

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

**“LA IDENTIDAD GRÁFICA MEXICANA CONTEMPORÁNEA.
LA TRANSICIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS IDENTITARIOS
DEL PUEBLO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN. PROPUESTA
GRÁFICA”**

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LIC. EN ARTES VISUALES

P R E S E N T A :

DORA INFANTE SANTIAGO

**DIRECTOR DE TESINA:
MTRO. FERNANDO RAMÍREZ ESPINOSA**

CDMX 2018

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.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está dedicado a Santiago Zapotitlán, agradezco especialmente a dos personas que me brindaron su tiempo, interés y amistad durante la realización de esta tesina, Mariel Jalpilla y Filiberto Valdés, integrantes del Grupo Cultural Tradición y Tiempo.

De manera especial agradezco al Maestro Fernando Espinosa por enseñarme y apoyarme todo el tiempo que pertencí a su taller. Además, gracias infinitas por la paciencia y conocimiento para la elaboración de esta tesina.

A Susana Luna López por su apoyo incondicional a lo largo de mi vida y quien me indujo a las Artes Visuales desde muy pequeña. Gracias por compartirme tanta información sobre historia del Arte.

A mis padres, Reyna Santiago y Jesús Infante, por su amor incondicional a lo largo de mi vida. Por apoyarme siempre en mis decisiones.

A mis abuelitos, Gabriel Infante y María Natalia de la Rosa, por estar al pendiente de mí y por brindarme su amor y apoyo incondicional.

A mi prima Yulissa Santiago, por acompañarme a la biblioteca y darme ánimos para continuar escribiendo esta tesina.

A Antonio M. por estar siempre presente durante la elaboración de este proyecto a pesar de la distancia. Gracias por estar presente siempre.

A Richard Santiago por brindarme su apoyo con las observaciones de mi proyecto, por su tiempo y paciencia.

A Jonatan Amador y Claudia Castillo por apoyarme con las correcciones del proyecto, por darme aliento y su compañía durante los trámites que hicimos juntos para la realización de nuestras tesinas.

Introducción	2
1. La identidad mexicana como concepto	3
1.1 La historia de la Identidad en el México de hoy	10
1.2 La gráfica mexicana en la identidad	13
2. Santiago Zapotitlán como un pueblo con origen prehispánico y sus antecedentes a través del tiempo	27
2.1 Grupo Cultural “Tradición y tiempo”	32
3. Propuesta gráfica: La transición entre los elementos identitarios y el espacio en el pueblo de Santiago Zapotitlán.....	36
Conclusión	48
Fuentes Consultadas	57
Índice de imágenes	60

Introducción

En la presente tesina se presenta un trabajo teórico-práctico que surge a partir de la inquietud que me generó en el primer semestre la clase del maestro Victor Noxpango en la materia de Historia del Arte III en la Facultad de Artes y Diseño. Quien nos enseñó lo fundamental de la gráfica mexicana a partir de la reestructuración nacionalista. Ya que después de la revolución mexicana, se tuvo que reestructurar la identidad del mexicano partiendo del mestizaje.

Con ello me interesó estudiar más sobre la gráfica mexicana, ya que existe una gran cantidad de artistas en la historia del arte mexicana. En el primer capítulo, hago la mención de algunos como David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Julio Galán, Mónica Mayer, Magali Lara, Daniel Lezama y Felix D'eon. Y basándome en algunos de ellos mi principal objetivo fue la creación de obra gráfica a partir de elementos Identitarios y espacios representativos del barrio Santiago Zapotitlán, el cual es el pueblo donde crecí, aquí se forja una conciencia a la comunidad propia y extraña, con ello para rescatar y reforzar dichos elementos, los cuales se han ido modificando con el paso del tiempo.

Los siguientes tres capítulos en los que se estructura este trabajo contiene los elementos indispensables para entender qué es la identidad nacional y la gráfica mexicana. En el primer capítulo se desarrolla qué es la identidad de manera general, la identidad nacional y la importancia e historia de la gráfica mexicana. La cual se aborda a partir de algunos autores como Octavio Paz, Guillermo Bonfil, Roberto I. Rodríguez, entre otros. En el segundo capítulo se describe al pueblo de Santiago Zapotitlán y su importancia como pueblo originario. En el tercer capítulo se presenta la realización de obra que se produjo a partir de la investigación y gracias a la ayuda del “Grupo Cultural Tradición y Tiempo”. Se presentan cinco trabajos que se realizaron a partir de ciertos elementos identitarios y su transición en el espacio.

**La identidad
mexicana
como concepto**

“Yo creo que México es tan real y verdadero como la persona que lo vive,
y su materia vital es la esencia de uno mismo”.

Carol Miller, artista, arqueóloga y escritora.

“La identidad es una necesidad de conciencia humana, de pertenencia dentro de la historia de la humanidad; ya que el hombre al pertenecer a un grupo social le da seguridad y es en ese momento en el que el concepto adquiere importancia”. Pero para pertenecer en un grupo es necesario poseer algunas características en común, las cuales son adquiridas por la enseñanza cultural donde la razón, identidad y cultura son conceptos que se mantienen paralelamente.

Las cuales con el tiempo van evolucionando y juntas se van complementando con la toma de conciencia social, educativa y con el sentido de pertenencia e identidad nacional en cada sujeto. Dice Enrique Alduncin que “La identidad es el resultante de las experiencias históricas compartidas y de los eventos que nos enfrentan al otro, a otras culturas, otras ideologías, otras ideologías y otras concepciones del mundo”

Los elementos que conforman la identidad de un pueblo son el lenguaje, la religión y la geografía, cuando estos tres se mezclan nace el término población:

El lenguaje: se puede entender la cosmovisión que comprende un pueblo mediante el uso de su construcción semántica, la grafía entre otros, para

---

1 Zygmunt Bauman, Identity, Estados Unidos, Polity Press, 2004, p. 29

2 Bejár Raúl y Rosales Hector, La identidad nacional mexicana como problema político y cultural, primera impresión, México, 1999, p. 112

establecer los diálogos, el entendimiento que permite y ha permitido el desarrollo de las civilizaciones.

La religión: es donde el hombre ha fortalecido sus miedos y sus prejuicios, la religión para las culturas influye en el desarrollo moral de los pueblos. Y con la existencia de diferentes dogmas en el mundo se han ido modificando las sociedades religiosas caracterizándose, fortaleciendo su identidad mediante dicho dogma.

Fig 1. Cuadro de castas, Anónimo, Óleo sobre tela ,siglo XVIII.
Tomado del catálogo del Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, México.

La geografía: es un factor también importante en el desarrollo de la identidad de un pueblo con el clima, la flora y la fauna. Dependiendo de la carencia o la abundancia de los recursos naturales, las sociedades se van desarrollando de distinta manera, fortaleciendo los sentidos de pertenencia entre las diferentes sociedades.

En México se desarrolló un nacionalismo a partir de los criollos novohispanos, donde varios años existieron las metamorfosis que han estado presentes en la actualidad. La Nueva España estaba conformada por grupos étnicos como los españoles, criollos, mestizos, indígenas y mulatos entre otras castas, los procesos de identidad de aquella época aún se encuentran presentes en nuestro tiempo.

Los grupos sociales que estaban más definidos en los primeros años de la colonia fueron los españoles y los indígenas. “Unos años después con la llegada de los barcos negreros portugueses, que llegaban cargados con esclavos provenientes de África formaron parte del mestizaje en distintos lugares no nada más de la Nueva España sino también de otros lugares hoy países Latinoamericanos”.³

---

³Guillermo Bonfil Batalla , México profundo. Una civilización negada, México, DeBolsillo,1987, p. 45.

Fig 2. Estructura social Novohispana, Montenegro Augusto (1990), Historia de América, Bogotá, Editorial Norma, pág. 110

Los españoles fueron los que se encontraban en la punta de la pirámide social, ellos eran la civilización y el progreso. “Los criollos por el hecho de haber nacido en América, ya era motivo de vergüenza y estos tenían menos derechos que los españoles, pero más que los indígenas ya que estos últimos fueron la civilización negada, y como ellos impedían el óptimo desarrollo de la Nueva España, la misma sociedad Novohispana intento desaparecer la cultura de los pueblos indígenas y muchos padecieron las pestes y hambrunas traídas del conquistador,

actualmente persisten ciertos grupos indígenas”.⁴

Para los indígenas la idea occidental de identidad de los españoles y criollos era muy distinta, estos diferentes grupos, tenían sus contenidos culturales como son sus tradiciones. Así como sus prácticas cotidianas, rituales y representaciones simbólicas. Las cuales se fueron modificando a través del tiempo con el mestizaje, ya que Nueva España era ya un Estado multiétnico.

