo de ellas se había dibujos sobre la aviación civil y militar junto con las razas humanas.

La utilización de un trabajo dual fundamentaba el trabajo, es decir situaciones que representaban los pros y los contras de ciertos avances científicos, por nombrar uno, la situación de la construcción de aviones como un logro del hombre frente a la naturaleza al poder volar y transportar a personas y materiales con mayor rapidez a distancias muy largas pero que también serían usados con fines bélicos, esta dualidad semántica acompañó estas representaciones.

Había un panel que rendía un homenaje a los descubrimientos y al avance científico en el campo de la salud estaba representado por una moderna planta bioquímica en donde se encontraba un bebé siendo vacunado en los brazos de una enfermera y un médico realizando esta acción, a su lado animales como ovejas, vacas y caballos simbolizaban que estas vacunas se obtenían gracias a su ayuda, se encontraban también 3 trabajadores de laboratorio para completar el cuadro, este panel levantó nuevamente polémica sobre su trabajo, para algunos la representación figuraba un retrato sacrílego de la sagrada familia, situación que se desencadenaría en las críticas de un columnista que tachaban de inmoral el trabajo Riveriano, críticas que aumentaron y situaron a la ciudad entera en la mira del trabajo artístico.

El día de la reapertura del recinto donde se encontraban los frescos la gente parecía muy interesada en interpretar su trabajo pero no de la forma en la que el pintor hubiera querido, muchas críticas ponderaban de manera dominante concebían erradamente el mensaje que se había querido plasmar en ese conjunto de murales, la situación continuó hasta que un grupo de trabajadores se presentó ante la exposición, este conjunto de gente que laboraba en las situaciones plasmadas en la obra sintió un enorme placer por lo que estaba pintado, había surgido un interés en ese grupo por el arte debido a este proyecto y era mejor ya que por sus conocimientos calificaban que todo lo plasmado en las paredes estaba en lo correcto, por primera vez Rivera había sido testigo de que el mensaje que justificaba al muralismo había llegado a un círculo de personas que lo habían podido interpretar, admirar y lo mejor sentirse identificados con el.

Durante esta tarea Rivera había conseguido asegurar un nuevo proyecto en Estados Unidos, éste se realizaría para el corredor principal de la Radio Corporation of America que se conocía como Rockefeller Center, el tema ya había sido elegido y la comisión estuvo a cargo de John D. Rockefeller Jr y Nelson Rockefeller, debido a las condiciones en que este trabajo se llevaría a cabo pintores como Picasso y Matisse que también había recibido una oferta la habían rechazado.

Es en esta estancia cuando Frida queda embarazada pero debido al accidente que había sufrido años atrás en donde casi había perdido la vida los doctores le habían recomendado que no lo hiciera porque sería realmente muy riesgoso para su salud y la del bebé, aún así decidió tener al niño y recibió la ayuda de varias amistades que la apoyaron, lamentablemente sufrió un aborto que la desmoralizó en demasía pero la alentó a embarazarse en tres ocasiones más, todas terminando en el mismo resultado negativo.

Se le pagaría a Rivera y a sus colaboradores la suma de veintiún mil dólares por el trabajo que abarcaría una superficie de más de mil pies cuadrados en la pared principal de la entrada del edificio, el mural *El Hombre En La Encrucijada Mirando Esperanzado A Un Futuro Mejor* se comenzó en 1933, todo resultó fácil y aceptable al principio pero el cambio repentino del boceto que se había acordado en la contratación terminaría en malos resultados para ambos lados.

El fresco representaba en el centro a un trabajador que controlaba una gran máquina, enfrente se encontraba una mano que sostenía un globo en el que se veía la conjugación de las ciencias biológicas y químicas en los dibujos que mostraban una combinación de átomos y la división de una célula representadas en esquemas, dos elipses grandes y alargadas se cruzaban en el centro del trabajador, una figuraba las maravillas del telescopio y como éste servía para revelar cuerpos en el espacio, la otra visualizaba al microscopio y sus aportaciones. Encima del suelo había dos visiones de la civilización, en la parte izquierda se observaba una escena de un club nocturno para personas adineradas, un campo de batalla con los soldados en el holocausto de una guerra y trabajadores desempleados siendo agredidos por policías, en su derecha hay escenas correspondientes a un país socialista, una marcha de trabajadores por el primero de mayo, un estadio deportivo donde varias mujeres ejercitaban sus cuerpos, Lenin se encontraba en esta parte juntando las manos de un trabajador negro y un soldado ruso, el dibujo de Lenin no se había mostrado en el borrador de este mural, por lo cual la decisión de que la imagen de este líder quedaría más acorde con su pintura fue individual y fue la causante de la problemática que desencadenaría su trabajo.

Nelson Rockefeller pidió a Rivera que retirara la figura de Lenin del mural, pero el pintor se negó a hacerlo y defendió su derecho de artista de llevar a cabo su obra como le pareciera mejor conveniente, considerando que antes de cambiar la concepción de su mural preferiría la destrucción del mismo para conservar su integridad y la de sus colaboradores, la decisión terminó en las ordenes de que se parara la elaboración del mural que casi estaba terminado, se le efectuó el pago a Rivera por el trabajo completo y se comenzó a ocultar su trabajo por medio de unas cortinas, unos meses después en febrero de 1934, el mural fue destruido en su totalidad, la noticia de esta situación dejó a Rivera sin trabajo en Estados Unidos y le provocó la cancelación del mural que tenía acordado para la General Motors.

Para el pintor la destrucción de este mural fue de mucha importancia, tanto que lo alentó a reconstruir su trabajo y lo logró a su retorno a México cuando había recibido un encargo junto con Orozco para que cada uno elaborara un fresco para el Palacio de Bellas Artes, aunque las dimensiones del lugar donde pintaría no fueran las mismas, el artista estaba decidido a renacer su obra aunque esta tendría unos cambios, uno de los más significativos fue en la parte donde se ubicaba el dibujo del club nocturno para gente adinerada ahora se podría ver un retrato de John D. Rockefeller Jr, que manifestaba el resentimiento que Rivera guardaba hacía este personaje.

En este mismo año regresa a trabajar en el Palacio Nacional para terminar su trabajo de la escalera principal del edificio que terminaría en 1936, también recibiría el encargo de pintar cuatro paneles para el Hotel Reforma que estaba en proceso de construcción y serían subsidiados por un amigo del artista llamado Alberto Pani, estos paneles serían movibles ya que resentido por la situación que había pasado en Nueva York, si el trabajo final no era del agrado de su mecenas, éste podría retirarlos sin necesidad de destruirlos.

Dos de los paneles representaban tradiciones mexicanas, el primero se centraba en la deidad de la guerra de Yauhtepec llamado Huichilobos y el otro rendía honores al bandido Agustín Lorenzo que había luchado contra la intervención francesa en México intentado en una ocasión secuestrar a la emperatriz Carlota pero no tuvo éxito. Los otros dos paneles eran más críticos o satíricos de la situación actual, uno mostraba a turistas con orejas de burro en actitudes tontas y su compañero mostraba una fiesta carnavalesca en la que los hombres portaban trajes simbólicos como máscaras, se representaba a un general con cara de cerdo bailando con una mujer que simbolizaba a México mientras robaba una fruta de la canasta que cargaba en la espalda la fémina. Otro personaje que representaba al capitalismo tenía características de Hitler, Mussolini, Franklin Roosevelt y el Mikado mientras sostenía una bandera que contenía los colores de las naciones representativas de estos personajes, terminado su trabajo y sin previo aviso Arturo Pani hermano de Alberto, fue encargado secretamente para hacer cambios en las obras que no fueron del agrado del pintor quien fue arrestado en el hotel y obligado a pasar una noche en la cárcel, una huelga se desató a causa de este problema que llevó a un juicio sobre falsificación y alteración de los paneles sin autorización previa de su autor, Pani perdió el juicio resaltando un resentimiento que ya tenía hacía el pintor .

Alberto Pani fue obligado a pagar la suma del trabajo de los paneles más una compensación, las pinturas fueron removidas y sustituidas por espejos, éstas después fueron vendidas y hoy permanecen en una galería de arte del centro de la ciudad de México.

Diego había contraído en su trabajo una enfermedad en los ojos que lo obligó por una etapa a dejar la actividad mural y a renunciar a varias comisiones por lo cual se tuvo que limitar a realizar obras de caballete.

*“En 1926, Rivera había iniciado un nuevo género: el retrato de niños y madres, indios en su mayoría, que le permitían expresar la simpatía que sin lugar a dudas sentía por estos modelos...Los niños indios principal atractivo para los compradores norteamericanos, son un tema recurrente en todas las fases de la obra de Rivera. Especialmente en la segunda mitad de los años treinta surgen numerosos dibujos, acuarelas y óleos con ese tema. La realización técnica de esas obras, en su mayoría pequeñas y por tanto fáciles de transportar, deja bastante que desear. Pero debe considerarse que fueron realizadas, prácticamente en serie y vendidas casi siempre a turistas. Con el dinero obtenido, Rivera alimentaba su pasión por los objetos precoloniales”.*²⁶

Durante estos años de exilio artístico debido a su enfermedad comenzó a apasionarse por la elaboración de bocetos inspirados en la vida cotidiana mexicana, muchos de éstos avanzaron a ser dibujos y acuarelas acción que lo estimuló a hacer una observación directa de la vida de las personas que vivían en México, también durante 1936 Rivera se convierte en un miembro de la Liga Internacional Troskista.

Rivera pide entonces con ayuda de Frida al presidente Lázaro Cárdenas que le conceda asilo político a Leon Trotski y a su esposa, son recibidos en la casa azul en enero de 1937, pero con la condición de que no realizará activismo en el país, durante la estancia el matrimonio de Rivera y Kahlo se encontraba en una situación muy mala ya que Diego le había sido infiel a Frida con su hermana y esto la había decepcionado de una forma inigualable.

²⁶ Kettenmann, Andrea; Rivera, Alemania, 2000, Editorial Taschen, pág. 59.

La visita del matrimonio Trotski-Sedova en la casa de la familia Kahlo sólo duró dos años debido a una confrontación entre León y Rivera que terminó en una separación definitiva en abril de 1939, entonces ellos buscan una nueva casa cercana para hospedarse, en ese lugar son víctimas de un atentado del cual logran librarse pero las implicaciones serían directas para Rivera quien es alertado de que la policía lo estaba buscando para conseguir evidencias que lo implicarían directamente como responsable, el pintor huye antes de que pueda ser interrogado, se esconde durante un tiempo en lo que puede ser absuelto de toda culpabilidad y mientras dura ese proceso decide viajar a San Francisco de incógnito.

Estando allá fue invitado a realizar un proyecto mural y a presenciar varios eventos en los que se codeó con gente de la talla de Charles Chaplin, Dolores del Río, Aldous Huxley, etc; durante ese tiempo fue notificado del asesinato de Trotski y fue entrevistado por un reportero estadounidense para hablar de sus experiencias y expectativas del caso, aún así mucha gente creía que el pintor estaba inmiscuido en la participación de la muerte de León.

El proyecto fue realizado para el Palace of Fine Arts, el mural se componía de 10 paneles y fue llamado Unidad Panamericana, mostraba escenas combinadas de la historia mexicana y la norteamericana realzando la evolución en arte de ambos países, de fondo el paisaje de la bahía de San Francisco, una figura de la Diosa azteca Coatlicue que confirmaba nuevamente la pasión por la dualidad de Rivera adornaba el mural y en contra esquina un artefacto con apariencia de robot contrastaba la deidad.

En este mural también hay un retrato de Frida Kahlo con quien Rivera se casaría nuevamente después de su divorcio en 1939, el pintor se encontraba realmente preocupado por la salud de la pintora que se había debilitado mucho a causa de las situaciones afrontadas por las problemáticas legales de Diego y por su separación amorosa, el matrimonio se llevó a cabo el 8 de Diciembre de 1940, Kahlo con la plena aceptación de que su esposo nunca le sería fiel y la resignación de que lo amaba tal como era; el mural cerraba su dualidad con el árbol de la vida y el amor que simbolizaba la unión de las culturas de ambos pueblos.

El trabajo terminado nunca fue montado para el lugar donde había sido previsto debido a la polémica que causaba la obra, La obra fue colocada después de una votación en el lobby del nuevo teatro del edificio del City College of San Francisco un año después de la muerte del pintor.

En febrero de 1941 una vez acabado su trabajo regresa a México para vivir nuevamente con su esposa en la casa azul de Coyoacán, ya con una mejor energía y felicidad comienza su trabajo para pintar los corredores del Palacio Nacional que complementarían al fresco de la escalera, la temática concebida para estas nuevas obras sería contar la historia del país por medio del arte: Desde los pueblos indígenas, abarcando la conquista, la época colonial, la independencia y terminando en el México del presente, esta investigación fue tan ardua y tan específica que buscaba no cometer ningún error que pudiera ser mal interpretado, para no perder la práctica se dedicó a pintar en caballete durante este proceso de búsqueda de información.

La tarea en el Palacio Nacional comenzó completando dos paneles completos, en esta época combinaba su trabajo para realizar otro encargo de murales en el nuevo edificio del Instituto Nacional de Cardiología en donde la historia de ésta especialidad médica sería la temática a ocupar.

Nuevamente una etapa como profesor comienza en su vida, después del frustrado caso de ser director de la Academia de San Carlos ahora tendría la oportunidad de enseñar sus conocimientos de la manera que él quisiera en la academia de arte La Esmeralda en donde también es anexada a la plantilla laboral su esposa, Rivera junto con otros maestros realizaba excursiones en ciudades y provincias que servían para practicar el arte de caballete, como resultado entre la época de 1943 y 1944 surge una serie de dibujos y acuarelas de las situaciones que veía en estos viajes.

Los paneles del Instituto Nacional de Cardiología recibieron una escala de colores más altos y brillantes de lo que el pintor hubiera ocupado en trabajos anteriores. El fresco que se encontraba en el ala este representaba el conocimiento cardiológico de la antigüedad y el lado oeste representaba los avances científicos en esta misma rama, se combina una serie de retratos de especialistas en cardiología con grandes acontecimientos que trascendieron en la historia del estudio del corazón, el trabajo llevaba un orden en el que comenzaba con la Grecia Antigua, continuaba con la medicina africana, la china y la azteca, se podía observar una proyección del futuro de esta ciencia en la pintura.

Una vez terminado este trabajo comenzó uno que sería un poco inusual en su actividad artística, Rivera había recibido la comisión de pintar una serie de paneles para un club nocturno nuevo en el Hotel Reforma, en esta tarea perfeccionó lo que él llamó su “Estilo Salón”, éste expresaba un gran carga de libertad sexual, ánimo y alegría dibujados a través de formas y colores que eran innovadoras en su carrera.

La pasión por coleccionar objetos de origen prehispánico era ya una costumbre y una afición para el pintor, gran parte del dinero que ganaba de su trabajo se iba para cumplir estos caprichos, entonces para salvaguardar de manera adecuada esta inmensa colección se le ocurrió la idea de construir un edificio que imitara las pirámides de Tenochtitlán y que también tuviera estilo maya, proyecto que se vio materializado en el Anahuacalli o Casa de Anahuac que se convertiría en una sala de exposiciones de los objetos pertenecientes al pintor.

El piso principal del museo muestra todas las esculturas de esta época, las habitaciones se enrollaban por el edificio en forma de laberinto, realizado en piedra sin revestir que eran de color gris y húmeda, los techos eran mosaicos de piedra blanca, entre esos mosaicos hay uno que representa al Dios Tláloc de la lluvia. El aspecto de la arquitectura del edificio da una impresión de que este se encontrara bajo tierra.

El costo de mantenimiento del edificio que primero sirvió de casa para Rivera y Kahlo, y después pasaría sólo a ser museo era realmente caro, junto con los gastos del hogar y la matrícula de su hija Ruth que estaba realizando sus estudios universitarios su dinero se iba como el agua quedándole una miseria para cada mes.

En 1947 Rivera volvería al proyecto mural con la elaboración del fresco Sueño De Una Tarde Dominical En La Alameda Central, trabajo que llevaría a cabo para el nuevo Hotel del Prado, este establecimiento estaba ubicado en la cara sur de la alameda, considerado el último mural de corte histórico elaborado por el artista y el más autobiográfico.

El mural que abarca 15 metros y que tiene como fondo la alameda, un lugar donde los habitantes pasaban mucho tiempo de entretenimiento y de ocio, en el cual el espectador pasea y se va topando con protagonistas y personajes de la historia de México ordenados de manera cronológica y en donde también se encuentra el propio Diego y su esposa.

En 1949 se organiza una magna retrospectiva de la obra Riveriana que celebraba sus 50 años de creación y trabajo artístico, se realiza una exposición de más de mil obras en el Palacio de Bellas Artes y es inaugurada por el Presidente Miguel Alemán.

Kahlo quien había sido sometida a múltiples operaciones a causa del accidente que había sufrido fue internada durante nueve meses en un hospital en el año de 1950, Rivera se vio obligado para no interrumpir su actividad artística a rentar una habitación de hospital para acompañarla todas las noches, su trabajo en palacio nacional aún continuaba, además de alternarlo con uno de ilustración con Siqueiros para una publicación del escritor chileno Pablo Neruda.

Al año siguiente Rivera se enfrentaría a la tarea de realizar un proyecto para pintar en un deposito que captaba el agua del río Lerma y que servía de provisión para el Distrito Federal, este depósito estaba ubicado en el bosque de Chapultepec y se convertiría en un reto para el artista ya que parte del mural se encontraría sumergido en agua.

Así es como El Agua, Origen De La Vida se convierte en un concepto nuevo de pintura mural utilizando para su realización una combinación de poliestireno con una solución de caucho, la temática como su nombre hace referencia es un homenaje al elemento acuático como esencial para el origen de la vida.

La parte inferior del fresco estaba llena de protoplasmas, pequeñas formas de vida que evolucionaban con un grado mayor de complejidad y que como parte de este proceso terminarían en una mujer y en un hombre desnudos, elabora también un mural horizontal que es dedicado a Tláloc, para esta parte de la obra utiliza una técnica de mosaico prehispánica con incrustaciones de piedras de colores, el resultado del trabajo fue exquisito lamentablemente la solución que el pintor había ocupado sólo sería capaz de durar algunos años, en 1956 se le avisó de que los colores del mural comenzaban a deteriorarse hasta que lograrían que el proceso fuera tan degenerativo que terminarían borrando el mural de manera completa.

La experimentación de la decoración del techo del Anahuacalli y la obra para el Parque de Chapultepec perfeccionaron la técnica de incrustación de piedras y mosaicos en sus proyectos futuros, ejemplo de esto es el encargo de decorar el muro exterior del estadio universitario de la UNAM que sólo logró realizarse en forma parcial, ya que se suspendería la financiación del proyecto después de que el pintor terminara un mosaico en relieve del frente central, dejando la obra incompleta.

En 1951 bajo el gobierno de Miguel Alemán, Carlos Chávez era el director del Instituto de Bellas Artes, entonces comisionó a varios artistas plásticos mexicanos entre ellos a Rivera para realizar obras que primero se expondrían en Estocolmo por algunos planes que tenía el presidente Miguel Alemán de recibir el premio nobel de la paz, pero estos planes se vieron frustrados por lo cual Chávez decidió realizar una exposición en París y también en el Palacio de Bellas Artes.

A Rivera se le había dado un contrato donde se estipulaba que la realización como la temática del mural quedaba totalmente al libre albedrío del artista, la idea al principio de realizar un fresco para acentuar la lucha por la paz, la prevención y repudio de una tercera guerra mundial había sido buena para el director de bellas artes, pero conforme fue avanzando el proceso de elaboración del fresco empezó a poner trabas debido a algunos personajes de carácter políticos reflejados en la obra que a su parecer causarían molestia en los países con los que México mantenía una relación amistosa, Chávez como decisión final se negó a presentar la obra en algún lugar público.

Después de que Diego buscó opciones para que su trabajo pudiera ser presentado, el mural fue expuesto en Bellas Artes recibiendo una buena aceptación por parte del pueblo mexicano y de varias figuras políticas extranjeras, había una guardia por parte del artista y su esposa que se encargaban de vigilar el fresco pero debido a que el artista había acabado exhausto por no dormir 3 días consecutivos para terminar el trabajo se tuvo que retirar, momento en que Chávez aprovechó para dañar el proyecto, retirarlo y esconderlo.

Rivera peleó con todas las armas a su favor para que Chávez quien había dado una versión falsa de los hechos terminara aceptando su responsabilidad, al final el pintor pudo recobrar su obra y recibir nuevamente material para restaurarla, la pintura logró exhibirse en París con una aceptación maravillosa y con una fama que le antecedió de todo el conflicto que había detrás de ella, el mural fue adquirido por el gobierno de China.

Rivera comenzó a experimentar un dolor inusual en el pene, hinchazón y retención de orina, estos malestares lo obligaron a acudir al médico quien después de someterlo a varios exámenes y pruebas le diagnosticó cáncer, la solución sería amputar testículos y pene para evitar la propagación de la enfermedad, como era de esperarse el pintor se negó rotundamente a aceptar esta propuesta, sugirió al doctor intentar la terapia de rayos x y si ésta llegará a fallar entonces lo deslindaría de cualquier responsabilidad, pero bajo ninguna circunstancia estaba de acuerdo con la amputación.

La noticia de su enfermedad llamó la atención por la rareza con la que se presentaba el cáncer en esa parte de su cuerpo, la terapia lo ayudó a contrarrestar la enfermedad y a salir delante de una manera muy rápida y positiva, se sometió a una dieta para llevar una vida más saludable y así poder vivir por más tiempo, lógicamente el saber esto lo llevó a entrar en una depresión por pensar que estaba en la parte final de su vida.

Comenzó a trabajar en el proyecto para el Hospital de la Raza donde hablaba sobre la historia de la medicina nacional, el mural llamado El Pueblo En Demanda De Salud que luego cambiaría en definitiva por Historia De La Medicina en México para ir más acorde con su contenido, una obra que hace un recorrido por la medicina nacional desde la época prehispánica hasta los avances realizados a la época actual, en el centro del fresco yace una cabeza que simboliza la vida y la muerte, otra vez vemos el uso de la dualidad en la obra riveriana, esta cabeza hacía énfasis también en la eterna preocupación del ser humano por vencer las enfermedades.

Dos árboles se encuentran a los lados del mural, el amarillo que cubre la época prehispánica tiene sólo hojas y observamos de su lado historias de carácter mitológico. Mientras que en el rojo que abarca la medicina contemporánea presenta frutos como símbolo de la fertilidad de la actualidad y cubre eventos de carácter científico.

Diego tenía muchas ansias de regresar a Europa, Acompañado de su hija Ruth en enero de 1953 viajó a Viena a una conferencia de paz, aprovechando su estancia por aquel lugar también visitó Checoslovaquia, el permanecer durante un tiempo por allá renovó sus energías y entonces así decide regresar a México.

En este año también realiza un mural de carácter tradicional para el Hospital Infantil de México Federico Gómez, la temática muestra a una serie de niños ataviados con ropa tradicional que llevan en sus manos velas y van caminando en fila por toda la obra, el mural Niños Pidiendo Posada nos deja ver el amor por las tradiciones que tenía el pintor.

A finales de febrero había sido comisionado para trabajar en un proyecto en el exterior del nuevo Teatro Insurgentes, la oferta había venido de la Sra. Queta de Dávila quien era junto con su esposo José María los dueños de este recinto, el trabajo incluía toda la fachada principal del teatro, sólo se presentaba un detalle que hacía difícil el proceso, la superficie era completamente curva y convexa.

Al elaborar este trabajo se tenía que tomar en cuenta que la mayoría de los observadores que pasarían por la Avenida Insurgentes (la cual se encuentra de frente al teatro) sólo pasarían rápidamente en algún medio de transporte. Se comenzó pintando una cabeza que usaba una máscara en la parte central inferior de la fachada a su lado tenía unas manos femeninas cubiertas con guantes que le daban un toque de elegancia al dibujo, la mayoría de las escenas que abarcaban el mural estaban adornadas por obras de teatro pertenecientes desde la época prehispánica hasta la contemporánea que reflejaban la historia de México.

Arriba de la cabeza enmascarada se encontraba el personaje principal del mural, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes mejor conocido por el pueblo mexicano como Cantinflas una personalidad muy apreciada por su talento en el ámbito del espectáculo, el dibujo del actor simbolizaba la acción de estarle pidiendo dinero a las personas ricas para dárselo a los pobres, en el cuello lleva una medalla de la Virgen de Guadalupe, esto causó una polémica sobre el fresco ya que algo sacro no se concebía en una representación cómica, al final el actor al ver el trabajo de Rivera se mostró satisfecho, pero la polémica había sido tramada por un grupo de extorsionadores que buscaban un porcentaje de las ganancias del teatro para calmar la situación, viendo el problema en que estaba sumergido los dueños del teatro, Cantinflas y el pintor, se tomó la decisión de no pintar la parte de la Virgen.

