

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
ENAP

00262

2

**LA PERSPECTIVA ARTÍSTICA FEMENINA DE
NUEVE ESCULTORAS MEXICANAS
DEL SIGLO XX -XXI,
NACIDAS ENTRE 1950-1980:
TRES GENERACIONES.**

**TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES ORIENTACIÓN**

ESCULTURA

**PRESENTA:
MARÍA GUADALUPE SOLEDAD GUTIÉRREZ GARDUÑO**
TUTOR: FRANCISCO JAVIER TÓUS OLAGORTA

Ciudad de México año 2002

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

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.

**LA PERSPECTIVA ARTÍSTICA FEMENINA DE
NUEVE ESCULTORAS MEXICANAS DEL SIGLO XX
-XXI, NACIDAS ENTRE 1950-1980:
TRES GENERACIONES.**

María Guadalupe Soledad Gutiérrez Garduño
(MARISOL GUTIÉRREZ)

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas
UNAM a difundir el contenido electrónico e in-
teractivo de este trabajo resea-
NOMBRE: *María Guadalupe*
Soledad Gutiérrez Garduño
FECHA: *19 Noviembre 2002*
FIRMA: *[Firma]*

ÍNDICE	páginas
Índice general.....	3
Introducción.....	5
 CAPÍTULO 1	
Breve historia de la Escultura en México.....	14
1.1 Mesoamérica.....	15
1.2 La escultura colonial.....	22
1.3 La escultura del siglo XIX.El México Independiente.....	26
1.4 Nuevas tendencias. Periodo post-revolucionario.....	29
1.5 Las corrientes de vanguardia y los nuevos estilos. El siglo XX.....	32
 CAPÍTULO 2	
Escultura mexicana de los años 50's a nuestros días.....	33
2.1 Conceptos sobre arte y producción artística contemporánea.....	37
 CAPÍTULO 3	
La escultura realizada por mujeres.....	45
3.1 La mujer mexicana de los años sesenta.....	45
3.2 Escultoras mexicanas del siglo XX.....	48
3.2.1 Tendencias artísticas figurativas y abstractas en escultoras mexicanas nacidas entre 1910 y 1980. Producción 1930 a 2002.....	54
3.2.2 Preferencias técnicas y materiales. Escultoras mexicanas nacidas entre 1910 y 1980. Producción 1930 a 2002.....	73
3.2.3 Presencia de la mujer en las Escuelas de Arte en México.....	91
 CAPÍTULO 4	
Nueve escultoras mexicanas nacidas entre los años 1950 a 1980	
4.1 Entrevistas y Trayectorias.....	97
4.1.1 Tres escultoras nacidas entre 1950 a 1959:	
MARISOL GUTIÉRREZ.....	98
ROSA MARÍA MIRANDA.....	105
MARU SANTOS.....	110
4.1.2 Tres escultoras nacidas entre 1960 y 1969:	
AIU.....	116
GRACIELA FERREIRO.....	120
LILIA LEMOINE.....	126

4.1.3 Tres escultoras nacidas entre 1970 y 1980:	
VIRGINIA ARCOS.....	130
SILVIA FLORES.....	133
KARA.....	137
4.2 Evaluación general.....	140
4.2.1 La sociedad mexicana 1950 –2002.....	140
4.2.2 Evaluación sociológica.....	141
4.2.3 Evaluación psicológica.....	143
4.2.4 Formación artística y proceso creativo.....	148
4.2.5 Escultura y comunicación. Análisis semiológico y semiótico.....	150
4.2.6 Expresión y apreciación escultórica. Nueve escultoras.....	153
4.2.7 Evaluación Axiológica.....	161
4.3 Producción y distribución de bienes estéticos.....	166
Conclusiones.....	168
Anexos:	
Anexo 1	
Tres generaciones. Más Escultoras nacidas entre 1950 a 1980.....	174
(1950-1959)	
María del Carmen Martínez Genis.....	175
(1960-1969)	
María Eugenia Gamiño Cruz.....	178
Alfia Leiva del Valle.....	182
María José de la Macorra.....	186
Claudia Maya Martínez.....	190
Rosario Ochoa Ávila.....	191
Elizabeth Skinfill Vite.....	195
(1970-1980)	
Selma Guisande.....	200
Mónica Pérez Quintero.....	203
Marilú F. Pérez Valderrama.....	205
Angélica Pineda García.....	207
Gloria Zelaya Molina.....	209
Anexo 2	
Formato de entrevista.....	210
Formato de evaluación	
Índice fotográfico.....	212
Bibliografía.....	222

LA PERSPECTIVA ARTÍSTICA FEMENINA DE NUEVE ESULTORAS MEXICANAS DEL SIGLO XX -XXI, NACIDAS ENTRE 1950-1980: TRES GENERACIONES.

INTRODUCCIÓN

El tema de esta investigación es parte de los esfuerzos que las mujeres de nuestro país hacemos por rescatar la historia y la creatividad de las féminas mexicanas. Me ocupa el caso de nueve escultoras mexicanas, nacidas entre los años 1950 a 1980 a las que he agrupado en tres generaciones, entendiendo este concepto bajo los criterios que más abajo expongo.

La escultura en México tiene una rica tradición, la inserción de la mujer en el mundo del volumen y la tridimensionalidad, como una vocación, es como casi toda su actividad social, relativamente reciente; si bien es factible que la escultura mexicana debió contar desde sus orígenes con la mano femenina anónima.

El siglo XX fue el siglo de la apertura de la mujer al mundo de la productividad. La necesidad capitalista de mano de obra entre las dos guerras mundiales, sacó a la mujer de su rol tradicional, aunque con doble jornada, a la construcción abierta de las nuevas sociedades. Esta participación dio a la mujer muchos elementos para su desarrollo. El avance de la condición femenina tuvo un vuelco histórico, si bien no es aún su resultado la equidad con el varón.

Para sociedades cerradas como las latinoamericanas y la mexicana en particular, la situación de la mujer ha mejorado, pero dista de ser justa y de dar el reconocimiento a la capacidad de ésta para el trabajo en general. Los parámetros con que se valora su creatividad no pueden ser iguales a las de los hombres quienes por más de veinte siglos han dominado la escena de la participación económica y social.

En el plano artístico la mujer mexicana empieza a dar a conocer sus creaciones a raíz del periodo post-revolucionario de las primeras décadas del siglo XX, dentro del contexto de los movimientos culturales generados por el Vasconcelismo y el Cardenismo entre 1928 y 1940.

En Europa existen referencias de escultura realizada por mujeres como el caso de Camille Claudell (Francia) en el siglo diecinueve y los trabajos de escultoras del periodo de las postguerras mundiales, ya dentro de la vanguardia europea del siglo veinte.

En México la escultura realizada por mujeres ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, la apertura social a la creatividad artística femenina ha dado un número creciente de artistas destacadas, a quienes va dedicado este trabajo.

La idea de abarcar a las escultoras nacidas en nuestro país entre los años 1950 a 1980, es la de recopilar el sentir y las técnicas que han dominado el panorama escultórico de los años recientes, en cuanto a producción femenina se refiere. Se han agrupado en una secuencia *generacional* de diez años, en tres décadas sucesivas, dado que conforman un núcleo relativamente homogéneo, cuya producción fue marcada históricamente por hechos trascendentales político-económicos del México contemporáneo tales como: la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, la represión estatal abierta en las instituciones educativas y en la sociedad en general, la reestructuración económica que llevó al país a la devaluación y la crisis permanente, hasta el implante del liberalismo económico a finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Los cambios ideológicos que se generaron por esta parte de la historia moderna de nuestro país influenciaron de manera directa e indirecta a las artistas de la época seleccionada. Estímulos externos e internos como los *ismos* de la vanguardia europea y sus nuevas técnicas en pintura, escultura y grabado, las tendencias del postmodernismo, el hiperrealismo y los conceptualismos que cerraron el siglo XX; así como los aportes de la tradición escultórica en la historia del arte en México y la Escuela Mexicana entre los años treinta y cuarenta, repercutieron de distintas maneras en el quehacer escultórico de las mujeres.

Si bien existen diferencias conceptuales en las tendencias artísticas de las mujeres de estas tres décadas, en otros aspectos relativos al género, ciertas temáticas y formas de expresión presentan rasgos de unidad en la diversidad. Este trabajo intenta ahondar en ellos.

Como metodología en la investigación y para una mayor comprensión del entorno escultórico en las fechas seleccionadas, se utilizó el materialismo dialéctico, que permite un análisis más completo del tema. Por ello, en base a sus premisas principales del método de estudio y para entender el fenómeno social-estético, es necesario recopilar en forma breve la historia de la escultura mexicana (lo general) y la participación femenina en el área en el reciente siglo pasado, como antecedentes de la rica tradición escultórica en nuestro país y como fuentes de la evolución cultural que ha nutrido el mundo de las escultoras mexicanas.

La influencia de las vanguardias artísticas del siglo XX y los movimientos de reivindicación de la mujer (feminismo), abrieron posibilidades nuevas a la expresión femenina. Las nuevas orientaciones filosóficas pueden percibirse en los trabajos de escultura recientes de las artistas mexicanas.

Con objeto de analizar la escultura mexicana realizada por mujeres (lo particular), se hace un estudio que incluye consideraciones generales sobre los

conceptos de lo artístico y lo estético, aplicado a nuestras sociedades latinoamericanas y singularizado en lo mexicano. También se resume el quehacer escultórico de las décadas anteriores a los años cincuenta y se enlista por tendencia artística a las productoras plásticas nacidas en épocas anteriores a las referidas. La idea no es profundizar en los conceptos de realismo, lo figurativo o lo abstracto en las escultoras que anteceden a la década de los cincuenta, sino remarcar su estilo artístico, técnicas básicas y el dato biográfico de su fecha de nacimiento, acorde a la interpretación dada por el *Diccionario de Escultores mexicanos del siglo XX* de la Dra. Lily Kassner¹ sobre tendencias artísticas

Es Indudable la importancia de la referencia breve de la historia del arte en México, dado que la escultura prehispánica, la colonial, la del México Independiente, la del siglo XIX y la de la primera mitad de siglo han influenciado profundamente a la escultura moderna. El trabajo realiza simultáneamente una revisión fotográfica de la visión sobre la mujer en las distintas épocas dentro del arte escultórico mexicano. Desde la estatuilla homenaje a la fertilidad de la cultura Tlailca (carácter primitivo) hasta las diosas del panteón prehispánico, particularmente la mexicana con su carga simbólica dual. De la colonia la mujer como virgen y los estilos religiosos occidentales, a lo afrancesado del siglo XX , hasta la imagen moderna. Finalmente la mujer con su visión particular de las sociedad, la estética contemporánea y sus vivencias.