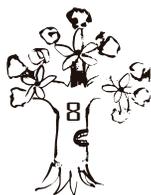

Fig 3. Virgen de Guadalupe, Isidro Escamilla, Óleo sobre tela,1824.
Tomada del archivo del Museo de Brooklyn

“La conquista se dio en tres aspectos cultural, militar y religioso, es un hecho histórico destinado a crear una unidad de pluralidad cultural y

---

⁴ Guillermo Bonfil Batalla , México profundo. Una civilización negada, México, DeBolsillo,1987, pp. 39-43.

política precortesiana frente a la variedad de razas, lenguas, tendencias y estados del mundo prehispánico, los españoles postularon un solo idioma, una sola fe, un solo señor.” 5

En la Nueva España con la presencia de la Virgen de Guadalupe la mayor conquista para el indígena y para la consagración de su identidad criolla cambian su demanda frente a los europeos. “La sociedad de la Nueva España concebía a la Virgen Morena como icono de una nueva identidad nacional impuesta por el conquistador.”6

Fray Servando Teresa de Mier decía: Los criollos quieren demostrarle a Europa que no sólo son iguales, sino superiores. En su sermón guadalupano que tanto defendió, lo que quiso fue exigir la equidad social ante la Corona española. Como símbolo de esa igualdad utilizó a la Virgen de Guadalupe. Él decía que la Nueva España estaba arriba de todo porque la madre de Dios así lo había querido, exaltó el ícono guadalupano como aquél que identifica a México: quiso mostrarle al mundo que la Virgen ya existía en México como en todas las culturas que adoran a la diosa madre, en el México prehispánico era la Tonantzi en el cerro del Tepeyac antes de la llegada de los españoles”. Entonces la Virgen Guadalupeana fue la que le dio la congruencia al pensamiento de los criollos y al sometimiento religioso.

Durante el periodo del nacionalismo criollo novohispano, ellos fueron construyendo su identidad con los conceptos de la patria, nación. Para esto Vasconcelos tomo el mestizaje para comenzar la unificación, es decir, crear una identidad común entre los mexicanos. “La nación respondería al anhelo de todo humano de pertenecer a una comunidad y a la necesidad básica y primaria de tener una identidad” diciendo su frase célebre hasta hoy “por mi raza hablara mi espíritu” que no fue más que una expresión nacionalista de identidad mestiza.”7 Ya que en el país después de la revolución mexicana comenzó la desintegración social.

---

5 Octavio Paz. “El laberinto de la soledad”. México, p. 97.

6 <http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/la-virgen-de-guadalupe-la-identidad-del-mundo-novohispano.html> (02/04/2017).

7 Roberto I. Rodríguez Soriano, “El nacionalismo criollo novohispano” , en *Los intelectuales y la configuración de los imaginarios mexicanos*, México, UNAM, 2015, p. 34.

1.1 La historia de la Identidad en el México de hoy

Fig 4. Toritos de Zapotitlán, Dora Infante, Fotografía digital, 2013.

En la actualidad la globalización cultural, ha tenido gran importancia en el desarrollo de la identidad mexicana, ya que los mexicanos empiezan a adoptar nuevas formas de vida, estereotipos y consumo, con la tecnología, van conociendo otras culturas y hay quienes se apropian de culturas extranjeras. Es difícil ver una sola identidad en México ya que este país esta cimentado en la culturalidad, existe una faceta de nuestra identidad en cada lugar, la cual puede ser muy diferente o demasiado parecida.

No existen solamente distintas razas, sino que hay también diferentes clases sociales e históricas; a partir de la de Revolución Mexicana se generó una nueva visión por medio de las artes populares de la cual surge la pintura y gráfica moderna. Ya que surgió la reconciliación de México con su origen y su historia.

“En el caso de la Ciudad de México, es necesario

Observar los cambios que ocurren en la última década:

La fusión entre espacio e identidad, se difuminan

Hay una pérdida de territorio como último referente de

Identidad cultural y está en curso la ruptura de las identidades fijas

e inmóviles.” 8

Fig 5. Carnaval de San Miguel de Allende, Dora Infante, Fotografía digital, 2013.

---

8 Octavio Paz, “El laberinto de la soledad”, México, Editorial Fondo de Cultura, 1975, p. 36.

El mexicano tiene muchas máscaras, esas identidades múltiples que se expresan en sus emociones, palabras. Siendo así un amante de las fiestas y las reuniones; las festividades mexicanas son religiosas, de la misma república. Siempre existe un pretexto para celebrar y tratar de evitar esa soledad que le trae la misma confusión de identidad.

Los elementos identitarios mexicanos son aquellos que resaltan la identidad de un lugar y tienen valores tangibles e intangibles. Lourdes Arizpe nos menciona que existen tres tipos: "la tierra, la historia y la convivencia. La primera son los paisajes, las playas, las sierras, los pueblos, las selvas entre otras. La segunda son las pirámides, las canchas de juego de pelota, las iglesias, los palacios virreinales, el Castillo de Chapultepec, el Monumento a la Revolución entre otros más ya que México está lleno de historia. Y la tercera que son los infinitos festejos para celebrar los ritos de pasaje de la vida humana, las ferias y fiestas de pueblos y colonias, los desfiles y procesiones, la música compartida en los convivios etc." 9

Existe como característico de nuestro país, el estereotipo de Jalisco que viene siendo los elementos que más usan los extranjeros para representarnos, por ejemplo, el mariachi, el tequila, el jarabe tapatío entre otros elementos que claro no son los únicos de nuestro país, hablar de México es hablar de todo un bagaje de costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, etc.

---

9 <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9211/arizpe/92arizpe.html>
(12/12/2017; 11:45 am)

1.2 La gráfica mexicana en la identidad

En 1826, un poco después de la colonia con la llegada del italiano Claudio Linati cuando introdujo la técnica de la litografía, la cual fue muy importante ya que de aquí podemos partir de los inicios de la gráfica sobre la identidad mexicana. Linati buscaba interpretar la idiosincrasia mexicana, como se puede ver en su serie “Trajes civiles, militares y religiosos de México” donde se reflejan los hábitos, costumbres y el ambiente que se vivía en aquel tiempo en México. 10

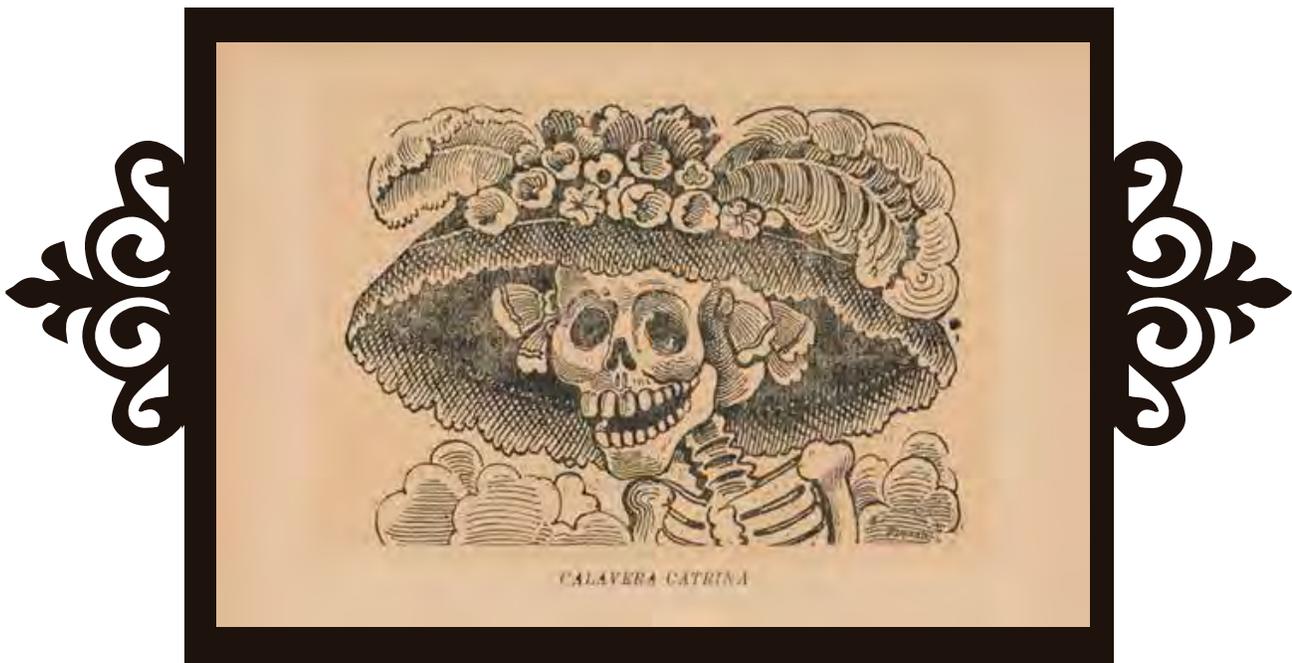
Fig 6. Como viajan las mujeres mexicanas, Claudio Linati, Litografía, 1928..
Manière de voyager des Dames au Mexique from the book Costumes civils,
militaires et religieux du Mexique .

---

10 Alma Barbosa Sánchez ,“La estampa y el Grabado Mexicano”,
Ediciones Lirio, 2015, p. 17.

Pero en 1895, un grabador llamado José Guadalupe Posada quién exploto la técnica del hueco-grabado, la cual sería prácticamente la que realizaría toda su vida. Este artista fue la inspiración para muchos otros artistas mexicanos como Diego Rivera o Siqueiros. La catrina es un símbolo mexicano reconocido alrededor del mundo. Su aparición fue con el título "Remate de calaveras alegres y sandungueras" con el subtítulo "Las que hoy son empolvadas Garbanceras pasaran en deformes calaveras", donde la palabra garbancera hacía referencia con "Garbanceras" a las mujeres indígenas que comían garbanzos refiriéndose a aquellas que menospreciaban su estatus social y querían ser como las patronas españolas. 11

Fig 7. La Catrina, José Guadalupe Posada, Grabado en metal, 1910. Tomada del archivo del Museo Posada, Aguascalientes, México.