La polémica alrededor de sus obras era algo a lo que ya se había acostumbrado Rivera así que no le sorprendió mucho la causada por su último proyecto, pero un evento más oscuro se acercaba en la vida del artista, su esposa Frida había seguía enferma por lo cual se había tenido que someter a una amputación en donde pierde la pierna y junto con ella su voluntad de vivir, la última aparición de la pintora en público fue en una manifestación de solidaridad hacia el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala a la que asistió con Diego.

Frida murió el 13 de Julio de 1954 a la edad de 47 años, causa de una neumonía que se le complicó y le provocó una embolia en los pulmones. Su funeral se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, su ataúd fue cubierto con la bandera comunista como era su deseo, la casa de Coyoacán fue donada por Rivera para que sirviera como museo con la única condición de que cuando él quisiera regresar para recordar la vida de su esposa se le diera libre acceso. Solo en el edificio el pintor entró en una gran depresión que sólo pudo aminorar en un porcentaje muy pequeño su readmisión al partido comunista después de tantos años.

No obstante su tristeza por esta tragedia meses después el pintor sufrió una recaída, la enfermedad que él había creído curada había vuelto, el cáncer nuevamente estaba presente en su pene, rechazando otra vez la idea de la amputación ya que consideraba que su vida no sería la misma después de eso.

Un año después de la muerte de Frida, Rivera vuelve a casarse el 29 de julio de 1955, esta vez con Emma Hurtada, mujer que era amiga del pintor, la relación se había iniciado desde que ella había abierto una galería 10 años atrás para mostrar y vender las pinturas del mismo, este sentimiento de cordialidad y cariño se solidificó en el matrimonio, aunque durante un tiempo fue secreto incluso para sus familiares más cercanos.

Realizó un viaje a Moscú junto con Emma en donde después de saber la noticia que estaba enfermo fue atendido sin costo alguno durante siete meses, el tratamiento que recibió aún no estaba disponible en México por lo cual las ventajas de encontrarse en ese país fueron alentadoras, terminando este proceso el pintor se encontraba nuevamente en un buen estado de salud, durante su estancia en el hospital había logrado hacer una remembranza de su vida en todos los aspectos.

Rivera se dedicó a trabajar en su pintura de caballete tanto por encargo como por placer, pintó a algunos familiares y amigos, a su regreso a México se instaló durante unos meses en la casa de Acapulco de una amiga suya llamada Dolores Olmedo, como agradecimiento del lugar de descanso decoró con unos mosaicos pequeños la casa de su anfitriona.

Ya en el DF se realiza una exposición y homenaje en honor a su cumpleaños número setenta, siendo esta la última de la que podría ser testigo en vida, Diego Rivera fallece el 24 de noviembre de 1957 víctima de un infarto, su cuerpo descansa merecidamente en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores dejando atrás una historia de vida, un legado artístico impresionante y un amplio reconocimiento del arte mexicano en el mundo.

*“Sus trabajos no sólo contienen observaciones de fenómenos sociales, sino también complejas narraciones alegóricas e históricas. Por eso la contemplación de la totalidad de su obra revela que Rivera desarrolló su propio y personal estilo partiendo de las técnicas que conocía y dominada. Su visión del mundo y del papel humanístico que deben desempeñar el arte y el artista en la sociedad era más bien intuitiva. Creó imágenes universales y esas imágenes siguen impresionando hoy en día”.*²⁷

3.4.- OBRAS MURALES DE DIEGO RIVERA.

A continuación se muestra una lista en orden cronológico de los murales elaborados por Diego Rivera a lo largo de toda su vida:

La Creación, Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, 1922, DF, México.

Los murales de la Secretaría de Educación Pública, 1923- 1928, DF, México.

Los murales de la Escuela de Agricultura de Chapingo, 1926-1927, Estado de México, México.

Los murales de la Secretaría de Salud, 1929-1930, DF, México.

²⁷ Ibidem, Pág. 91.

La Historia de México, Murales en el Palacio Nacional, 1929-1945(55), DF, México.

Mural del Palacio de Cortés, también conocido como Mural del Museo Cuauhnahuac, 1930, Cuernavaca, Morelos, México.

Alegoría de California para el Luncheon Club del San Francisco Pacific Stock Exchange, 1930-1931, San Francisco, California, Estados Unidos.

Pequeño mural pastoral para la casa de la Familia Stern, 1931, Atherton, California, Estados Unidos.

La elaboración de un fresco para la California School of Fine Arts, 1931, San Francisco, California, Estados Unidos.

Detroit Industry para el Detroit Institute of Arts, 1932, Detroit, Michigan, Estados Unidos.

El Hombre En La Encrucijada Mirando Esperanzado A Un Futuro Mejor para el Rockefeller Center, 1933, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.

El Hombre Controlador del Universo, conocido también como El Hombre en la Máquina del Tiempo, realizado para el Palacio de Bellas Artes, 1934, DF, México.

Cuatro paneles móviles para el Hotel Reforma, 1936, DF, México.

Unidad Panamericana para el Palace of Fine Arts, 1940-1941, San Francisco, California, Estados Unidos.

Conjunto de murales para el edificio del Instituto Nacional de Cardiología, 1944, DF, México.

Conjunto de paneles para un Club Nocturno Ciro en el Hotel Reforma, 1944, DF, México.

Sueño De Una Tarde Dominical En La Alameda Central para el Hotel del Prado, 1947, DF, México.

El Agua, Origen De La Vida para un depósito de agua ubicado en el Parque de Chapultepec, 1951, DF, México.

Conjunto de frescos para el muro exterior del Estadio Universitario de la UNAM, 1951-52, DF, México. (Proyecto Incompleto)*

Mural para una exposición de arte mexicano en el extranjero y para el Palacio de Bellas Artes, comisionado por Carlos Chávez, 1951, DF, México.

El Pueblo en Demanda de Salud o Historia de la Medicina en México para el Hospital de la Raza, 1953, DF, México.

Niños Pidiendo Posada para el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, 1953, DF, México.

La Historia del Teatro en México para el Nuevo Teatro Insurgentes, 1953, DF, México.

Pequeños mosaicos decorativos para la casa de Dolores Olmedo, 1956, Acapulco, Guerrero, México.

**CAPITULO IV.
LA SOCIEDAD MEXICANA
Y EL MURALISMO.**

CAPÍTULO 04.- LA SOCIEDAD MEXICANA Y EL MURALISMO.

4.1.- LA SOCIEDAD MEXICANA AL TÉRMINO DE LA REVOLUCIÓN Y COMIENZOS DEL MURALISMO (DÉCADA DE 1920).

México comienza el siglo XX aún con los estragos del proceso de aculturación al cual había sido sometido durante todos estos años gracias a las invasiones e intervenciones Españolas, Americanas y Francesas, en los albores de 1900 es innegable que el país cuente con un toque francés por doquier, que sea visto por la sociedad burguesa como moderno y refinado mientras que por las clases bajas sea un proceso difícil de aceptar ya que no pertenecen al mismo círculo social, esto es un México diferente dependiendo del grupo al que el ciudadano pertenezca.

La sociedad mexicana que se enfrentaría al muralismo había sido azotada por una serie de males que junto con la pobreza ponían un toque no muy placentero a la situación del país, el pueblo carecía de una identidad propia, un gusto por la cultura y un sentimiento nacionalista; en la búsqueda de estos sentimientos se encontraron un grupo de artistas que se organizaron para poder darle un nuevo rumbo al país, así fue el nacimiento de esta corriente nueva que dio mucho de que hablar y mucho que aprender a las personas que la vivieron y a las personas que entran en contacto con esta corriente hoy en día.

El país se enfrentaba a una gran tarea, tenía que seguir trabajando en el proceso de construcción de una nación que pudiera dar a entender el concepto de nacionalismo a la sociedad, no hay que olvidar que la gran mayoría del país era analfabeta por lo cual el pueblo mexicano podía entender un mensaje de mejor manera a través de las imágenes o dibujos que a través de las letras, la sociedad estaba en contacto con imágenes todo el tiempo en sus actividades de la vida diaria , éstas eran ilustradas para diferentes fines ejemplo de ello encontramos los cancioneros, los recetarios, los volantes, los calendarios, los naipes, los carteles de teatro y de circo, las calaveras, etc; éstos viajaban por todo el pueblo y lograban transmitir un mensaje de manera clara para quien los observara.

A excepción del grupo intelectual Ateneo de la Juventud, la sociedad mexicana se encontraba con una restricción en el ámbito cultural, sólo estaba integrado por la elite y en su mayoría abogados, ésta era la profesión que más se había estudiado en la época del Porfiriato, no todos la ejercían pero el hecho de ser abogado daba cierta entrada y estatus en el país; éstas personas publicaban sólo para ellos mismos, es decir su público era cautivo, se lanzaban publicaciones a las que sólo ellos tenían acceso, limitando así el flujo de la misma y llevando a una desigualdad muy grande.

La elite mexicana tenía miedo al cambio, era algo que no podía controlar y no quería que nadie les quitara su lugar, la creencia arraigada a la imitación de actitudes y costumbres extranjeras los hacía sentir refinados, se vanagloriaban de un sentimiento nacionalista que carecía de sentido y las injusticias que se vivían en las clases bajas sembraban un resentimiento cada vez más grande en el pueblo.

Dos instituciones educativas eran las más grandes creadoras de profesionistas en el país, La Escuela Nacional Preparatoria y La Escuela Nacional de Jurisprudencia, estudiar ahí era un requisito importante si alguien quería ser considerado culto, creador o crítico, en sus paredes se creaban y discutían las corrientes de pensamientos que abarcarían todo el país.

El pueblo no estaba en contacto con el arte que se conocía en México, al arte era algo sólo accesible para la burguesía que admiraba las obras de corte europeo las cuales eran inculcadas y fabricadas en las academias y que servían para la comprensión y el deleite de un sector muy pequeño.

José Vasconcelos fue una figura muy importante en esta etapa, él tenía muchas ideas para el país que representaban un avance del estado en el que se encontraba, estos planes incluían campañas masivas de alfabetización, creación de más bibliotecas, el apoyo a las artes y a las editoriales, la producción, el mejoramiento y el consumo de artículos nacionales; aunque tal vez la aportación más grande fue la creación de la Secretaría de Educación Pública de la cual estuvo a cargo.

Las primeras manifestaciones muralistas de esta época estaban financiadas por Vasconcelos y como todo proyecto nuevo y diferente no fue bien aceptado en sus orígenes, recibiendo así muchas críticas al respecto sobre todo debido a los mal entendidos que giraban alrededor de los sueldos de los artistas y también sobre los dibujos que representaban situaciones complejas para el pueblo, es decir una persona que estuviera acostumbrada a convivir con el arte o que tuviera una educación culta podría interpretar la mayoría de estos murales después de analizarlos, pero la idea principal de la corriente era ser popular y de fácil comprensión por lo cual esta primera etapa de prueba y error sirvió para abrir un camino más claro a este grupo de artistas de saber qué es lo que deberían de hacer para acercarse y congraciarse con el pueblo.

En la clase alta aparte de encontrar a los burgueses nacionales también podíamos hallar a los extranjeros, éstos vivían en fraccionamientos exclusivos que imitaban a ciudades europeas y que estaban a la vanguardia en comodidades, mientras que la clase baja no cumplía con requisitos que eran indispensables para mantener una higiene adecuada, éstas desigualdades daban como resultado problemáticas en materia de salud y muchos otros temas de interés general.

La Revolución fue vista como una amenaza para la clase alta, esta clase prefería ignorar las situaciones del campo, el sistema de trabajo en las haciendas, las altas jornadas mal pagadas de los obreros, el trabajo infantil, las huelgas que se habían levantado en Cananea y Río Blanco, etc; sentían un gran desagrado por personas que se dedicaran a alentar los derechos de los pobres como Emiliano Zapata; después de haber ocurrido los asesinatos de Madero y Pino Suárez esta elite se apresuró a reconocer a Victoriano Huerta para defender y conservar sus propios intereses.

Entre las personas que no apoyaban a Madero encontrábamos a José Clemente Orozco y a Ernesto García Cabral que aprovechaban su trabajo para satirizarlo, a Madero se le ve como el impulsor de los movimientos colectivos y por eso gana este rechazo, Huerta comienza a forjar su gabinete de trabajo y se propone que los alumnos de la Preparatoria se militaricen para que se unan a la lucha contra Zapata.

La revolución es vista por muchos como pleitos cruzados entre caudillos y líderes que se ven forjados a una serie de eventos que caen en traiciones, matanzas y una lucha constante de poder, entre estos personajes encontramos a Madero, Carranza, Obregón, Calles, Zapata y Villa, la revolución también ayuda a fomentar temas y personajes nuevos en el campo de la literatura y las artes.

La educación laica es un gran avance para que las clases populares puedan librarse de esa tradición religiosa y pensar en otros temas, empieza a ver una movilidad social y se redefine el concepto de lo nacional, se avanza notablemente en la narrativa, el movimiento pictórico se redefine a lo popular, crece el cine, la danza, el teatro, la música popular pero todo en torno a una idea relativa a recuperar el pasado perdido de México.

Es decir la Revolución es un proceso que impulsa las migraciones de un gran número de personas, el regreso del arte indígena, nuevas formas de pensar, de crear y de admirar, el arte debe dirigirse al pueblo y educarlo, el reacomodo de una nación que se impone ante todo lo que ha pasado e intenta estar a la altura de los demás países modernos.

“Fallan las vías tradicionales de adaptación social y política y los primeros efectos de la Revolución son devastadores. Al pretender incluirse en la nueva y peligrosa situación del país, los intelectuales avizoran otros caminos de entendimiento. Un sector reconoce lo inevitable de la violencia, y acepta que lo primordial son las reivindicaciones económicas y sociales. Otros califican a la Revolución de Apología de la Crueldad que da lugar a un grosero materialismo”²⁸

²⁸ Historia mínima de la cultura mexicana en el siglo XX; Monsiváis, Carlos, México DF, Ed. El colegio de México, 2010, pág. 58.

Es así como el proceso revolucionario era visto por los intelectuales como un proceso a futuro, un presente inmediato que había traído consigo matanzas, shocks, miedo a lo desconocido, desorientación pero que iría agarrando forma conforme fuera avanzando, una situación similar viven los artistas con su movimiento al principio no se podían ver los frutos de la pintura mural pero después en años posteriores sus obras tendrían un poder por el cual se resaltaría la historia y se aprendería con símbolos lo que había pasado el país a través de estos años.

La narrativa es una parte esencial de la situación revolucionaria, antes los libros no pasaban de una primera edición y eran solamente cautivos de un público elite, ahora se buscaba llevar la información a todas las masas, las temáticas que abarcan estas obras incluyen la violencia en la que cae el Porfiriato, las batallas y lo que pasaba en los pueblos mientras estas sucedían y la esperanza de que el sueño revolucionario pudiera dejar un mejor futuro.

El lector tenía una amplia descripción de lo que sucedía pero no podía verlo en tiempo real por lo mismo tenía que imaginarlo a través de las páginas o de los relatos que se contaban entre la gente; la narrativa de esta época se basa en algunos géneros periodísticos como el reportaje y la crónica para tener cierto aire de objetividad, se describen los actos revolucionarios, se utilizan regionalismos para que el lector pueda identificarse y adentrarse más, se escarban en temas políticos como los agrarios y los obreros, se puede exaltar este trabajo o simplemente cuestionarlo de forma crítica y tajante.

Esta primer etapa del muralismo comienza con la elaboración de La Creación en el Anfiteatro Bolívar en los primeros años de la década de los 20, aunque este trabajo es una parte aguas de la corriente mexicana es muy diferente a los proyectos que se comenzaran a realizar en los años posteriores, esta primer etapa no es comprendida en ningún ámbito, Obregón y Vasconcelos al igual que la sociedad se cuestionan la utilidad de un mensaje en los muros, ven las obras como mera decoración por lo cual los artistas necesitaban un verdadero compromiso y un enfoque diferente para que su mensaje pudiera llegar con facilidad a todos.

La Revolución fue un acontecimiento muy importante para que el muralismo tomará mayor fuerza y sus obras adoptaran un sentido mas reconocible para sus espectadores, era la realidad hecha arte que combinaba el pasado de los edificios en los que se encontraba con el presente que se vivía a raíz de los problemas del país.

Las problemáticas eran muchas, el siglo XX empezaba con muchos cambios cada década y cada año en específico podía contar infinidades de cosas, México luchaba por una consolidación que le estaba costando mucho trabajo pero que necesitaba de manera urgente, esta primer etapa del país donde nace el muralismo estaba marcada por el desconcierto e incertidumbre de un país agrario herido por la guerra civil que se encontraba aún en manos de los revolucionarios, de las peleas constantes del poder federal con ciertas regiones, los católicos y sus pleitos con los revolucionarios y la industrialización de un estado que aplastaba al campo y a los que vivían de este trabajo.

El país buscaba más respuestas de las que la Revolución y la Constitución de 1917 habían logrado, las repercusiones económicas de la lucha armada se alargaron durante toda esta etapa en la sociedad, el cambio se convertía en un círculo vicioso que cuando llegaba era necesario otro para establecerse y así continuó durante mucho tiempo, el siglo de la insatisfacción como fue conocido estaba rodeado de malestares que aquejaban a todos y con soluciones que no bastaban o no eran adecuadas.

“En 1920 pocos dudaban de la importancia del mundo rural en México. Prueba de ellos era el acuerdo en torno a la naturaleza del movimiento revolucionario que acababa de concluir. Aunque algunos mencionaban otros factores como el favoritismo gubernamental hacia el capital extranjero o la falta de elecciones libres, por lo general las opiniones coincidían en que la causa más honda de la revolución residía en el campo...Era lógico que en 1920 se otorgara tanta importancia al mundo rural. Más de las tres cuartas partes de los 14.6 millones de mexicanos vivían dispersos en 62,000 localidades menores de 2,500 habitantes. Su fuente de subsistencia era una combinación de actividades agrícolas, ganaderas, de recolección y explotación forestal y lacustre, junto con el pequeño comercio, la minería y la arriería”²⁹

Era contradictorio que la mayoría de la población del país viviera en el campo y que estas actividades aportaran un porcentaje muy bajo a la economía nacional, esto los ponía en desventaja en relación a la industria y el comercio que producían más con menos trabajadores, pero era relevante saber que el campo daba sustento a la mayor parte de la población por lo cual la mayoría de los líderes, pensadores, etc; estaban convencidos de que México seguiría siendo un país rural durante muchos años más.

El campo y sus males tenían su origen en el Porfiriato debido a las desigualdades que se vivían en la repartición de tierras, distribución de la riqueza agraria, el despojo de tierras, etc; si se resolvía esta situación la riqueza se multiplicaría, la condición de los ciudadanos mejoraría y el país avanzaría, estos ideales se alzaron en forma de movimientos que culminaron con una reforma agraria a principios del siglo.

²⁹ Gran Historia de México Ilustrada Vol. 05 El Siglo XX Mexicano; Loeza, Soledad (Coordinadora), México, 2001, Ed. Planeta, Pág. 121.

En 1924 el periódico El Machete sirvió para comunicar un mensaje de revolución y de conciencia a las clases sociales bajas, al pueblo sometido por la burguesía, este agrupamiento manifestaba su repudio por medio de la letras que criticaban situaciones de actualidad, Diego Rivera mandaba el mensaje revolucionario de la misma manera en sus obras murales y cuando tenía ocasión lo hacía en público y participando también en algunas marchas.

Álvaro Obregón inició esta etapa siendo presidente de México, él intentó mantener un equilibrio de los grupos políticos que se alzaban en el país principalmente con el ejército, hizo un pacto con Francisco Villa y Saturnino Cedillo para que se rindieran en su lucha y colaborar con la estabilidad que tanto necesitaba el país, a cambio recibirían tierras que serían producto del reparto agrario. Se preocupó por las relaciones con Estados Unidos que se vieron unificadas con el Tratado de Bucareli, éstas estuvieron marcadas por ciertas concesiones en materia agraria y petrolera que beneficiarían al país del norte.

Es indudable Que Vasconcelos haya sido un punto de partida para esta nueva corriente cultural en México y no nada más como apoyo en el ámbito de la pintura con los muralistas, escritores y músicos también simpatizaban con sus ideales y luchaban por sobresalir entre las corrientes nacionalistas, los encuentros con las vanguardias y el paso a un país moderno.

Su sucesor fue Plutarco Elías Calles que gobernó de 1924 a 1928 y tuvo todo el apoyo de Obregón por lo cual una rebelión denominada delahuertista se alzó en el país, esto debido a que Adolfo de la Huerta también había lanzado su candidatura a la presidencia por el Partido Liberal, esta situación terminó con su derrota en las elecciones presidenciales que culminaron con el ascenso de Calles al poder y la deportación de Adolfo de la Huerta a Panamá.

Puig Cassauranc asume la Secretaría de Educación pública prometiendo muchas cosas a la narrativa y al arte mexicano, su relación con Diego Rivera es importante para apoyar su causa, siendo el único muralista con el que logra trabajar por lo cual es criticado fuertemente entre sus compañeros y tachado de traidor y marioneta del sistema.

Calles tenía un arduo trabajo que hacer con el ejército, éste debido a las rivalidades internas y aspiraciones al poder presidencial se había convertido en un centro de insurrección que fácilmente podía traicionarlo, otorgó la tarea de reorganización a su secretario de guerra Joaquín Amaro, con él se volvió un hecho el restablecimiento del Antiguo Colegio Militar, se mejoraron los sueldos de los militares y se adquirió armamento para que se estuviera mejor preparado.

Esta nueva etapa en el ejército sirvió para combatir las secuelas de la Guerra Cristera, este conflicto religioso que se había desarrollado principalmente en los estados Colima, Guanajuato, Jalisco Michoacán y Querétaro, se emplearon miles de soldados además de recursos económicos, materiales y humanos, esta situación se vendría a calmar un poco después de una larga negociación en el mandato de Portes Gil con la ayuda del embajador americano Dwight Morrow, pero después encontraría nuevos detonantes para surgir.

La Nueva Política Económica de Calles buscaba crear una moneda estable, una búsqueda de una correcta y adecuada política financiera, devolver bienes a manos privadas, el impuesto sobre la renta y la creación de instituciones que respaldaran estos ideales; durante este mandato en 1925 se creó lo que sería el Banco de México que era manejado por un consejo presidido por Manuel Gómez Morín.

Durante estos años la economía de México creció, se creó también el Banco de Crédito Agrícola para apoyar a la reforma agraria y mantener un orden en esta situación, pero debido a que las finanzas del país dependían en un porcentaje muy grande de los impuestos de la industria petrolera la caída de los precios del crudo en 1926 vino a echar por la borda todo lo avanzado en economía estancando a México en una crisis de la que le costaría mucho trabajo salir.

Calles continuó el camino que se encontraba dirigido a mejorar la educación con la construcción de escuelas, la fundación del Instituto Técnico Industrial, la Escuela Nacional de Constructores, la Escuela de Ingenieros Mexicanos Electricistas, estos planteles serían los antecesores del Instituto Politécnico Nacional.

Las irregularidades en los cambios que se estaban llevando a cabo en el país se notaron de manera diferente en los estados, siendo así la capital de la República por ende la fuente principal de estos, seguida de los estados del norte para dejar rezagados a los estados del sur, el periodo de estabilidad que había desaparecido por la crisis logró beneficiar a unos cuantos pero como siempre las víctimas fueron los campesinos y los indígenas.

México necesitaba una buena ley electoral ya que la primera del régimen posrevolucionario de 1918 no estaba funcionando de manera adecuada, el ámbito local y gubernamental fue el más afectado, el manejo de las elecciones, listas electorales y todo lo que tuviera que ver con esa materia correspondía a las autoridades municipales prestándose así a una manipulación, por ejemplo Guanajuato llegó a tener 19 gobernantes en un periodo de 20 años y lo mismo pasaba en otros estados.

La ley era muy liberal con respecto a la formación de partidos políticos, bastaba que un mínimo de 100 ciudadanos hicieran público un programa político de ideales y de gobierno para que pudieran lanzarse en candidaturas oficiales y constituirse como un partido, aunque algunos ya contaban con preferencias como se vería a finales de esta década, varias organizaciones aprovecharon esta situación para que se crearan muchos partidos que al final se unieran en coalición para apoyar a un candidato.