El capítulo titulado *La escultura mexicana realizada por mujeres* incluye un listado de las artistas nacidas en la época de los cincuenta y sesenta del mismo texto. El objetivo es recalcar las tendencias figurativas y abstractas principales que las ocupan y que son parte de este estudio.

La investigación se fundamenta en un 70 por ciento en la experiencia propia, que incluye a la autora como parte de la generación nacida en los años cincuenta. A través del tiempo y ante el empuje de las nuevas generaciones es patente la diferencia de la concepción artística de estas últimas décadas. No son sólo aptitudes y actitudes distintas las que plasman en su obra escultórica, sino variables sociológicas y psicológicas interesantes que explican la perspectiva artística femenina actual.

Las fuentes bibliográficas sobre el tema son escasas por ser relativas a épocas recientes, tanto histórica como artísticamente. La interpretación de los fenómenos que influyeron en las *generaciones* descritas radica en gran medida en una teoría personal a demostrar: *que existe una perspectiva artística femenina diferenciable e importante entre las escultoras nacidas en los años cincuenta, sesenta y setenta, tanto en comparación con sus antecesoras como dentro del medio escultórico internacional de género. Así mismo existe un aporte significativo de estas generaciones al arte escultórico, tanto en mensaje como en técnica.*

¹ Diccionario de Escultores de México del siglo XX de Lily Kassner, crítica de Arte en México, 1997, Conaculta, México . 2 tomos. 1000 p..

El tema principal las escultoras nacidas entre 1950 a 1980 (lo singular) se aborda a través del análisis de una muestra relativamente pequeña, pero *significativa, para lograr un estudio que explique la teoría personal y que abarca a tres escultoras de cada uno de los periodos diferenciados bajo una serie de criterios de autora, descritos más adelante.* La muestra se agrupa en *Tres generaciones: las nacidas entre 1950 a 1959, 1960 a 1969 y 1970 a 1980.*

La curricula artística de las nueve escultoras permite una evaluación de su trabajo escultórico y la representatividad que cada una de ellas tiene en su estilo, ya figurativo y lo abstracto dentro del medio. La investigación bibliográfica, el testimonio directo, el seguimiento de sus exposiciones durante el tiempo que lleva realizar este estudio y la participación en una serie de exposiciones colectivas de las *Tres generaciones* (que incluye a un universo más amplio de escultoras) con obra reciente y temática sobre su visión femenina, para finales del año 2002 o principios del 2003, completan los objetivos planteados. La exposición final confrontará estilos, temáticas e individualidades tanto por su exhibición como por las mesas redondas planteadas a presentar en cada espacio, que permitirán el dialogo directo con los asistentes.

Con objeto de conformar un estudio lo más completo posible de las escultoras, su producción y su época, se utilizan elementos de las disciplinas que analizan el fenómeno del arte tratando de integrar una moderna metodología, con ciencias como la Sociología del Arte, la Historia del Arte, la Psicología del Arte (biografista y psicoanalítica), el Estructuralismo, el Estructuralismo Genético (de grupos), las Ciencias Naturales (materiales), la Teoría del Arte en el método del materialismo histórico, el Análisis Formal, la Crítica de Arte, la Museografía de sus exposiciones, la Iconografía e Iconología de sus obras, la Semiótica, la Estética de la recepción, la filosófica y la de efectos así como la Estadística y la Informática. También se retomaran los conceptos del sistema psicológico para captar los sentidos (lo sensorial), la sensibilidad (sentimentalidad) y la razón (fantasía) racionalidad, para extraer información sobre los sentimientos afectivos, religiosos, ético-políticos y estéticos que se manifiesten en la obra.

La década de los sesenta fue catalogada como una etapa caótica en las artes². Con relación a la plástica se ubicaron dos tendencias fundamentales: una *destruktiva*, que a través de un arte nuevo podía utilizar mensajes expresivos, obvios y hasta vulgares, pero con sentido de crítica social, y otra *constructiva*, cuyo objeto era la integración formal del diseño hacia una nueva vida. Bajo este concepto la creación artística podía llegar a excesos que le hacen ver como una burla, si bien en su momento (como el dada) fueron una respuesta a la deshumanización y la industrialización.

Las artistas que se profesionalizaban e iniciaron su producción artística a finales de los años sesenta, en México, muy jóvenes aún, se vieron inmersas en

² Véase el concepto del arte en los sesenta en *Una década de crítica de arte* de la crítica de arte Ida Rodríguez Prampolini, setentasetas, 1974, p. 5 a 8

las dos tendencias que ambientaban las más importantes escuelas de arte de la época: la Academia de San Carlos (ENAP, UNAM) y la ENPE *Esmeralda* hoy ENPEG (Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado) INBA.

Existe una indudable marca generacional, a demostrar, en la producción artística femenina de los últimos treinta años. Periodos de diez años entre las últimas tres décadas del siglo XX y el XXI que comienza, marcan pautas importantes en este sentido. Un ejemplo sería la producción escultórica de los setentas donde, con excepciones, la creación se aplica con una función definida entre la crítica social, la introspección psicoanalítica y la rebeldía como parámetro de cambio hacia una utópica sociedad igualitaria. Las creaciones, manifiestos y posturas de los artistas en aquellos años cancelaban la posibilidad individual ante los colectivos multidisciplinarios. La tendencia artística figurativa o abstracta determina en gran medida el sentido individualista o grupal del trabajo.

Una diferencia enorme se percibe en cambio en la producción artística de los ochenta a la fecha. Las nuevas tendencias de la globalización que pretenden hacer universales los valores artísticos de las naciones dominantes, merman la capacidad expresiva de los pueblos sometidos. Al carecer de innovación en su sentido más profundo, por lo que son sólo muestras del despliegue tecnológico capitalista, "su impacto en las masas con extremas limitaciones alimentarias y educativas es pobre y limitado"³. Son las manifestaciones de una élite completamente alejada del sentimiento pleno del humanismo, lo recurrente de sociedades de explotación del hombre por el hombre. La generación más joven que vive plenamente este proceso produce evidentemente de otra manera y bajo otros criterios artísticos.

Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, existe una perspectiva femenina común, un punto de identidad ante problemáticas de género, que poco han cambiado en la sociedad. No es una perspectiva psicológica o sociológica feminista, tal como se concebía en los años setenta, sino una visión distinta de la realidad social de la mujer actual, que en el arte se manifiesta de distintos modos.

Dentro del arte como vocación, las mujeres se han permitido el uso de la tecnología, la industria y la artesanía, para elevar sus interpretaciones artísticas a un terreno estético vanguardista. En la escultura mexicana realizada por mujeres están presentes la problemática y las inquietudes de todos los escultores a lo largo de la historia. Técnicamente se preocupan del volumen, de la integración y equilibrio de las formas, del uso adecuado de las herramientas y materiales tradicionales y modernos.

En la escultura actual de las artistas mexicanas están presentes la madera, la piedra, los metales, los ensamblados, el collage, los objetos, los elementos orgánicos, los textiles, el vidrio, las instalaciones y los nuevos conceptos de la espacialidad. Los materiales imponen nuevas fronteras, la percepción del volumen

³ En *Los conceptos esenciales de las Artes Plásticas* de Juan Acha Edic. Coyoacán.1955. p 108.

es distinta, el origen fueron las vanguardias de principios del siglo XX y el futuro son los periodos cíclicos o elípticos de nuevas visiones que enmarcan las crisis y aciertos del arte contemporáneo.

Las generaciones de escultoras nacidas en los sesenta y setenta exploran con gran habilidad en la línea de la abstracción y la intimidad metafísica, el "yo" desprendido de los colectivos setenteros, liberando el mundo exterior, lo espiritual que el pintor ruso Kandinsky, creador del concepto de la abstracción pura, pregonaba en los inicios del siglo pasado. El nuevo sustento ideológico tiene como entidad básica los logros del individualismo y lo funcional si se pertenece a grupos. La experimentación corre a la par de movimientos efímeros como lo oscuro (dark), el gronch urbano (la cloaca , lo subterráneo de lo urbano diferente al underground de los setenta), el neo-conceptismo, lo no-funcionalista, y otros términos poco sustentables, pero al fin y al cabo voces nuevas a viejos intentos de expresiones alternativas.

Las épocas de profundo materialismo suelen ser pobres en obras artísticas con altos valores espirituales, aunque sus técnicas puedan ser de primer orden. Los periodos del *arte por el arte* en la humanidad son ciclos que preparan los cambios estéticos de la sociedad.

Esta investigación aborda las diferencias y la unidad existentes en la perspectiva y la creatividad femenina en el terreno escultórico mexicano, a través de una muestra significativa, no en número sino en profundidad, de escultoras mexicanas dentro de la dialéctica filosófica materialista que concibe la creación humana en su contexto, con sus contradicciones y su evolución.

La selección de escultoras responde a varios criterios subjetivos de la autora:

1. Representatividad generacional :

- a) Formar parte de las generaciones establecidas: 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979.
- b) Ser de padres mexicanos (educación familiar en el contexto social propio). Nacidas en el país, formadas en el sistema de educación pública nacional hasta la etapa vocacional. Haber cursado estudios superiores o especializados dentro de las instituciones artísticas profesionales de la escultura de los años 1960 a la fecha: la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Plantel de Academia y Xochimilco, la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, ENPE, más tarde Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ENPEG La Esmeralda, algunas Universidades Estatales o en los talleres de instituciones formativas en técnicas artesanales aplicadas (cerámica y otras), como el Seguro Social del Estado de México.

2. Ser de vocación Escultora, aunque por formación y sobrevivencia en un país como el nuestro deba incursionar en alguna etapa de su vida en otras especialidades profesionales.
3. Tener su preferencia en los estilos figurativos (realista o expresionista) o abstracto, según la época formativa.
4. Congruencia con su individualidad artística y humana.
5. Calidad y originalidad de sus búsquedas estéticas.

Los criterios anteriores permiten hacer de la muestra un núcleo homogéneo que enlaza las causas y los efectos sociales que marcaron sus concepciones ideológicas y artísticas, lo que dio pie a esta investigación.

Para la selección de las artistas se formuló un cuestionario que se exhibe en los anexos y que se aplicó a modo de hacer lo más democrático posible el proceso, tratando de lograr una representatividad plena dentro de los parámetros a medir y bajo la premisa de que las nueve son un pretexto para hablar de tres generaciones y de la escultura mexicana realizada por mujeres.