---

11 Sánchez González Agustín, "La portentosa vida de José Guadalupe Posadas", México, Ediciones de Don Lupe, 2013, p. 172

El muralismo mexicano surge después de la Revolución Mexicana queriendo encontrarle al mexicano un sentido de identidad y pertenencia nacional, con los cambios de relaciones político- sociales, comienza una nueva etapa para el desarrollo del país. En este movimiento artístico se inicia con la búsqueda de valores nacionalistas que se vincula a lo popular con referentes del pasado Prehispánico, el mestizaje, indígena, lo popular, el uso de personajes históricos y acontecimientos importantes de nuestro país.

Fig 8. La nueva democracia, David Alfaro Siqueiros, 1944.

Palacio de Bellas Artes

Así como también existe una influencia del grabador José Guadalupe Posada, consigo portaba dos propuestas. La primera, que fuera arte público y popular, el segundo era que este arte estuviera vinculado al nacionalismo antiimperialista. En este movimiento los tres artistas que resaltan principalmente son José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro

Siqueiros. Dr. Alt fue también un elemento importante para marcar las orientaciones de este movimiento con la experimentación, la participación política y la valoración del arte popular.

Dicho movimiento abarca de 1922 a 1950, y es de los más conocidos en el mundo. Se inició gracias al impulso que dio Vasconcelos al buscar establecer una política cultural primero como rector de la Universidad Nacional después como director del departamento de artes plásticas para después estar al frente de la Secretaría de Educación Pública. Él ofreció los espacios para que fueran pintados, lugares como Escuela Nacional Preparatoria, el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, la Secretaría de Educación Pública entre otros. Y los principales artistas a los que se les otorgaron los espacios fueron a Orozco, Siqueiros, Charlot, Revueltas, Alva de la Canal, Rivera y Montenegro. 12

10., Portada de la revista ¡30- 30! Órgano de los pintores de México,

---

12 Marcela, González "El muralismo de Orozco, Rivera y Siqueiros", México, Editorial UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994, p.p 1-10.

Francisco Díaz de León

Grabado en madera de pie

En la Revolución Mexicana otro artista importante es Ángel Zamarripa, quién retrata a uno de los líderes del movimiento armado.¹³

Alfredo Ramos Martínez fue director de la Academia de San Carlos en 1913, y es el quién crea la primera escuela de pintura al aire libre en Santa Anita, la cual será antecedente para las nuevas escuelas que comenzarían a surgir entre 1920-1934. Es donde se introduce la tendencia naturalista e impresionista donde principalmente se crean paisajes, elementos populares y tradiciones mexicanas.

Fig 11. Hombre que Canta, Rufino Tamayo, Óleo sobre tela, 196 x 130 cm, 1950.

---

¹³ Arturo García, [et.al], "La gráfica en México", México, Academia de Artes, 1999, p. 46.

Colección Musée National d'Art Moderne, París.

En 1921 cuando llegó el artista francés Jean Charlot, se impulsaron a un gran número de artistas mexicanos en el arte del grabado, al conocer su obra. En 1928 inició el movimiento ¡30-30!, con sus manifiestos y su revista ¡30-30! instrumento de los Pintores de México fueron ilustrados con grabados. Después con el Taller de Gráfica Popular, que fue creado en 1937 por la iniciativa de Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Luis Arenal. La idea principal del taller fue introducir en las artes gráficas un contenido popular y hacerlas de nuevo asequibles a las masas. 14

En el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) Surgió LEAR 15 donde se encontraba un sector de la intelectualidad mexicana los cuales eran nacionalistas y socialistas, a principios de 1934 nace la revista "Frente a Frente" donde se hacían las difusiones de las posturas políticas del grupo LEAR, las cuales se ilustraban con gráfica, fotomontaje y fotografía testimonial.

Durante 1939-1940 llegaron grupos de refugiados a nuestro país a causa de la Guerra Civil Española en contra del Fascista Francisco Franco y entre ellos llegaron muchos intelectuales que en aquel momento de auge de arte mexicano enriquecieron más. Personas que se interesaron por el arte mexicano y que se integraron a la creación de escuelas y talleres.

Muchos de estos intelectuales abrieron su mente al conocimiento y a integrarse a una nueva cultura, aunque para algunos fue complicado, lo lograron. Como por ejemplo José Moreno Villa quien era pintor, poeta e historiador del arte realizó publicaciones como Lo Mexicano en las Artes

---

14 Juana Gutiérrez, "La época de oro del grabado en México en Historia del Arte Mexicano", México, Salvat, p. 10.

15 Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios

Plásticas en 1948, donde hablaba principalmente del arte colonial así como El Muralismo que se estaba vi- viendo en ese momento.

Durante la década de los cincuenta se genera un nuevo grupo La Generación de la Ruptura nombre que le da la crítica de arte Teresa del Conde en Un Siglo de Arte Mexicano 1900-2000. Los artistas que formaron parte de este grupo son José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Arnaldo Coen, Liliana Carrillo, Alberto Gironella, Juan Soriano, Enrique Echeverría, Pedro Coronel, Manuel Felguérez, Gabriel Ramírez entre otros y estaba conformado por artistas mexicanos y extranjeros.

Ellos buscaron romper con la tradición, sobre los temas ya antes mencionados, en sus trabajos se encontraban valores abstractos, apolíticos y cosmopolitas. Cabe decir que los miembros de este grupo no eran de relaciones formales entre ellos.

Fig 12. Imágenes de la gráfica del 68/ homenaje al movimiento Estudiantil. México, Mira, 1968.

La gráfica del 68 es una serie de imágenes histórico visual que se generó como respuesta a partir de un acontecimiento de represión a los estudiantes por parte del gobierno en este mismo año. Donde principalmente se realizaron carteles, stickets, mantas, pancartas,

volantes y grabados. Dicha producción fue producida principalmente por estudiantes de la Academia de San Carlos, La Esmeralda, La Nacional Escuela de Pintura, entre otros artistas a fines. La campaña fue un buen recurso para crear una estrategia de comunicación social con la intervención de espacios públicos.

“se reinventó en lenguaje, temas, técnicas y procesos de difusión. A la vez que el discurso gráfico asumió un carácter testimonial sobre las contradicciones sociales del país de este periodo, actualizó la representación de la identidad social de los mexicanos dentro de su diversidad y contrastes sociales, económicos y políticos”. 16

Así se logró desmentir e informar la verdadera situación del país en aquel momento. Ya que los medios mentían al respecto, Muchos de los carteles de las olimpiadas las cuales se celebraron ese mismo año, varios elementos fueron expropiados por los mismos artistas en sus carteles de protesta utilizando principalmente el diseño de tipografía e iconografías oficiales.

Después de un largo periodo de que surgió con la generación de la ruptura, viene de nuevo la figuración con el “Neo-Mexicanismo” que surge en los ochenta y los noventa, se centró en la cultura popular, para la expresión utiliza un poco del surrealismo, art pop y el imaginariomexicano. “Un bad painting nutrido de Kitsch urbano, de iconos populares, fantasías oníricas, nostálgica retro y de emblemas nacionalistas, a veces con adiciones de objetos y símbolos de a medio terreno entre el artefacto y el collage” 17

---

16 Alma Barbosa Sánchez ,“La estampa y el Grabado Mexicano”, Ediciones Lirio, 2015, p. 97 .

17Un siglo de Arte Mexicano 1900- 2000”, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,1999, Landucci Editores, Italia, p. 259.

Algunos artistas llegan a ser influenciados por María Izquierdo y Frida Kahlo. Mucha de la gráfica que se produjo en este periodo fue de visiones humorísticas, paródicas, blasfematorias y provocadoras, son representadas en autorretrato, por medio de máscaras, alegorías de manera paródica. Dentro de las obras existe una nostalgia al pasado, una mirada retrospectiva. Se buscaba la identidad y cada artista lo hacía a su manera, como en todo el tiempo desde la colonización y fundación de este país de querer encontrarle un sentido de identidad al mexicano.

Fig 13. Me quiero morir, Julio Galán, Óleo sobre lienzo, 1985.

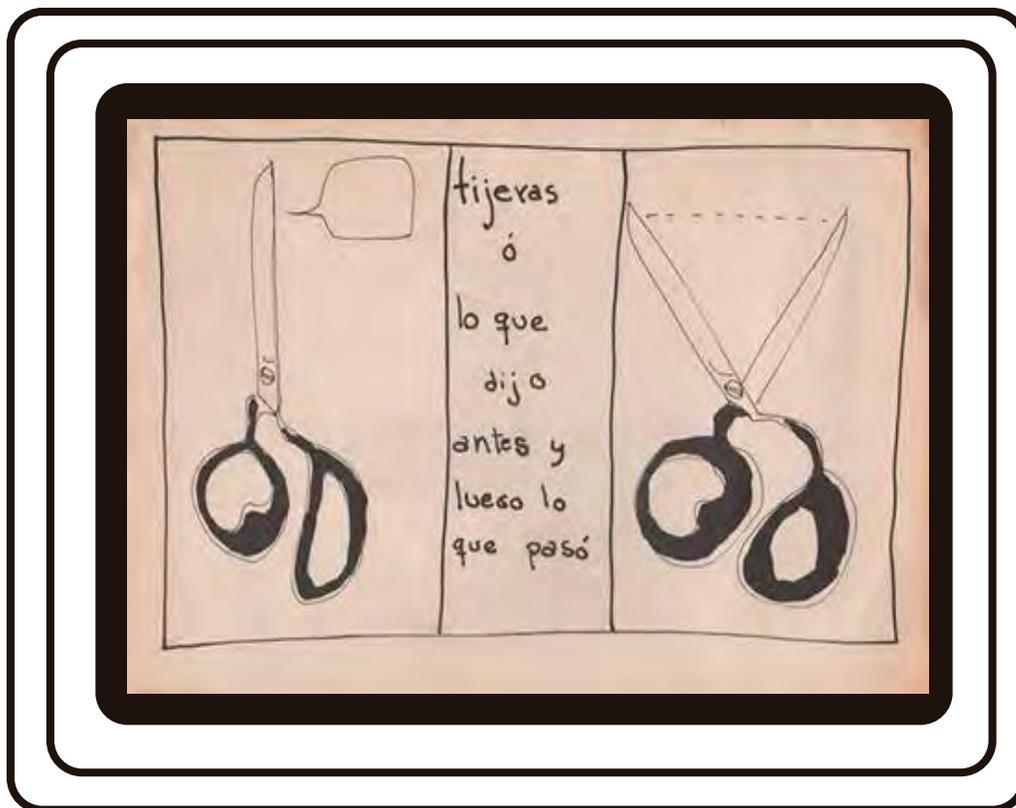
Colección privada

En este movimiento los artistas más sobresalientes son Esteban Azamar, Ricardo Anguía, Julio Galán, Janitzio Escalera, Javier de la Garza, Arturo