Era muy común que cada ocasión que hubiera elecciones presidenciales hubiera levantamientos de oposición que no terminaran de una forma muy buena, en 1920 Obregón se había revelado con el Plan de Agua Prieta contra Carranza, Adolfo de la Huerta también se había levantado contra Calles como se mencionó con anterioridad y en Octubre de 1927 Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano intentaron un golpe contra Obregón y su reelección tras modificar la constitución para que un presidente pudiera hacer esto, Obregón resultó electo pero no pudo gobernar ya que fue asesinado por un militante católico, después de esto y tras la elección de Portes Gil como presidente interino Gonzalo Escobar también se levantó en armas contra esta decisión.

La Revolución también había afectado la esfera demográfica del país, en el primer momento durante la etapa armada la mortalidad se incrementó de manera exagerada uniéndose a esto las enfermedades de origen parasitario y las batallas por una adecuada higiene y salud pública sobre todo en el sector de clase pobre provocaban muchas bajas, la gente también emigró a Estados Unidos y la natalidad disminuyó considerablemente, si comparamos los dos censos ocurridos durante el periodo bélico se observará que la población descendió de 15.2 a 14.3 millones de habitantes.

Concluyendo esta etapa de guerra los conflictos y las protestas se resolvían de una manera más civilizada, es decir se negociaba con los afectados para que esto no desembocara en nuevas guerrillas que lastimaran más al país.

“La historia del siglo XX está bañada por incesantes olas de movilización y protesta. Después de 1920, ninguna de ellas cubrió todo el país. Compartían un paisaje: la persistencia de la pobreza y el autoritarismo político. Sin embargo rara vez alcanzaron dimensiones nacionales y cuando así ocurrió, o podía ocurrir, se toparon con la determinada acción de las autoridades para detenerlas.”³⁰

La primera etapa de estos movimientos fragmentados en el país se extendió hasta 1940 y fueron las secuelas de los movimientos revolucionarios alimentándose así de la nueva búsqueda del poder, este proceso de estabilización le tomó a México varios años entre los descontentos pero sin ningún tipo de organización mayor, se encontraban manifestaciones campesinas y obreras, en las ciudades debido a la inflación, a los bajos salarios, a la alza de los precios en los alimentos; también había constantes disputas entre izquierdistas, estatistas, liberales y católicos.

Rumbo a 1928 el Teatro Lírico alegraba la vida sabatina de los mexicanos, que se aglomeraban en sus puertas para divertirse y entretenerse un rato, en este tiempo también la aparición de la radio revolucionó el ámbito del entretenimiento del país.

La revista Contemporáneos se funda en este año y da paso a una etapa nueva que termina con el Vasconcelismo, un grupo de escritores que compartían un ideal en arte, influencias literarias y una carrera periodística, aunque estos intelectuales si fueron iniciados por Vasconcelos llegaron a una etapa diferente y se abrieron paso por un camino nuevo, situación parecida como la que había pasado con los muralistas, entre algunos nombres destacados que se encontraban dentro de esta publicación encontramos a Salvador Novo, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, etc.

³⁰ Ibídem, Pág. 242.

El lema de la UNAM “Por mi raza hablará el espíritu” fue creado por Vasconcelos y seguía una línea de búsqueda de la unidad cultural de América Latina después del mestizaje que habíamos sufrido, este sentimiento nacional también tenía que encontrar su cabida en la raza, por eso en 1925 la idea de una quinta raza en América que era una mezcla de todas las existentes era un ideal que iba en aumento.

Durante esta temporada la constitución había sufrido varios cambios y modificaciones en sus artículos según las necesidades de los gobernantes en turno, en este año también se le quitó al Congreso de la Unión la facultad de nombrar ministros y se le otorgó este poder al Presidente de la República debido a que el proceso que estaba descrito en la constitución tenía serios problemas de coordinación, con lo que correspondía a la destitución de ministros, jueces de distrito y magistrados de circuito en lo individual, quedó establecido también en este año una propuesta que resultaba ambigua, éstos podrían ser despedidos de su cargo cuando se observara mala conducta o por juicio de responsabilidad pero no se especificaba qué proceso se debía seguir para la destitución o el juicio, fue así como la conservación de estos puestos pertenecía a la voluntad del presidente.

Después del asesinato de Obregón una nueva crisis amenazaba con explotar al no saber quién sucedería el poder, Calles en su último informe de gobierno enfatizó la necesidad de superar la era de caudillos y fomentar la creencia en las instituciones, así como albergar en un órgano toda la creencia o ideología revolucionaria, a raíz de esto el 04 de marzo de 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), este resolvería y mantendría en equilibrio a la elite revolucionaria que se encontrara organizada dentro de el.

Este partido tenía muchos privilegios con el gobierno y fue el partido que llevó desde su fundación por mucho tiempo a la presidencia a todos sus candidatos, éste es el antecesor de lo que hoy conocemos como Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamado así a partir de 1946.

La recesión provocada por la crisis de 1929 cerró una primera etapa en la economía mexicana de este siglo, esta había sido producto del colapso del mercado de valores de Nueva York, el impacto en el país fue considerable, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó consecutivamente durante 4 años seguidos, el porcentaje de crecimiento de México fue muy pobre presentando así entre 1900 y hasta 1930 un 0.86 % que proponía encontrar una solución urgente.

Es así como la década de los 20 se abre paso ante un país que carecía de muchas cosas pero que tenía a muchas personas que iban a luchar por un objetivo de salir adelante en muchos ámbitos, esta etapa como se mencionó anteriormente sirvió de aprendizaje para la mayoría de los muralistas que en la siguiente década tendrían ya un reconocimiento y un ideal mejor forjado que también tenía que ver con el proceso de expandir la cultura y educación que se esforzaba mucho por llegar a todo México, y ese sentimiento de nacionalismo que vendría a reforzarse con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República.

4.2.-LA SOCIEDAD MEXICANA DURANTE EL DESARROLLO DE LA CORRIENTE MURALISTA (DÉCADA DE 1930).

México entrando a la década de los 30 tiene varios factores de importancia que merecen ser nombrados para el objetivo de esta investigación, desde la consolidación de los ideales del Muralismo y el auge de esa corriente de una manera más madura, como la presidencia de Lázaro Cárdenas que trajo consigo la creación de instituciones que aún siguen vigentes en la actualidad.

Emilio Portes Gil terminó su mandato en la Presidencia de México el 05 de febrero de 1930, arreglando ciertos conflictos que se habían levantado en el país, logró llegar a un acuerdo entre el episcopado mexicano y el gobierno, aunque la Liga de Defensa de las Libertades Religiosas no estuvo de acuerdo en un principio la situación avanzó positivamente, la iglesia podía continuar ejerciendo su trabajo espiritual en el pueblo mientras no se inmiscuyera en asuntos políticos; le entregó la autonomía a la Universidad Nacional durante el conflicto estudiantil que se estaba manifestando para así dejar el paso libre y firme a la campaña presidencia de Pascual Ortiz Rubio, sin embargo después de las elecciones, Vasconcelos se declaraba presidente electo denunciando la gravedad de la farsa electoral que sufría el país, pero sus simpatizantes lo abandonaron y aceptaron la imposición del PNR por consiguiente Ortiz Rubio pasó a ser el Presidente de México.

El periodo presidencial de Ortiz Rubio fue corto, sólo dos años estuvo en el poder y siempre bajo la influencia de Plutarco Elías Calles (etapa conocida como Maximato), sufrió un atentado el día de toma de protesta del cargo al salir del Estadio Nacional que lo obligó a internarse durante un tiempo, durante su mandato amplió la red telefónica del país, ratificó la libertad de cultos, mejoró las relaciones con España al reconocer a la Segunda República Española entre otras cosas de importancia, ya en 1932 presentó una renuncia debido a que había una gran influencia sobre su persona durante su mandato, entonces el poder pasó a cargo de Abelardo Rodríguez.

Rodríguez en el cargo de Presidente constitucional sustituto de México apoyó la promulgación de una ley antirreeleccionista que evitaba dicha acción en todos los cargos de elección popular, fundó el banco Hipotecario y de Obras Públicas, reformó parte de la Ley de Patrimonio Ejidal, le otorgó al Banco de México el control completo de cambios, estableció el salario mínimo, refrendó el pacto de que la iglesia se mantuviera al margen de la ley por lo cual tuvo algunos enfrentamientos importantes con el clero en algunos estados.

Se inaugura el Palacio de Bellas Artes, obra que se había detenido durante un tiempo y que se había retomado su construcción, este edificio significó un gran avance para la cultura mexicana albergando en sus paredes obras murales de importancia para el arte y la sociedad nacional y desarrollando bajo su techo un amplia gama de festivales de danza y música de calidad.

Terminando el mandato de Rodríguez, Calles abandona el país impulsado por Lázaro Cárdenas quién tomaría la presidencia poniendo así un fin a las influencias que este había ejercido sobre los anteriores tres presidentes, con la llegada de Cárdenas al poder el país tomó una nueva dirección, un Nacionalismo y Cardenismo que ayudaría al país a salir adelante e ideas que impondrían cambios favorecedores.

Durante su mandato despidió a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia sustituyéndolos por personas de su confianza, esto lo ayudó a sus planes de avanzar en temas como la reforma agraria, la corporativización de las relaciones laborales y la expropiación petrolera contando así con el apoyo de sus allegados, la sucesión política de este presidente había contado con el apoyo del Partido Laborista Mexicano obteniendo una mayoría de votos del 98 % nada sorprendente pues sus antecesores gozaban de porcentajes altos también pero que se habían ganado de una forma fraudulenta poniendo así en tela de juicio el papel de la democracia inexistente o falsa en el país y consolidando al PNR como el partido que lograría mantenerse en el poder durante un muy largo tiempo.

Creó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 1936, realizó un muy importante reparto de tierras a los campesinos logrando así un repoblamiento del campo, otorgó créditos para poder sembrar y adquirir maquinaria buscando así el desarrollo interno del país, extendió la educación socialista en el campo llevando un mensaje de integración y sentimiento nacional que era necesario, mensaje que también buscaban los pintores muralistas en este sector tan olvidado y golpeado durante todo este tiempo.

Todas estas decisiones llevaron a que el modelo económico del país cambiara, es decir México no se podía seguir sosteniendo en el mercado internacional por lo tanto la solución a la crisis económica con la que se había comenzado la década vendría desde el interior para expandirse en todo el territorio, los cambios no fueron rápidos de manera general pero en forma local los campesinos que recibieron un apoyo mejoraron notablemente su calidad de vida y social.

Lombardo Toledano fue nombrado director de la CTM con ello y con el exilio de Plutarco Elías Calles del país la sociedad pasó de ser capitalista a socialista, se refrendaron los principios de la lucha de clases con la ayuda de los estatutos de la confederación.

Durante el comienzo de la presidencia de Cárdenas la situación del petrolero mejoró momentáneamente pero no todo el tiempo fue así, el deterioro de la economía alrededor de 1938 se debía a la crisis que vivía este campo, los americanos y los británicos estaban sumergidos aún en los estragos de la crisis de finales de los años 20, así como los pleitos y conflictos entre los trabajadores mexicanos y los jefes extranjeros, sumado a la visión ideológica cardenista conllevó a que el 18 de marzo de ese año naciera PEMEX.

Las empresas extranjeras salieron del país asegurándose de que México necesitará su ayuda, aunque al principio la situación no fue fácil gracias a la Segunda Guerra Mundial el petróleo fue un material codiciado que pudo ser comercializado y exportado hacía Alemania e Italia, esta decisión también ayudó a que Cárdenas ganara una gran simpatía social incluso con la iglesia de manera que lo apoyarían en sus decisiones.

En este año también el PNR sufre una modificación cambiando de nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) apoyando así la política presidencial e incluyendo a los sectores obrero, campesino, popular y militar, ganando más adeptos, aunque había conflictos grandes entre los que aún apoyaban a Calles y quienes simpatizaban con Cárdenas.

A finales de la década durante las elecciones presidenciales el PRM demostró que no estaba dispuesto a que ningún contrincante pudiera arrebatárle la dictadura que mantenía en el poder, enfrentándose así de una manera muy ruda contra el Gral. Juan Andreu Almazán contendiente por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) de reciente creación, sufriendo un caso parecido al de Vasconcelos cuando contendió contra Ortiz Rubio, Cárdenas entonces apoyó la candidatura del que había sido su secretario de Guerra, Manuel Ávila Camacho, quien resultó ganador de esas elecciones.

Durante el mandato de Cárdenas también hubieron movilizaciones en el país, de hecho su ascensión al poder se llevó a cabo en un clima de descontento, huelgas, paros en fábricas, una serie de enfrentamientos en el campo, es decir se vivía un caos, la moneda devaluada, el desempleo y el aumento de los precios en los productos básicos era la cereza en el pastel de la crisis por lo cual se necesitaban medidas urgentes para acabar con esto.

El presidente se sumó a varios políticos, intelectuales, pintores (muralistas), escritores, etc, que estaban en contra de las corrientes imperantes y que amenazaban el avance tales como el Capitalismo, el Imperialismo y el Fascismo, logrando así una identificación y agregándoles así la táctica de no reprimir a los campesinos y obreros inconformes como sus antecesores, sino que supo manejar la situación y resolverla con su plan de trabajo.

En 1933 se introdujeron en los libros de texto el tema de educación sexual pero las marchas de organizaciones de padres de familia conservadores obligaron a que esto siguiera siendo un tabú, en ese mismo año también Vicente Lombardo desató la polémica al proponer la libertad de cátedra en las universidades teniendo también resultados negativos y violentos sobre todo en la comunidad de estudiantes católicos y socialistas, pero todo llegó a su fin cuando se reformó un año después el artículo 3ro de la Constitución.

La cultura mexicana había dejado a un lado su época europea y durante este periodo se vuelve más enfatizada a los ámbitos político y social, es decir se buscaban realzar los valores nacionales y no dejar que nada que viniera del exterior amenazará nuestra identidad nacional, el arte toma su función social, nuevamente el muralismo entra en acción.

Siqueiros, O'Higgins, Leopoldo Méndez y Juan de la Cabada se unen para fundar la Lucha Intelectual Proletaria (LIP), también se funda la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, el objetivo del escritor era tener un compromiso social que no le permitiría quedarse callado frente a alguna injusticia.

El nacionalismo también había tocado a la música, uno de sus principales exponentes Silvestre Revueltas en esta etapa desarrolló un gran trabajo, realizando obras maestras de calidad, de corte sencillo y originales.

Una buena parte de artistas, intelectuales, políticos abrazaron a la corriente Comunista como una manera de liberar a los oprimidos, entre ellos podíamos encontrar a varios pintores muralistas que simpatizaban con estas corrientes populares, quedando plasmadas en pinturas, escritos, reportajes, discursos políticos denunciando toda traición a la nación y al pueblo. Durante los años treinta también el fascismo dominaba Alemania, Italia y España logrando que sus aires soplaran al país en el Sinarquismo, un movimiento católico que pretendía lograr un nuevo orden en la religión, querían salvar a la patria de ciertas acciones que ellos consideraban injusticias. En un porcentaje muy bajo el Nazismo logró adeptos, tenían una revista publicada por la embajada alemana que se llamaba Timón y que se encargaba de difundir este mensaje a sus seguidores.

Es así como en la década de los 30 el muralismo mexicano tomaba un rumbo más definido mientras estas situaciones pasaban alrededor del país, la crítica política, social y cultural enmarcaba la mayoría de los frescos realizados, la corriente comenzó a verse en Estados Unidos como algo relevante, llevó a los tres principales exponentes de esta obra a recibir encargos para trabajar en ese país y aunque hubo pequeños inconvenientes o polémicas que se levantaban con respecto a su labor, se fueron abriendo camino, logrando así un reconocimiento que los llevó que a su regreso se les facilitara más las concesiones de edificios públicos para sus pinturas.

El muralismo critica al fascismo y la crueldad innecesaria de la lucha armada, se vuelve una pintura de grandes magnitudes que expresa grandes ideales, comienzan a moldearse los perfiles de cada uno de sus actores, Siqueiros que es el último en adentrarse a la corriente es también el último de los tres en morir por eso esta etapa se extiende un poco más con su trabajo, pero aquí ya podemos ver una madurez en las obras y las diferencias que existen entre ellos con un mismo fin.

Al tener un reconocimiento nacional, los pintores comenzaban a ser conocidos en todos los sectores de la sociedad, el pueblo tenía un acceso directo a los edificios populares en donde se encontraban las obras, éstas incluían desde edificios gubernamentales, oficinas, escuelas, mercados, teatros, hoteles, bancos, etc; el arte dejó de ser exclusivo de un museo y de la burguesía o elite, la corriente muralista se expandió por Latinoamérica e impulsó a extranjeros a querer aprender esta técnica, el muralismo se convierte en uno de los temas más importantes del siglo que en estos años logró su objetivo, un objetivo que sigue palpable hasta nuestros días.

4.3.-LA SOCIEDAD MEXICANA AL TERMINO DE LA ETAPA MURALISTA (AÑOS 40 Y 50).

El muralismo al ser una corriente de críticas necesitaba adaptarse a las situaciones que amenazaban al país y al mundo, es por eso que en esta última etapa se debía perfeccionar por completo e incluir nuevas problemáticas, México enfrentaba una era de industrialización que había venido como consecuencia de la imperante explosión de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se expandió, creció y se modernizó, lo mismo pasó en todo el país, la industrialización dio puerta a la modernidad.

La década de los 40 le da la bienvenida a un nuevo presidente al país, Manuel Ávila Camacho, con su llegada los mandatos presidenciales abarcarían ya seis años en lugar de cuatro, la toma de poder se llevó a cabo el primero de diciembre de 1940, poniendo también ya la costumbre de que los futuros sucesores hicieran lo mismo.

A partir de esta etapa hay un optimismo que se denomina “Milagro Mexicano”, el país se comenzaba a vislumbrar entre las demás naciones como un acierto al combinar el desarrollo económico, una movilidad social y una política mejorada por lo cual después ganaría el lugar para ser sede de los juegos olímpicos del 68.

Se publica una ley reglamentaria en el ámbito de la educación, el ejército asciende a lo que sería la Secretaría de Estado, se ve una corriente que enfatiza la unión nacional ante todo. Se nombró a Vicente Lombardo secretario de la CTM, se avanzó en el ámbito de la salud al crearse el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros hospitales, se promulgó la ley del seguro social para proteger a los trabajadores y darles más beneficios para su futuro.

La Unidad Nacional pretendía que se acabaran las diferencias entre ideologías políticas por lo cual durante su mandato Ávila Camacho convocó a una Asamblea de Acercamiento Nacional en donde se invitó a todos los ex presidentes, el motivo era que aunque los asistentes pertenecían al mismo partido entre ellos se encontraban diferentes ideales que provocaban enemistades, esto se hizo público por lo cual se predicaría con el ejemplo de que durante su mandato buscaba una paz en la mayoría de los sectores.

Con respecto a la economía la aportación de los sectores agrícolas y mineros estaban trabajando redituablemente ya que servían de apoyo para la guerra, México recibía maquinaria, herramientas, inversión de capital y créditos que activaron estas industrias favoreciendo y enriqueciendo a la burguesía nuevamente que se convirtió en la clase más poderosa del país, el uso del modelo económico de Sustitución Interna no trajo buenos resultados haciendo que la moneda se devaluara y viniera una crisis inflacionaria.

La política agraria que había sido uno de los auges durante el mandato de Cárdenas no tuvo continuidad dejando en el olvido el reparto agrario, se benefició a los terratenientes y se olvidó nuevamente a los campesinos, con ayuda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) el gobierno quitó tierras a éstos logrando un retroceso en ese ámbito.

Se cancela el uso de la educación socialista como modelo, se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que absorbió a todo el personal que trabajaba para el Sistema Educativo Nacional, el gobierno permitió que se fundaran escuelas privadas, hubo una auge de las mismas con orientaciones religiosas.

El país tuvo una pequeña participación en la Guerra Mundial cuando el buque mexicano Potrero del Llano fue hundido en el Golfo de México, México demandó que Alemania se hiciera responsable en un cierto plazo para pagar los daños y perjuicios ocasionados, días después otro buque nacional también es hundido, las consecuencias de esto fueron que se decidiera enviar a un grupo de 300 soldados llamados el Escuadrón 201 que se unieron a la fuerza de los Aliados en el combate.

Durante este periodo se comienza a editar el periódico “Esto” una de las principales publicaciones nacionales con relación a noticias deportivas, se funda la Revista “Tierra Nueva” que reúne a una nueva generación de escritores, se crea la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Comienza la época de Oro de la radio mexicana, es aquí donde Agustín Lara compone la canción de María Bonita dedicada a la actriz María Félix, la XEW comienza las transmisiones de hasta cinco radionovelas diarias que era lo más escuchado en ese entonces y el Cine logra un avance ganando su primera Palma de Oro en el Festival de Cannes por la película María Candelaria, con este proceso se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Nacen empresas privadas como la embotelladora Pascual y la panificadora Bimbo que comienza a comercializar el pan de caja.

Miguel Alemán Valdés llega a la presidencia de la república el primero de diciembre de 1946, con su gobierno la mujer pudo por fin acceder al voto por primera vez en el país en las elecciones municipales, se modificaron artículos como el 27 que justificó que los grandes propietarios pudieran incrementar su patrimonio, desfavoreciendo nuevamente al sector pobre y el artículo 03 con lo cual se emprenderían campañas para contrarrestar el analfabetismo.

Se crean varias instituciones de corte educativo: la Dirección Gral. De Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica y se inauguraron las primeras instalaciones de CU, esto logró e impulsó un incremento en el Arte y la Cultura entre ellos a los muralistas mexicanos que pudieron realizar obras en las instalaciones nuevas de la UNAM.

Ramón Beteta quien había sido su jefe de campaña política obtiene el puesto de Secretario de Hacienda y Crédito Público, se comenzó a utilizar el modelo Capitalista con la promesa de que tanto como los trabajadores como los empresarios se beneficiarían del mismo.

En 1946 el Partido de la Revolución Mexicana sufrió su último cambio de importancia, sustituyendo su nombre para convertirse en el actual Partido Revolucionario Institucional (PRI) esto daba paso a los nuevos civiles con educación universitaria y dejando atrás a los ya viejos militantes ex revolucionarios. Este partido se encargó de organizar la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) para coordinar al sector popular de la población.

La economía se estancó y entró en retroceso, la deuda externa se incrementó debido a que el gasto público aumentaba y había falta de inversiones, por lo cual el gobierno recurrió a los créditos, consecuencia de esto el peso nuevamente se devaluó al doble de lo que había alcanzado el periodo presidencial anterior.

Se construyeron enormes multifamiliares en la ciudad de México para que en ellos vivieran los empleados de gobierno, la industria automotriz y de electrodomésticos se incrementó en un buen porcentaje, se impulsó el turismo en el país y se crearon nuevos consorcios hoteleros.

Debido a la crisis económica que vivía el país los obreros se manifestaban por los escasos salarios que se les pagaba y la clara antidemocracia sindical que estaba llena de corrupción y líderes impuestos por el gobierno, estas manifestaciones fueron reprimidas con el uso de la fuerza pública.

Vicente Lombardo y Luis Gómez Z. Se apartan de la CTM para fundar la Confederación Única de Trabajadores (CUT), también se crea el Instituto Nacional Indigenista y Teléfonos de México (TELMEX) comienza con sus actividades.

En lo cultural se estrena la ópera “La Mulata de Córdoba” escrita por Xavier Villaurrutia y Agustín Lazo, música de José Pablo Moncayo, aparece el primer ejemplar de La Familia Burrón una historieta que narra las ocurrencias y actividades sociales de esta familia popular y que reflejaban el ambiente mexicano, creación de Gabriel Vargas, también se publicaron varias novelas de corte indigenista y en el cine se estrenó el clásico Nosotros Los Pobres protagonizada por Pedro Infante.

Al final del sexenio presidencial de Miguel Alemán Valdés éste tenía la idea de reformar la constitución para poder ampliar el mandato presidencial o reelegirse, pero con la negación de la sociedad política tuvo que renunciar a su sueño, inclinándose después por la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines que era su Secretario de Gobernación, apoyándose en la idea de que por su avanzada edad y su situación frágil de salud pudiera volver a tomar posesión del poder en dado caso de que muriera.

El PRI nuevamente anunció su triunfo que no fue bien recibido por los simpatizantes de Miguel Henríquez Guzmán candidato del Partido Constitucionalista Mexicano, comenzaron las propuestas y manifestaciones que rápidamente fueron sofocadas.

Su presidencia estuvo caracterizada por el lema de su campaña política “Austeridad y Trabajo”, formó su gabinete con personas ajenas a Miguel Alemán y ordenó que se hiciera pública una lista de sus bienes personales al comenzar su mandato y lo mismo exigió a los funcionarios públicos que trabajarían con él.