Esto significa que de lo singular (las nueve escultoras) se desprenden conclusiones aplicables a la generación a que pertenecen (lo particular), para luego insertarse en el medio artístico mexicano e internacional (lo general), modo en que la dialéctica explica los cambios y aportes histórico-artísticos de la humanidad.

Las nueve escultoras son:

Nacidas en la década de los 50's

Marisol Gutiérrez, Rosa María Miranda, Maru Santos

Nacidas en la década de los 60's:

AIU, Graciela Ferreiro, Lilia Lemoine

Nacidas en la década de los 70's:

Virginia Arcos, Silvia Flores , KARA

Cada una de ellas ocupa un área de interés artístico-social que debe ser analizado para comprender la complejidad del mundo y la perspectiva femenina dentro del Arte. Hay quien crea obra profunda, reflexiva y politizada, otra es obra de perfección anatómica y mensaje propositivos, tridimensionalidad en materiales clásicos escultóricos; Entre ellas hay obra de exploración matérica, ecológica, esotérica, poética, científica o erótica; la gran variedad de estilos, las vivencias, la formación, la sobrevivencia y la inserción al medio, así como las búsquedas

estéticas, están contenidas en esta muestra representativa de escultoras mexicanas.

Con objeto de ahondar lo más posible en el quehacer escultórico mexicano se ha tomado sólo como referencia el trabajo artístico integral (pintura, grabado, textil, y otras) de las autoras. Su representatividad en el medio de la Escultura Mexicana será abordada a lo largo de este trabajo con las características comunes de sus respectivas generaciones y las diferencias en estilo e interpretación de su entorno.

Dado que se trata de escultura reciente de escultoras mexicanas que están en activo, se valora el testimonio directo de las mismas así como la evolución técnica-artística que proporciona el seguimiento de sus exposiciones hasta el término de esta investigación.

La evaluación curricular planteada sobre las escultoras seleccionadas busca establecer las diferencias generacionales y la perspectiva artística de género, marcada por su ideología acorde a los hechos histórico-sociales de su época, lo que caracteriza su obra escultórica. A partir de ello, conoceremos las técnicas, temáticas, preocupaciones estéticas, aportes y limitaciones que plantean las escultoras mexicanas de tres décadas de arte mexicano.

La imposibilidad metodológica que planteaba un muestreo más amplio, no así las referencias, ubicación por fecha de nacimiento y uso de técnicas de todas las demás escultoras que enriquecen el panorama artístico nacional, no excluye el reconocimiento de éstas y de quienes conforman el universo de las tres generaciones estudiadas, mismas que han sido compiladas en el anexo 1.

El capítulo sobre evaluación intenta aportar una serie de consideraciones y posibles referentes para el análisis de obra escultórica que por sus distintos ángulos de observación suele ser muy compleja. Estas valoraciones son aplicables a gran parte de cada generación, según puede observarse en los ejemplos de obra, tanto de quienes forman la selección muestra como entre quienes ocupan el primer anexo.

El presente trabajo se planteó una labor extensa de identificación, reconocimiento y análisis de la obra de tres generaciones de escultoras mexicanas, con apoyo de diversas ciencias humanísticas. Las tres generaciones contempladas están inmersas en una realidad difícil por la situación mundial y de México en particular, marcadas por su época formativa, por sus tendencias artísticas dominantes y por sus formas expresivas propias.

Agradezco infinitamente el apoyo de la maestra Aurora Zepeda Guerrero. A los maestros: Francisco Javier Tous Olagorta, Arturo de la Serna, Ramón Cervantes Parra, Leticia Arroyo y a los Dres. Alfia Leiva del Valle y Daniel Manzano por sus valiosos comentarios, interés y apoyo. La orientación de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Alejandra Valenzuela Marín para concluir los estudios de grado, a la Lic. Ma. de Lourdes Navarro Razo encargada de la biblioteca de la ENAP Academia, al Sr Javier Pérez y a los empleados de estas instalaciones por la atención y calidad de la información recibida, así como a los servicios de la Biblioteca de las Artes. A Esmeralda Fuentes Torres por las fotografías de texto; a Roberto Vargas Salazar, Marcos Suárez y al señor Faustino Arvezu Hernández por su ayuda y solidaridad; a mis padres, a mi hija Ixchel, a Carmen Ruiz y a las escultoras de las tres generaciones que se sumaron a este esfuerzo.

De manera especial agradezco al pueblo de México y al sistema educativo nacional público y laico, que me permitieron cursar estudios superiores de Arte, a través de sus dos instituciones de formación artística en el área de Escultura: la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la ENPEG *Esmeralda* del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Gracias finalmente a todas las escultoras mexicanas: precursoras, maestras y productoras por hacer la parte de la historia y el arte que han cubierto y llenan con su talento.

Ma. Guadalupe Soledad Gutiérrez Garduño.
Ciudad de México. Octubre 2002

CAPÍTULO I

Breve historia de la Escultura Mexicana

En este capítulo se hace un breve recuento histórico de la escultura mexicana que incluye la escultura mesoamericana en sus cuatro periodos u horizontes culturales, la escultura en la época de la colonia, la del México independiente del siglo XIX y principios del XX y el periodo post-revolucionario de 1920 a 1950. Dejando para un segundo capítulo el periodo posterior de 1950 a 1970 ya que constituye una época de ruptura formal bajo la influencia de las vanguardias artísticas mundiales y la propia evolución de la Escuela Mexicana de los años anteriores.

Los antecedentes de la escultura en México son fundamentales para comprender las características de la producción escultórica posterior a los años 50's. Si bien se perdió el sentido del universo escultórico mesoamericano por el embate de la conquista y los tres siglos de colonizaje español, siempre se ha reconocido el valor artístico del arte autóctono prehispánico. Se analizan también aspectos del arte religioso y civil de la colonia y las distintas variantes formales como el barroco, el churrigueresco, el plateresco y el neoclásico que ocuparon los espacios escultóricos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Para los escultores mexicanos son fuentes permanentes de inspiración y aprendizaje para la resolución de problemas escultóricos.

La historia de México ofrece un panorama difícil para las artes plásticas, es importante recordar que a lo largo de cuatro siglos se vivieron: una salvaje conquista que casi extermina a las culturas indígenas autóctonas (siglo XVI), una vida colonial estratificada y discriminatoria supeditada al reino español (siglos XVI a XVIII); un cruento siglo XIX con la Guerra de Independencia (1810- 1921), la pérdida de Texas (1836) y más de la mitad del territorio nacional a manos de Estados Unidos (1848), las guerras internas por la República centralista o federalista, liberal o conservadora; cinco invasiones internacionales: una española con Isidro Barradas (1829), dos francesas (la guerra de los pasteles y el segundo Imperio de Maximiliano (1864) y dos norteamericanas (la de 1847 y la de 1914); la guerra civil de los tres años (Guerra de Reforma), la dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución de 1910 a 1920.

Para nuestro estudio de la escultura mexicana realizada por mujeres es necesario recalcar los aspectos más relevantes de los estilos artísticos dominantes en los distintos periodos históricos de nuestro país, de forma breve, ya que sus técnicas y materiales siguen presentes en las artesanías, los relieves, esculturas exentas y hasta en los intentos vanguardistas. Las mujeres escultoras en México no se sustraen a la admiración por este rico universo escultórico.

1.1

Mesoamérica

El trabajo escultórico mesoamericano, fue realizado en cuatro periodos u horizontes culturales: el preclásico, el clásico, el epiclásico y el postclásico, desde el 1800 a.C. a la conquista española en 1521. Los materiales fueron la piedra, excepcionalmente labrada, el barro, la madera, el hueso; las técnicas: modelado o tallado directo, en medidas monumentales o figuras pequeñas, dentro del simbolismo y/o lo realista, a veces en forma tosca o sumamente fina. La escultura mesoamericana se caracteriza por el uso de lo rígido y lo expresivo, lo estático y lo dinámico según el avance cultural de los grupos indígenas autónomos que poblaron la extensión denominada mesoamérica, desde la región norte hasta el sureste de la República Mexicana y la Centroamérica actual. La división regional comprende el Altiplano Central, Occidente, Costa del Golfo, Oaxaca y Zona Maya.

La policromía constituyó una parte esencial de la escultura prehispánica, como elemento visual permitía el realce de las formas representadas y una mayor fuerza simbólica. Había un gran respeto del escultor mesoamericano por el color natural de un material como la obsidiana, el jade, la jadeíta o el alabastro. Una capa de estuco y colores simbólicos se aplicaban a las partes que debían enfatizarse.

En el preclásico inferior (Tlatilco, el Arbolillo, Zacatenco y Tlapacoya) dominan las figurillas de barro, modeladas al pastillaje, de pequeño formato. Las representaciones eran de mujeres jóvenes y esbeltas, de pechos pequeños, caderas anchas y marcados genitales; también se representaban mujeres embarazadas, amamantando a sus bebés o arrullándolos. El culto a quien se dedicaban era a la fertilidad de la madre tierra.

En el Preclásico medio, destaca la escultura Olmeca, trabajada en bulto, redondeando las superficies. Su aspecto es monumental y pleno de armonía. Los olmecas representan principalmente al ser humano. Sus escultores logran retratos monumentales en las cabezas colosales de hasta 20 toneladas de piedra, donde se perciben los diferentes rasgos de los individuos representados, al parecer personajes importantes o guerreros. Suelen ser jóvenes varones de labios

abultados, nariz chata y mejillas abultadas. Llevan un tocado o banda y orejeras (La Venta y Tres Zapotes).⁴

Al preclásico tardío (500 a.c.) pertenece el estilo Izapa, que en Chiapas y la zona maya consiste en sustituir la escultura monumental tridimensional por el relieve bidimensional propio de las estelas, los monolitos rectangulares de sentido vertical, ya sean tallados de un solo lado o de todos. En las estelas se representan *humanos ahora en actitud dinámica y no estática como en el caso olmeca* (excepto en su última fase cultural), las escenas son de acción, los relieves muestran los sacrificios humanos, narran en forma realista o simbólica aspectos de la vida de la sociedad. Los personajes tienen una ubicación espacial y dan información sobre el entorno en que se mueve el personaje.

Teotihuacán, en el clásico (250 a 800) logra un estilo distinto a los anteriores, se vuelve angular y abstracto, cambia las figuras del hombre protagonista por los dioses, unos en abstracto otros en realismo (Tlaloc y Quetzalcóatl respectivamente), combina talud y tablero en sus cánones arquitectónicos, hay mascarones, emblemas, animales, serpientes emplumadas, estilizaciones del dios de la lluvia al geometrismo, integra la escultura a la arquitectura.