Guerrero, Marisa Lara, Dulce María Nuñez, Rocio Maldonado, Adolfo Patiño, Georgina Quintana, German Venegas, Nahum B. Zenil entre, otros.

En la actualidad mucho de los artistas del Neomexicanismo están presentes, muchos de ellos son influencia para las nuevas generaciones de artistas. Y abordar la identidad en el arte siempre estará vigente. Como ejemplo, Oaxaca es uno de los paraísos artísticos que aún prevalecen donde sobresalen artistas como Rufino Tamayo, Rodolfo Nieto y Francisco Toledo, entre otros.
19

Fig 13. tijeras, Magali Lara, Dibujo sobre papel,1977.

Exposición en la Escuela Nacional de Artes

---

19 Un siglo de Arte Mexicano 1900- 2000, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,1999, Landucci Editores, Italia, p. 259

Magali Lara que se dio a conocer durante los setenta trabajó el tema de la identidad femenina una reflexión sobre “Que significa ser mujer y sus condiciones sociales”. Con su exposición “tijeras” existe una doble connotación en México la primera se refiere a un objeto y la segunda a una acción sexual entre chicas homosexuales, durante su producción de esta exposición a la artista le gustaba leer obras de autoras como Virginia Woolf, Silvia Plath, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras e Inés Arredondo, así fue como adopto una postura sobre la mujer para la producción de su obra de aquel momento.

Fig 14. Sombra, Mónica Mayer, Técnica mixta,1987.

Mónica Mayer utiliza a la identidad como medida de reivindicación contra la estética del cuerpo, que ofrece el mercado del consumismo social y como consecuencia de los problemas emocionales con los que el sistema mantiene a las sociedades del consumismo estético principalmente con las mujeres por diversas situaciones que se viven en la vida contemporánea, su gráfica es muy conocida en el medio artístico mexicano principalmente por sus temas feministas.

Daniel Lezama es otro artista que actualmente se encuentra produciendo obra donde está presente el neo-mexicanismo y el muralismo, quien tiene una propuesta muy personal sobre la cultura y la identidad mexicana. Los mitos y las Alegorías que son parte de toda su pintura (el pasado, los sueños, los deseos). La mayoría están sujetas a un imaginario y una atemporalidad. Su obra es figurativa y utiliza el simbolismo.

Fig 15. La Fogata, Daniel Lezama, Óleo, sobre lino, 240 x 145 cm, 2006.

Colección privada, Monterrey, México.

Félix d'Eon es una artista que utiliza también la identidad en su trabajo también como una crítica pero más al sentido de la sexualidad, como por ejemplo con su "lotería mexicana gay" la cual utiliza elementos identitarios principalmente de Guadalajara, lugar donde el nació, la lotería es un juego muy característico del mexicano, a pesar de ser Franco-chicano es un artista que está muy apegado a su cultura aunque creció al sur de california aún estuvieron presentes las costumbres mexicanas y se puede notar en varias de sus obras.

Fig 16. Algunas cartas de La lotería gay mexicana, Félix d'Eon, 2016.

Sergio Sánchez Santamaría es un grabador muy reconocido por sus obras las cuales mantienen un lazo de identidad con su pueblo natal, Tlayacapan Morelos. Él estudio en La Esmeralda. Tiene una influencia muy clara de ciertos artistas mexicanos, Leopoldo Méndez, José Clemente Orozco, Siqueiros y Alberto Quinteros. En su gráfica utiliza por lo general elementos tradicionales mexicanos, principalmente de su lugar de origen al igual que ciertos iconos prehispánicos aztecas combinándolos con elementos populares del actual México. 19

La grafica mexicana tiene una gran importancia ya utilizando los elementos identitarios, las obras en general portan consigo un carácter un carácter político, testimonial, propagandístico y pedagógico. Han documentado muchos hechos históricos de México, así como la identidad de cada momento que se ha vivido de la historia.

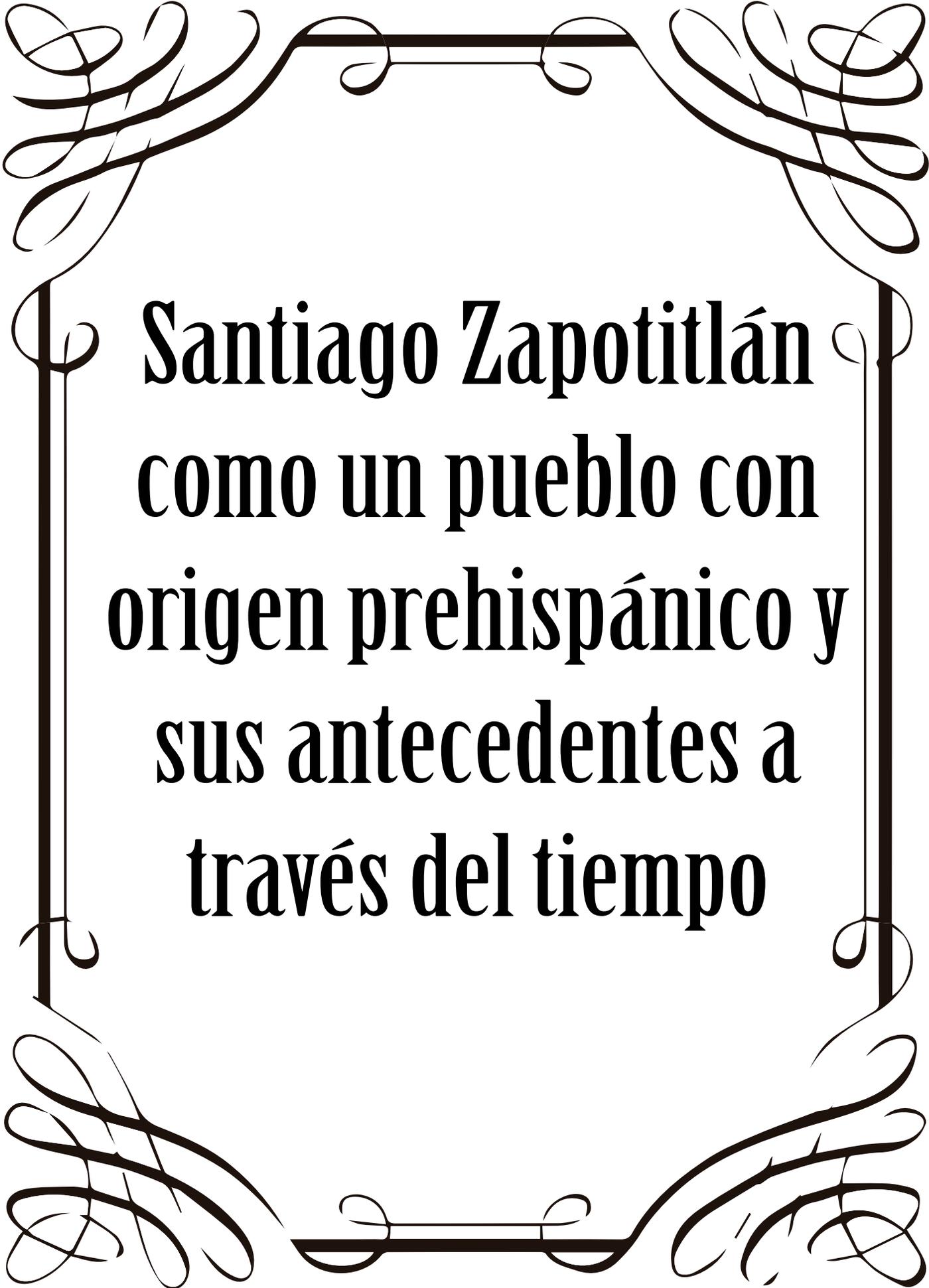
Fig 17. A no más de 30°C, Sergio Sánchez Santamaría, Litografía,2009.

Tomada del libro Mexican Graphic.