Después de la imperante corrupción que se había sufrido en el sexenio pasado Ruiz Cortines buscaba limpiar esta imagen dándole un giro nuevo, aunque la economía se había recuperado había un descontento generalizado por la corrupción en el pueblo que claramente había sido sofocado por la fuerza pública, la sociedad sufría un deterioro en su nivel de vida mientras que los empresarios habían incrementado notablemente su riqueza.

Reformó el artículo 28 constitucional para evitar los monopolios, sobre todo a los que intentaran hacerlo en el ámbito de artículos de primera necesidad, su gobierno reflejaría una severidad contra los comerciantes por violaciones a los precios fijos y castigó a sus funcionarios cuando estos cayeron en actividades fraudulentas, redujo el gasto público y combatió la inflación; como los empresarios estaban acostumbrados a otro tipo de manejos comenzaron a entrar en pánico con esta serie de consecuencias, por lo cual hubo una fuga de capitales en el país.

Ruiz Cortines también apoyó el movimiento social femenil que exigía su derecho a votar, ya había un avance en esta materia durante el gobierno de Alemán pero en este mandato las mujeres ya podían participar en las elecciones federales y ser elegidas para los puestos, éstas pudieron participar en las elecciones de 1955 donde resultaron elegidas a cargos.

Varios gobernadores no estaban de acuerdo tampoco con la toma de decisiones del presidente por eso cambió a los que se oponían a su ideal político; se creó la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, algunas personas que estaban en contra de él también querían levantarse en armas pero rápidamente los disolvió, entre ellos a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.

Debido a que ya no había muchas tierras el reparto agrario disminuyó, los campesinos del norte de país se disgustaron y comenzaron a invadir propiedades privadas por la fuerza, el presidente mandó a expropiar tierras y a proceder a su distribución, se encarcelaron a los líderes de las invasiones para que se acabara el conflicto.

Los maestros también entraron en problemáticas con los sueldos que les estaba ofreciendo el actual director del SNTE, se creó un Movimiento Revolucionario del Magisterio que veía un mejor futuro en las próximas elecciones del 58, se organizaron para efectuar una manifestación grande en la Plaza de la Constitución por lo que fueron evacuados por medio de la policía y encarcelando a los líderes, la sociedad estaba del lado de los maestros y de sus exigencias por lo cual Ruiz Cortines tuvo que ceder a una negociación con ellos y aceptó las mejoras sociales que pedían.

Se combatió el analfabetismo pero el retraso educativo del país era mayor, el gasto federal en materia de educación era insuficiente por lo cual varias instituciones se vieron cerradas como la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Normal Superior y algunos planteles que dependían del IPN, también se manifestaron algunos estudiantes debido a la invasión de Guatemala en 1954 pero ninguna de estas marchas fue relevante.

El sindicato ferrocarrilero también pasaba por una etapa de discrepancias, su líder Jesús de Díaz León reprimía cualquier levantamiento y sus salarios habían disminuido desde principios de la década, se creó la Gran Comisión de Salarios y el presidente lo resolvió otorgando un aumento a sus sueldos, pero el problema se desataría más tarde durante el siguiente mandato presidencial.

En la década de los 50 también se estrenaron filmes como *El Rey del Barrio* protagonizado por Tin Tan y *Los Olvidados* de Luis Buñuel que criticaba en sus imágenes la cruda realidad de la pobreza en México, Katy Jurado se convierte en la primera actriz mexicana en recibir una nominación al premio Oscar por su actuación en *Broken Lance*, Pedro Infante muere en un accidente aéreo en 1957 marcando así el final de la época de oro del cine mexicano.

Se funda el primer canal comercial de la televisión mexicana que transmitió el 4to informe de gobierno de Miguel Alemán, se inaugura XEW-TV Canal 02 , propiedad de la familia Azcárraga y se hace la primera transmisión a color dentro de las instalaciones de Politécnico Nacional.

En literatura se publica *El Laberinto de la Soledad*, una de las obras más importantes de Octavio Paz, se publica el *Confabulario* que es un conjunto de cuentos de la autoría de Juan José Arreola. *Pedro Páramo* obra magistral de Juan Rulfo se publica en 1955, una novela ubicada en el realismo mágico del viaje de Juan preciado a Comala en la búsqueda de su padre, Jaime Sabines estrena *Tarumba* y varios poemas.

Juan O'Gorman diseña y construye el mural de la Biblioteca Central de CU en 1957, una de sus mejores obras; es así como la fisionomía de la ciudad en México había cambiado, el arte fue modificándose junto con el muralismo que se enfrentaba a nuevos retos con la arquitectura moderna, comenzaron a acercarse artistas nuevos que no eran muralistas pero a los que se les dieron encargos en esa materia debido al auge que se vivía, entre ellos a Rufino Tamayo que es considerado el 4to pintor muralista más famoso de México.

Es indudable que después de la orientación política que asumió Lázaro Cárdenas se influyó en esta corriente plástica, los pintores buscaban en sus obras combatir una revolución internacional que los ubicará en el mundo y los consolidara como artistas, sobre todo la lucha clara contra el fascismo, después con el auge de la industrialización como alternativa de desarrollo quedaron olvidados los sectores de la sociedad más pobre, los muralistas aprovecharon también esta situación para poder pintar estas injusticias.

El muralismo era para México ya parte de su vida diaria y los muralistas habían alcanzado la cúspide de su fama, su producción se había incrementado notablemente, tanto edificios públicos como privados se adornaban con estas pinturas con mensajes sociales, la última etapa del muralismo mexicano había cambiado ya la lucha por una reivindicación de los héroes nacionales y de la muestra de la Nación como un país civilizado e independiente, esto conllevó a que poco a poco se fuera apagando este trabajo.

Con la muerte temprana de Orozco a finales de la década de los 40 México perdió a uno de sus grandes muralistas, se podría decir que fue remplazado por Tamayo y otros nuevos integrantes pero Orozco se diferenciaba muy bien de los nuevos frescos, Rivera se había ido abriendo camino terminando en 1951 sus paneles para Palacio Nacional continuando pequeños trabajos que tocaban ya temas nuevos como la Salud, las carencias del pueblo de la misma, los avances en ese ámbito y el teatro en México.

Siqueiros que se había enfocado en darle una imagen diferente a su trabajo mediante nuevas técnicas, era él que más se había enfocado en experimentar con sus obras, logró grandes avances con respecto a la arquitectura de los lugares donde se encontraban sus murales y son un deleite visual para sus espectadores, él fue el último de los tres grandes que murió, su obra mural llegó hasta finales de esta década y gracias a su activismo político radical fue víctima de varios encarcelamientos que pospusieron su trabajo. Con su muerte no termina la actividad plástica, pero si termina la etapa de los iniciadores de esta corriente que abrieron paso y ubicaron al arte mexicano en una nueva perspectiva y al darle un nuevo sentido.

**CAPITULO V.
ANÁLISIS DE LA OBRA MURAL
“SUEÑO DE UNA TARDE
DOMINICAL EN LA ALAMEDA
CENTRAL”.**

CAPÍTULO 05.- ANÁLISIS DE LA OBRA MURAL “SUEÑO DE UNA TARDE DOMINICAL EN LA ALAMEDA CENTRAL” DE DIEGO RIVERA.

5.1.-HISTORIA Y ANÁLISIS DE LA OBRA MURAL.

En 1946 el Hotel del Prado estaba por terminarse de construir cuando Rivera junto con otros pintores recibió el encargo de decorar su paredes, Obregón Santacilia quería que su edificio contara con la participación artística de estos exponentes entre los que estuvieron también Miguel Covarrubias, Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma.

El lugar ubicado para el mural sería el vestíbulo principal del hotel que justamente se encontraba situado enfrente de la Alameda Central, el nombre el mural sería Sueño De Una Tarde Dominical En La Alameda Central en donde Diego combinaría experiencias personales de su niñez y juventud con personajes históricos de un periodo de 1895 a 1910.

Boceto del mural “Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central” en el que podemos observar la sección izquierda de la obra que da comienzo al discurso pictórico de la pintura.

La obra se comenzó en 1947 y se terminó un año después, el tema central de la obra son los sueños que en los personajes del pasado recuerdan sus experiencias y en los personajes más actuales sueñan en el presente y en lo que puede pasar, es decir los protagonistas que conviven en el mural cuentan la historia de México y forman una parte esencial en el quehacer forjador de la nación.

Se puede observar un gran conglomerado de personajes, en el centro hay un autorretrato del pintor en sus años de niñez, a su lado podemos ver una Catrina, personaje principal de uno de los maestros de Rivera, José Guadalupe Posada quien aparece tomado de la mano del pintor, atrás del niño podemos encontrar a Frida Kahlo quién está pintada con el símbolo oriental del Yin Yang que representa la dualidad de las cosas, esta dualidad se puede expresar de distintas maneras, una de ellas es la distribución de personas de diferentes clases sociales, desde una muy acaudalada hasta personajes de clase social baja que conviven en un lugar en específico donde no importa su estatus.

Una dualidad en la que también comparten espacio las personas que representan el poder gubernamental del país y quienes son gobernados, éstos son la razón por la cual se haya llevado a cabo una lucha armada para rescatar al país de la situación en la que se encontraba. Los recuerdos que tenía Diego de su infancia en este lugar durante el régimen de Díaz y las facetas que la Alameda Central había vivido como lugar presencial de diferentes situaciones históricas lo hacían el escenario ideal para pintar su obra.

Detrás de estos personajes en primer plano se encuentran Ricardo Flores Magón con su colaborador Librado Rivera, hacia la derecha de la escena se observan a Nicolás Zúñiga y Miranda eterno opositor de Porfirio Díaz quien aparece después, debajo el general Lobo Guerrero apodado y conocido como el general medallas, se encuentra una escena en donde una niña de origen indio llora desconsolada ya que un gendarme apalea a su padre por haberse atrevido a entrar con su familia al paseo de la alameda e insistir en su derecho, una de las escenas claves en que la clase social baja no podía convivir de cerca con la alta.

En la parte superior izquierda del mural se puede observar un conjunto de personajes de la época colonial y del siglo XIX entre las cuales destaca la escena que evoca tortura y matanza haciendo referencia a la inquisición española, entre los actores que más destacaban podemos encontrar a Hernán Cortés quien aparece con las manos bañadas de sangre producto de las muertes que vinieron a causa de su llegada, Antonio López de Santa Ana quien tiene las llaves que le entregaron a Estados Unidos una gran porción de nuestro territorio, en la parte superior se alza la figura de Benito Juárez quien sostiene las Leyes de Reforma de 1857, aparece Maximiliano y su esposa Carlota, además del general norteamericano Winfield Scott que comandó las tropas que invadieron la Ciudad de México y que acamparon en la alameda Central en 1847.

En esta sección también conviven personajes de la infancia del pintor, Don José María Vigil quien había sido historiador, director de la Biblioteca Nacional y profesor de Rivera durante su estancia en la Escuela Preparatoria se encuentra charlando con Don Guillermo W. De Landa y Escandón antiguo gobernador de la ciudad de México y Don Jesús Luján, un lagunero de mucho dinero quien se caracterizó por ser amigo y protector de los artistas de su época, aparecen Ignacio Manuel Altamirano, Leandro Valle, Agustín de Iturbide y Sor Juana Inés de la Cruz entre otros.

También podemos encontrar a Ignacio Ramírez mejor conocido como el Nigromante quien en 1836 declaró que Dios no existía, esto como resultado de los estudios del pensador que concluían que la humanidad podía avanzar por medio de la cooperación mutua sin necesidad de alguna ayuda divina, sucediendo en la Academia del Letrán (ubicada hacía la zona sur de la alameda) durante una conferencia que había causado mucho revuelo por la temática de la misma, con estas palabras se tomaba la importancia del Liberalismo Mexicano y fue uno de los cimientos para que las Leyes de Reforma limitaran el poder imperante del clero, estas palabras la mayoría de la gente al verlas se las adjudicaba al pintor por lo cual también al término de la obra levantó mucha polémica.

En la parte superior derecha Rivera había pintado a varias personas que simbolizaban la rebelión y el descontento mexicano contra los males llamados Colonialismo y Dictadura, entre ellos se encuentran varios caudillos representativos de la Revolución Mexicana que luchaban por las injusticias vividas, Francisco I. Madero se proclamaba como el triunfador del conflicto contra Díaz y aparecía en lo alto de esta sección, la primera esposa de Rivera aparece junto con sus hijas y su nieto acompañados de otro autorretrato del pintor quien come una torta, aparecen alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan que sueñan con Mondragón y Victoriano Huerta los asesinos de Madero, en esta escena se ve el proceso industrial del país y el avance moderno que México vivía.

Otro de las representaciones de la pintura es un Presidente de la República desconocido con características físicas promedio en donde se observa una cara parecida a la de Calles, otros la compararon con la de Ávila Camacho, e incluso con la del actual presidente Miguel Alemán.

Al término de la Obra el arzobispo de México Luis Martínez se negó a bendecir el Hotel tras leer las palabras “Dios no Existe” en la obra, por lo cual causó preocupación a los socios del recinto mientras que Rivera declaraba que la autoridad eclesiástica podía bendecir todo el hotel y maldecir su obra si así lo quería, esta polémica no era nueva ya que el señor Osio y Torres Rivas, gerente del lugar antes de que se acercara la inauguración le había pedido meses atrás que retirara la frase, pero como la obra significaba para el autor un compendio histórico se había rehusado a hacerlo.

Manifestaciones se organizaron para repudiar la obra de Diego Rivera a la que se unieron los Caballeros de Colón y otros grupos católicos y estudiantiles que estaban comandados por otras personas que tenían intereses de por medio, este malestar llegó a un punto más avanzado cuando el 04 de junio de 1948 un grupo de estudiantes irrumpió en el comedor del hotel y tomando unos cuchillos comenzaron a raspar las palabras que significaban una ofensa para ellos.

Rivera al enterarse de esto con el apoyo de otros intelectuales y artistas como Orozco, Siqueiros y Revueltas se dirigió al hotel a reparar el daño pero días después otra persona logró realizar uno nuevo en la misma zona y esta vez borrando uno de los rostros del pintor en el mural, el fresco fue reparado, las quejas contra la ineptitud de las organizaciones y el gobierno en contra de este agravio fueron cada vez más fuertes aunque sin ningún resultado, nadie parecía querer meter las manos para defender la obra, incluso llegó a recibir sugerencias de cambiar la frase por otra.

Como solución la gente del hotel cubrió el mural con una pantalla movable para que no fuera nuevamente dañado, así la gente interesada podía observarlo siempre con un guía que removía la protección durante la visita.

Las agresiones habían venido de parte de Torres Rivas que apoyado por las personalidades políticas que se habían sentido ofendidas por el retrato de un presidente promedio veían en el mural un agravio para su héroe, entonces buscó más aliados entre los que encontró a Rogelio De la Selva, Secretario y jefe de la guardia privada de Miguel Alemán quien actuó para justificar la restauración de la dignidad de su jefe, organizó marchas que llegaron a aventar piedras al estudio de Rivera en Coyoacán.

Entre el grupo de estudiantes que había dañado el mural en la primera ocasión se encontraba el sobrino de Torres Rivas que pertenecía a un grupo llamado “Los Conejos” mientras que el culpable del segundo atentado había sido un carpintero, empleado gubernamental amenazado de realizar tal acto o perder su empleo, después de esto Frida Kahlo en ese entonces esposa de Diego y una excelente pintora mando una carta de reclamo pidiendo una intervención directa a Miguel Alemán sobre lo ocurrido, la carta obtuvo respuesta pero esta fue en vano.

Meses después de que el mural fuera tapado, el Arzobispo de Filadelfia Dennis Dougherty se hospedó en el hotel, su llegada se debía a una peregrinación en la que venía con otros católicos para celebrar a la Virgen de Guadalupe, después de alojarse pidió ver el mural, esta acción fue repetida en varias ocasiones por el arzobispo, tanto que comenzó a llamar la atención de los socios del hotel quienes decidieron reunirse con él para plantearle una nueva visita al mural y conocer su reacción.

Carlos Obregón quien era amigo de Rivera y arquitecto del Hotel presente en la reunión fue testigo de que el Arzobispo expresó una gran admiración por el mural y por la obra de Rivera en general, confesó tener un gusto por el arte, el cual se había ido acrecentando y desarrollando en sus múltiples viajes, consideró el fresco uno de los mejores trabajos que había visto y expresó que la frase en cuestión correspondía simplemente a una cita histórica que no tenía nada que ver con la iglesia como tal, que el actuar de Rivas al alentar acciones para arruinar la obra no era meritorio de un buen católico y de una persona civilizada en general quedando ridiculizado ante la audiencia que se encontraba ahí.

Después el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) había organizado una exposición en honor del pintor y como forma de reivindicar las acciones de desampararlo, esta celebración se llevaría a cabo en el Palacio de Bellas Artes y se pudo observar una reproducción de la Obra Mural en cuestión, durante el tiempo que se llevó a cabo asistieron un gran número de asistentes entre los cuales estuvieron el presidente Miguel Alemán, secretarios de estado e incluso el propio Rogelio De La Selva y los esposos Rockefeller; poco después el gobierno le otorgó al artista el Premio Nacional de Artes Plásticas.

El mural que había recibido la atención de nacionales y extranjeros permaneció en el lugar original y se abrió a la visita al público en general los domingos.

“En 1955 el poeta católico Carlos Pellicer... decidió por su cuenta realizar una encuesta en torno al mural del Hotel del Prado. Él, como otros opinaba que una cita histórica no lesionaba los sentimientos del pueblo católico de México, mientras que la pintura clausurada lo privaba de un bien cultural público de primer orden”³¹

Con respecto a esto Rivera que se encontraba en Moscú en un tratamiento de cáncer para limar asperezas decidió que la pintura podía restaurarse con una nueva cita que cubriera la anterior por la de “Conferencia en la Academia de Letrán – 1936” que situaba en el contexto de lo que se refería el pintor, es así como el 15 de abril de 1956 se realizó ese cambio en conferencia de prensa.

Cuatro años después en 1960 los considerables hundimientos del Hotel del Prado ponían en peligro la obra mural por lo cual se consideró que debía de ser cambiado de lugar, sin embargo el nuevo espacio para el mural tampoco era el más adecuado por lo cual Juan O’Gorman quien había sido llamado para colaborar con esta tarea protestó en un escrito que se publicó en periódicos, el fresco se encontraba ahora en el vestíbulo del mismo edificio pero después de los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en el cual la zona del hotel en la que estaba originalmente el mural quedó completamente destruida se decidió hacer algo al respecto.

Antes de este proceso el mural fue nuevamente restaurado y protegido con técnicas y materiales nuevos que aseguraron esa tarea, se había elegido el predio que servía como estacionamiento del Hotel Regis para su ubicación, este tiempo de traslado duró casi 12 horas, la obra en este lugar permaneció 08 meses a la intemperie hasta que fue inaugurado el Museo Mural Diego Rivera el 19 de febrero de 1988 para albergarlo, éste se encuentra entre las calles Balderas y Colon S/N en el centro histórico de la Ciudad de México.

³¹ Op Cit. Tibol, Raquel; Diego Rivera: Luces y Sombras, Pág. 251.

El mural de Rivera se caracteriza entre muchas cosas por tener a un conglomerado de gente de distintas clases sociales y estatus, pero que en común han formado parte de la historia de México y de la historia del pintor como tal, estos personajes son:

1.-Don José María Vigil y Robles: Nació en Guadalajara un 11 de octubre de 1829, como escritor apoyó al Partido Liberal después de la caída de Santa Anna, ocupó el puesto de Oficial Mayor de la Secretaría del Congreso en donde recibió la tarea de integrar la Biblioteca Pública a partir de libros que venían de conventos clausurados, fue diputado en cinco ocasiones, impartió clases en la Escuela Nacional Preparatoria donde fue profesor de Rivera.

Primera sección del mural, corresponde al lado izquierdo de la obra, se observan 30 personajes en escena que componen la misma.

Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en el periodo comprendido de 1880 a 1909 y también asumió el cargo de director de la Academia Mexicana de la Lengua,

escribió muchas obras sobre la historia y política de México además de enriquecer el mundo del teatro con sus letras.

En el mural se puede observar vestido con un traje elegante mientras descansa una de sus manos en su bastón mientras que con la otra hace un ademán que se infiere tiene que ver con alguna plática que está llevando a cabo con los personajes contiguos, este hombre pertenece a los recuerdos personales del pintor, a una etapa del pasado del país y está relacionado con el partido que llevó al poder a Santa Anna.

2.-Don Guillermo W. De Landa y Escandón: Político que fue presidente del ayuntamiento de la ciudad de México y gobernador del Distrito Federal en 1903, miembro cercano del círculo de amigos de Porfirio Díaz, criticado por la prensa de la época por la deficiente manera de llevar la presidencia de la ciudad y acusado de antidemocrático, socio del Jockey Club al que sólo iban las personas más importantes y pudientes del país.

Personaje que aparece en la pintura en una plática con el personaje anterior y el siguiente a nombrar en este listado, ataviado de ropa claramente costosa y sofisticada observa con atención a Don José María Vigil mientras una de sus manos detiene su bastón y la otra se encuentra a la altura de su pecho, este hombre forma parte del Porfiriato y de la desigualdad e injusticia que se vivía en ciertas circunstancias y clases sociales, también de los recuerdos del pintor ya que gobernó durante la etapa en que Rivera aún se encontraba en la ciudad para después viajar a estudiar a Europa, siendo éste un testigo directo del régimen de Landa.

3.-Don Jesús Luján: Un lagunero de posición acaudalada que gustaba por proteger y promover a los artistas, estableció una especial amistad con el pintor Julio Ruelas como se puede observar en el cuadro pintado por él mismo en 1899 que se titula “Llegada de Jesús Luján a la Revista Moderna”; perteneció a Jockey Club por lo cual en el mural aparece como integrante de la plática entre Vigil y Landa, éste se encuentra dando la espalda al espectador y mirando de frente a Landa, se observa que también viste ropa fina, una de sus manos se encuentra metida en su bolsillo y está siendo víctima del robo de su pañuelo, es natural que una persona culta y con recursos financiara a artistas para sus realizar sus obras o estudios así como Rivera también en algún momento necesitó el apoyo de similares.

4.-Hernán Cortés: Su nombre completo era Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, de origen español fue explorador y conquistador de tierras, en 1518 recibió la misión de comandar una expedición a México por mando de Diego Velázquez, participó en el proceso de saqueo de recursos naturales del país, trajo consigo enfermedades, imposición de religión y muchas masacres por la ambición de poder, a su llegada y la de su tripulación también comenzó el proceso de mezcla de razas dando como resultado el mestizaje, en la pintura se puede observar como aparece arriba de los personajes anteriores con su armadura, mientras que sus manos que se encuentran frente a él están bañadas en sangre, representación de las acciones que se llevaron a cabo por su persona, Cortés es uno de los personajes más criticados por los artistas muralistas ya que gracias a él y a la conquista española, la identidad nacional se vio gravemente dañada.

5.-Luis de Velasco II: Luis de Velasco y Castilla hijo fue el octavo Virrey de la Nueva España y forma parte importante de esta obra ya que fue el encargado de fundar el Parque de la Alameda que es el escenario de la pintura y que en ese entonces se encontraba a las orillas del centro de la ciudad, este personaje aparece ataviado con ropa tradicional de su estatus como gobernante debajo de las manos de Hernán Cortés lo que podría dar como resultado que su llegada a México además de la de los otros virreyes haya venido como consecuencia de la conquista y de la fundación de la Nueva España.

6.-Fray Juan de Zumárraga: Primer Obispo y Arzobispo de México durante el periodo de la Nueva España que coincide su nombramiento con el de la primera audiencia que sustituyó a Hernán Cortés en el gobierno del mismo en el país, su importancia radica en que por su orden mandó a matar a un nieto de Netzahualcóyotl quemándolo vivo acusado de idolatría, esto dio comienzo a las muertes de la Inquisición Española, acción que se ve criticada también en la pintura y que buscaba aplastar las tradiciones indígenas por considerarlas inadecuadas y profanas, en el mural aparece a lado de Hernán Cortés.

7.-Quemadero de la Santa Inquisición: Era el lugar a donde las personas acusadas de idolatría eran quemadas hasta la muerte como consecuencia de sus delitos, fue instalado en el Convento de los Dieguinos (actualmente Pinacoteca Virreinal de San Diego), formaba parte de la Alameda Central hasta que Carlos Francisco de Croix, Cuadragésimo quinto Virrey de la Nueva España pidió que se quitara de la vista pública y que se ampliara al doble los espacios de la Alameda, en la pintura este edificio aparece detrás de las escenas correspondientes a su propósito.