Los mayas desarrollan el estilo Olmeca- Izapa al naturalismo curvilíneo, se exalta al gobernante, la conquista y la guerra, los prisioneros y el dramatismo. Las tallas y relieves llevan textos, glifos con fechas que marcan hechos importantes de la época. La técnica escultórica dominante es el relieve estucado y policromado, *también se utilizaron el grabado y la incisión como técnica de dibujo previo a la talla*. Las variantes regionales ocupan la zona norte de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, con ciudades como Uxmal, Chichén Itzá, Kabah, Cobá, Chichaná y Hochob. Del área central destacan El Petén, Belice, el Valle de Motagua y las tierras cercanas al río Usumacinta, con ciudades como Uaxáctun, Copán, Quiriguá, Yaxchilán, Palenque, Bonampak y Piedras Negras. Hay un equilibrio entre realismo dinámico y geometrismo arquitectónico.

En la zona maya se dan figurillas realistas de pequeño formato como las encontradas en la isla de Jaina, piezas fúnebres modeladas en barro. Las figuras muestran los ideales de belleza de la época, tales como la mutilación craneana, los ojos rasgados y la nariz aguileña, además de exhibir los atuendos de los personajes: collares, brazaletes, narigueras, orejeras y pulseras.

Del período clásico son las dos grandes culturas: la Zapoteca y Mixtecos en Oaxaca. Una marcada influencia teotihuacana y maya se aprecia en su arte. En Monte Albán se fabricaron las urnas de barro, figuras de animales y personas decoradas de colores vivos.

⁴ Véase el libro *El universo escultórico mesoamericano* de Ana Garduño Ortega, CNCA, 1996, para más detalles de la escultura del preclásico inferior, medio y tardío p. 2 a 17

Del mismo período es la zona de la Costa del Golfo con la zona del Tajín , sus nichos de piedra y las caritas sonrientes que eran parte de figuras completas de hombres y mujeres. El tema central en piedra es el juego de pelota, las hachas, yugos y palmas.

Al Epiclásico (800-1000) pertenecen los centros de Xochicalco y Cacaxtla, con un arte ecléctico.⁵

El Postclásico (1000 a 1550) ocupa la ciudad de Tula y el estado guerrero de los Toltecas, con sus portaestandartes, sus atlantes monumentales y sus Chac Mool⁶.

Los estudios histórico-estéticos de los mexicas o aztecas de México Tenochtitlán (1325-1525), del mismo horizonte cultural, aportan una muy completa información sobre el arte escultórico mexicano en donde nos detendremos un poco, dado que es una de las influencias más importantes por su excelso trabajo de volumen.

En general los ensayos desde Eulalia Guzmán (1933) hasta los connotados historiadores José Alcina Franch, Miguel León Portilla y Eduardo Matos Moctezuma, dan cuenta de una rica veta interpretativa del arte mexicana, como suma del arte mesoamericano, bajo características esenciales como el ritmo acentuado, la repetición de los motivos, la estilización, lo ornamental, el simbolismo y el agudo sentido religioso y mágico. Salvador Toscano, Justino Fernández y Paul Westheim especialistas en el estudio del arte precolombino señalan refiriéndose a la escultura, la existencia de la voluntad artística y dinámica manifiesta en lo tremendo, lo terrorífico, lo sublime, la serenidad, grandeza y monumentalidad de toda ella, más su carácter colectivo y mágico religioso⁷.

Dentro de un marco antropológico y semiológico la escultura mexicana se engloba en la *mitopoiesis* término que se aplica a lo que permite ir más allá de la representación de objetos y acontecimientos de la realidad espacial y física para transformarse en un orden cultural que justifica la existencia humana en el cosmos⁸. Los lenguajes o códigos icónicos de los mexicas incluyen valores literarios, formales y cromáticos. Para la escultura los formales se interpretan por

⁵ Ibidem Sobre escultura mesoamericana del período clásico y epiclásico p. 17 a 25

⁶ Ibid. pág 25, 26, 27. Los Chac mool fueron las figuras sedentes de piedra que portaban los corazones de los sacrificados y que inspiraron la escultura moderna del inglés Henry Moore en el siglo xx. Los atlantes son figuras monumentales de guerreros que sostenían los techos de las construcciones.

⁷ En el libro *Azteca Mexica*, edición conmemorativa del 500 aniversario del descubrimiento de América, 1992, España, los distinguidos antropólogos, profundizan en las características del arte mexicana 400 p p.20 a 21

⁸ Ibidem p.21

las líneas de los relieves y volúmenes, siendo expresión de sistemas numéricos, calendáricos, cromáticos y nominales⁹.

Los cánones estéticos de la escultura mexicana provienen en su mayoría de los códices, tanto en la temática como el estilo¹⁰. En la escultura mexicana encontramos repetidamente los símbolos calendáricos, cromáticos y nominales siguientes:

Símbolos calendáricos y deidad protectora:

1. *cipactli*: cocodrilo. *Tonalpohualli*
2. *ehécatl*: viento. *Tonacatecuhtli*
3. *calli*: casa. *Quetzalcóatl*
4. *cuetzpallin*: lagartija. *Tepeyolohtli*
5. *cóatl*: serpiente. *Chalchiuhtlicue*
6. *miquiztli*: muerte. *Tecciztécatl*
7. *mázatl*: venado. *Tláloc*
8. *tochtli*: conejo. *Mayahuel*
9. *atl*: agua. *Xiuhtecuhtli*
10. *itzcuintli*: perro. *Miclantecuhtli*
11. *ozomatli*: mono. *Xochipilli*
12. *malinalli*: hierba. *Patécatl*
13. *ácatl*: caña. *Tezcatlipoca* o *Itztlacolihqui*
14. *océlotl*: ocelote. *Tlazoltéotl*
15. *cuauhtli*: águila. *Xipe*
16. *cozcaquahtli*: zopilote. *Iztapapálotl*
17. *ollin*: movimiento. *Xólotl*
18. *Técpatl*: cuchillode pedernal. *Tezcatlipoca*
19. *quíáhuittl*: lluvia. *Chantico*
20. *xochitl*: flor. *Xochiquetzal*.

El *tonalamatl de Aubin*, libro de los días y los destinos contiene las imágenes de los trece señores del día, los 9 de la noche y los 13 volátiles con sus trece acompañantes.

Los símbolos cromáticos del arte mexicano son principalmente los que simbolizan los puntos cardinales y están asociados a colores fundamentales. En la escultura mexicana casi desaparecieron de las piedras pero pueden verse rastros de ellos:

⁹ Ibid. Pág 25. En cuanto al sistema numérico vigesimal se representan con una bandera el 20 *cempoalli*, con una pluma 400 (20 x 20) *centzontli* o *centzontli* y con un saco o costal el 8000 *tzontli* (20 x 20 x 20). Los calendáricos (Pág 26 y 27) son trece numerales y veinte nombres (260 días).

¹⁰ Ibidem. Ver página 39 Iconografía mexicana por Elizabeth Baquedano.

Este	rojo	amarillo, verde
Norte	negro	rojo, amarillo
Oeste	blanco	azul
Sur	azul	rojo , verde

Los símbolos nominales según Esther Pasztory (1983) son las nueve combinaciones de los símbolos o glifos más sencillos del Dios solar, el atl tlachinolli, el monstruo de la tierra, el espejo humeante, la pareja águila- jaguar, la serpiente emplumada, la pelota de hierba del sacrificio y la serpiente de fuego¹¹.

En la escultura mexicana encontramos principalmente motivos sobre la muerte, la representación de las deidades y la cosmogonía propia, escenas del dios (a) de la tierra, decapitación (Tzompantlis), vasijas rituales (cuauhxicallis), representaciones de conquista y captura, zoomórficas, animales míticos, flora y fechas. Así vemos monos, tlatoanis, cabezas de guerreros águilas, cráneos, huesos, piezas con mujeres que representan la muerte por parto; deidades como Coyolxauhqui, calendarios como la Piedra del Sol o la Coatlicue, de carácter monumental; jaguares, Atlatl, tortugas, buhos, perros izcuintli, coyotes, sapos, venados, mujeres del pueblo arrodilladas, teocallis, cabezas masculinas, estrellas, Venus y la Luna, lagartos, conejos, insectos como pulgas, moscas, mariposas y chapulines, peces y serpientes, otros reptiles y aves; algunas en relieve o exentas, ya en discos solares, altares, lápidas, monumentos a Venus, glifos, rodajas, cráneos, pectorales, collares, máscaras, incensarios, maquetas, figuritas, bezotes, huehuetéotl y Teponaztlis (instrumentos de percusión indígena), escenas de procesiones y de tlatoanis, cajas de piedra, sonajas, figuras esqueléticas, cuauhxicallis, dioses y su indumentaria simbólica, puntas de pedernal, etcétera.

Los materiales en que fueron esculpidas fueron, entre otros: piedra volcánica, pórfido basáltico y verde, tezontle, cristal de roca, concha, hueso, nácar (mosaicos), madera, piedra gris y negra, obsidiana, andesita de piroxeno, astas de venado, jadeita, ónix, azabache, oro, riolita, sílex negro, hematita, granito y pirita. La técnica fundamental era el desgaste y pulido. Otra técnica escultórica importante fue el modelado en arcilla¹².

¹¹ Ibidem. Véase p 26 a 28.

¹² En la Ciudad de México se pueden encontrar muchas de estas piezas, ya sea en el Museo de Antropología e Historia, en Chapultepec; como en el Museo de sitio del Templo Mayor, en el Centro Histórico, además de una copiosa información gráfica e histórica sobre el arte mexicana.

Arte prehispánico

Representación femenina
En terracota
Proveniente de Jaina
Cultura Maya
(1)

Diosa de la muerte
Mictecacihuatl
Cultura Mexica
Basalto
1200-1521
112 x 53 cm.
(2)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Tlazoltéotl pariendo
Cultura Mexica
1325-1521
Aplita o welmerita
Altura 20.6 cm.
(3)

Coatlícue Colosal
Cultura Mexica
1487-1520
Andesita
Altura 3.5 m

TESIS CON
FACILIDAD DE ORIGEN

1.2 Escultura colonial

La conquista española acaba con las formas y temática indígena. Los indígenas son obligados a romper un proceso creativo ancestral y se ubican en un mecanismo de aculturación que da como resultado de las aportaciones indígenas, españolas y criollas : *el arte mexicano*.¹³

El mestizaje cultural unió el talento de los artistas indígenas con los maestros escultores españoles y flamencos que vinieron a enseñar a la Nueva España. Existen características definidas en el siglo XVI, el XVII y la primera mitad del siglo XVIII , y la segunda mitad del XVIII y principios del XIX.