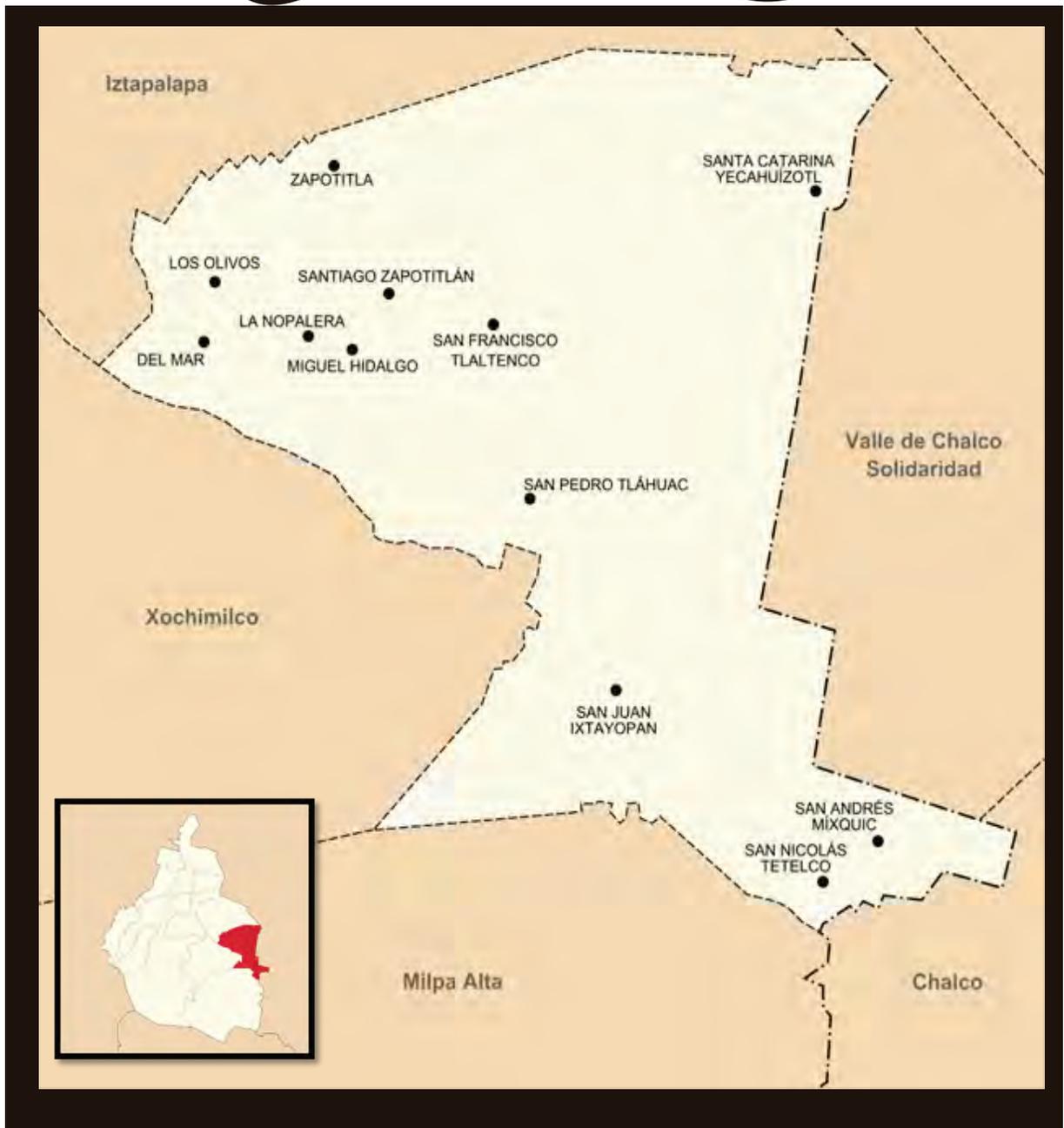
---

19 Jorge Alderete y Julio Carrasco, " Mexican Graphic", Portugal, Korero Books, 2011, P. 231.

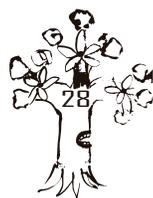

**Santiago Zapotitlán
como un pueblo con
origen prehispánico y
sus antecedentes a
través del tiempo**

Fig 18. Mapa de Tláhuac por Yavidaxiu

La delegación Tláhuac guarda una historia que se remonta del prehispánico, antes llamado Cuitláhuac en aquel momento lo cual significa “Lugar que tiene algas (excrecencia) comestibles o los de allende (allá)”.²⁰ La onomástica geográfica de Santiago Zapotitlán tiene un significado “Entre los árboles de zapote”.²¹ Es importante mencionar que en “El código Mendocino, en la lámina número XXI ya era representado por el tributo que debían brindar a Tenochtitlán como pueblo independiente. Este pueblo ya existía para cuando los Chalcas y Xochimilcas se acentuaron en el Valle de México. Y ya tenía una identidad separada que reconocía la de otros. ²²

Fig 19. Hecho en Zapotitlán, Dora Infante, Grabado en linóleo, 2017.

---

²⁰ Salomón González y Garrido Blanco, “Tláhuac prehispánico”, México, Ediciones Miguel Ángel Porrúa, 1988, p. 33.

²¹ Blanco Blanco pp. 35-36

²² Charles Gibson, “Los aztecas bajo el dominio español 1519- 1821”, UNAM, México, 1986, p. 13

A la llegada de los españoles, Cuitláhuac fue evangelizada por la orden de los dominicos.²³ Quienes no se interesaron en conocer la cultura indígena de este lugar. A mediados del siglo XVI construyeron el convento de San Pedro. Pero poco a poco se fue convirtiendo en parroquia ya que se fue rodeando por provincias.

Años después en 1895 Porfirio Díaz dio el permiso de para que fuera drenada el agua del lago de Chalco y por esa misma fecha también comenzó la construcción del ferrocarril que comunicaría la Hacienda de Xico, en Chalco hasta la capital pasando por Tláhuac, Tlaltenco y Santiago Zapotitlán. ²⁴ En el año de 1903 por parte de Porfirio Díaz anula la municipalidad de Tláhuac.

Ya entre el año 1922- 1923 se hacen protestas contra la municipalidad de Xochimilco ya que se les forzaba a los vecinos a trabajar como servicio comunitario un día a la semana. Se decreta la separación de Tláhuac de Xochimilco en 1924 y así se restablece el ayuntamiento. Tláhuac se establece en 1928 como una delegación formada por nueve pueblos.

Santiago Zapotitlán donde la palabra Zapotitlán, se compone de Tzapotl que viene siendo una abreviatura de Cautzapozapotl (árbol de zapote) y junto con titlán (entre) la palabra Zapotitlán significa "Entre los árboles de zapote".²⁵ Este pueblo se localiza en el lado noroeste de la delegación Tláhuac, colinda al noroeste con el cerro Yehualiztle cerca del panteón San Lorenzo, cual es vecino del casi desaparecido "Cerro de las Cruces".

---

²³ Ibídem,1988, p. 102.

²⁴ Anette Ruzansky Winterman, "Tesis: Las mayordomías en Santiago Zapotitlán, un pueblo de Tláhuac", México D.F, 1999, p. 54

²⁵ídem, 1988, 35-36.

El pueblo está dividido en dos barrios, donde la iglesia divide a estos, Santa Ana que se encuentra al oriente de la iglesia al arco de Zapotitlán y al poniente se encuentra Santiago de lado derecho de la iglesia hasta llegar al panteón comunitario que es donde termina el pueblo. Se reconoce a las colonias: La Zapotitla, La Miguel Hidalgo, Los Olivos, La Conchita, La Nopalera y Las Arboledas como parte del pueblo ya que en estos lugares viven muchos hijos de Zapotecos ya que heredaron tierras en estas colonias.

Anteriormente en este lugar los pobladores sembraban maíz, frijol, calabaza, y jitomate. Constantemente este lugar se ha ido urbanizando; las colonias antes mencionadas se fueron urbanizando en el siglo pasado, especialmente en los años sesenta ya para los años 1971-1972 fueron reconocidos como zona urbana por un decreto presidencial. 26

---

26 Ibidem, 1999 p.62

Fig 20. Logo del Grupo Cultural “Tradición y Tiempo”

Hecho por Claudia Jiménez González

El Grupo Cultural “Tradición y Tiempo” es fundado por Filiberto Valdés Peña con un grupo de amigos en el 2008, sin fines de lucro. Trabajan principalmente la salvaguardia del patrimonio cultural de Santiago Zapotitlán. Siempre han estado interesados en resaltar los valores culturales e identidad.

Fig 21. Mariel, I Guadalupe Granados,
Colección Carnavales 2007-2017,
Fotografía digital,
2006.

Ellos generan lazos con distintas instituciones como la UNAM, UAM y UACM. También son reconocidos por la comunidad, la coordinación territorial, las parroquias, las mayordomías, el Centro Cultural Zapotitlán, grupos culturales tradicionales y Asociaciones Civiles.

Conforme pasa el tiempo, este grupo va creciendo con nuevos integrantes de diferentes profesiones que enriquecen el análisis, la interpretación y la salvaguarda del patrimonio cultural Material, Inmaterial de Santiago Zapotitlán. En septiembre del 2012 se realiza la primera junta para planificar el festival de día de muertos en la plaza frente a la iglesia principal.

En junio del 2013 se crea la página de Facebook donde cada vez hay más seguidores que apoyan los proyectos del grupo.