8.-Doña Mariana Violante de Carvajal: Sobrina directa de uno de los fundadores de Monterrey, Luis Carvajal y de la Cueva de origen judío, esta mujer fue quemada en la hoguera por la Inquisición en 1601 acusada de herejía, este personaje entra en escena debido a que Diego Rivera era descendiente de judeo portugueses, recordando que el pintor siempre estuvo orgulloso de la sangre que corría por sus venas y como crítica a las terribles muertes ocasionadas en el afán eclesiástico de destruir todo lo que no era considerado correcto a sus ojos, guarda relación también con Fray Juan de Zumárraga quién marcó el inicio de esta etapa y Doña Mariana fue de las últimas víctimas de la misma.

En la pintura se alcanza a apreciar una pequeña escena en donde ella resalta semidesnuda con heridas muy marcadas en su espalda y un semblante de dolor, mientras a su izquierda un fraile realiza lo que parece ser una acusación y condena a sus actos, en la mano derecha lleva una cruz y la izquierda se encuentra alzada al cielo mientras que el fuego sigue provocándole la muerte, se observa también como unos inquisidores presencian la escena que se corona con el quemadero de fondo.

9.-Iglesia de San Diego: Se inició su construcción en 1591 para albergar a los dieguinos, frente a ella se encontraba el Quemadero de la Inquisición que como se describió con anterioridad fue suprimido para ampliar la Alameda, el edificio fue sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo hasta que en 1964 López Mateos la inauguró como la Pinacoteca Virreinal en la que se albergaban obras de origen colonial provenientes de la Academia de San Carlos; en el años 20 se convirtió en el Laboratorio de Arte Alameda que se dedica a exposiciones y actividades relativas al arte contemporáneo con un enfoque especial en las que se realizan con medios electrónicos, en la pintura aparece situada atrás del Quemadero realzando la importancia de los edificios eclesiásticos que se encontraban cerca de la Alameda.

10.-Sor Juana Inés de la Cruz: Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana fue una escritora y religiosa mexicana nacida en 1651, también conocida como “La Décima Musa” ha sido una de las figuras femeninas más destacadas del país, luchó por la igualdad de la mujer en la cultura y para que ésta pudiera opinar sobre estos temas, una precursora de los derechos femeninos y un icono de la literatura, aparece en la pintura a lado del personaje anterior de un modo en que se puede observar que aunque Sor Juana también pertenecía a los católicos logró llevar sus ideales de una manera más exitosa, se encuentra ataviada con las ropas de una monja y lleva en su mano una pluma que resalta su vocación.

11.-Raterillo: Un raterillo que aparece en la parte inferior izquierda del mural y que se encuentra robándole un pañuelo fino a Don Jesús Luján que está inmerso en una conversación y que le da la espalda a su ladrón, éste toma con su mano derecha el objeto a robar y con la otra sostiene un sombrero, el personaje viste de manera muy pobre por lo cual da a entender que realiza esta acción para poder comprar algo de comida o para sobrevivir con lo que pueda obtener del robo, una acción deplorable que enmarca la pobreza extrema en la que situaba a las clases más desprotegidas que veían en la delincuencia una salida repentina a sus problemas económicos, una situación que hasta la fecha es común en nuestro país por el gran alto índice de pobreza que no se ha podido controlar.

12.-Anciano Dormido de Atuendo Elegante: Un anciano que permanece dormido en medio de la escena del robo, apoya ambas manos en su bastón y viste de manera muy elegante, sueña recordando a Antonio López de Santa Anna en un idílico son de un Vals, el personaje aparece aquí en lo que podemos ver es otra dualidad de la pobreza y la riqueza, mientras que uno tiene que robar para sobrevivir el otro disfruta de sus ratos libres en la Alameda descansado que se une a la dualidad femenina mencionada con anterioridad entre Sor Juana y Mariana Violante.

13.-Antonio López de Santa Anna: Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón nacido en Xalapa en 1794, mejor conocido como su Alteza Serenísima o como uno de los traidores de la patria, fue presidente de México en once ocasiones instaurando así una dictadura de conveniencias a su persona que provocó que el país perdiera gran parte de su territorio cediendo Texas a Estados Unidos en 1847, para que un año después el país perdiera en total el 51 % de sus tierras a raíz de las invasiones del país del norte.

Empezó defendiendo a Vicente Guerrero para que pudiera ser presidente, después detuvo un desembarco español que pretendía reconquistar México, participó en “La Guerra de los Pasteles” contra Francia por lo que había sido aclamado como héroe, pero durante su dictadura sus ansias de poder lo llevaron a tomar decisiones catastróficas como la supresión de los derechos y libertades individuales, cobrar impuestos absurdos y perseguir a sus opositores, dejó la presidencia gracias al Plan de Ayutla.

En la pintura aparece acompañado de una mujer que se encuentra dando la espalda a los espectadores de la obra que parece bailar un vals, Santa Anna está ataviado con su uniforme militar y el semblante de su cara refleja negatividad esto puede ser debido al descontento generalizado que se tiene hacia él por sus acciones, tiene relación con otro dictador que aparece en otra sección de la pintura, Porfirio Díaz quien a su vez invadió el país con tradiciones afrancesadas que hicieron que las raíces mexicanas terminaran de perderse, aparece justamente arriba del anciano que duerme y debajo de Sor Juana.

14.- Winfield Scott: Fue un militar estadounidense cuyas tropas desembarcaron en Veracruz y que pretendían invadir la Ciudad de México, acamparon en la Alameda Central, escenario de la pintura, durante la invasión del ejército de Estados Unidos de 1846 a 1848, esto ocurrió en el periodo en el que Santa Anna estaba como presidente por lo cual se entiende que aparezca a su lado en el mural en una confrontación de caras, se encuentra ataviado con ropa militar.

15.- Agustín de Iturbide: Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu nacido en 1783, fue un militar político mexicano que participó durante la primera etapa de la guerra de Independencia, fue ascendiendo poco a poco en la milicia, se unió a Guerrero para presentar el Plan de Iguala en el que se proclamaban tres garantías: La independencia de México, la igualdad de derechos para españoles y criollos y la supremacía de la Iglesia católica, firmó los tratados de Córdoba con Juan O'Donojú que lograron consumar la independencia, se proclamó emperador de México durante diez meses hasta que Santa Anna moviera ciertas influencias que provocaran levantamientos y su abdicación.

Como se puede observar su relación se establece en la historia de México en la lucha por la independencia de España y con personajes como Santa Anna, por lo cual aparece en la pintura arriba del mismo luciendo su atuendo de emperador, es uno de los personajes que forman parte de la sección histórica del mural.

16.- Pabellón Morisco: Un proyecto del Ingeniero José Ramón Ibarrola que serviría para participar (como su nombre lo indica) de pabellón mexicano en la Exposición Internacional de Nueva Orleans entre 1884 y 1885, se instaló en la Alameda en 1886 y se ocupaba también para llevar a cabo los sorteos de la Lotería de la Beneficencia Pública, en 1910 fue trasladado a la Alameda de Santa María de la Ribera para ceder su lugar al Hemiciclo a Juárez, otro de los personajes que aparece en este mural por debajo de esta construcción.

17.- Anciana Viuda: Una mujer vestida de negro que aparece sentada en la misma banca donde se encuentra el anciano de vestidura elegante, esta viuda se encuentra con las manos pegadas a la cara en actitud de una tristeza profunda la cual es provocada por una relación amorosa que mantuvo con un invasor norteamericano, fruto de esto quedó embarazada de un niño rubio que aparece arriba de ella siendo cargado por una mujer que posiblemente sea su nana, en este personaje podemos observar como aún continuaba la línea de relacionarse con los extranjeros que invadían el país, situación un poco más común durante la conquista española, creando una nueva serie de mestizajes que eran ya normales en el país y por lo cual se necesitaba de una identidad propia.

18.- Borracho Pelado: Sentado a lado de la anciana viuda en la misma banca se muestra a una persona de edad media, de origen pobre e indígena que se encuentra en estado de ebriedad mientras descansa, está vestido con un sombrero, camisa blanca, chaleco negro y pantalón con botas, como se sabe el país durante varios años había pasado una etapa en la que las pulquerías invadieron la ciudad y era muy común observar este tipo de escenas en parques públicos, aparece soñando con sus tiempos en los que era chinaco liberal, éstos eran guerrilleros mexicanos que lucharon en la guerra de independencia y que defendieron al país de las intervenciones norteamericanas y francesas, se caracterizaban por su valor pero por su falta de disciplina militar, el personaje como se puede observar guarda relación con Iturbide, Santa Anna y con las batallas que se llevaron a cabo durante estos periodos, aún en una clase social más baja y con un vicio recurrente defendía el honor del país.

19.- Don Benito Juárez: Benito Pablo Juárez García nacido en 1806 en Oaxaca, fue un abogado, político y presidente de México de origen indígena, se le conoce también como el “Benemérito de las Américas”, se caracterizó por luchar por las desigualdades sociales de los campesinos por lo cual poco a poco fue escalando en puestos políticos, se opuso al tratado de Guadalupe-Hidalgo en el que México perdió territorio, se alió a las filas liberales para defender un proyecto liberalista pero acaudillados por Santa Anna se tuvo que exiliar en Cuba, para después regresar y ser un aliado del Plan de Ayutla.

Las disposiciones legislativas que realizó inspiraron la Constitución de 1857 que tenía un corte liberal, por lo cual los conservadores se levantaron con el Plan de Tacubaya aliados con Ignacio Comonfort, lo cual detonó la Guerra de reforma, después Juárez se convirtió en presidente legítimo, es considerado por muchos historiadores como un personaje esencial en la historia de México ya que vivió el proceso en que el país se consolidó como una República. Esto da pie a la importancia en que el pintor hiciera aparecer a este actor en un punto alto de la obra realzando más su estatus de héroe nacional, en sus manos lleva la constitución que ayudó a proclamar; como se describió guarda relación durante la lucha de México con intervenciones francesas y norteamericanas y forma parte de la parte histórica esencial de la obra mural.

20.-Ignacio Manuel Altamirano: Nacido en Guerrero en 1834 se desarrolló como escritor, periodista, maestro y político radical, tomó parte en la Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma y contra la Invasión Francesa en donde alcanzó el grado de Coronel, después de su actividad política se dedicó a la docencia trabajando en la Escuela Nacional Preparatoria entre otras instituciones, como escritor y periodista impulsó el resurgimiento de las letras nacionales y como diputado en el congreso de la Unión abogó por los ideales de una escuela primaria gratuita, laica y obligatoria.

Durante sus estudios es instruido por otro de los personajes del mural Ignacio Ramírez, por lo cual su cercanía espacial en la obra, junto con la ayuda de Guillermo Prieto fundarían El Correo de México, publicación que les serviría para defender sus ideales. Por lo descrito con anterioridad se explica su aparición entre estos personajes justamente a la izquierda inferior de Benito Juárez y a lado del Nigromante.

Los ideales de una educación obligatoria ayudarían al proceso de alfabetización que el país necesitaba y que tenía mucho por delante, al ser gratuita permitiría que las clases menos privilegiadas pudieran acceder a este derecho y al ser laicas dejaba a un lado la religión católica imperante en el país.

21.-Ignacio Ramírez: Mejor conocido como “El Nigromante” nació en Guanajuato en 1818, fue un escritor, periodista, abogado y político de ideología liberal, se inició en el ámbito del periodismo con la publicación Don Simplicio en donde firmaba sus artículos con este apodo, criticaba mucho la postura del gobierno conservador por lo cual fue encarcelado, defendía a los indígenas sobre la situación abusiva en la que se encontraban, trabajo en algunas otras publicaciones, apoyó la candidatura de Miguel Ángel Lerdo de Tejada, tiempo después de fundar El Correo de México que originalmente fue financiado por Porfirio Díaz, gustaba de participar activamente en discusiones de corte científico y cultural, perteneció a la Academia de Letrán en cuya ceremonia de ingreso pronunció un discurso de carácter ateo que trajo protestas por el grupo conservador y católico de México y que dio pie a la frase que antes se podía observar en el mural sobre la inexistencia de Dios, misma que después fue cambiada por el propio pintor como se establece en la historia previa del mural, además de esto Ramírez también fue combatiente durante la Intervención Francesa en México.

En el mural aparece a lado del personaje anterior y en la parte inferior derecha de Benito Juárez su relación con ellos es de origen liberal, fue amigo y colaborador cercano de Altamirano y simboliza también a un porcentaje ateo de la población en lo que se incluye a Rivera quien desde pequeño manifestó su aversión por la religión, aparece pintado con cabello canoso y barba larga mientras sostiene un papel en donde se encuentran escritas las palabras “Academia de Letrán 1836” para hacer referencia a su polémico discurso, su aparición en la pintura simboliza una ideología libre pensadora que defendía los derechos de las personas menos privilegiadas y que pretendía volver a México un país libre de ataduras eclesiásticas y conservadoras.

22.-Leandro Valle: Leandro Valle Martínez fue un general mexicano de carácter liberal que apoyó a Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, ocupó la diputación por el estado de Jalisco y después en 1861 fue nombrado Comandante General del Distrito Federal, durante ese año recibe el encargo de combatir a un grupo conservador en el Monte de las Cruces en donde fue aprehendido y fusilado por órdenes de Leonardo Márquez.

En la pintura podemos observar como su rostro alcanza a sobresalir entre Benito Juárez y el Nigromante, pertenece al ámbito liberal político mexicano, fue una pieza importante aliada para la lucha de Reforma y forma parte del grupo del grupo histórico del mural.

23.-Viejo Ex Militar Conservador: Se observa como en el extremo derecho de la banca que se encuentra en parte inferior del mural se completa un cuarteto de personas con un personaje de edad avanzada que aparece durmiendo con las piernas cruzadas y recargando sus manos sobre una de ellas, este personaje de corte conservador evoca en su sueño el tiempo del Segundo Imperio Mexicano que pertenece a la Etapa en que Maximiliano de Habsburgo se coronó como emperador de México.

La escena de los cuatro personajes que se encuentran sentados en la banca y que aparecen soñando con distintas personas hacen referencia a personas que aparecen por arriba de ellos y que dan pie a su aparición, estos actores se relacionan entre sí por estar relacionados con las intervenciones extranjeras de la época que consolidan esta primera etapa histórica del mural.

24.- Emperatriz Carlota: De nombre completo María Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo y Orléans Borbón Dos Sicilias y de Habsburgo Lorena, Princesa de Bélgica, fue la emperatriz consorte de México durante la etapa del Segundo Imperio, coronada en la catedral de la Ciudad de México junto con su esposo en 1864 para después vivir en el Castillo de Chapultepec. Durante el tiempo que estuvo habitando en México la emperatriz ordenó que se arreglaran y repararan las instalaciones de la Alameda debido al gran deterioro en el que se encontraban; en la pintura aparece a lado de su esposo Maximiliano con un atuendo característico de su clase social y con una actitud solemne.

25.- Maximiliano de Habsburgo: De nombre completo Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena nacido en Viena, Austria y Archiduque del mismo país, llegó a México como monarca del denominado Segundo Imperio apoyado para su coronación gracias al grupo conservador nacional y a la Intervención Francesa comandada por

Napoleón III, pero después de su llegada al ver que su gobierno no concebía los ideales con los que se suponía que llevaría su mandato fue desprotegido, Maximiliano se dedicó a hacer varias cosas para el bien nacional aunque su nacionalidad fuera extranjera pero estas situaciones seguían molestando al ámbito conservador, mientras que los grupos liberales encabezados por Benito Juárez querían instaurar una República que era apoyada por los norteamericanos que veían como un peligro la conservación de una monarquía en el país. Al encontrarse sin apoyo y al negarse a abdicar el trono Maximiliano fue capturado en Querétaro por soldados comandados por Mariano Escobedo quien también aparece en esta pintura, Juárez ordenó su ejecución en el Cerro de las Campanas junto con sus aliados, los generales de corte conservador Miramón y Mejía, terminando así la etapa del Segundo Imperio Mexicano que duró de 1864 a 1867.

En la pintura aparece a la derecha de su esposa Carlota con su clásica barba y bigote de color claro coronando el sueño del anciano conservador que se encuentra debajo de la pareja, este personaje pertenece al grupo histórico que termina de consolidar esta etapa mexicana y que se encuentra acompañado de personas de corte conservador que por obvias razones se contraponen a los liberales y presentan otro tipo de dualidad en la que también se incluye los intereses Norteamericanos y Franceses sobre nuestro país.

26.-General Mariano Rodríguez: Este personaje aparece en el mural como una aportación familiar del pintor que da un toque a la escena conservadora, ubicado justamente detrás de Maximiliano y Carlota debido a que él mismo se dedicaba a trabajar como general de la guardia de la emperatriz y era tío del pintor, apenas se logra distinguir como lleva su uniforme.

27.-General Miguel Miramón: De nombre completo Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo fue un general de origen conservador mexicano que fungió como Presidente Interino de México durante una breve etapa que vino después del golpe de estado de Comonfort y del Plan de Tacubaya, se ocupó de atacar el puerto de Veracruz donde se encontraba refugiado el gobierno de Benito Juárez pero después de ser derrotado en San Miguel Calpulalpan se refugió en Cuba. Al instaurarse el Segundo Imperio Miramón fue enviado a Alemania para estudiar tácticas militares y ser nombrado a su regreso Gran Mariscal del ejército de Maximiliano, fue uno de los pocos apoyos con los que contó el emperador durante su última etapa en el país, fue capturado y fusilado también por órdenes de Juárez.

En la pintura alcanza a sobresalir a un costado de Maximiliano en donde se distinguen las facciones de su cara y su copete, es un personaje que compone la esencia del Segundo Imperio Mexicano y forma parte del ambiente conservador nacional.

28.-François Achille Bazaine: Nacido en Versalles, Francia en 1811 fue Mariscal de las tropas expedicionarias que se dirigieron a México por órdenes de Napoleón III para tratar de reunir fuerzas mexicanas a su tropa y para ayudar a establecer un gobierno provisional una vez que las tropas francesas ocuparan la Ciudad de México, tuvo muchas problemáticas con el Emperador Maximiliano y resultó vencido por Porfirio Díaz en Juchitán, Oaxaca, después de sus múltiples fracasos regresó a Francia donde se desarrolló en otros cargos militares.

En el cuadro aparece debajo de Miramón y a un lado de Maximiliano su posición reflejaría tal vez las derrotas y conflictos que sufrió durante su estancia en el país y aunque no tuviera una buena relación con el emperador y sus seguidores formaba parte del grupo conservador francés que pretendía instaurar su gobierno en México por lo cual pertenece a esta parte de la escena, se encuentra vestido con su atuendo militar en una posición de perfil.

29.- General Mariano Escobedo: De nombre completo Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña fue un militar nacional nacido en 1826, participó en las luchas contra la Intervención Estadounidense y la Guerra de Reforma, de ideología liberal, desarrolló también el cargo de gobernador de San Luis Potosí y Nuevo León, senador y ministro de Guerra durante el periodo de Lerdo de Tejada. Su papel de importancia resalta un poco más durante la etapa del Segundo Imperio en donde participó en la Batalla de Puebla el 05 de mayo de 1862 en la cual logró recibir el mando del Ejército Republicano que pudo realizar la captura de Maximiliano y sus hombres cuando se encontraban en Querétaro.

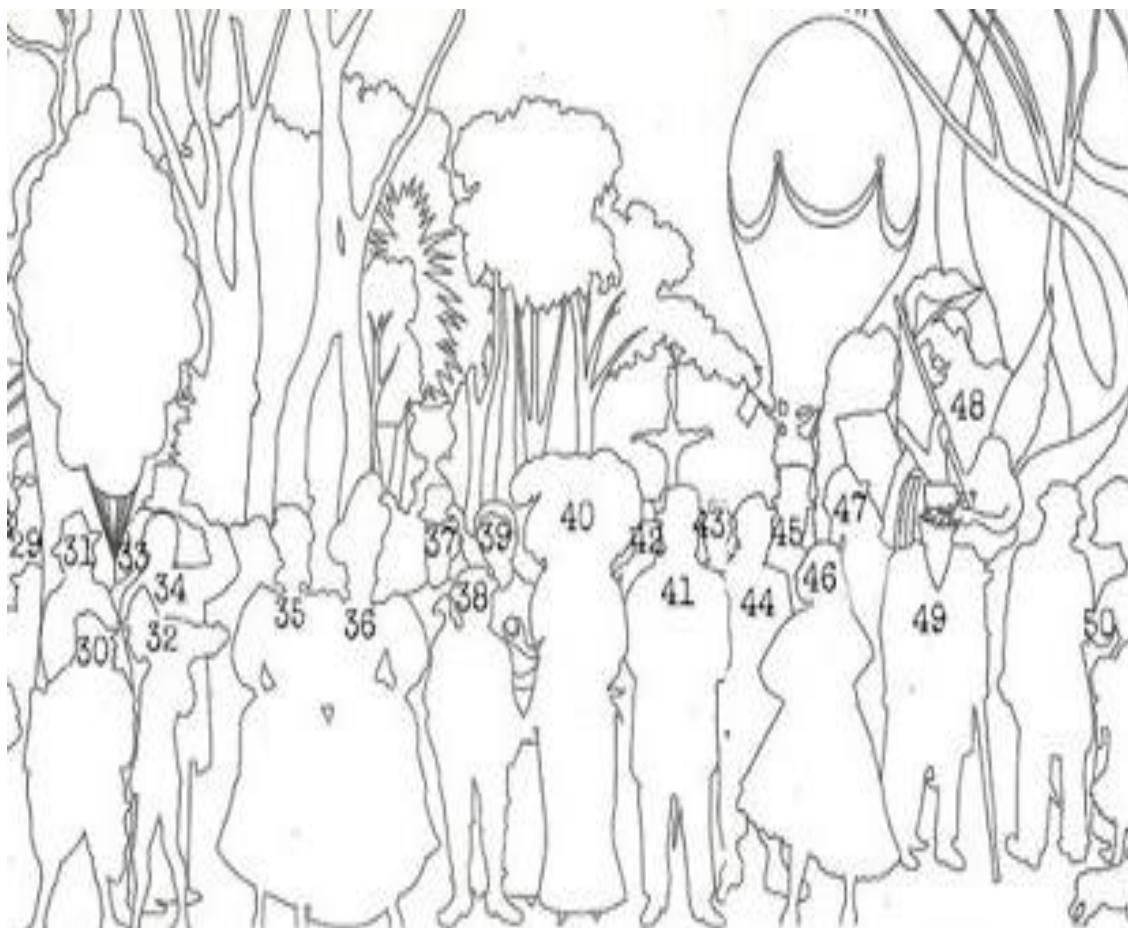
En la pintura aparece un poco escondido detrás del tronco de un árbol que separa esta primera escena de la historia nacional, su cercanía espacial con los personajes de Maximiliano, Miramón y Bazaine se debe a que con la captura del emperador da por terminada esta etapa Imperialista en México y decora la escena de la lucha para instaurar en México una república, se alcanza a ver su bigote, barba, pelo oscuro y sus lentes.

30.-Papelerito: En la parte inferior del tronco del árbol en cuestión que se menciona con anterioridad se puede observar como sobresalen dos personas, una de ellas es un vendedor de periódicos de cuerpo robusto y ataviado de manera sencilla que se encuentra realizando su labor diaria de vender “El Imparcial”, una de las publicaciones más populares de la época y que fue fundado un 12 de Septiembre de 1896 por el periodista Rafael Reyes Spíndola, el papelerito se encuentra en lo que parece ser una conversación con otro personaje que también se dedica al comercio.

El Imparcial tenía un costo inicial de un centavo y contó con el subsidio del gobierno de Porfirio Díaz, su importancia radica también que con su creación se dio paso a una etapa del periodismo industrial por la manera en la que era producido y se ocupó de vender espacios de publicidad para reducir sus costos, no era extraño que debido al dinero que lo subsidiaba el periódico siguiera una línea proteccionista del gobierno en turno.

31.-Globero: Es el personaje más sobresaliente de los vendedores ya que la vista del espectador se puede centrar en los globos de distintos colores que resaltan entre los personajes de una manera muy llamativa, el globero se encuentra dando la espalda al público en una conversación con otra persona, su labor era muy típica de los domingos en la Alameda a donde llegaban comerciantes debido a la cantidad de gente que se encontraba en la misma.