La escultura colonial mexicana fue como la prehispánica casi anónima. Los indígenas que son la mano de obra durante los tres siglos, cambian su estilo de no salir casi de un bloque a las maneras españolas de influencia andaluza, sevillana y granadina, entre el siglo XVI y XVII. Permanecen rastros de idolatría y de excesos religioso-popular, algo sanguinaria o retozona y caprichosa. Los indígenas copiaban las imágenes y las adaptaban a los materiales mexicanos, como es el caso de los cristos de caña de maíz. A este conato de estilo se le conoce como el *tequitqui* o tributario (Moreno Villa). El indígena agregaba elementos preciosos extraños al monumento mismo como símbolos de la vida del hombre, como en su antigua vida , a veces era obsidiana.

La escultura de madera era policromada con oro estofado y colores verde, rojo y oro. Los materiales indígenas eran pastas con telas pintadas, madera de *Tzompantle* o colorín. Más adelante trabajan en las canteras y utilizan elementos añadidos para las figuras exentas como ojos de vidrio, dientes, cabelleras auténticas y pestañas postizas, en un afán de convencer al pueblo de que las imágenes eran personas.

La escultura se clasifica en decorativa y estatuaria, para las tres etapas, una integrada a la arquitectura y otra para las iglesias católicas. Las técnicas son de talla en cantera, piedra, madera y ensamblaje para retablos. Existen ejemplos en las cruces monumentales, sillerías de coro, obras de marfil, relieves, retablos, figuras exentas, escultura decorativa y popular. El marfil vino con la Nao de China a través del comercio entre la nueva colonia americana y la propia España.

La escultura decorativa se inspira en los grabados, el arte medieval, principalmente gótico y el arte indígena; ejemplos de los dos primeros son los relieves del convento franciscano de Tlaxcala y el templo de Yecapixtla, Morelos.

Los temas decorativos de corte gótico se incorporan a la arquitectura realizados por manos indígenas en los templos franciscanos, dominicos y

¹³ Véase escultura colonial. capítulo II en *Escultura Mexicana Contemporánea* de Ignacio Asúnsolo. México 1942. p. 31 a 33 y *Escultura Colonial Mexicana* de José Moreno Villa UNAM, 1986 p.9 a 61

agustinos. El estilo renacentista y el plateresco se aprecian en la catedral de Santo Domingo, en Puebla y la Catedral de la Ciudad de México. Estas influencias perdieron fuerza en el siglo XVII. Elementos escultóricos decorativos se aprecian en conventos, capillas, altares, cruces de atrio, puertas, claustros, en la imaginería: santos, santas, cristos y vírgenes.

El estilo plateresco de diseños de cantera rosa quedó plasmado en la Iglesia de San Agustín, Acolman; en Yuriria, Guanajuato; templos de Yecapixtla, Yuririapúndaro, Tepoztlán, Cuitzeo, Erongarícuaro, Tzintzuntzan, la catedral de México. Son notables las arcadas de Huejotzongo, Xochimilco y Tlalmanalco. Destacan los relieves sobre muros planos de cantera de las fachadas.¹⁴

En el siglo XVII predomina el barroco primero español y luego mexicano, relieves, portadas, sillerías de coro y retablos son expresiones muy elevadas de la creatividad escultórica. Ejemplos son Tonanzintla, la iglesia franciscana de Tlalmanalco, el templo de San Agustín en Oaxaca; Ozumba en el Estado de México. Sillerías de coro notables son las del convento de San Agustín, en la Hoy Escuela Nacional Preparatoria; la catedral metropolitana, Xochimilco y la catedral de Durango.

La estatuaria va integrada al exterior de los templos y a los retablos y la imaginería, son generalmente tallas exentas, más esbeltas y decoradas con paños con excesos dinámicos, los rostros son severos, figuras moderadas sin grandes escorzos. Estas piezas están doradas y estofadas.

Ejemplos del barroco se encuentran en las grandes catedrales de Puebla, de la Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Mérida, Aguascalientes y San Cristóbal de las Casas.¹⁵

El siglo XVIII en la Nueva España produjo el barroco exuberante o barroco estípite. Con motivación religiosa más externa y terrenal. Los escultores llenan todo espacio, forma, volúmenes, composición, color, ritmos, crear sensaciones con luz, claroscuros. Predomina la columna estípite, las sillerías de coro, los púlpitos, imágenes talladas doradas y encarnadas, pliegues y ropajes exagerados, dramatismo extremo. Las esculturas tienen ojos de cristal, dientes naturales, pestañas y cabelleras humanas. Los artistas ya firman. En la capital quedan obras de los hermanos Ureña, Francisco Martínez, la familia Sáyago y Jerónimo de Balbás.

Otros ejemplos son la Capilla de los siete príncipes en la Catedral Metropolitana, la portada de Tepalcingo, La capilla del Rosario en Puebla, Santa

¹⁴ Véase el *Resumen gráfico de la Historia del arte en México* de Antonio Toussaint, G. Gili México, 1986, sobre el arte colonial siglos XVI, XVII y XVIII. El texto permite ahondar a través de las ilustraciones en los diferentes estilos p 67 a 129

¹⁵ En *Resumen Gráfico de la historia del arte en México* de A. Toussaint Pag 103 a 117. Gily. 1986.

María Tonanzintla. El estilo churrigüesco mexicano en el magno colegio jesuita de Tepotzotlán o la Iglesia mayor de San Francisco en la Ciudad de México.

El estilo neoclásico llega a la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII. Con la fundación de la Real Academia de las Bellas Artes de la Nueva España, Academia de San Carlos, por Carlos III, se da un impulso al estudio de las Artes. Llegan a la Ciudad los maestros valencianos Manuel Tolsá, el arquitecto González Velázquez, el pintor Rafael Ximeno y Planes y el grabador Joaquín Fabregat. Es el maestro Tolsá quien implanta el estilo neoclásico, es el caso de la estatua ecuestre frente al Palacio de Minería. Discípulos importantes fueron José Zacarías Cora, Mariano Perrusquía y Mariano Arce.

Arte colonial

Virgen con el niño
Iglesia de la Enseñanza
Marfil
México D.F.
(5)

Purísima
Escultura policromada
Siglo XVIII
Iglesia de la Valenciana
Guanajuato, Gto.
(6)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.3 La escultura del siglo XIX. El México Independiente.

Después de las guerras de independencia y la historia dramática del país en el siglo XIX, las invasiones extranjeras, la pérdida del territorio, la guerra de Reforma y la constante inestabilidad política, los escultores de la época carecían de un medio propicio a la creación, carecían de una función social, no había clientes ni una norma estética precisa que seguir. La Academia de San Carlos dejó de existir en 1821 y se reestructuró hasta 1847. Manuel del Vilar, escultor formado en Italia, orientó la academia por un arte escultórico híbrido, entre lo romántico, académico, naturalista y realista. A la escultura del siglo XIX se han dedicado varios textos importantes para rescatar el olvido en que se tuvo a la producción de la época¹³.

La escultura propiciada por Porfirio Díaz y su grupo positivista al poder fue de corte afrancesado, se importó el estilo de Versalles y no la modernidad de la escuela de Rodin, innovación truncada por la revolución de 1910 era la llegada del Art Nouveau del que es muestra el Palacio de Bellas Artes. Destaca la obra de Lazanini (Hemiciclo a Juárez), Antonio Rivas Mercado (El Ángel de la Paz) y Jesús Contreras (Malgré Tout), a pesar de todo.

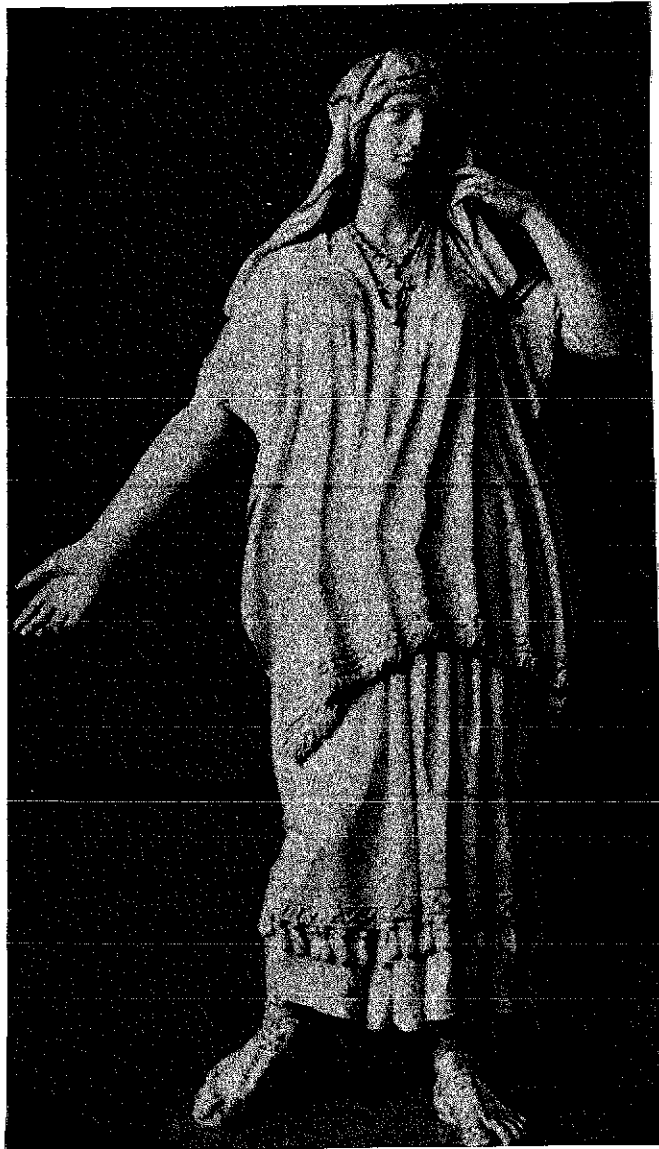
Otros escultores importantes de la época además de los maestros directores de la Academia de San Carlos como Manuel Tolsá y Manuel Vilar, fueron Martín Soriano, Felipe Sojo, Miguel Noreña, Gabriel Guerra, el propio Jesús F. Contreras y otros alumnos de la Academia como Enrique Guerra, Epitacio Calvo, Primitivo Miranda, Jesús Islas, Fidencio Nava, Arnulfo Domínguez Bello; del estilo neoclásico Pedro Patiño Ixtolinque, José Natividad, Francisco Jiménez, José María Labastida, Juan Bellido, Agustín Barragán, Felipe Valero, Tomás Pérez, Agustín Franco y Luis Paredes. Ellos trabajaron en piedra de villería, mármol de Carrara, yeso y madera policromada.