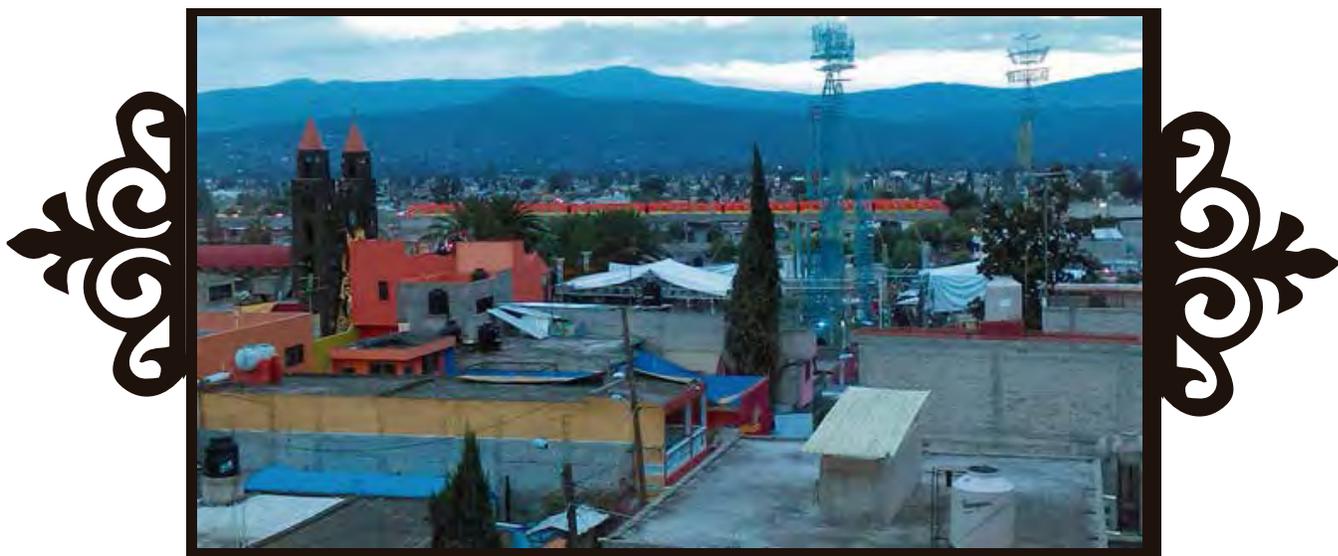

Fig 22. Miguel Ángel Patiño Flores,
Filiberto Valdés, 2017.

Colección Carnavales 2007- 2017

fotografía digital.

Fig 23. Sin título, Filiberto Valdés, 2017.

En la imagen se aprecia la iglesia, los castillos de la fiesta del pueblo y el metro en el fondo.

Fig 24. Yulissa Santiago, Anónimo, Fotografía digital, 2017.

El grupo tiene a su resguardo el CID 27 y en cada festividad salen a recolectar fotografías para difundirlas en su página.

Este grupo es muy importante, gracias a ellos se genera una difusión a los pobladores y la gente externa que vive en este lugar. En el festival de noviembre del 2017, su tema fue los juegos tradicionales, los cuales no conocen las nuevas generaciones, la intención fue que muchos recordarán su infancia y los jóvenes conocieran dichos elementos. También se invitaron artistas de distintas disciplinas como músicos, pintores, diseñadores entre

---

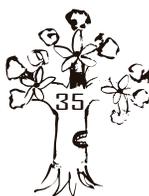
27 Centro de Información Documental de Santiago Zapotitlán.

otros. Participe dentro del montaje de escenario, aportando ideas creativas y en el día del evento junto a mi amiga pintora Alejandra Aranda, trabajamos Body Paint con la temática de los juegos tradicionales.

En sus eventos siempre toman los elementos identitarios del lugar, como por ejemplo leyendas del mismo barrio, construcciones, la comida, los juguetes, los bailes tradicionales, los carnavales entre otros elementos que hacen de Zapotitlán un pueblo importante la ciudad de México.

Mariel es una de las integrantes que se interesa por la educación y los valores de los niños, algunas veces en la plaza realiza talleres para niños con juegos tradicionales para despertar los intereses culturales en los pequeños. Ella siempre busca esa concientización en los elementos que se han ido perdiendo con la urbanización.

**Propuesta gráfica:
La transición entre los
elementos identitarios
y el espacio en el
pueblo de Santiago
Zapotitlán.**

Fig 25. Cartel de la Feria de Luces y música 2013

La temática que abordo en este trabajo surge a partir de la transición entre los elementos identitarios y el espacio histórico que va cambiando con la urbanización. El propósito es generar una conciencia a propios y extraños sobre la importancia de dichos elementos y el espacio cambiante (por la urbanización) pero especialmente en los jóvenes que carecen de cierta conciencia crítica (la pérdida de valores) de ciertos elementos que son identidad de este pueblo, los cuales se encuentran plasmados en una serie de cinco trabajos.

Fig 26. Cartel de la Feria de luces 2015

Un trabajo sobre gráfica mixta por medio del collage donde me base en el Neo-Mexicanismo, ya que en este movimiento se expresa a través de las sátiras, la ironía, la apropiación de imágenes, etc. Y a partir de lo anterior utilizó los Elementos Identitarios de Santiago Zapotitlán con referencia técnica de lo anterior. Utilizó principalmente el Collage 28 que es una técnica que produce cierto sentimiento nostálgico por medio de la expresión de recortes y texturas, ya que en la obra se utilizan fotografías antiguas, grabados, dibujo y recortes de papel artesanal y china.

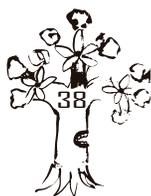
La razón por la que utilizó esta técnica es para la facilidad de lectura en la imagen para las personas. Se trata de una obra, es la primera vez que se realiza gráfica sobre dicho lugar, pero los carteles que se realizan en la feria son los más acercados a esta propuesta gráfica, aunque se tratan de carteles de difusión de las festividades del pueblo creadas por medio del diseño gráfico. Donde se resaltan los elementos identitarios del pueblo.

El propósito es tomar los elementos identitarios existentes y desaparecidos, el primero para recalcar y el segundo para salvar o recordar.

La globalización en la población ha generado un escaso interés por mantener vivos los elementos identitarios y las nuevas generaciones no practican los valores éticos y morales por lo tanto existe un desinterés por conservar las tradiciones. Se va diluyendo en el pos-modernismo social el valor que debe de tener identidad para seguir manteniendo con vida cada pueblo mexicano en sus rincones conforme va pasando el tiempo.

---

28 Collage: Es una técnica artística que consiste en ensamblar diversos elementos en un tono unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés *coller*, que significa pegar. Aunque se considera que fue Picasso quien inventó el collage en 1912 con su pintura *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, está en discusión si fue primero Picasso o Georges Braque.

Actualmente también se carece de una conciencia crítica del patrimonio cultural inmaterial,²⁹ Mariel Granados nos da cuatro puntos importantes que ha generado la globalización : 30

- 1) La falta de recursos de la reproducción.
- 2) La poca difusión.
- 3) El escaso interés.
- 4) La falta de valores morales, que traen consigo desviación cultural afectando principalmente a las nuevas generaciones.

La primera imagen gráfica que realice tiene el título de “La siembra” en esta obra se resalta una construcción de departamentos hechos por la demanda de vivienda que se ha ido generando por la sobrepoblación, por mucha gente viene de otros estados y se establecen en la ciudad porque el servicio público, se podría decir que son más completos. Aquí los Elementos Identitarios basados en Lourdes Arizpe, el campo es un elemento de la tierra, por la gran importancia que esta genera en la agricultura del lugar y da origen a las festividades del pueblo, de lugar a los elementos de convivencia.

Los símbolos sagrados son muy importantes en un pueblo, son los que expresan la concepción del mundo de una comunidad y sintetizan un sistema de pensamiento y genera un orden normativo social.

---

29 El patrimonio cultural inmaterial: son prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

30 Mariel, Jalpilla Granados. En su tesis: Proceso de Concientización del Patrimonio Cultural Inmaterial de Santiago Zapotitlán: Guía de Valor en la Formación de la dignidad humana en niños de 10 a 12 años. Universidad Nacional Autónoma de México, Agosto 2015. p. 135.

“...Una relación significativa entre los valores que aun pueblo sustenta y el orden genera de existencia en que ese pueblo se encuentra... cualquier otra cosa que pueda ser la religión, ella es parte de un intento (de una especie implícita y directamente sentida, antes que implícita y conscientemente pensada) de conservar el caudal de significaciones generales en virtud de las cuales cada individuo interpreta su experiencia y organiza su conducta”. 31

Las desapariciones de ciertas zonas de cultivo han generado una pérdida de elementos identitarios, al crecer la población también se crea un desinterés por parte de las nuevas generaciones, aparte de que la mayoría de las personas han vendido sus terrenos o trabajan en Telmex, por lo que han generado más dinero y se va olvidando de la agricultura.

Las principales siembras eran de maíz, frijol, calabaza y jitomate. El ciclo de la cosecha comienza a partir del 28 de abril a el 15 de mayo que es cuando se plantan las semillas, de ahí el ciclo dura cuatro meses, las primeras semanas de septiembre es cuando concluye este ciclo. El 25 de julio es el último día para sembrar, el cual es el día principal de la fiesta del pueblo.

La segunda imagen se titula "Santiago Apóstol". Santiago es un santo importante en este pueblo ya que es uno de los patrones principales. Realmente no se sabe en qué momento fue introducido al pueblo, pero fue con la evangelización de los españoles. Remite inconscientemente a Tláloc por el papel que desempeñó en la época prehispánica como patrono de la siembra al igual, por el hecho de ser el dios de la lluvia. Santiago desempeña un papel muy importante del pueblo, pues es quien controla los fenómenos naturales que son necesarios para la actividad agrícola, como por ejemplo la lluvia, las sequías, las tormentas y el frío invierno que llegan a ser devastadores para las cosechas.