32.-Dulcero: El dulcero aparece en primer plano en una plática con el papelerito y se encuentra vestido de una manera muy humilde, su atuendo es muy similar al del raterillo del pañuelo de Don Jesús Luján, sólo que éste usa sombrero como los demás vendedores por las extenuantes jornadas bajo el sol vendiendo sus productos, mantiene el brazo derecho levantado que es donde sostiene sus dulces típicos mexicanos: Muéganos, enjambre de nuez, pepitoria, etc; tradición mexicana que aún sigue vigente en nuestros tiempos.

Sección central del mural, en esta etapa se incluye uno de los dos autorretratos del pintor, a su esposa Frida Kahlo y a la icónica Catrina, símbolo de identidad mexicana por excelencia.

33.-Caramelero: Personaje que se encuentra platicando con el globero y que sobresale apenas su silueta por detrás de Gutiérrez Nájera, trae consigo una serie de caramelos como su nombre lo indica, se pueden alcanzar a distinguir pirulís, jinetes, corazones, damas, chiles verdes, chiles rojos y una pequeña lira con poemas que da pie al personaje que se encuentra delante de él.

Éste comerciante viene a completar la serie de vendedores que aparecen en el árbol que sobresale junto a la banca donde se encuentran los personajes dormidos, se puede observar como es un paso a la siguiente etapa del mural y como éstos sirven para terminar también la escena anterior.

34.- Manuel Gutiérrez Nájera: Nacido en la Ciudad de México en 1859 fue un escritor, poeta y periodista nacional que también se le conoció como “El Duque Job” entre algunos otros pseudónimos que le gustaba usar durante su labor periodística, se dedicó a escribir toda su vida desde pequeño y muy pocas veces salió de la ciudad, sus poemas eran de corte romántico y amoroso, tenía gusto sobre lo afrancesado y lo clásico que era muy común en el grupo intelectual de la época, fue uno de los fundadores de la Revista Azul, una publicación semanal local que duró de 1894 a 1896 y que gozó de gran popularidad en América Latina.

La publicación se encargaba de albergar a diversos autores del Modernismo (corriente imperante) y se caracterizó por renovar la prosa y la poesía hispánica, lamentablemente como era sustentada por el periódico El Liberal cuando este cerró también la revista cesó sus publicaciones dando paso a El Imparcial como periódico principal.

En la pintura aparece en medio de los vendedores en la parte central izquierda del mural, viene ataviado con un traje elegante y clásico de la época mientras en una señal de cortesía se levanta el sombrero para saludar a las damas que vienen pasando, su semblante refleja tranquilidad y es el personaje con el que Rivera decide abrir paso a esta sección del mural.

35.-Lucecita Díaz: Aparece en primer plano este personaje femenino que fue hija de Porfirio Díaz y de su primera esposa Delfina Ortega, viene usando uno de los típicos vestidos extravagantes de corte afrancesado que eran común durante el Porfiriato, con una mano levanta un poco la falda de su conjunto azul mientras mira a su acompañante con la que viene agarrada del brazo en una actitud que da el efecto de traer mucha prisa, en la otra mano parece traer un libro posiblemente de origen eclesiástico por lo cual se infiere que por ser domingo venía de alguna misa, acción típica de las mujeres de la época y de la actualidad también.

36.-Carmen Romero Rubio de Díaz: De nombre completo María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castelló fue una mujer nacida en 1864 que pasó a ser la segunda esposa de Porfirio Díaz y que pertenecía a una de las familias más acaudaladas del país. Se desarrolló como primera dama durante los 30 años que estuvo su esposo en el poder, realizando tareas típicas de su estatus y cuidando a los hijos del matrimonio pasado de su esposo ya que ella no tuvo ninguno.

En la pintura es el personaje femenino que viene del brazo de Luz Díaz y que luce también un conjunto afrancesado en color rojo, con una mano se detiene la falda para caminar más rápido y con la otra sostiene su bolso, son personajes llamativos en el mural debido a su cercanía central y a sus ostentosos trajes, por obvias razones tienen relación con Díaz quien aparece en otro lugar de la pintura.

37.- José Martí: Un personaje de origen cubano y célebre en América latina, fue político, filósofo, periodista y poeta que participó en el movimiento revolucionario de su país pero pronto fue encarcelado y condenado a seis años de cárcel, por su estado de salud delicado recibió un indulto y la deportación a España donde publicó una de sus obras más importantes: Adúltera. En el país español realizó sus estudios universitarios y después de viajar durante tres años por Europa decidió instalarse en México en donde conoce a su esposa.

Su estancia en el país fue corta, duró de principios de 1875 a finales de 1876 pero se relacionó durante esos dos años con intelectuales de corte modernista y apoyó a publicaciones como la Revista Azul, siendo así un personaje activo en las letras mexicanas. Se sitúa en la pintura justamente atrás de la esposa de Díaz a quien saluda levantándose el sombrero como lo hace Nájera, también aparece ataviado con un traje elegante y su semblante refleja tranquilidad y cortesía, su relación con la literatura mexicana y con el grupo intelectual de la época lo hace un personaje importante en el acervo cultural del país.

38.-Diego Niño: Uno de los dos autorretratos del pintor en el mural, aparece pintado en su etapa de niño con un traje formal común de los infantes de clase media u acomodada para ocasiones en las que tenían que salir, en una de sus manos sostiene una sombrilla oscura y en la otra le da la mano al personaje más famoso de Posada quien también fuera su maestro y mentor durante sus estudios en la Academia de San Carlos, el pequeño aparece soñando con el amor por excelencia de una de las mujeres más importantes en su vida, la pintora surrealista Frida Kahlo.

El pintarse en el mural lleva consigo una importancia más allá de ser el autor del mismo, con su aparición física en la obra da pie a personajes de su vida que aparecen en el cuadro y que se conjugan con la historia de México en una interpretación personal e íntima, siendo así el fresco más sentimental del artista.

39.-Frida Kahlo: Pintora Surrealista mexicana de suma importancia en el arte mexicano e internacional que nació en Coyoacán en 1907, su nombre completo es Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón, tuvo una vida tempestuosa al quedar marcada por un accidente a una temprana edad durante la cual conoció también a Rivera que sería después su esposo y el amor de su vida, esto ocurrió durante la primera etapa experimental del muralismo mexicano cuando Diego comenzaba su trabajo en el Anfiteatro Bolívar, fue una mujer de ideales muy nacionalistas y de carácter fuerte que luchó a lado de varios intelectuales mexicanos por recuperar la autonomía e identidad del país.

Sus pinturas no gozaron de tanta fama hasta después de su muerte aunque fue admirada por muchos pintores entre los cuales estaba su marido, en el fresco aparece de pie detrás del pequeño Diego ataviada de unos de los trajes típicos que la caracterizaron durante toda su vida, muestra una actitud muy serena reposando una de sus manos sobre el hombro de Rivera y en la otra se alcanza a observar que carga el símbolo oriental del Yin-Yang famoso por su dualidad y que encaja perfectamente en la obra mural del pintor por las múltiples veces en que esta característica resalta durante la pintura, el que Frida aparezca tan cercana a él denota el amor y la importancia que ella tenía en su vida y también en el arte nacional.

40.-La Catrina: Es una figura creada por José Guadalupe Posada y que como nombre original tenía el de “La Calavera Garbancera” por hacer referencia a las personas que vendían garbanza y que a pesar de tener sangre indígena pretendían seguir las costumbres europeas al no estar de acuerdo con la cultura nacional, siendo una de las críticas más inteligentes que se pueden observar en el arte mexicano, Rivera la dibuja por primera vez vestida ya que sólo aparecía con su sombrero elegante con anterioridad, ahora en ésta la nombra Catrina y sonríe usando ropa lujosa y llevando una boa de plumas sobre los hombros que hace alusión a Quetzalcóatl (Serpiente Emplumada) rindiendo así un tributo a la madre de la muerte Tonantzin.

Esta figura es emblemática en el país y nos representa en el mundo como algo meramente nacional que hace referencia a una de nuestras fiestas únicas “El día de Muertos”, se ve como agarra con una mano al infante Diego y como posa la otra en el brazo de su creador que se encuentra a su lado demostrando así la pertenencia a quien la inventó y la innovación de Rivera, el ponerla en el centro también significa la importancia como un símbolo mexicano reconocido.

41.-José Guadalupe Posada: Nacido en 1852 fue un pintor, grabador y caricaturista mexicano que se hizo famoso por sus litografías originales y críticas que incluían escenas de calaveras que estaban inspiradas en las situaciones sociales y en folclore nacional. Su gran talento le permitió desde joven trabajar como dibujante en publicaciones como El Jicote, fundó una imprenta en la ciudad de León, Guanajuato y después comienza a trabajar como profesor. En 1888 se traslada a la Ciudad de México donde instala su taller y realiza innumerables publicaciones para adornar almanaques, carteles, corridos, etc; es el creador del personaje mejor conocido como “La Catrina” y fue la inspiración de muchos artistas que siguieron y admiraron su trabajo.

En la pintura aparece a un costado del personaje que él mismo creó, viste un traje negro muy elegante, una de sus manos descansa sobre la huesuda mano de La Catrina que se encuentra agarrando su brazo y con la otra mano sostiene un bastón, el maestro aparenta una edad madura en la obra tal vez haciendo referencia a que esa edad pudo alcanzar su fama en el México pre revolucionario y fue también a la edad en que lo conoció Rivera que siempre lo consideró como una inspiración muy fuerte en su formación plástica e indudablemente es uno de los mejores talentos del acervo artístico nacional por eso su importancia en el cuadro.

42.-Ricardo Flores Magón: De origen Oaxaqueño y nacido en 1873 fue un escritor, político, periodista y líder nacional, considerado como el precursor del movimiento revolucionario del país al pelear arduamente por la causa de los trabajadores. Participó junto con sus otros dos hermanos en varias protestas estudiantiles, en una de ellas fue detenido por despotricar en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, después de colaborar con un diario tomó la decisión de fundar el suyo ayudado de su hermano mayor Jesús, Regeneración como se llamó a la publicación se dedicó a criticar muy duramente al gobierno actual tanto así que las múltiples amenazas y encarcelamientos lo obligaron a exiliarse en Estados Unidos desde donde tiempo después vuelve a arrancar las publicaciones de su periódico.

En 1906 participa en la fundación del Partido Liberal Mexicano junto con su hermano y otras personalidades de ideologías similares entre las que destaca Librado Rivera y su participación en este mural, se dedicó a promover la lucha armada por toda la frontera con Estados Unidos, su partido estuvo detrás de la huelga de Cananea y Río Blanco que eran reprimidas de manera violenta por Díaz.

Rechazó colaborar con Francisco I. Madero ya que pensaba que su causa sólo defendía a los burgueses y carecía de propuestas sociales, tampoco simpatizó con Venustiano Carranza y Francisco Villa, únicamente se mostró a favor del movimiento de Emiliano Zapata, intentó varias veces reabrir su publicación hasta que en 1918 con ayuda de Librado Rivera publicaron un manifiesto con carácter anarquista por lo cual provocó su encarcelamiento y condena a 21 años.

En la obra aparece detrás de Posada y se alcanza a vislumbrar su cara, sus facciones y un sombrero que está usando, su importancia es de carácter histórico en esta etapa de México Revolucionario y por lo cual se entrelaza junto con otros personajes del mural que también participaron en esta época para defender las situaciones que aquejaban al país y que fueron mencionados con anterioridad.

43.-Librado Rivera: Mexicano nacido en 1864 fue periodista, político y profesor que colaboró con varias publicaciones opositoras al régimen de Díaz, entre ellas el diario Regeneración de los hermanos Magón, su ideología le permitió trabajar junto con ellos para ayudar a la fundación del Partido Liberal Mexicano y fue encarcelado junto con Ricardo Flores Magón por publicar el manifiesto anarquista en Estados Unidos, en 1923 fue puesto en libertad y siguió firme a sus ideales en los que se dedicó ahora a criticar el gobierno Callista y a defender a los magonistas encarcelados injustamente en Estados Unidos.

En la pintura aparece del lado izquierdo de Posada y a lado de Magón, también sólo se alcanza a vislumbrar parte de su cabeza, sus facciones y su sombrero, se entiende su cercanía espacial debido a la ideología revolucionaria que compartió con su compatriota.

44.-Gendarme: Una palabra de origen francés que describía a la policía de ese país y que su trabajo en la Alameda consistía en cuidar a la gente decente, es decir que aunque fuera un parque público en donde pudieran convivir todas las clases, éstas no se mezclaran, típica ideología racista que se buscaba erradicar pero que aún en nuestros tiempos sigue vigente. Aparece en la pintura con su uniforme delante de Librado Rivera con actitud vigilante y apariencia enojona, en una de las manos lleva una macana que usará para castigar a quien no cumpla la ley.

45.-Joaquín de la Cantolla y Rico: Fue un telegrafista mexicano nacido en la Ciudad de México en 1829 y también fue uno de los pioneros en la construcción de los globos aerostáticos. Fascinado por volar fundó una empresa de ese corte en 1862 y solicitó permiso para realizar sus hazañas en la ciudad. Eran comunes sus viajes en globo en fiestas populares que servían para entretenimiento y diversión de los ciudadanos, recibió por parte del Emperador Maximiliano unas mancuernillas de oro por sus aventuras. Para todos sus ascensos de los cuales se cayó varias veces se vestía de charro o de levita y sombrero de copa portando la bandera nacional con orgullo. Lamentablemente la caída que tuvo durante su último viaje le provocó un derrame cerebral que lo hizo morir días después.

Cantolla aparece en el mural como un personaje popular e intrépido muy conocido en la ciudad que simboliza la aventura del hombre por volar, aparece en el fresco parado y vestido para una de sus hazañas justamente detrás del gendarme y uno de sus globos aerostáticos se alza por detrás de él, en donde también se le puede observar en forma de silueta agitando la bandera nacional. Este personaje era tan célebre que fue pintado por otro de los muralistas de la época, Juan O’Gorman en su obra La Conquista Del Aire Por El Hombre que se encuentra en el aeropuerto internacional Benito Juárez, dándole un toque a la pintura un poco más cómico y relajado de la vida dominical.

46.-La Chiutlahua: Nombrada por Diego como La Revoltosa de rasgos muy fuertes que el propio pintor los describe como una mujer caricortada y garbosa, ella se encuentra en una actitud molesta con las manos puestas en la cintura ya que el gendarme no la deja pasar a hacer de las suyas, la fémina lleva un conjunto de colores amarillezcos, unas medias, zapatos negros de tacón y una diadema con una flor que corona su larga cabellera oscura, según el folclore nacional nunca falta un revoltoso en algún lugar incluso en el arte, éstos tienen su lugar con este personaje femenino en el que también Diego rinde un homenaje a una mujer que fue uno de sus tantos amores, una cantante soprano.

47.-Nicolás Zúñiga y Miranda: Nació en Zacatecas en 1865 y fue un político mexicano mejor conocido como “El Candidato Perpetuo” o “El Presidente Legítimo” , realizando su primera candidatura en 1892 cuando Porfirio Díaz ya llevaba siendo presidente desde 1876 en la que las elecciones eran una mera teatralidad, después de haber perdido en las mismas denunció un fraude por lo cual fue arrestado por unos días, siguió participando en las siguientes elecciones con los mismos resultados y declarándose en cada una de ellas vencedor y tachando de usurpador a Díaz, algunas personas lo trataban como si realmente él fuera el presidente ya que era muy conocido e invitado a reuniones.

Después de que el Porfiriato cayera Zúñiga continuó compitiendo contra Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, nunca ganó pero eso sí, se hizo muy conocido y querido en el pueblo ya que representaba de manera humorística la falta de democracia del país, este personaje comparte el sentimiento de creerse ganador legítimo junto con José Vasconcelos quien aparece también en este mural y guarda relación directa primero con Díaz y después con sus contrincantes en los comicios.

En el mural se observa como aparece por detrás del personaje anterior mirando hacia donde se encuentra Porfirio Díaz, éste sueña con que el dictador le entregue la Silla Presidencial, la banda tricolor y la gloria que aparece representada por un ángel que carga la bandera nacional; en la actualidad hay muchas comparaciones de este personaje con otro de la política que afirma también por sus medios ser el presidente legítimo, éstas situaciones aunque parezcan chistosas fueron y siguen siendo parte de un pueblo en donde la democracia es algo que no se practica de manera correcta y el pintor hace crítica de ello con esta escena.

48.-Porfirio Díaz: De nombre completo José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca en 1830 y fue un militar y político mexicano que ejerció el cargo presidencial en una temporada de 30 años por lo cual se le consideró un dictador. En sus principios fue uno de los discípulos liberales de Benito Juárez y manifestó su desprecio contra el régimen de Santa Anna, se unió a la Guerra de Reforma para instaurar una república, ascendió a general y luchó contra la Invasión Francesa en varias ocasiones incluida la batalla del 05 de mayo de 1863.

Logró Avanzar hasta la capital de la República para tomarla, hecho que adelantó la caída del Imperio de Maximiliano, algo que se convertiría en incongruente con el tiempo ya que ayudó a derrocar a un emperador para después él convertirse en un dictador, compitió contra Juárez en las elecciones por el partido progresista y perdió, después otra incongruencia futura vendría, su Plan de la Noria estaba en contra del reeleccionismo y el poder personal, a lo largo de una lucha contra Lerdo de Tejada por el poder en el cual lo derrotó en las elecciones nuevas y éste se alejaría de competir por un tiempo pero gracias a la política lerdista que le ganó muchos enemigos Porfirio Díaz pudo regresar con la Guerra de Tuxtepec y después de varias batallas ganar las elecciones contra Benítez y comenzar su mandato presidencial.

Su dictadura estuvo marcada por la corriente positivista de origen francesa, Díaz sentía una gran admiración por las costumbres y cultura de ese país, tanto así que México se vio impregnado de todos esos ideales que terminaron de dominar nuestra cultura que ya estaba aplastada durante las invasiones españolas y norteamericanas. Durante su mandato modificó la Constitución para poder reelegirse de manera indefinida, sus adversarios fueron eliminados, perseguidos o encarcelados, subsidiaba a ciertas publicaciones para que hablaran bien de su régimen y las que se encontraban en su contra como el periódico *Regeneración* de los hermanos Magón fueron clausuradas.

Las riquezas quedaban sólo en manos de unos cuantos y el índice de pobreza se acrecentó, entonces estos grandes sectores por esas situaciones comenzaron a levantarse en armas o en huelgas en el caso de los trabajadores. Hubo también cambios positivos en infraestructura ferroviaria, cultura, etc, pero éstos seguían siendo exclusivos para las personas de dinero que podía acceder a ellos, en esta etapa varios personajes del arte mexicano se desarrollaron como José María Velasco, José Guadalupe Posada y Saturnino Hernán.

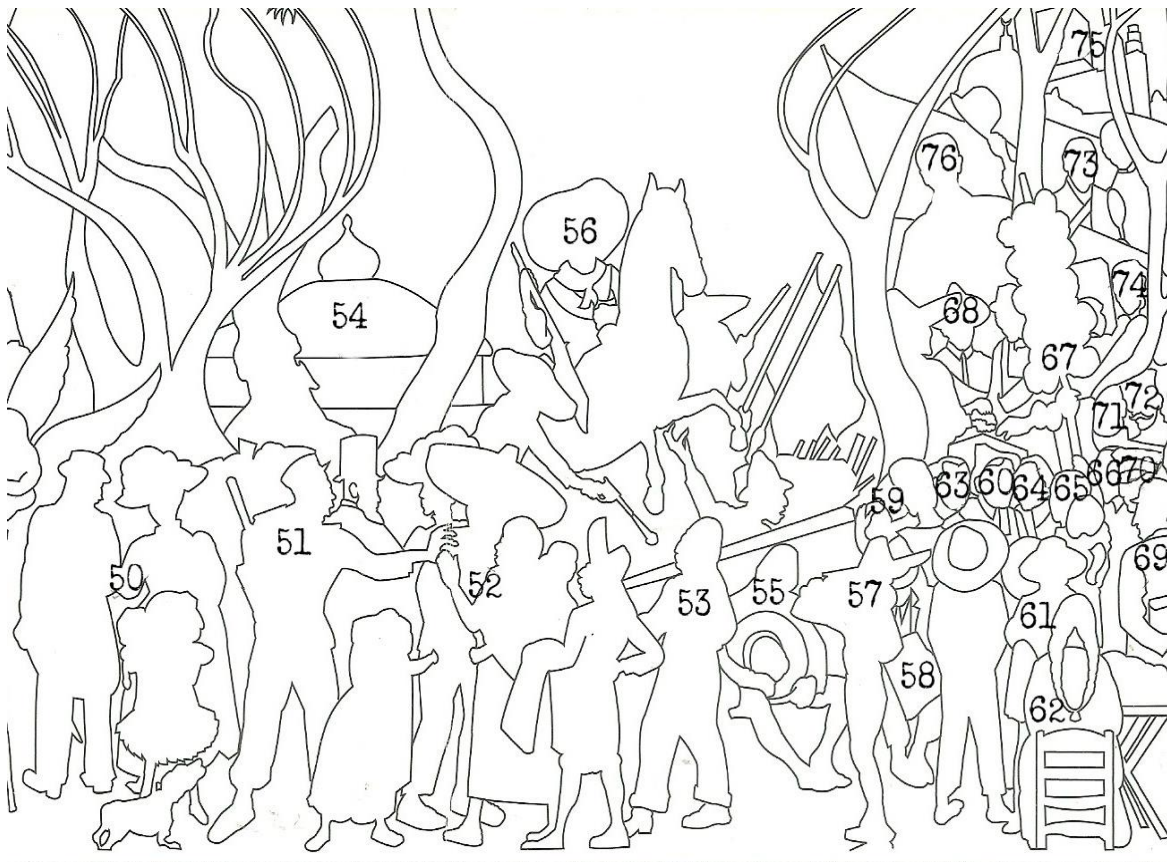
El porfiriato en su última etapa entró en una crisis que dio paso a la Revolución en la que varios líderes para defender sus distintas ideologías se alzaron en armas, entre ellos: Emiliano Zapara, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza.

Por la gran carrera que tuvo este personaje durante la historia del país desde antes que fuera presidente hasta en su mandato es uno de los íconos del mural de Rivera al guardar relación no sólo de oposición contra sus adversarios sino también aparecen familiares y personajes culturales que se desarrollaron durante esta etapa por lo cual su aparición en la obra es indispensable y es impensable que se hubiera concebido sin él.

En la pintura aparece en la parte central derecha superior del mural encabezando a los personajes que evolucionaron durante su etapa, se puede observar como está pintado de perfil con su característico traje militar y condecoraciones en lo que parece mirar a sus oponentes como pequeños ante su grandeza.

49.-General Lobo Guerrero: Mejor conocido como General Medallas por las múltiples condecoraciones que se había ganado de mano de Porfirio Díaz a lo largo de su carrera militar, este personaje solía pasear en la Alameda Central en múltiples ocasiones por lo cual se convirtió en un hombre característico del parque, los niños y bromistas no se podían contener la acción de condecorarlo nuevamente con cualquier objeto que se encontraran a la vista y que luciera reluciente junto con sus otras medallas.

En la pintura se ve como el personaje se encuentra debajo de Díaz y delante de Zúñiga, caminando cansado al andar con sus dos muletas de madera que lo ayudan a abrirse paso entre la multitud, está vestido con un traje que deja ver todas sus condecoraciones de diferentes tamaños y en su sombrero un ángel le pone una hoja de laurel que simboliza el honor de su persona. Puede verse como éste actor se encuentra ya en una edad avanzada y formó parte de las tropas que defendieron a México de la Intervención Francesa por lo cual además de ser un personaje histórico por su popularidad en este escenario se puede colocar como personaje típico de la Alameda.

Tercera y última sección del mural, muestra el lado derecho de la pintura, contiene la visión crítica del rumbo que tomaba el país en su camino a la modernidad.

50.-Matrimonio Extranjero: Era común que las familias salieran a entretenerse en este lugar y se pusieran ropa buena para dar una mejor impresión, como México había sido víctima de numerosas invasiones extranjeras no era de extrañarse que varios de ellos se quedaran a vivir en la ciudad, podemos observar que detrás de Porfirio Díaz se alza un árbol con grandes ramas que divide nuevamente la obra, en el tronco del mismo se observa como una pareja de extranjeros da la espalda al espectador mientras caminan tomados del brazo ataviados en ropas lujosas, sus hijos también con atuendos del mismo valor se burlan de dos diferentes personajes, el niño que lleva un atuendo parecido al que usa Diego niño se ríe en tono burlón del General Medallas que se encuentra pasando a su lado, tal vez se infiere que el pequeño le realizó alguna broma o simplemente se burla de sus medallas y su estado abatido, mientras que la niña que aparece en primer plano dándole la espalda a sus padres carga una muñeca rubia entre sus brazos y se burla de otra niña de origen indígena que se encuentra llorando porque un policía amenaza a su familia.