Además de la calidad innegable de sus piezas se preocuparon en medio de la precaria situación del país por tratar de aplicar innovaciones temáticas en su materia escultórica, sin llegar en pleno a los cambios que se operaban en Europa. La obra de Contreras, por ejemplo, deja ver rasgos del ambiente decadentista de la *Belle Époque*.

Los temas son de corte religioso, neoclásicos y nacionalistas. Se trabaja en escultura exenta o relieve, altares, santos, mausoleos y sepulcros, escenas al estilo del romanticismo sobre el pasado prehispánico, estatuas de indígenas importantes como Cuauhtémoc y Tlahuicole, historiadores y literatos destacados,

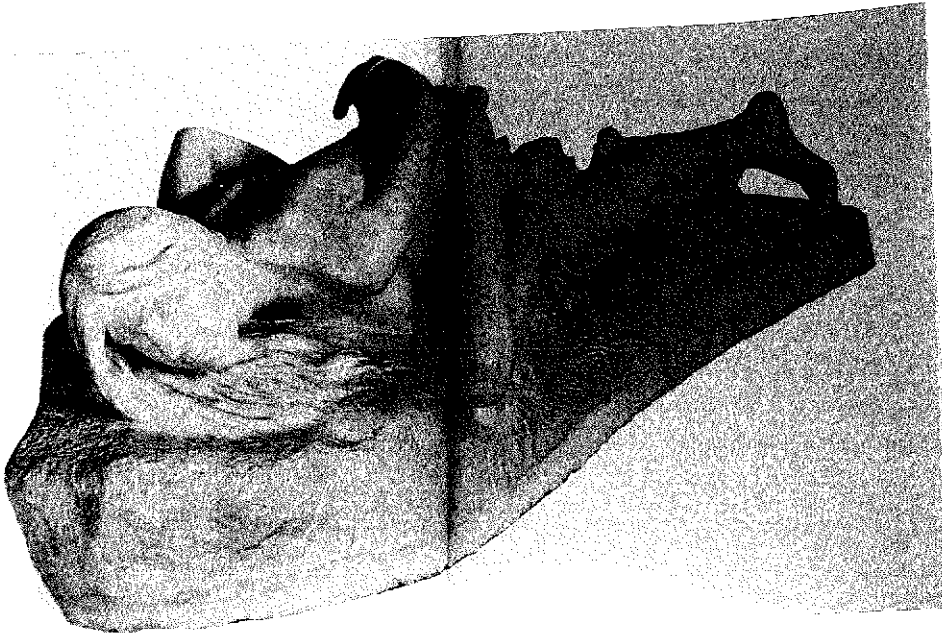
¹³ Véase *Escultura Mexicana del siglo XIX en Resumen gráfico de Arte en México* de A. Toussaint, p.172, *Un siglo olvidado de Escultura Mexicana* de Salvador Moreno, Artes de México, 1970, No.133, p 5 a 17; y en el libro sobre las Exposiciones de Escultura Mexicana de la Academia a la Instalación CONALCULTA, Museo de Bellas Artes , México, 2000, 446 p : *De la Academia al porfiriato* de Roxana Velásquez Martínez del Campo y *Entre la Academia y el ovido, Escultura mexicana de principios del siglo, acotaciones para una revaloración* de Luis Martín Lozano p 29 a 39.

escenas mitológicas y bíblicas, la historia de México, alegorías sobre la Reforma, esculturas de Benito Juárez, Vicente Guerrero, y otros próceres de la patria, así como metáforas que utilizan el cuerpo femenino al desnudo y una gran colección de bustos y retratos.

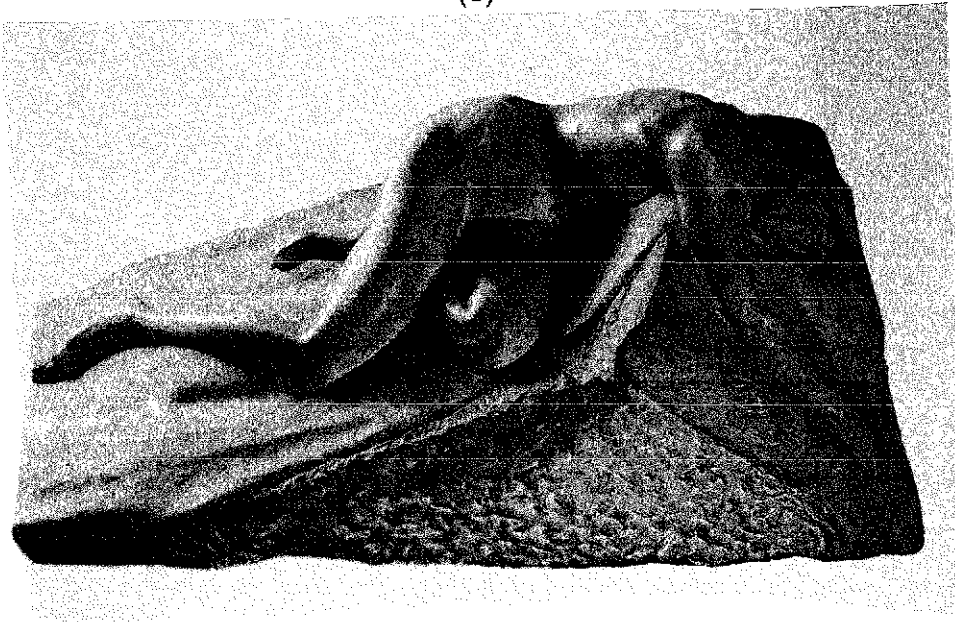

La Malinche
Manuel Vilar
Siglo XIX
Yeso
(7)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Malgre'Tout (A pesar de todo)
Mármol
Jesús F. Contreras
1898
(8)

Escultura para el sepulcro de Julio Ruelas
Mármol
Arnulfo Domínguez Bello
(9)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.4 Nuevas tendencias. Periodo post-revolucionario.

La Revolución generó nuevos aires y cambios en el país. Una nueva estética surgió ante una esperanzadora realidad mexicana, lejos del idealismo europeizante y la frialdad de lo académico. La escultura se mantiene en equilibrio armónico dentro del naturalismo y la plasticidad consiguiendo grandes logros.

Muy fecunda fue la escultura de caballete, retratos y bustos de Carlos Bracho, Ignacio Asúnsolo, el Dr. Manuel Toussaint, Mardonio Magaña y Tosia Rubinstein, de origen ruso y formación mexicana. Tres corrientes dominaron la escultura de los primeros años después del movimiento armado: una indigenista, de corte arcaico y folklórico (Magaña y Ortiz Monasterio); una neoclásica, de carácter cívico e histórico en Ignacio Asúnsolo y otra de corte propagandístico socialista como la escultura de Oliverio Martínez. Francisco Zuñiga da un nuevo matiz a la escultura de corte realista y la exime de la ortodoxia política.

En 1922, la nueva estética busca profundidad y compromiso sociopolítico. Bajo un manifiesto de David Alfaro Siqueiros, dirigido a obreros, campesinos e intelectuales no ligados a la burguesía, se funda el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México. Para los años 1934 a 1940 en el gobierno de Lázaro Cárdenas se funda la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) que trató de continuar las directrices estéticas y doctrinarias del Sindicato. La Guerra Civil española, la lucha antifascista y la paz ante las dos guerras mundiales inyectó fervor revolucionario a la labor de los artistas que eran ya creadores, intelectuales y políticos de amplio reconocimiento.¹⁴

La Revolución dio nueva orientación a la política cultural, de 1924 a 1928 con José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública y de 1934 a 1940 con la apertura del gobierno del general Lázaro Cárdenas. En ambos períodos se cuenta con artistas e intelectuales comprometidos que buscan realzar un nuevo arte mexicano. Aunados a los intentos de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios están los logros de los talleres libres de Arte Popular, el Taller de la Gráfica Popular y las Misiones Culturales, todos ellos permitieron un desarrollo propio del arte en México, uno de cuyos frutos fue la llamada Escuela Mexicana con el destacado trabajo de los grandes muralistas David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Clemente Orozco.

Si bien la escultura de monumentos se inicia en el porfiriato, toma una gran fuerza en tiempos del general Cárdenas. Se retrata con fidelidad y diversidad formal a los héroes nacionales. Ortiz Monasterio y Jorge González Camarena se salen de las normas del realismo socialista, de gran boga y buscan nuevas formas.

¹⁴ Véase *Escultura contemporánea* de Ignacio Asúnsolo, p. 55 a 57

La innumerable sucesión de arte monumental que llena los rincones de México, las plazas y las avenidas, surge entre alegorías realistas, formas vernáculas, el neoclasicismo y el modernismo, hasta el geometrismo de las últimas décadas. En general las figuras son hieráticas, son el arte público, muestras de un estilo popular en escultura. En los años 20's, el maestro escultor Guillermo Ruiz fundador de la Escuela de Escultura Libre y de Talla Directa, antecesora de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura *La Esmeralda*, hablaba ya de la importancia de un contacto directo con la materia, madera, piedra, bronce y los metales. El Taller contaba con Herrería, talla en madera, en piedra, fundición y orfebrería, eran los años 20's. La obra escultórica de Ignacio Asúnsolo, Oliverio Martínez y el propio Guillermo Ruiz ocupa los años 30's¹⁵.