"En México Santiago es uno de los más festejados desde el siglo XVI. Su indumentaria son trajes semejantes a los de la edad media, pantalón corto, peto y coraza: otros en agüilla y blusa abotonada, capa cortada; el tocado generalmente es un sombrero de fieltro con plumas de colores llevan en sus manos unas albaradas". 32

Existe leyendas que cuentan los pobladores, "Santiago salía de noviero todas las noches, iba en busca de Santa Catarina" .33 Muchos relatos existen en torno a él, los cuales ya son desconocidos para los jóvenes, ciertos relatos orales van desapareciendo, están documentados por algunos tesistas e investigadores, pero es muy difícil que la mayoría de los pobladores se encuentren interesados. Con el crecimiento de la tecnología se van ignorando muchos elementos importantes de la cultura.

La importancia de los colores en la imagen es resaltar la construcción de las unidades sobre una fotografía antigua, donde dicho espacio ya no existe más por la urbanización y el papel hecho artesanal da un toque más referencial a lo mexicano, más que un carácter folclórico.

---

31 Geertz, Clifford, "La interpretación de las culturas populares", Gedisa, España, 1973, p. 118.

Durante el año se celebran muchas fechas, existen dos ferias que son “el corazón festivo del pueblo”.³⁴ La primera que está dedicada al señor de las misericordias que está ligado a las tradiciones prehispánicas “El fuego Nuevo”.³⁵

La segunda fiesta importante es dedicada a Santiago Apóstol y la Señora Santa Ana, en los días 25 y 26 de julio, que son celebrados para la fertilidad de los campos. Es a esta festividad a la cual le he hecho esta imagen. El templo de Santiago Zapotitlán, fue levantado en 1514 según los archivos del Catálogo.

Nacional de Monumentos Históricos de la INAH , construido en 1641, después destruido para construir el actual en 1941. ³⁶

Conforme va pasando el tiempo el espacio se va configurando, los elementos identitarios a pesar de eso siguen presentes en el espacio, los carnavales han generado mucha resistencia a dichos cambios.

Los carnavales en Santiago Zapotitlán “desde sus comienzos aproximadamente en la década de los veinte, por influencia de los pueblos cercanos como Tlayacapan del estado de Morelos, Chimalhuacan y Los Reyes la Paz del estado de México, así como, de Santa María Azahuacan de la Ciudad de México, el Carnaval tiene como principal finalidad transmitir la alegría de vivir un momento festivo, mediante una danza tradicional llena de colores, algarabía y alegoría que se expresan en cada detalle.”³⁷ Algo muy característico de los elementos de “Convivencia”.

---

³² Rafael Heliodoro, Valle, Santiago en América. Edición Facssimilar, 1988, p. 164

³³ Laura Arechiga y Alejandro García, Santiago Zapotitlán: Identidad y Tradición, Tesis de licenciatura publicado, INAH, México, 2001, p. 10

El carnaval de Santiago Zapotitlán cuenta con tres etapas importantes:

- De 1920 a 1930 Los primeros antecedentes del Carnaval
- De 1930 a 1940 La consolidación de la tradición del Carnaval
- De 1940 a 1970 Surgimiento de las comparsas antiguas como Barrio de Santiago (1940-1974), Barrio de Santa Ana (1940 a 1959), Club Guadalupano (1962 a 1969), Club Ateneo (1970 a 1976) y las comparsas que surgieron a partir de estas que siguen vigentes son Club Emiliano Zapata (1981), Club Santiago Charros (1982) y el Club Raíces Los Caporales (1988).

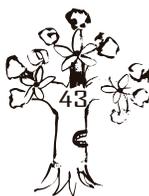
Durante los cuarenta, la mujer comienza su participación en el carnaval incluyendo el uso de los carros alegóricos. Pero es hasta los sesentas cuando se da el derecho a la mujer de participar como dama durante el recorrido.

En el pueblo de Santiago Zapotitlán es muy característico el recorrido de casamiento o XV años que muchas veces se comienza de la casa del novio o de los padrino a la iglesia y de la iglesia a el salón donde se celebrará el evento. Actualmente es una tradición que se sigue conservando. Dentro de los elementos identitarios que menciona Lourdes Arizpe, este festejo corresponde a “La convivencia” ya que es donde se manifiesta “la sonrisa pronta y el abrazo apapachado, la disposición inmediata a prestar ayuda, la invitación abierta a los hogares...” Para llegar a la boda se lleva un largo proceso que antiguamente comienza con el noviazgo, la pedida de mano, la preparación de los novios, las bendiciones y preparativos de bodas para finalmente llegar a la fiesta.

34Mariel Granados, asesora patrimonial de Santiago Zapotitlán.

35Íbidem, 1999, p. 70-71.

Otro elemento utilizado es “La tierra” utilizando el Arco, por ejemplo, ahora la vista del arco de Zapotitlán es totalmente distinta a la de hace unos años, con los grandes negocios comerciales que se han ido creando a partir de la creación del metro y de los departamentos han crecido las demandas de ciertos servicios ahora tenemos un Little Caesar´s, una farmacia Guadalajara, un Electra, un Oxxo, entre otros que se han ido agregando al paisaje urbano contemporáneo del pueblo. Alguna vez existieron las ondulaciones verdes, el campo y algunas casas con su característico pueblerino.

Otros elementos que se han ido transformando del paisaje urbano con las nuevas construcciones que van generando por la destrucción de ciertas viviendas por el hecho de la venta de terreno para las nuevas demandas por el crecimiento de la población y el descuido de las calles es otro punto para la pérdida de los elementos identitarios. Conforme van pasando los años se va generando un deterioro en las tradiciones.

Con la construcción del metro, la metamorfosis se va generaron fuertemente ante el paisaje urbano, porque el transporte público trajo consigo una nueva población, y la creación de nuevos condominios y grandes negocios comerciales.

Fig 27. *La siembra*, Dora Infante, Técnica mixta, 2017.

Fig 28. Dora Infante, *Santiago Apóstol*, Técnica mixta, 2018.
Técnica mixta

Fig 31. El recorrido de bodas, Dora Infante, Técnica mixta, 2018.

CONCLUSIÓN

Con la elaboración de “La identidad gráfica mexicana contemporánea. La transición entre los elementos identitarios del pueblo de Santiago Zapotitlán. Propuesta gráfica” generé un viaje dentro de la historia de la gráfica mexicana, donde aprendí su importancia en la identidad, la cual se fortaleció desde el siglo pasado con el pensamiento nacionalista que fue impulsado a partir de la búsqueda de una identidad. La cual tuvo una producción de carácter político, testimonial, propagandístico y pedagógico. Por lo tanto, tuvieron como función generar una conciencia en los trabajadores, ya que también se hizo una crítica al capitalismo, buscando la aspiración de las utopías socialistas, para promover cambios sociales. Y también me encontré que contemporáneamente se encuentran presentes artistas que utilizan de la misma manera a la gráfica pero ahora principalmente para concientizar a las personas en torno a los Elementos Identitarios.

La imagen gráfica ha ilustrado muchos de los hechos significativos de nuestra historia, creando una narrativa visual y simbólica, las cuales generaron un impacto, gracias a su representación figurativa que llegó a ser entendida por todo público. Entonces al encontrar muchas propuestas de diversas corrientes, me llamó la atención abordar mi producción a partir del Neo-Mexcanismo. Durante la búsqueda de los Elementos Identitarios me encontré que el constante crecimiento de la ciudad, a partir de los años cincuenta va generando cambios en el pueblo, hace algunos años, aún se mantenía la magia del pueblo Santiago Zapotitlán.

Ahora un gran crecimiento demográfico, por personas externas y por los mismos pobladores, ha generado un incremento en las construcciones y un descontrol sobre la población (Existe una pérdida de valores culturales) y las nuevas demandas de la población son más grandes, como la necesidad del metro para un transporte más veloz trajo consigo la construcción de otras nuevas unidades habitacionales que fueron construidas en su mayoría en espacios que alguna vez fueron tierras de siembras.

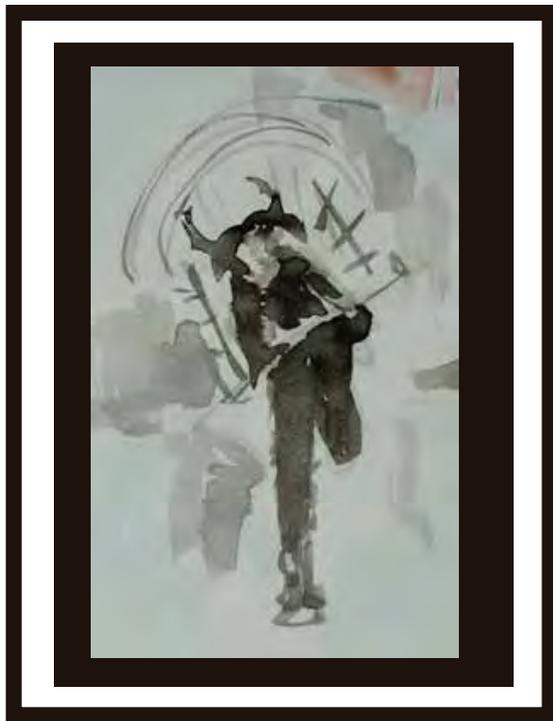
Las cuales fueron vendidas a consecuencia del abandono de la agricultura o por necesidades que el dueño tenía. Conforme va creciendo demográficamente las demandas los servicios solicitados son mayores, entonces es cuando entran los grandes negocios que por lo regular son construcciones rápidas a comparación de las escuelas (por ejemplo, la Tlahuizcalli escuela donde estude la comenzaron a construir cuando tenía 15 años y hasta la fecha no han concluido la construcción). Cuando entran las empresas privadas, los paisajes naturales o pueblerinos van siendo ignorados para la construcción de bienes para grandes empresas, por lo cual se van desvaneciendo los Elementos Identitarios.