Esta escena nos presenta una dualidad de las situaciones de ambas familias y las desigualdades sociales que sufrían por no pertenecer a la misma clase, incluso los nacionales tendrían muchos más derechos que los extranjeros, pero éstos al poseer una situación económica más prominente pueden disfrutar del parque libremente sin preocupaciones.

51.-Gendarme Dos: Este gendarme nuevo que aparece en escena justamente en medio de ambas familias se encuentra realizando su tarea de impedir que la clase social baja se mezcle con la alta, en tono amenazador muestra su brazo con la macana que servirá para golpearlos en caso de que se rebelen o se nieguen a salir del lugar, con su otra mano empuja por la fuerza al padre mientras un perro ladra al escuchar el alboroto y corona la escena violenta.

52.-Familia Expulsada: Esta familia de origen indígena es expulsada al tratar de convivir con la clase alta en el parque, compuesta por cinco integrantes, la niña aparece de la mano del padre que llora al ver al policía amenazando a su familia, la madre trata de detener al gendarme para que no golpee a su marido en una actitud un poco más tranquilizadora, mientras en su espalda carga a su otro hijo, el niño mayor observa de manera enojado y amenazadoramente a su agresor.

La familia viene vestida con atuendos revolucionarios que evocan el disgusto de ésta clase social por este tipo de situaciones y problemáticas durante el porfiriato, todas estas causas llevaron al levantamiento de caudillos y de campesinos en armas para recuperar tierras y cierta dignidad que por derecho les correspondía.

53.-Joven Obrero: Un muchacho obrero que paseaba en la Alameda observa la escena en cuestión y luce molestó al percibir tal desigualdad, se infiere que al querer defender sus derechos también es expulsado por el gendarme, la situación obrera que pasaban los trabajadores era también muy precaria e injusta por lo cual gracias a la ayuda del Partido Liberal y sus integrantes que ya se mencionaron con anterioridad se levantan en huelga y luchan contra las agresiones que sufrían por parte del gobierno.

Este joven aparece en la pintura detrás del hijo mayor del matrimonio humilde y se encuentra soñando con que se unirá al movimiento armado imperante y necesario que derrotará al feudalismo porfiriano, los árboles que aparecen en esta parte de la obra cobran ciertos ritmos dinámicos que asemejan como si el viento los estuviera moviendo de manera tosca y que ensalzan las agresiones que están sufriendo estas personas.

54.-Banda de Policías: Entre los grandes y múltiples follajes de los árboles se puede alcanzar a ver en el fondo como una Banda de Policías se encuentra tocando música distintiva de la época para deleitar a los paseantes del parque, éstos se encuentran dentro de un kiosco de gran tamaño.

55.-Charro Dormido: Un charro de edad media aparece sentado en una banca reposando sus manos sobre sus piernas de manera que pueda detener su sombrero mientras duerme, este personaje sueña con buenas cosechas de maíz que le vendrán gracias a la ayuda de un arado de disco, lo que le permitirá tener muchos pesos disponibles y gastarlos en alguna pulquería, aquí se enmarca como el vicio del alcoholismo era una actividad muy constante en la época. Las situaciones que se describen en el sueño del personaje formaran parte de un futuro moderno de México que vendrá gracias a la ayuda del reparto agrario que logró Lázaro Cárdenas al llegar a la presidencia, es una manera en que el pintor va preparando a su espectador para un futuro un poco más próspero y moderno del país.

56.-Zapatista en Caballo: Emiliano Zapata fue un caudillo revolucionario mexicano nacido en 1879 que se preocupó por defender los derechos de los campesinos a conservar sus tierras y a poder trabajarlas, fue designado Jefe de la Junta de Ayala, al momento de la caída de Díaz como dictador llegó a un acuerdo con Francisco I. Madero para disolver sus tropas si se repartían las tierras de manera justa entre sus campesinos al llegar él a la presidencia.

Al ver que Madero no podía cumplir con estos objetivos elaboró el Plan de Ayala que anunciaba la expropiación de un tercio de las tierras y solicitaban la renuncia del presidente. El personaje que aparece en esta escena montando el caballo de manera bravía es meramente un símbolo de los múltiples campesinos que simpatizaban con los ideales zapatistas y que defendían lo que por derecho les correspondía, con atuendos revolucionarios aparece con una mano dominando al caballo y con la otra sosteniendo un rifle, mientras que otros personajes a sus lados en plena acción de lucha se imponen ante la situación de desigualdad.

57.- Vendedor de Fruta: Aparece en escena un vendedor de frutas que se encuentra parado en actitud observadora frente al charro dormido que yace sentado, se puede ver que su vestimenta es humilde y que posiblemente por su fisiología sea de edad joven, una mano reposa a la altura de su cintura y con la otra sostiene una bandeja de apetitosas frutas que espera vender con todo el conglomerado de gente que se reúnen los domingos en la Alameda Central, el ser comerciante ambulante era una actividad muy recurrente de la clase social baja pero no muy bien remunerada acción que sigue permaneciendo igual en la actualidad.

58.-Juan Sánchez Azcona: Nacido en México en 1876 fue un periodista, académico y político que se caracterizó por oponerse al régimen de dictadura de Porfirio Díaz, fungió como secretario particular de Fco. I. Madero cuando éste llegó a la presidencia, su amistad venía de años atrás cuando ambos junto con Ignacio Manuel Altamirano se encontraban realizando sus estudios en Europa, regresando al país se dedicó a trabajar en varias publicaciones periodísticas entre las que resaltan El Imparcial, El Universal, la Revista Azul, la Revista Moderna y las fundaciones y direcciones de Nueva Era y Nuevo Mundo, su último periódico servía como estandarte de los opositores de Díaz.

Se identificó con la ideología del Partido Antirreeleccionista y trabajó para ayudar a redactar El Plan de San Luis, como amigo de Madero su apoyo fue incondicional y cuando este logró ser Presidente se le nombró su secretario particular hasta que durante el periodo de la Decena Trágica se vio obligado a escapar y exiliarse en Cuba. A su regreso se desenvolvió en varios puestos para los gobiernos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. En la obra se encuentra sentado a lado del charro dormido en la misma banca, sobresaliendo por detrás del vendedor de fruta, se puede observar como se encuentra ataviado con un traje mientras lee el periódico y junta sus piernas, este personaje fue importante en la etapa maderista para ayudar a consumar sus planes de Revolución y participa en otros mandatos presidenciales como colaborador por lo cual su participación en esta obra es de corte histórico.

59.-José Vasconcelos: Es uno de los personajes más destacados de la constitución del país hacia un México Moderno, nace en 1882 en Oaxaca y fue filósofo, escritor, político, historiador y el primer Secretario de Educación, también fue el pilar de apoyo para que el muralismo pudiera consolidarse durante su primer etapa experimental aunque después tuviera roces con éstos pintores.

Fundador del Ateneo de la Juventud, director de la Escuela Nacional Preparatoria durante el mandado maderista y después en el carrancista, Rector de la Universidad Nacional y creador del lema universitario, Secretario de Educación Pública de Obregón donde llevó a cabo un proyecto de alfabetización y de cultura en el país de manera avasalladora, este personaje tenía un sentido nacionalista muy especial que buscaba inculcar en el país por medio de su filosofía y también fue Director de la Biblioteca Nacional. Un hombre por demás ocupado e importante en esta nueva consolidación del país hacia una nueva era que aparece perfilándose en el mural rumbo a la última etapa del mismo, la modernidad y sus cambios. Dentro de la pintura aparece un poco escondido a la derecha de los zapatistas y justamente arriba de Azcona quien sueña con él como un cambio radical y esperanzador para el país.

60.-Obrero Revolucionario: Un personaje que aparece en medio de dos mujeres importantes en la vida del pintor, una es su hija Ruth y la otra su amiga Rosa Rolando, este hombre de edad madura se muestra ataviado con ropa de clase media mientras habla a hombres y mujeres que se reúnen en torno a él en la escena para escuchar las ideas revolucionarias que aparecen en la publicación *Regeneración* de los hermanos Flores Magón, donde el ideal de “Tierra y Libertad” claramente zapatista y que se relaciona directamente con éstos personajes anteriores domina el periódico en cuestión, este pensamiento está explicado en dicho diario por el liberal Lázaro Gutiérrez de Lara, uno de los precursores del movimiento de Revolución. Para pintarlo Rivera usó de modelo a uno de sus ayudantes más cercanos durante años, Manuel Martínez, personaje que forma parte del fomento que se llevaba a cabo en las personas para modificar esa ideología conformista y buscar una lucha por el cambio y es un personaje anónimo que representa a varios mexicanos que llevaban a cabo estas acciones por el bien del país.

61.-Chamaco de Clase Media Comiendo una Torta: Este personaje infantil es el segundo y último autorretrato del pintor en su obra, aparece llevándose a la boca una torta que le acaba de comprar a la vendedora que está sentada enfrente de él, se encuentra usando una ropa de salida típica de un infante de clase media y se puede observar que hace una aparición en esta parte del mural para dar pie a personajes cercanos en la vida familiar e íntima del pintor, por lo cual el niño en su sueño los evoca.

62.-Vendedora de Tortas: Mujer que aparece en la esquina inferior derecha del mural, sentada en una pequeña silla de madera dándole la espalda al espectador con ropa humilde y con el cabello oscuro y largo peinado en dos trenzas, enfrente de ella se encuentra su puesto de tortas en donde el pequeño Diego llevó a cabo su compra junto con otros estudiantes, uno de leyes y otros dos que son alumnos de la antigua Escuela de Aspirantes en Tlalpan que tendrán una participación próxima en la obra, este personaje forma parte también de los comerciantes que trabajaban en la Alameda y que aprovechaban para mejorar sus ventas los días en que había un gran conglomerado de personas como los domingos, este tipo de vendedores en la actualidad es aún muy común en el país.

63.-Ruth Rivera Marín: Fue hija del pintor y de Guadalupe Marín, la primera mujer en ingresar a la carrera de ingeniería matriculada en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en donde posteriormente se desempeñó como profesora, realizó también estudios sociales, participó en la vida cultural del país y se mostraba disponible para ayudar a su padre en su tarea de pintor. En el mural aparece a un lado del obrero por lo cual se infiere que está escuchando su plática y forma parte como ya se había descrito con anterioridad de los personajes familiares del pintor que evocó en su sueño y al indagar un poco más de la vida de esta mujer se puede resaltar un poco el avance de las mismas en el campo de los estudios y de la igualdad de derechos.

64.-Rosa Rolando de Covarrubias: Bailarina y esposa del pintor Miguel Covarrubias aparece en la pintura por el gran lazo de amistad que tenía con Rivera y como participante de la plática del obrero revolucionario en el que gente de todo tipo de profesiones, oficios y clases sociales se interesaba, se encuentra ubicada espacialmente en medio del obrero y de Guadalupe Rivera Marín.

65.-Guadalupe Rivera Marín: Primera hija del matrimonio de Rivera y Lupe Marín, economista, política y defensora de los derechos de la mujer, presidenta de la Fundación Diego Rivera que ella creó en honor a su padre y ganadora del premio Nacional de Economía, aparece en la obra cargando a un bebé que es su hijo Juan pablo y nieto del artista, se ve como ella también forma parte de las personas que se reúnen para escuchar al obrero.

66.-Guadalupe Marín: Segunda esposa del pintor y madre de sus dos hijas que aparecen en la obra, de nombre completo María Guadalupe Marín Preciado se caracterizó por su carácter fuerte y personalidad polémica, sirvió de modelo para Diego en muchas de sus obras murales antes de convertirse en su esposa, gracias a su inteligencia y belleza supo abrirse paso en las elites intelectuales del país aún después de separarse del pintor. En la pintura aparece detrás de su hija mayor y apenas si se logra distinguir su rostro, con ella termina esta serie de mujeres participes en la vida cercana del pintor y que se reúnen en la escena como una parte defensora de sus derechos.

67.-Vendedor de Rehiletos: Con este último personaje Rivera cierra el círculo de vendedores de la Alameda que eran comunes en ese tiempo y que algunos en su oficio sobreviven con los años, éste actor masculino aparece detenido en la pintura a lado de Lupe Marín, porta un uniforme clásico de vendedor parecido al de los organilleros y alza su mercancía para que pueda abrirse paso y para que llame la atención de los niños que son su público meta.

68.-Francisco J. Mújica: Nacido en Michoacán en 1884 de nombre completo Francisco José Mújica Velázquez fue un militar de la época revolucionaria, general, periodista y político. En sus años tempranos participó como colaborador del periódico Regeneración por lo cual guarda relación con los Magón y fundó pequeñas publicaciones en contra del régimen porfirista. Sirvió a varias actividades militares para personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, en esta labor conoció a Lázaro Cárdenas con quien después entrelazó una amistad que lo llevó a salvarle la vida a causa de que Obregón se molestará con él y ordenara su asesinato.

Constituyente activo en 1917, gobernador en diferentes periodos de los estados de Michoacán, Tabasco y Baja California Sur así como Secretario de Economía en el periodo cardenista. Mújica fue una figura importante en la historia y política del país por lo cual su participación en esta obra mural como uno de los integrantes de la llamada Trilogía del Pueblo, en donde aparece representando a un soldado y entrelazando las manos con un campesino y un obrero que se encuentran a su lado, un compromiso del sufragio efectivo que esta representado en las urnas, esta escena se coloca justamente arriba del Obrero que expresa su discurso al pueblo y es el sueño directo de lo que fomenta en su dialogo, esta parte del fresco se coronará con la presencia de Madero y su distintivo lema que se encuentra por arriba de ellos y que también materializa el sueño de un México más industrializado y moderno, tema que también fue tocado por Rivera en su obra mural de manera excelsa.

69.- Licenciado Izo: Un personaje arrogante y de edad madura que aún se encuentra cursando sus estudios de leyes y que ambiciona con hacer una gran carrera política no importando de que manera lo logre, dejando a un lado cualquier moral, sin escrúpulos, enriqueciéndose y obteniendo un gran poder, simboliza a un fósil universitario y es una crítica que hace el pintor a todos aquellos políticos que a través de ideales maquiavélicos han sobajado a los demás y se han enriquecido de los recursos del pueblo, crítica que es aún aplicable a esta época y que corona la esquina inferior derecha del mural ataviado con un traje elegante mientras esconde un libro detrás de su cuerpo.

70.-Estudiantes de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan: Estudiantes de esta escuela que aparecen en la obra con su clásico uniforme militar, se encuentran pensando en los traidores y asesinos de Victoriano Huerta y Manuel Mondragón, quienes también aparecen en este mural, sueñan con esto mientras evocan los planes de contrarrevolución. Estos personajes aparecen arriba del Licenciado Izo y simbolizan una parte muy importante de las traiciones de la lucha revolucionaria que fueron muchas durante todo este proceso.

71.-Victoriano Huerta: José Victoriano Huerta Márquez fue un ingeniero, militar y presidente de México originario de Jalisco nacido en 1850. Los primeros años de su vida militar los dedico a la cartografía, llegó a formar parte de algunos puestos durante el porfiriato. En 1910 asumió el mando de la represión de los Zapatistas y lo realizó de una forma muy violenta y tajante, por lo cual lo llamaban traidor ya que por su sangre corría sangre indígena y también se dedicó a luchar contra Pascual Orozco a quien derrotó.

Fue encomendado por Madero para la comandancia militar de la ciudad durante su mandato presidencial, pero después éste lo traicionó y se convirtió en presidente removiendo a todo el gabinete de manera inmediata, despidió a varios miembros del congreso y disolvió la cámara encarcelando a varios. Se enfrentó al movimiento carrancista y enfrentó una invasión norteamericana, después de esto y su desprestigio total renunció y se exilió. Este personaje guarda relación con el Licenciado Izo por su negatividad en la obra pero necesaria para resaltar la dualidad de que la patria no nada más ha sido creadora de buenos hombres, además de que como fue un participante activo de la guerra de revolución su importancia histórica es resaltable.

Se encuentra ubicado espacialmente en el mural arriba de Lupe Marín y a un lado de Manuel Mondragón, se encuentra ataviado con su clásica ropa militar.

72.-Manuel Mondragón: Fue un general y militar mexicano que nació en 1859, se destacó en sus estudios en Armería, se dedicó a combatir el movimiento maderista y participó en la Decena Trágica, fue sospechoso del asesinato de Fco. I. Madero y José María Pino Suárez y uno de los principales aliados de Victoriano Huerta que tras nombrarse presidente lo puso a cargo de la Secretaria de Guerra y Marina, pero después de ciertos rumores de traición Huerta lo destituyó y lo exilió a Francia. En la pintura su ubicación se encuentra justamente a lado del personaje anterior por su alta relación con él y en la labor de una lucha contrarrevolucionaria que termina de encajar con los demás personas pintadas.

73.-Presidente de la República: Un presidente de la República anónimo, entre los cuales muchos de los estudiosos y espectadores de la obra le han encontrado parecido con Plutarco Elías Calles y Miguel Alemán, que por la misma situación aunada a la frase de “Dios no existe” causó una gran problemática durante su estreno, dicho personaje aparece despachando dinero sobre la caja fuerte de Cinycomex S.A. de R.I. (Sociedad Anónima de Recursos Ilimitados), maneja fuertes cantidades de pesos mientras acaricia sutilmente a una joven rubia, se hace acompañar del arzobispo Luis Gonzaga María Martínez. Esta escena claramente es una crítica a los presidentes y a su ambición de poder que junto con la iglesia católica, religión imperante en el país se valen de situaciones inmorales para satisfacer sus bajos instintos, crítica muy aplicable hoy en día y que mantiene actualizada a la obra riveriana.

74.-El Hombre de los Cientos de Millones: Así lo llamó el pintor, mientras que los estudiosos de la obra lo relacionan con personas como: El General Manuel Ávila Camacho, el Ingeniero Alberto J. Pani o el General Juan Andrew Almazán. Éste personaje abraza a una mujer que se encuentra abierta de piernas encaramada de un árbol que simboliza la burguesía, con la otra mano sostiene un fajo de billetes. Un niño pequeño aparece en la escena casi imperceptible a la vista detrás de los rehiletes que se encuentra dándole los brazos al hombre simbolizando la inconstancia y versatilidad de los políticos que puede llegar a caer en situaciones altamente infantiles. La mujer que se encuentra en el árbol empuja con uno de sus pies el carrizo que sostiene los rehiletes del vendedor mientras se posiciona como la heredera de centenas de millones, una representación por demás satírica de ciertas situaciones en que los políticos hacen uso de estos malos manejos, no estaría de más recordarla en estos tiempos actuales en que la democracia y el servir al pueblo son conceptos teóricos que no se llevan a la práctica, culminando así estos personajes negativos en el mural.

75.- El México Moderno: En la parte superior derecha del mural se alzan varios edificios de gran importancia en el país, éstos dan paso a una simbología de la evolución de México rumbo a la modernidad, se pueden reconocer el Palacio de Bellas Artes, la Plaza de Toros, el Banco de México y algunos otros edificios que culminan la escena de arquitectura moderna y del avance al que estamos llegando a través de todo éste recorrido pictórico.

76.-Francisco I. Madero: Descendiente de un terrateniente y de buena posición económica fue un político activo en la temporada de la Revolución Mexicana que realizó estudios en Europa y Estados Unidos, preocupado por las condiciones sociales de las masas y su tipo de vida se dedicó a la política para defender la democracia y una reforma social, sobretodo se adentró en una lucha contra el porfiriato que lo llevó a la cárcel, aunque criticado por muchos por pensar que sólo defendía a cierto grupo de burgueses, organizó la Revolución de 1910 a la que se unieron los grupos armados de Orozco y Zapata en dónde después se hizo presidente pero fue incapaz de responder a todas las demandas que se le realizaban o que se esperaban de él por lo cual no duró mucho en el cargo, fue asesinado por órdenes de Victoriano Huerta quien lo traicionó para apoderarse de la Silla Presidencial.

Con este personaje Rivera culmina la participación de los presidentes del país en el mural y que se abren paso en todo el recorrido histórico, social y artístico que se realizó durante la obra y que tiene como destino el México moderno del cual fue todavía testigo el autor.

Así termina el análisis individual de cada personaje tanto en su obra como en su vida, destacando los hechos más importantes de cada uno, como su relación en el mural en los contextos histórico, artístico, social o íntimo del pintor, el mural plantea una síntesis pictórica en que cada persona y edificio van guardando una relación como tal que logra una conexión ideal incluso con el escenario siendo así la Alameda Central testigo de muchas cosas a lo largo de este viaje memorable.

La obra que está por demás saturada espacialmente nos presenta también personajes que se encuentran ahí para soñar, parte de esto da pie al título, en sus sueños estos personajes evocan recuerdos que dan paso a nuevos cambios durante la pintura y que complementan el paisaje.

Se pueden definir 3 partes principales de la obra que el mismo autor pudo separar con una sutileza que apenas se alcanza a distinguir, la primera parte es la que se encuentra del lado izquierdo del mural, siendo una introducción a la obra nos plantea como La Conquista Española personificada por Hernán Cortés comenzó a desatar una serie de percances que fueron socavando nuestra cultura, tradiciones, creencias y demás, nos llevaron a padecer nuevos paradigmas a los que no estaban acostumbrados nuestros antepasados y la tajante forma de enseñanza a la fuerza aplastó nuestra identidad.

En este escenario nos encontramos terribles sucesos como la fundación de la Nueva España, la llegada a México de autoridades españolas que nos gobernarían a su gusto, una religión nueva que entró por la fuerza y se quedó en el país, siendo la más popular hoy en día, La Inquisición, sus múltiples asesinatos y sus personajes alrededor de ella.

Otros actores plasmados tratan de dar un respiro para bien como Sor Juana Inés de la Cruz quien nos muestra como una mujer entra al ámbito religioso para dedicarse a sus estudios y así convertirse en uno de los íconos de la literatura latinoamericana.

Santa Ana y la cesión de tierras a Estados Unidos hizo más tangible el sufrimiento de la nación que pedía a gritos una solución, comenzaron las invasiones francesas y estadounidenses en donde México parecía un objeto que se peleaban estas dos naciones por sus intereses.

La etapa de Benito Juárez da un cambio y un respiro al país, éste se vuelve una República y podemos ver un poco de trabajo en lo que todavía faltaba por hacer en el país, este presidente se alza por sobre todos los personajes resaltando así su importancia mientras observamos que estas conexiones nos preparaban el camino en la obra mural y en la historia a otra etapa: El Porfiriato.

Etapa que cierra el segmento de introducción y nos remonta a la parte central de la pintura ya con un contexto fijo y un seguimiento, en esta parte veremos como los personajes históricos conviven con personajes más culturales y artísticos en dónde se encuentra el propio Rivera como parte de esta historia de México y como forjador del quehacer de la misma.