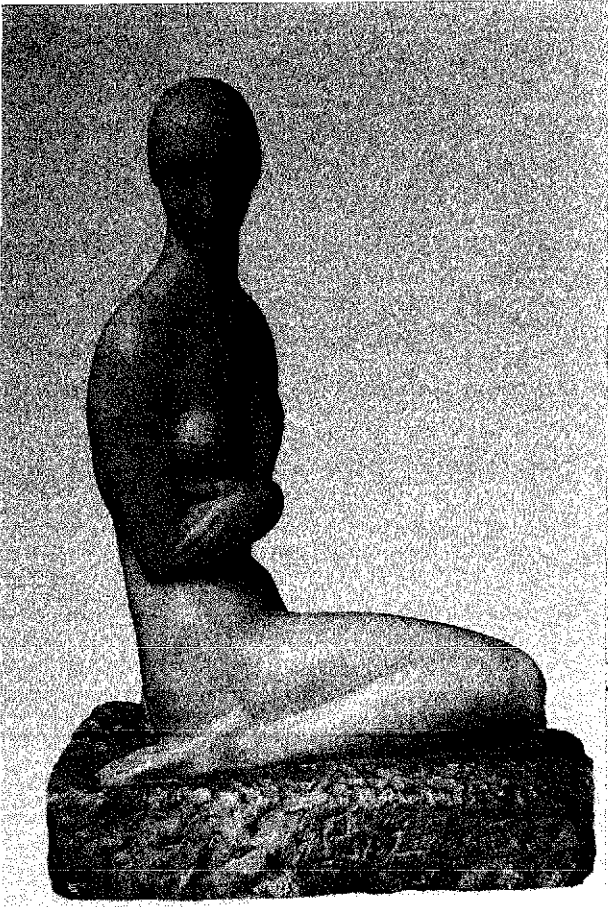
La piedra y el mármol en los monumentos porfiristas dieron belleza y espectacularidad a la escultura. El Paseo de la Reforma es el espacio didáctico escultórico por excelencia, el simbolismo, la fuerza, la permanencia del héroe o de la historia quedan plasmados en los broncees adjuntos a sus bases estilizadas, otros más abstractos que contrastan con lo urbano. La figura de la madre, la alegoría histórica, los trabajadores mexicanos, los librepensadores y hasta los artistas populares. Sus estatuas son parte de la historia moderna de la escultura mexicana. Quedan los nombres de escultores destacados como Juan Olaguíbel, Ernesto Tamariz, Rómulo Pozo, Federico Canesi, Tomás Chávez Morado, German Cueto, Luis Ortiz Monasterio y Francisco Zuñiga¹⁶.

El arte escultórico agrupado en la Escuela Mexicana de Escultura agrupa a quienes generan y remarcan la diferencia entre el quehacer artístico nacional y el de otros lugares. Sus búsquedas estaban en la fuerza del mensaje que estimula la forma volumétrica para ensalzar los logros de la revuelta armada y los valores universales de la libertad, lo histórico y la esperanza. Para las primeras décadas del siglo XX continúan las temáticas nacionalistas, las preocupaciones sociales ocupan a muchos de los escultores de entonces, la participación de éstos en los movimientos revolucionarios es muy activa. Se trabaja en piedras autónomas y en obra pública monumental. Para finales de 1949, con la llegada de Mathías Goeritz y otros célebres artistas exiliados finaliza una época escultórica que propondrá otras formas a las nuevas generaciones¹⁷.

¹⁵ Un panorama muy completo sobre el tema se encuentra en *Monumentos mexicanos. De las estatuas de sal y piedra* Helen Escobedo y Gori Paolo. Camara Lucida. *Los iconos del poder y el arte popular* de Rita Eder. p. 59 a 76.

¹⁶ *Ibidem*. Sobre los monumentos cívicos y sus espectadores Carlos Monsiváis p.105 a 118

¹⁷ Veáse en *Escultura Mexicana de la Academia a la Instalación, Tres décadas en la Escultura 1920-1950* de Jorge Alberto Manrique y *Lo nacional como vanguardia, escultura identidad e historia* de Enrique Franco y Agustín Arteaga p. 83 a 115.

**Nuevas tendencias
Siglo XX**

*Pureza o Antonieta Rivas
Mercado*
Mármol
Guillermo Ruiz
1926
(10)

*Mujer con las manos
en la cara*
Bronce 0/6
Francisco Zúñiga
1976
(11)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.5 Las corrientes de vanguardia y los nuevos estilos.

Al finalizar la segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, la escultura en México tiene un desarrollo muy amplio, surgen tendencias expresionistas y otras no figurativas rompiendo el realismo de contenido social de los años anteriores. Henry Moore y Zúñiga¹⁸ hacen escuela y su influencia es vasta. Escultores como Augusto Escobedo, Alberto Gurría y Pedro Coronel siguen la línea de ellos. Aparecen las escultoras mexicanas de este corte moderno como Geles Cabrera y Rosa Castillo. Destaca Tomás Chávez Morado.

Las tendencias expresionistas se ven representadas en la obra de Francisco Marín, Tosia de Rubinstein y Charlotte Yazbek. El abstraccionismo empieza con Germán Cueto.

La fundación de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura por el Maestro L. Ruiz *La Esmeralda* a partir de los talleres libres de Escultura promueve junto con la Academia de San Carlos el trabajo escultórico de nuevos artistas.

A partir de los años 50's se inicia una nueva era en el arte mexicano. Con los antecedentes y logros de la Escuela Mexicana en Pintura y Escultura y con las incursiones de los escultores mexicanos en las tendencias de las vanguardias artísticas de la época de las postguerras mundiales, se dan cambios importantes en el terreno formal y material de la escultura, la nueva etapa es llamada la *ruptura* y la analizamos brevemente en el siguiente capítulo. Es el antecedente directo del tema que nos ocupa. Es también el momento de la aparición de la mujer mexicana como escultora profesional¹⁹.

¹⁸ Henry Moore (inglés) y Francisco Zúñiga fueron escultores que hicieron escuela, el primero con su *geometrismo basado en los Chac Mool prehispánicos* y Zúñiga con sus *bronces de mujeres indígenas envueltas en mantas y rebozos*.

¹⁹ Véase Resumen Gráfico de la Historia de México de A. Toussaint p.177 a 181 y en Escultura mexicana de la Academia a la Instalación, CONACULTA. Tres décadas en la escultura 1920-1950 de Jorge Alberto Manrique y el ensayo breve sobre Lo nacional como vanguardia escultura, identidad e historia de Enrique Franco y Agustín Arteaga. p 111 a 129.

CAPÍTULO 2

Escultura mexicana de los años 50's a nuestros días.

Otro es el panorama de la escultura mexicana a partir del devenir de los años cincuenta y hasta fines de los setenta, lo que se conoce como la *ruptura*¹. Es la entrada de los vanguardismos y tal vez la continuidad de un largo proceso que incluye el despertar de una nueva conciencia latinoamericana en el Arte²

A partir de la *ruptura* y de ese momento de Latinoamérica en que parece lograrse la identidad continental, la utopía del libertador de América: Simón Bolívar, los artistas de toda América se suman a los movimientos de la vanguardia y la individualidad, más tarde a los colectivos (en los años sesenta), para participar en el proceso creativo contemporáneo. Es la entrada de la escultura abstracta de Juan Soriano, Sebastián, Mathias Goeritz, Helen Escobedo, Herzua y Federico Silva³. Conviven la tradición del artista crítico y los individualismos, los colectivos artísticos como el grupo *Suma*, la contracultura y el *boom* latinoamericano.⁴

Aunque en el inconsciente colectivo del mexicano están siempre presentes el pasado prehispánico, la escultura religiosa y el pasado inmediato de la Escuela Mexicana de los años veinte a cuarenta del siglo XX y el reconocimiento a estas bellas y singulares formas de expresión plástica es formativa para cualquier escultor o escultora mexicanos, la escultura de la segunda mitad de siglo tendrá otras miras.

Las discusiones sobre el nuevo arte mexicano a partir de los años 50's se centraron en las posibilidades de la integración plástica ante la gran urbe y los

¹ Véase sobre el concepto de ruptura *Un siglo de arte mexicano 1900- 2000*. CONACULTA 1990. *La aparición de la ruptura* de Teresa del Conde p.187 a 212.

² En *América Latina en sus artes* de Damián Bayón. Unesco. siglo XXI. *En el despertar de una conciencia artística* de Antonio Romera p. 5 a 17. *La crisis del arte en Latinoamérica y en el mundo* de Jorge Romero Brest . p. 89 a 110 y *el artista en la sociedad latinoamericana* de Jorge Enrique Adoum p. 207 y 214.

³ En *Un siglo de Arte mexicano 1900 a 2000*. *La aparición de la ruptura* de Helen Escobedo. Conaculta. p. 187 a 250.

⁴ El grupo *Suma* de corte multidisciplinario impactó con su obra de crítica social a mediados de los sesenta y hasta los años setenta. *El boom latinoamericano* fue un fenómeno que ocupó los mismos años y que elevó a carácter de internacional la producción latinoamericana de las artes, principalmente en la literatura y la plástica, su principal aportación fue la temática latinoamericana, el lenguaje y las formas de un nuevo realismo fantástico en la literatura, los regionalismos y el factor de identidad de América Latina., la calidad de la producción artística, variedad y singularidad formal.

proyectos como Ciudad Universitaria (1950-1953), la Ruta de la Amistad con su corredor escultórico periférico para la Olimpiada 1968, el Polyforum Cultural Siqueiros en 1970, las Torres de Satélite y más tarde el Espacio Escultórico de CU. Fueron dos décadas efervescentes de un arte mexicano en transformación paralela al crecimiento urbanístico. La escultura se integra en edificios públicos como el Multifamiliar Juárez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro Médico, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Maestros, etcétera. Si bien los proyectos integristas en el Arte habían existido con gran auge entre los años 20 y 50, ahora el turno era la actualización formal y tecnológica. Arquitectos y escultores se unen en un esfuerzo que reditúa en grandes logros. La Sociedad para el impulso de las Artes Plásticas y la revista *Espacios* promueven y revisan la praxis integral de escultores, pintores, grabadores, arquitectos, fotógrafos e ingenieros⁵.

En la obra pública domina el estilo internacional, funcionalista en lo arquitectónico. En la escultura se experimenta con nuevos materiales y técnicas mixtas como la escultopintura de Siqueiros. Los escultores trabajan la cantera de chiluca, mosaicos y metales integrados a la arquitectura en altorrelieves, bajorrelieves o exentas. La escultura exterior se convierte en escultura arquitectónica, monumental, urbana y escultura de caminos integrada a un puente o una presa. La nueva escultura pública se aleja de los estereotipos, lo conmemorativo y del nacionalismo prevaleciente en décadas anteriores, para ofrecer temas, íconos y volúmenes cuyo fin es la belleza pura de las formas y lo lúdico en la visión del espectador.⁶

La Primera Bienal Nacional de Escultura en 1962 impulsó la escultura de gran formato. A mediados de siglo aparece la obra de escultoras como Elizabeth Catlett, Tosia Malamud, Helen Escobedo y Ángela Gurría.

La Generación de la *ruptura* o la vanguardia se inicia en los años 50's en espacios alternativos como la Galería *Prisse* (1952), *Proteo* o la Galería *Juan Martín* en 1961, la Casa del Lago y el Museo de Arte Moderno. La exposición colectiva de 1988 en el Museo Carrillo Gil denominado *Ruptura* agrupó a todos los que la formaron, fundadores fueron, entre otros, Vlady, Alberto Gironella y José Luis Cuevas.