No sabía con certeza de la existencia de colectivos que se dedican a la protección y difusión de los Elementos Identitarios, como por ejemplo "Grupo Cultural Tradición y Tiempo" que hacen la salvaguarda en este caso del pueblo Santiago Zapotitlán y realizan proyectos culturales para hacer que los pobladores mantengan las tradiciones. Formar parte de algunos proyectos de este equipo es aprender muchas cosas importantes que había ignorado en algún espacio de la vida. Y con la existencia de este tipo de grupos quiero compartirle a la Facultad la importancia que tiene para generar una conciencia y que gracias a las Artes Visuales podemos generar propuestas gráficas para reforzar la concientización en los habitantes de nuestros pueblos originarios.

BOCETOS

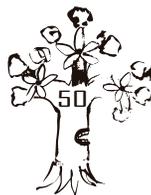
Para la elaboración de las obras anteriores fue necesaria una exploración de los elementos identitarios a través de una serie de bocetos que fueron tomados de fotografías que me fueron brindadas por el Grupo Cultural Tradición y Tiempo. Algunos dibujos también fueron hechos al momento, especialmente los que se tratan de los espacios públicos actuales. La mayoría fueron realizados con tinta china, rotuladores y carboncillo sobre hoja de sketch Fabriano.

Señor torito, tinta china, 2017.

Señora con tuba, tinta china 2017.

Zapotitlán, tinta, 2017.

Torito con personas, tinta china, 2017.

La aurorita, tinta, 2017.

Toritos, Chínelo, charro y danzante, tinta china, 2017.

Juan de Dios, tinta, 2017.

Arco de Zapotitlán, tinta china.

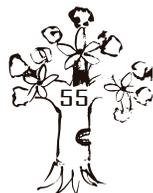
Cruz, tinta china, 2018.

Niña, tinta china.

Señor con Torito, tinta china.

Toritos, tinta.

Santa Ana, Santiago y la Iglesia, carboncillo.

Torito y princesa, carboncillo.

Bibliografías

Alderete, Jorge y Carrasco Julio, Mexican Graphic, Korero Books, Portugal, 2011.

Azara, Pedro, El ojo y la sombra: una mirada al retrato en Occidente, Barcelona : Gustavo Gili, 2002.

Barbosa Sánchez, Alma, La estampa y el grabado mexicano. Tradición e Identidad Cultural, ediciones Lirio, 2015.

Bolaño, Sara (coordinadora), Gráfica mexicana contemporánea, México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 2000.

Bonfil Batalla, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, México, DeBolsillo, 1987.

Botey, Esteve, Historia del Grabado, Madrid, Editorial Labor, 1997.

Contreras, Fernando, Nuevas Fronteras de la Infografía. Análisis de la Imagen por Ordenador, Sevilla, Mergablum. Edición y Comunicación, 2000.

Debray, Regis, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Barcelona, Editorial Paidós, 1994.

Fernández, Justino, Arte moderno y contemporáneo de México, t.1. "El Arte del siglo XIX", México, UNAM, 2001.

García Bustos, Arturo, La gráfica en México, México, Academia de Artes, 1999.

Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dominio español 1519- 1821, UNAM, México, 1986

González Cruz, Marcela, El muralismo de Orozco, Rivera y Siqueiros, México, Editorial UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994.

González, Salomón y Garrido Blanco, Tláhuac prehispánico, México, Ediciones Miguel Ángel Porrúa, 1988.

Gubern, Román, La mirada opulenta: Exploración de la iconosfera contemporánea, Barcelona, Gustavo Gilli, 1987.

Gutiérrez, Juana, La época de oro del grabado en México en Historia del Arte Mexicano, México, Salvat, 2011.

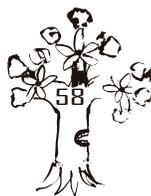
Gutiérrez Ochoa, Rosalba, La Colección Pascual Gutiérrez Roldan: un retrato del siglo XX mexicano, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2001.

Jalpilla, Granados Mariel. En su tesis: Proceso de Concientización del Patrimonio Cultural Inmaterial de Santiago Zapotitlán: Guía de Valor en la Formación de la dignidad humana en niños de 10 a 12 años. Universidad Nacional Autónoma de México, Agosto 2015.

Hernández Chavarría F, Murillo A. 2009 Grabado en metal: Trucos y consejos para el grabador contemporáneo, 2009.

Ivins, W. M., Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.

Mosiváis, Carlos, Leopoldo Mendéz y su tiempo, colección Carlos Monsiváis: el privilegio del dibujo. México: RM, 2002.

Rey Palma, Francisco, Leopoldo Méndez, el oficio de grabar, México, CONACULTA, 1994.

Ruy-Sánchez, Alberto, El fundamentalismo fantástico del arte joven de México, Revista de la UNAM, vol. XLVIII, n° 508, 1993.

Sánchez González Agustín, La portentosa vida de José Guadalupe Posadas, México, Ediciones de Don Lupe, 2013.

Valle, Rafael Heliodoro, Santiago en América. Edición Facssimilar, 1988.

Walter, Benjamín, La obra de arte en su reproductibilidad técnica, México, Ítaca, 2003.

Weistheim, Paul, El Grabado en Madera, Traducción de Mariana Frenk, Fondo de Cultura Económica, México, 1954.

Arechiga, Laura y García Alejandro, Santiago Zapotitlán: Identidad y Tradición, Tesis de licenciatura publicado, INAH, México, 2001.

Ruzansky, Anette, Las mayordomías en Santiago Zapotitlán, un pueblo de Tláhuac, Tesis de licenciatura publicado, INAH, 1999.

Web

<http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/la-vida-en-d-e-g-u-a-dalupe-la-identidad-del-mundo-novohispano.html> (02/04/2017)

<http://algarabia.com/ideas/el-grabado-y-el-imaginario-popular-de-mexico/> (17/11/17; 16:43)

<http://www.pintomiraya.com/pmr/bio-monica-2> (20/11/2017; 11:30)

http://www.magalilara.com.mx/?mod=curriculum_c.archivo (20/11/2017; 13:54)

<http://www.pintomiraya.com/redes/archivo-ana-victoria-jimenez/item/158-archiva.html> (20/11/2017; 14:15)

Índice de imágenes

Fig 1. Anónimo, Cuadro de castas, siglo XVIII. Óleo sobre tela. Tomado del catálogo del Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, México.

Fig 2. Montenegro Augusto (1990), Historia de América, Bogotá, Editorial Norma, pág. 110

Fig 3. Isidro Escamilla, Virgen de Guadalupe, 1824, Óleo sobre tela, Museo de Brooklyn, Museum <https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/2814>

Fig 4. Dora Infante, Toritos de Zapotitlán, 2013. Fotografía digital.

Fig 5. Dora Infante, Carnaval de San Miguel de Allende, 2013. Fotografía digital.

Fig 6. Claudio Linati, Como viajan las mujeres mexicanas, 1928. Litografía. *Manière de voyager des Dames au Mexique from the book Costumes civils, militaires et religieux du Mexique* .

Fig 7. José Guadalupe Posada, La Catrina, 1910. Grabado en metal

Tomada del archivo del Museo Posada, Aguascalientes, México.

Fig 8. David Alfaro Siqueiros, La nueva democracia, 1944. Palacio de Bellas Artes

Fig 9. Francisco Díaz de León, Portada de la revista ¡30-30! Órgano de los pintores de México, grabado en madera de pie. https://creators.vice.com/es_mx/article/gv8wxm/decadas--intro-1900-1950--fin-de-un-regimen-inicio-de-otra-ideologia

Fig 11. Rufino Tamayo, Hombre que Canta, 1950. Óleo sobre tela, 196 x 130 cm, Colección Musée National d'Art Moderne, París.

Fig 12. Imágenes de la gráfica del 68/ homenaje al movimiento Estudiantil. México, Mira, 1968. Alma Barbosa Sánchez, La estampa y el grabado mexicano, 2015, ediciones Lirio, p. 97

Fig 13. Julio Galán, Me quiero morir, 1985. Óleo sobre lienzo Colección privada
<http://www.jornada.unam.mx/2008/02/02/index.php?section=cultura&article=a04n1cul>

Fig 13. Magali Lara, tijeras, 1977. Dibujo sobre papel. Exposición en la Escuela Nacional de Artes. <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article271>

Fig 14. Mónica Mayer, Sombra, 1987. <http://www.pintomiraya.com/pmr/monica-mayer/dibujo-3>

Fig 15. Daniel Lezama, La Fogata, 2006. Óleo, sobre lino, 240 x 145 cm, Colección privada, Monterrey, México. http://www.daniellezama.net/img_galeria_esp/noche_mexicana/nm_10.html

Fig 16. Félix d'Eon, Algunas cartas de La lotería gay mexicana, 2016.