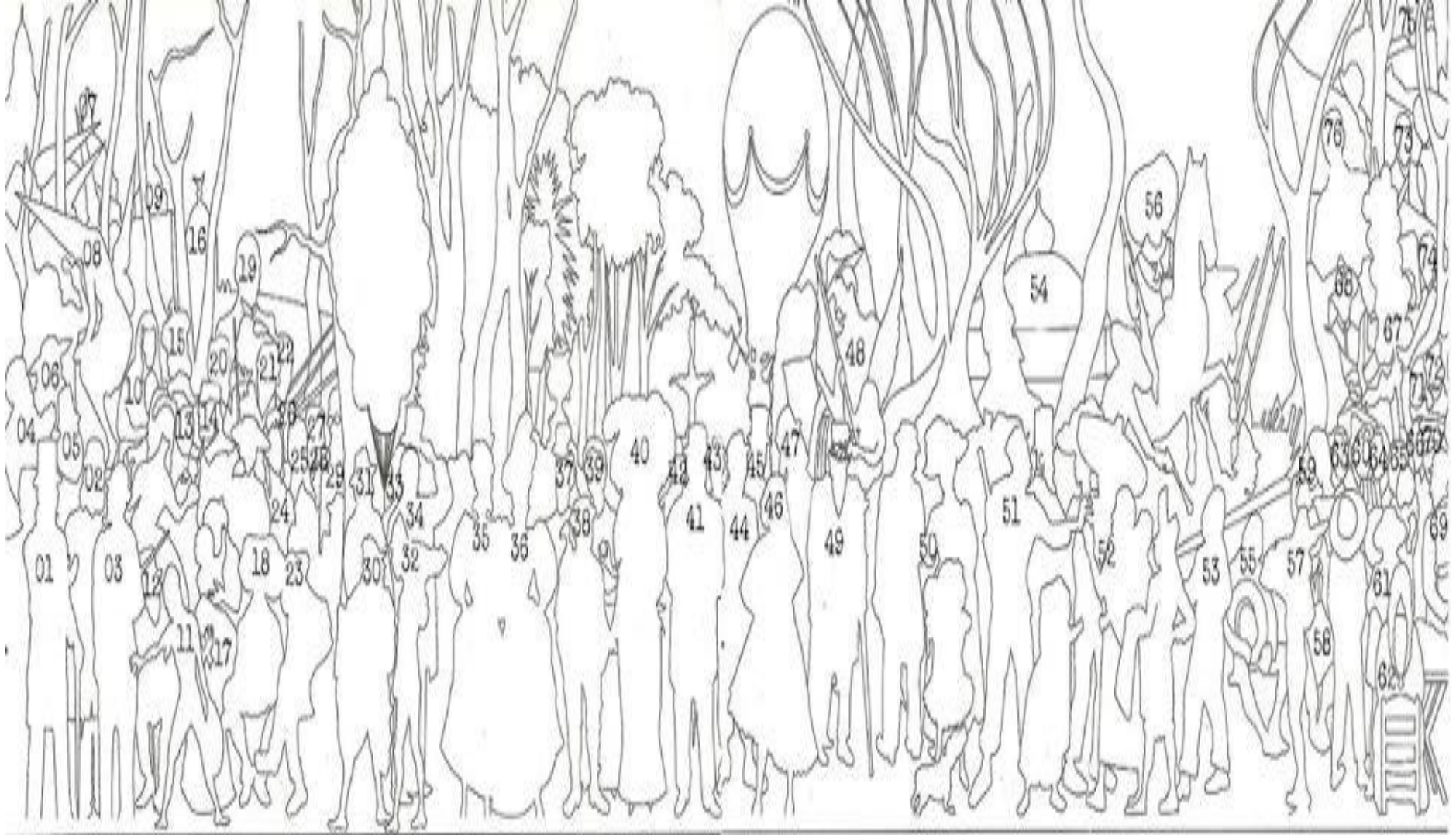
Personajes que se entrelazan en la etapa de Porfirio Díaz quien se alza en este fresco ante los demás, dominando así más de tres décadas de México en una dictadura que presenta una dualidad de avances y retrocesos, avances en materias como comunicaciones y modernización pero con retrocesos terribles en pobreza, democracia, libertad de expresión, etc; entre esas situaciones surge una de importancia para este trabajo de investigación, el proceso de aculturación, México había adoptado imposiciones de tres países principalmente: España, Estados Unidos y Francia que sumado al mestizaje situaban al país en una mezcla de identidades careciendo de una propia y convocando a gente preocupada por lo mismo para aterrizarlos en nuestras raíces y tradiciones que nos darían esa pertenencia que nos hacía falta.

El tercer y último segmento de la obra nos presenta un México encaminado a la Revolución y como estos múltiples personajes convergen con distintas ideologías y fines hasta llevarnos a lo moderno, durante esta etapa surge el muralismo, entre batallas sangrientas y traiciones por el poder que se pueden ver en esta parte de la pintura, se hace una crítica muy fuerte y tajante a los políticos y mandatarios ¿Realmente es necesario todo esto por la ambición del poder? ¿En verdad se busca el bienestar de todos y un avance para el país?

Un grupo de intelectuales que se dedicaban a las artes plásticas conscientes de la situación que vivían empezaron por desarrollar un discurso pictórico que al principio no fue bien recibido y sólo fue experimental, pero conforme fue desarrollándose y madurando sobresalieron sus principales exponentes y fue agarrando fuerza hasta extenderse, el trabajo mural que se analiza es parte de este acervo de discursos que yacen en edificios del país, cada uno cuenta una historia que trata de recuperar a México en el rumbo perdido que tenía.

En este segmento vemos la figura de Fco. I. Madero sobresalir en la lucha revolucionaria y dando paso a la modernidad que se alcanzó después de tantos sacrificios, también como un homenaje a sus seres queridos Rivera incluye a familiares y amigos en esta sección dando un toque amoroso y nostálgico a la obra que la hace más íntima.

Sueño de Una Tarde Dominical en la Alameda Central es una de las grandes obras maestras de Diego Rivera, desde su creación y hasta en nuestros tiempos nos puede seguir impactando y admirando por la calidad del trabajo y discurso que maneja. Situándonos en un camino histórico que a veces amenaza con repetirse en la actualidad y demostrando que el trabajo del arte mexicano estaba ya consolidado y continuaría en otros muralistas emergentes y en otras facetas del arte.

Siluetas de la obra "Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central de Diego Rivera (1947). Original del tríptico del Museo Mural Diego Rivera, modificado para el análisis que se incluye en esta investigación.

“Sueño De Una Tarde Dominical En La Alameda Central para el Hotel del Prado, 1947, DF, México, pintado al fresco, mide 4.70 x 15.60 mts. y tiene un peso de 35 toneladas incluyendo una estructura metálica que lo refuerza.”

CONCLUSIÓN.

Estudiar la historia del arte y como ésta ha tenido repercusiones a través del tiempo en los distintos territorios del mundo no es nada fácil, es una tarea ardua de remontarse al pasado, esto comienza con las primeras etapas del hombre cuando de manera rústica empezaba a manifestar sus primeras intenciones artísticas y como poco a poco por medio de sus herramientas fue desarrollando este gusto hasta lo que conocemos en la actualidad, incluso ahora se pueden utilizar técnicas que hacen uso de la tecnología para crear un nuevo concepto de arte.

Es así como se comienza un repaso artístico que se adecúa a esta investigación, se hace un desglose de lo más importante en el desarrollo histórico de La Pintura, incluyendo sus géneros, corrientes y técnicas que sirvieron como base para el estudio de los artistas mexicanos que tiempo después desarrollaron la corriente muralista posrevolucionaria.

Se definió lo que es el arte pictórico para comprender lo que lo hace diferente de las demás artes, situando al lector que no necesariamente tiene estos conocimientos en un ambiente más idóneo para entender los demás temas, es así como el primer capítulo plantea disolver de una manera rápida y sencilla cualquier duda sobre este tema que pudiera surgir si no estuviera como introducción.

No es una investigación completa o total de la pintura, de ser así se necesitarían otros temas y más tiempo, se eligieron los mismos que fueran necesarios para esta investigación y que fueran pertinentes, entonces el primer capítulo presenta un recorrido por lo más destacable e importante de la pintura, como ésta fue naciendo y perfeccionándose en distintas partes del mundo y como fue desembocando hasta el momento en que el quehacer revolucionario comenzaba a crear en los muralistas una ideología de arte popular educativa.

Una vez que el lector se sitúa en este ambiente puede adentrarse en el segundo capítulo de una manera más familiarizada con el arte, con los artistas que más destacados de cada corriente y las técnicas que se utilizan para su labor, es así como la investigación se encauza al nacimiento del muralismo en el mundo para después situarlo en México.

El muralismo no es algo nuevo para los mexicanos, nuestros antepasados indígenas sabían hacer uso de técnicas que se adecuaron a su época para expresar de manera pública su ideología popular, esto era un punto esencial que determinó el nacimiento de la etapa posrevolucionaria, buscando una obra de arte que pudiera desarrollar un discurso aceptado por toda las clases sociales sin que nadie se viera excluido.

La tradición muralista nacional abarca aproximadamente 26 siglos, catalogando como a los murales más viejos los encontrados en las Grutas de Juxtlahuaca, pero a raíz de las conquistas extranjeras comenzando con la española, el arte mexicano sufrió un cambio radical, adoptando el corte europeo imperante, es decir las corrientes explicadas en el capítulo primero fueron las que influenciaron el arte nacional y el mundial a consecuencia directa de las expediciones que llegaban del viejo mundo a América.

Los artistas cansados de una pintura de caballete que sólo entendieran los burgueses o familias de dinero buscaban extender su arte al pueblo, llevar su discurso de identidad nacional, de lucha, de aceptación; esto llevó a que tres hombres tomaran la batuta de este movimiento, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera personajes que supieron con ayuda de otros pintores adueñarse del muralismo y reinventarlo para que éste pudiera servir a sus fines.

Pintores que tenían todo el conocimiento para hacerlo ya que habían estudiado por medio de becas y diferentes recursos a los maestros europeos y el tipo de muralismo renacentista en el que también se basaron para las técnicas con las que comenzaron, como era de esperarse al principio hubo muchos errores, pero esto no los desanimó, surgió en ellos una nueva fuerza que pudo consolidar el movimiento.

Es así como podemos dividir al muralismo posrevolucionario en tres etapas, la primera de experimentación, la segunda de consolidación y la tercera de experiencias y decadencia al morir sus principales exponentes.

La primera empieza al termino de la Revolución Mexicana y comienzos de la década de los 20, en la que la mayoría de los artistas mexicanos que aquí se estudian regresan de sus estudios en Europa ya con una idea de lo que el país necesita.

El proyecto era ambicioso y costoso por lo cual los artistas necesitaban permisos y apoyo económico para poder iniciar su trabajo, es así como José Vasconcelos y su búsqueda de un proyecto que unificara al país los encontró importantes para que esta idea pudiera verse cimentada, comenzando entre 1921 y 1922 la elaboración del primer mural, pero esta serie de obras no lograron ser comprendidas en su totalidad por la gente que veía solamente un gasto exagerado de dinero en estos proyectos.

Críticas y rechazos, errores en las técnicas que aún no se dominaban y que se comenzaban a experimentar para que el mural pudiera tener una vida más larga fueron los principales factores que vinieron en un comienzo para esta corriente, en un principio no importunó a Vasconcelos el hecho de las críticas pero después al ver que los trabajos no tenían un común con su pensamiento terminó destituyendo a artistas y cancelando proyectos, solamente Rivera continuó trabajando para el gobierno quien de manera inteligente o de traidor como lo veían sus compañeros mantuvo una línea fuerte de creación mural.

Esta etapa termina con la renuncia de José Vasconcelos a su cargo, el muralismo necesitaba consolidarse, ya se había empezado por tomar temas de Conquista, Indigenismo e Identidad Nacional, pero faltaba homogenizar ideas y retomar el camino del sentir de la nación, entonces comienzan a tratarse ya temáticas de corte histórico crítico en los siguientes años.

Rivera no había parado de trabajar, convirtiéndose así en el exponente más importante de los tres con relación a su continuidad, Orozco se encontraba en Estados Unidos plasmando sus ideas de manera más drástica o satírica que culminaban en su repudio al proceso de aculturación obligado de Latinoamérica en base a sus múltiples conquistas, lo que se iniciaba en la década de los 30 era ya un proceso de autodefinición mexicana y del pueblo a través de la historia que se plasmaba en un mural en búsqueda de su identidad

Comienzan a recibir una mayor aceptación con esta faceta por lo cual la corriente se expande a algunas otras ciudades y al extranjero. Siqueiros estaba preocupado realmente por perfeccionar una técnica que le permitiera a sus obras resaltar y eso fue lo que identificó su trabajo frente al de los demás.

La corriente nacionalista del régimen cardenista había ayudado a que esta tarea se comprendiera de mayor manera, el México encaminado a la modernidad, a la industrialización, un nuevo concepto de arte se perfilaba en un camino de autodefinición frente a los demás países.

Es así como también el capítulo cuatro sitúa espacialmente los conflictos sociales, económicos, políticos, etc, de mayor importancia durante toda la etapa muralista para entender como ya en la etapa final de esta corriente los pintores se vuelven más duros con sus obras.

En esta tercera etapa los artistas ya habían logrado una madurez, aceptación y éxito indudable, se habían vuelto más críticos de los problemas que aquejaban al país y lo reflejaban en sus obras, aquí se realiza la elaboración del mural analizado, Rivera quien es el artista que se estudia con mayor profundidad se había convertido en una figura demasiado importante para la nación.

Como se describe en el capítulo tres, los fenómenos e ideologías en las que Rivera comenzó su carrera como artista lo marcaron de por vida y aunque pasó varias facetas de definición como el cubismo, al regresar de sus viajes a Europa de manera definitiva a México consolidó su trabajo, había sido testigo de varias situaciones que le dolían al pueblo y que no podía concebir, entonces nada lo pararía por defender su arte frente a quien se le opusiera.

Sueño De Una Tarde Dominical En La Alameda Central combina las tres etapas de esta corriente, desde los principios en temática de La Conquista y el dolor de la misma, el proceso histórico crítico y el México encaminado a la modernidad con mejores técnicas de trabajo mural en la realización de la obra, es un proyecto en el que se puede definir la historia de México en los ámbitos social, político y artístico lo cual la hace muy completa.

Esta investigación pretende ser una guía de pies a cabeza que demuestre como el movimiento artístico del muralismo mexicano brindó discursos pictóricos en sus obras para crear una conciencia social de identidad al pueblo mexicano.

El concepto o significado de la palabra Identidad concierne a todo los rasgos propios de un individuo o de una conjunto de los mismos que tengan características que los hagan diferentes a los demás y también que éstos estén conscientes de estas cualidades o defectos que los hace únicos.

Una vez aclarado esto podemos ver que el Muralismo Mexicano buscaba mediante sus pinturas un ideal de conjuntos en los que todas las clases sociales del país se pudieran sentir identificadas con las raíces nacionales que habían estado olvidadas o ocultas tras esa capa de culturas extranjeras que a través del tiempo se habían adoptado a la fuerza o por elección gracias a cierto cliché elitista y racista.

Pero este trabajo artístico evocaba ciertos rasgos que provocarían en el espectador una afinidad hacía el arte mexicano, una aceptación, identificación con los ideales imperantes y necesarios en esa época por lo cual su popularidad empezó a extenderse con éxito.

Y así es, el pueblo de México necesitaba una conciencia social que lo hiciera diferente y único frente a los demás, era un hecho que esto era cierto y que ya se contaba con ciertas características que hacían al país único, por lo cual se creó un movimiento de despertar cultural que aún en los caminos a una modernidad necesaria, éstos se vieran cimentados en las raíces de nuestros antepasados.

La sociedad mexicana guarda grandes discursos en los murales que se realizaron durante todo este trabajo que se llevó a cabo por más de tres décadas, un acervo cultural importante que realzó la importancia del sentirse mexicano, las pinturas muralistas dejaron de excluir gente se volvieron populares, pertenecen a todo aquel que pueda dedicar tiempo a observarlas y aunque no tenga un conocimiento artístico para interpretarlas de manera completa o más intelectual, la familiaridad de las escenas típicas, históricas y de corte social que guardan llevan al espectador a identificarse con ellas, a adentrarse con un discurso artístico nacional que llevó a las masas a guardar un mismo concepto consciente de que lo nacional es un trabajo bien hecho y los podría divulgar con orgullo.

Aquí se analizó una obra en específico para demostrar la cuestión, pero hay otros muralistas y otras obras en México que pueden servir para comprobar lo mismo, después de leer este trabajo, el lector puede tener un conocimiento más adecuado del arte en general que aterriza en el ámbito nacional y que lo llevará a ubicar situaciones del pasado en el presente, demostrando también que los discursos que yacen en los edificios públicos no han pasado de moda y sea adecuados al tiempo.

La importancia entonces de perder el temor al arte y pensar que el producto nacional es de la misma calidad que el extranjero también se demostró durante esta investigación, esperemos que sirva para que la próxima vez que pensemos en una pintura famosa veamos reflejada a cualquiera de estas obras y sepamos porque se hicieron y porque merecen ser divulgadas.

Queda abierta la invitación para que si se desea llevar a cabo el análisis de alguna otra obra, el lector o persona en cuestión pueda seguir esta línea y le sea más fácil o sencillo realizar su trabajo.

BIBLIOGRAFÍA.

Aguilar Moreno, Manuel; Cabrera, Erika.

Diego Rivera: A Biography.

Estados Unidos, 2011.

Greenwood Biographies.

129 pp.

Arenal, Angélica.

Páginas Sueltas con Siqueiros.

México, 1980.

Ed. Grijalbo.

279 pp.

Azuela, Alicia; Palacios, Guillermo.

La Mirada Mirada Transculturalidad e Imaginarios del México Revolucionario, 1910 - 1945.

México, 2004.

309 pp.

Carrillo A, Rafael.

Pintura Mural de México: La época prehispánica, el virreinato y los grandes artistas de nuestro siglo.

México, 1981.

Panorama Editorial, S. A.

155 pp.

Ferrer Morales, Ascensión.

La Pintura Mural. Su soporte, conservación, restauración y las técnicas modernas.

España, 1998.

2da. Edición.

Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones.

224 pp.

Flores Guerrero, Raúl.

Colección de Arte: Pintores Mexicanos No. 05

México, 1957.

Ed. UNAM

147 pp.

La Pintura Mural de la Revolución Mexicana.

México, 1967.

Fondo de Cultura Económica (FCE).

2da. Edición.

197 pp.

Gombrich, E.H.

La Historia del Arte.

Decimoquinta Edición.

México, 1989.

Editorial. Diana

686 pp.

Gonzalbo Aizpuru, Pilar; De Los Reyes, Aurelio.
Historia de la Vida Cotidiana en México. Tomo V Siglo XX La Imagen, ¿Espejo de La
Vida? Vol. 02.
México, 2006.
El Colegio de México/ Fondo de Cultura Económica.
361 pp.

Guadarrama Peña, Guillermina; Argüello Gunstein, Alberto; Dávila Jiménez, Ana Lilia.
Los Pioneros del Muralismo: La vanguardia.
México, 2010.
Ed. CONACULTA. Instituto Nacional de Bellas Artes.
103 pp.

Guerrero Reyes, Ángel.
La Pintura Mural y La Revolución Mexicana.
México, 1962.
Ed. INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia)
50 pp.

Hartt, Frederick.
Arte. Historia de la Pintura, Escultura y Arquitectura.
Segunda Edición.
España, 1989.
Ediciones Akal S. A.
1223 pp.

Hauser, Arnold.

Historia Social de la Literatura y el Arte. Vol. 01.

Decimocuarta Edición.

España, 1978.

Editorial Labor S. A.

426 pp.

Havsteen, Marianne; Hernández M. Brink, Estíbaliz.

Frida Kahlo y Diego Rivera.

México, 2002.

Gyldendal Uddannelse/ Banco de México.

97 pp.

Jaimes, Héctor.

Filosofía del Muralismo Mexicano: Orozco, Rivera y Siqueiros.

México, 2012.

Plaza y Valdés Editores.

163 pp.

Kerrigan, Michael.

Modern Art.

Singapore, 2005.

Flame Tree Publishing.

384 pp.

Kettenmann, Andrea.

Rivera.

Alemania, 2002.

Taschen / Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

95 pp.

Krause, Anna-Carola.

Historia de la Pintura. Del Renacimiento a Nuestros Días.

Alemania, 2005.

Editorial Könemann.

128 pp.

Laurance P, Hurlburt.

Los Muralistas en Estados Unidos.

México, 1991.

Editorial Patria.

321 pp.

Loeza, Soledad.

Gran Historia de México Ilustrada Vol. 05 El Siglo XX Mexicano.

México, 2001.

Editorial Planeta

517 pp.

Lomazzo, Giovanni Paolo.

Trattato dell'Arte della Pittura, Scoltura et Architettura.

Italia, 1585.

618 pp.

Martínez Rosas Landa, Víctor Hugo.

El Muralismo Mexicano como Manifestación Nacionalista (1920-1950).

México, 1996.

UNAM (Tesis).

100 pp.

Marnham, Patrick.

Dreaming With His Eyes Open: A Life Of Diego Rivera.

Estados Unidos, 2000.

University Of California Press.

355 pp.

Monsiváis, Carlos.

Historia Mínima de La Cultura Mexicana en El Siglo XX.

México, 2010.

El Colegio de México, AC.

526 pp.

Ortiz Gaitán, Julieta.

El Muralismo Mexicano: Otros maestros.

México, 2010.

Ed. UNAM.

36 pp.

Pacheco, Francisco.

El Arte de la Pintura.

Tercera. Edición.

España, 1990.

Editorial Cátedra

782 pp.

Pino Mora, Georgina.

Las Artes Plásticas.

Costa Rica, 1982.

Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUED).

171 pp.

Rivera, Diego; March, Gladys.

My Art, My Life: An Autobiography.

2da Edición.

Estados Unidos, 1991.

Dover Publications, Inc.

213 pp.

Rochfort, Desmond.

Pintura Mural Mexicana: Orozco, Rivera, Siqueiros.

México, 1999.

2da Edición.

Ed. Limusa.

240 pp.

S. Suárez, Orlando.

Inventario del Muralismo Mexicano (Siglo VII a. De C.).

México, 1972.

Ed. UNAM

410 pp.

Schoeneberger, Megan.

Diego Rivera: Artist and Muralist.

Estados Unidos, 2006.

Capstone Press.

33 pp.

Silva Herzog, Jesús.

De la Historia de México 1810-1838.

México, 1980.

Siglo Veintiuno Editores.

300 pp.

Souriau, Étienne.
Diccionario Akal de Estética.
España, 1998.
Ediciones Akal S. A.
1091 pp.

Stephen R, Niblo.
México en Los Cuarenta: Modernidad y Corrupción.
México, 2008.
Editorial Océano.
387 pp.

Tibol, Raquel.
Siqueiros: Introdutor de realidades.
México, 1961.
Ed. UNAM
239 pp.

Tibol, Raquel.
Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo.
México, 1974.
Ed. FCE (Fondo de Cultura Económica).
64 pp.

Tibol, Raquel.
Diego Rivera, Luces y Sombras.
México, 2007.
Ed. Lumen / Random House Mondadori, S. A. De C. V.
279 pp.

Tibol, Raquel.
Diego Rivera: Gran Ilustrador.
México, 2008.
Editoria RM / Museo Nacional de Arte.
299 pp.

Tibol, Raquel.
José Clemente Orozco: Una vida para el arte.
México, 2009.
Ed. FCE (Fondo de Cultura Económica).
245 pp.

Treviño, Blanca Estela.
La Vida en México (1812-1910).
México, 2010.
Editorial Jus, S. A. De C. V.
393 pp.

Wood Foard, Sheila.
Diego Rivera.
Estados Unidos, 2003.
Chelsea House Publishers.
104 pp.

OTRAS FUENTES.

FUENTES ELECTRÓNICAS.

<http://josecabello.com/pintura-con-acrilicos.html>

<http://www.juliopuentes.com/tecnicas/pastel.htm>

http://www.polyforumsiqueiros.com/htmls/conocenos/conocenos_03.html

<http://tierra.free-people.net/artes/pintura-rufino-tamayo.php>

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/atl.htm>

<http://www.colegionacional.org.mx/SACSCMS/XStatic/colegionacional/template/content.aspx?se=vida&te=detallemiembro&mi=175>

<http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1667.xavier-guerrero-el-misticismo-laico-con-vigor.html>

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Murales_de_la_SEP#.ULIK-KVr1Ut

<http://www.eluniversal.com.mx/notas/718848.html>

<http://www.arts->

[history.mx/sitios/index.php?id_sitio=1609&id_seccion=6419&id_subseccion=5949&id_documento=524](http://www.history.mx/sitios/index.php?id_sitio=1609&id_seccion=6419&id_subseccion=5949&id_documento=524)

<http://www.arts->

[history.mx/sitios/index.php?id_sitio=1222105&id_seccion=733772&id_subseccion=825781&id_documento=2204](http://www.history.mx/sitios/index.php?id_sitio=1222105&id_seccion=733772&id_subseccion=825781&id_documento=2204)

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cortes.htm>

<http://www.arts->

history.mx/sitios/index.php?id_sitio=7147&id_seccion=5140&id_subseccion=512250

<http://www.mexicodesconocido.com.mx/carlos-francisco-de-croix.html>

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juana_ines.htm

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/madero.htm>

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Mondragón

http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=613

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Música

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juarez.htm>

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/altamirano.htm>

<http://omnibiography.com/biografias/biografia.php?id=51>

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sánchez_Azcona

http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_de_la_Cantolla_y_Rico

http://es.wikipedia.org/wiki/Librado_Rivera

http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1433:1-2-de-septiembre-de-1896-es-fundado-el-periodico-el-imparcial&catid=121:septiembre&Itemid=222

<http://launion.com.mx/gentebien/index.php/colaboraciones/gente-con-exito/584-guadalupe-rivera-marin>

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/iturbide.htm>

http://www.bicentenario.gob.mx/reforma/index.php?option=com_content&view=article&id=64

ANEXOS.

Acuña, Victor A; Durán, Cecilia (Productores).

Tríptico Oficial de la Obra Sueño de Una Tarde Dominical en la Alameda Central.

Museo Mural Diego Rivera.

Castro G, A.

Folleto Oficial con postales del Conjunto de Murales “La Historia de México”.

Palacio Nacional.