En 1951, Margarita Nelken escribe el libro *Escultura Mexicana contemporánea* donde refiere a Ignacio Asúnsolo, Francisco Zúñiga, Luis Ortiz Monasterio, Germán Cueto y la joven escultora Geles Cabrera. Para Nelken el inicio del período de la ruptura es 1949 y 1977 para su conclusión.

⁵ Véase en *Escultura Mexicana de la Academia a la Instalación*, CONACULTA, Museo de Bellas Artes lo relativo al arte en la mitad del siglo y el fenómeno de la integración plástica ante el crecimiento urbanístico de la Ciudad de México, en *La integración plástica* de Alejandrina Escudero y Ricardo Pedroza. p.249 a 262.

⁶ *Ibidem*. Véase la integración de la escultura y en Monumentos Mexicanos. *De las estatuas de sal y piedra*. Coordinado por Helen Escobedo y Paolo Gori, Grijalbo, CONACULTA, 1992.

Se considera a los creadores agrupados en cuatro generaciones:

1ª. Herbert Hoffmann, Waldemar Sjölander, José María Jiménez Botey, Frank Kyle, Augusto Escobedo, Mathias Goeritz, Gunther Gerzso, Juan Soriano, Elizabeth Catlett y Pedro Ramírez Vázquez, nacidos en la década de 1901 a 1919.

2ª. Feliciano Bejar, Pedro Coronel, Federico Silva, Kiyoshi Takahashi, Lothar Kestenbaum, Kazuya Sakai, Jean Baptiste Seguin, Manuel Felguerez, Ángela Gurría, Beatriz Caso, y Alberto Gironella, nacidos en la década de 1920 a 1929.

3ª Geles Cabrera, Tosia Malamud, Vicente Rojo, Leonardo Niernan, Pedro Cervantes, Gelsen Gas, Noemí Signam, Helen Escobedo, José Luis Cuevas, Ernesto Paulsen, Estanislao Contreras, María Lagunes, Julia López, Ernesto Mallard, Brian Nissen, Marisol Worner Baz, Pedro Friedeberg, Jorge Dubon y Marta Palau, nacidos entre 1930 a 1939.

4ª Hersúa, Francisco Toledo, Mario Rendón, Diego Mattahi, Ricardo Regazzoni, Adolfo Riestra, Francisco Moyao, Mariano Velásquez y Sebastián, nacidos entre 1940 a 1947.⁷

El geometrismo pertenece a los años ochenta del siglo XX, en México llevó al neomexicanismo, al geometrismo de Sebastián, Salvador Manzano, Jesús Mayagoitia, Domínguez y Ernesto Hume. La experimentación que ellos iniciaron se da en un momento cumbre del mercado internacional del arte primitivo. Este movimiento ofrece una perspectiva más de expresión a las nuevas generaciones. Su universo es la geometría, lejos de los cánones de la Escuela Mexicana de Escultura, la vocación es constructivista, cinética, conceptual. Su semillero fue el Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria⁸.

Los movimientos políticos y sociales de los sesenta (la masacre de Tlatelolco en 1968) y setenta polarizaron las posiciones ideológicas de los artistas mexicanos: unos se instalaron en las búsquedas del arte objetual y el conceptual, las instalaciones y *performance*, el ocaso del *happening* otros se inconformaron en el Salón Independiente como un rechazo a la política cultural elitista en torno a la Olimpiada de 1968.

Surgen las agrupaciones los más importantes fueron Tepito Arte Acá con el Mtro. Daniel Manrique (muralista, la formación del Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura FMGTC), Proceso –Pentágono, Mira, El Taco de la Perra Brava, el Colectivo, Marco, Suma, Taller de Arte e Ideología, Peyote y la Compañía, Taller de Investigación Plástica y Terminal. Ellos revisaron los

⁷ Véase en *Escultura Mexicana de la Academia a la Instalación*. CONACULTA, Museo de Bellas Artes, *La rupturista generación de la vanguardia* de Lelia Driben p.267 a 271; *Santo y cisma, La escultura durante el periodo de la Ruptura* de Juan Coronel Rivera p. 273 a 280. Sobre las cuatro generaciones p.279.

⁸ *Ibidem*. Son conceptos del propio Sebastián en *Los geometristas mexicanos, la vocación constructiva, la auténtica escuela mexicana de escultura y el futuro de la geometría*. p. 313 a 316.

lenguajes artísticos desde una visión político social que les movía a la participación en la transformación social del México de la época. Las ambientaciones e instalaciones giraban alrededor de los temas de la represión y la tortura, la nueva gramática plástica incluía elementos naturales como cenizas humanas, huesos, madera, animales en contraste con los productos tecnológicos como hachas, guillotinas, alambres, hierro, plásticos y resinas. Sin embargo, en su mayoría los grupos concientizadores eran de pintores y gráficos más que de escultores, éstos últimos aportaron la experimentación espacial pero no los contenidos reflexivos o cuestionadores del sistema.

Grupos como Arte Otro, Haps-4 de Hersúa, Sebastián, Aguilar Ponce y Eduardo Garduño se dedicaron a la utilización de nuevos materiales para el geometrismo, al arte cinético, a la exploración escultórica abstracta integrada a la arquitectura. Helen Escobedo, participa en el Espacio Escultórico y apoya a las agrupaciones como Tetraedro o las mencionadas en el apartado anterior. Para 1984 el panorama escultórico exhibe la recuperación del objeto en exponentes como Adolfo Riestra, Germán Venegas, Francisco Toledo y Reynaldo Velázquez.

Espacios y apoyos a creadores, vetados a propuestas sociales, surgen en las décadas siguientes. Las búsquedas están en el cuerpo humano de nuevo, en el desnudo y la invocación a Eros en las tallas de Velázquez y Javier Marín, el realismo en la belleza del cuerpo masculino, ambos como exponentes de una corriente fiel a lo figurativo. Los materiales vuelven a lo natural y la técnica a la tradición, mística, retrato, bustos, madera, barro y cerámica, materiales orgánicos. Unos en lo figurativo, otros en lo conceptual, la instalación y el objeto, la escultura viva. Destacan el barro de Paloma Torres y las obras de nuevos escultores como, Sofía Taboas y sus instalaciones matéricas, Betsabeé Romero, Naomi Siegman, Cesar Martínez, Gustavo Pérez y Jorge Yáspik, entre otros. Hombre y naturaleza son los temas de la estética contemporánea en exponentes jóvenes como Yolanda Gutiérrez, Perla Krauze, Yolanda Paulsen y Laura Anderson.⁹

La Instalación ocupa un lugar contingente en la escultura trasgrediendo intencionalmente los usos convencionales y heterodoxos de la disciplina. Su fuente es el arte moderno europeo y el de los Estados Unidos.

No es posible extender más el tema de la escultura contemporánea mexicana de los años 50's a nuestros días Ya que debemos ocuparnos del tema principal de esta investigación: la escultura mexicana realizada por mujeres, que inicia formalmente en estos años, en cuanto a cantidad de producción representativa se refiere. Para entrar de lleno al tema propuesto sobre las escultoras nacidas en los años 50's, 60's y 70's, debemos detenernos a un análisis de la sociedad y el sistema de producción artística, vía crítica, que nos

⁹ Ibidem. Véase información detallada en *Disertaciones sobre el sentido de la práctica escultórica. Del geometrismo a los discursos actuales* de Itzel Vargas .p- 339 a 351, y en *Un siglo de Arte en México 1900-2000*, CONACULTA, INBA, 2000: *Rediseñando el pasado, construyendo el futuro*, de Agustín Arteaga p.255 a 315.

explique las diferencias en la producción de los periodos de la ruptura y los de los setenta a noventa, que son el centro de interés de este trabajo. Para explicarnos la producción y la perspectiva artística femenina debemos detener el recuento histórico para confrontar las motivaciones que influyeron en los y las artistas mexicanos(as) en estos años. Para ello, y antes de entrar al tema se abre un apartado sobre temas de la estética, lo artístico y el sistema de producción artística del siglo XX, aplicables a nuestra realidad nacional.

2.1 Conceptos sobre arte y producción artística contemporánea.

La dialéctica y el materialismo histórico consideran el proceso de producción material referido a lo económico como causa primaria de la evolución social. El desarrollo de las fuerzas productivas que incluyen las tecnologías y medios de la productividad, así como las relaciones de producción reguladas por leyes y reglamentos que determinan la colectividad y la producción intelectual y cultural, están bajo control del poder económico a través de un *sistema*.¹⁰

La sociedad influye sobre los individuos mediante tres poderes que rigen los comportamientos sociales que son: el económico, el político y el ideológico, controlados por el Estado y ante la globalización, por un grupo minoritario de Estados pertenecientes a los países más poderosos del mundo.

A través del poder ideológico se proveen elementos de modelación y evolución de la conciencia individual, en la educación familiar y pública, unido a las políticas culturales del Estado. Así se condiciona una cosmovisión con las variantes que el individuo adopta. De ese modo se afianza el sistema de valores o hábitos de la cultura estética colectiva cuando se producen nuevos modos de consumo artístico, nuevas tendencias y su declinación." Los tres poderes actúan sobre la subjetividad colectiva o psicología social, con su sistema de valores estéticos, historia e idiosincrasia "¹¹. La ecoestética (demoecología y ecología de los objetos e ideas) forja la sensibilidad y condiciona las posibilidades estéticas.

El individuo puede producir renovaciones artísticas motivado por diversas razones: las políticas que provienen de su sociedad, las artísticas del sistema (entendido como unidad orgánica con leyes internas en el caso de género artístico u otra área del conocimiento humano específico) y las arbitrarias impuestas por él

¹⁰ Véanse *Los conceptos esenciales de las artes plásticas* de Juan Acha. Ediciones Coyoacán. Diálogo Arte. 1995. El autor especialista en Teoría del Arte y materialismo dialéctico hace una reflexión muy profunda, desde esta perspectiva metodológica del fenómeno del arte y la producción. p.20 a 23,

¹¹ *Ibidem*. Véase aspectos sobre la renovación artística, el sistema, las motivaciones, las disciplinas estético-productivas, la cultura estética y la cultura de los países dependientes. p.20 a 23 y 38 a 41.

mismo (ver esquema 1 sobre el individuo, la sociedad y el sistema en los cambios artísticos).

Para esta investigación es fundamental la comprensión de estos aspectos, tanto por las características del arte contemporáneo mexicano como por las de la plástica femenina y las relaciones sociales establecidas para el género.

El sistema es un aparato integrado por instituciones, actividades y gente, los cambios culturales se influyen solamente a partir del individuo productor o de la sociedad, actuando así sobre la distribución y el consumo.

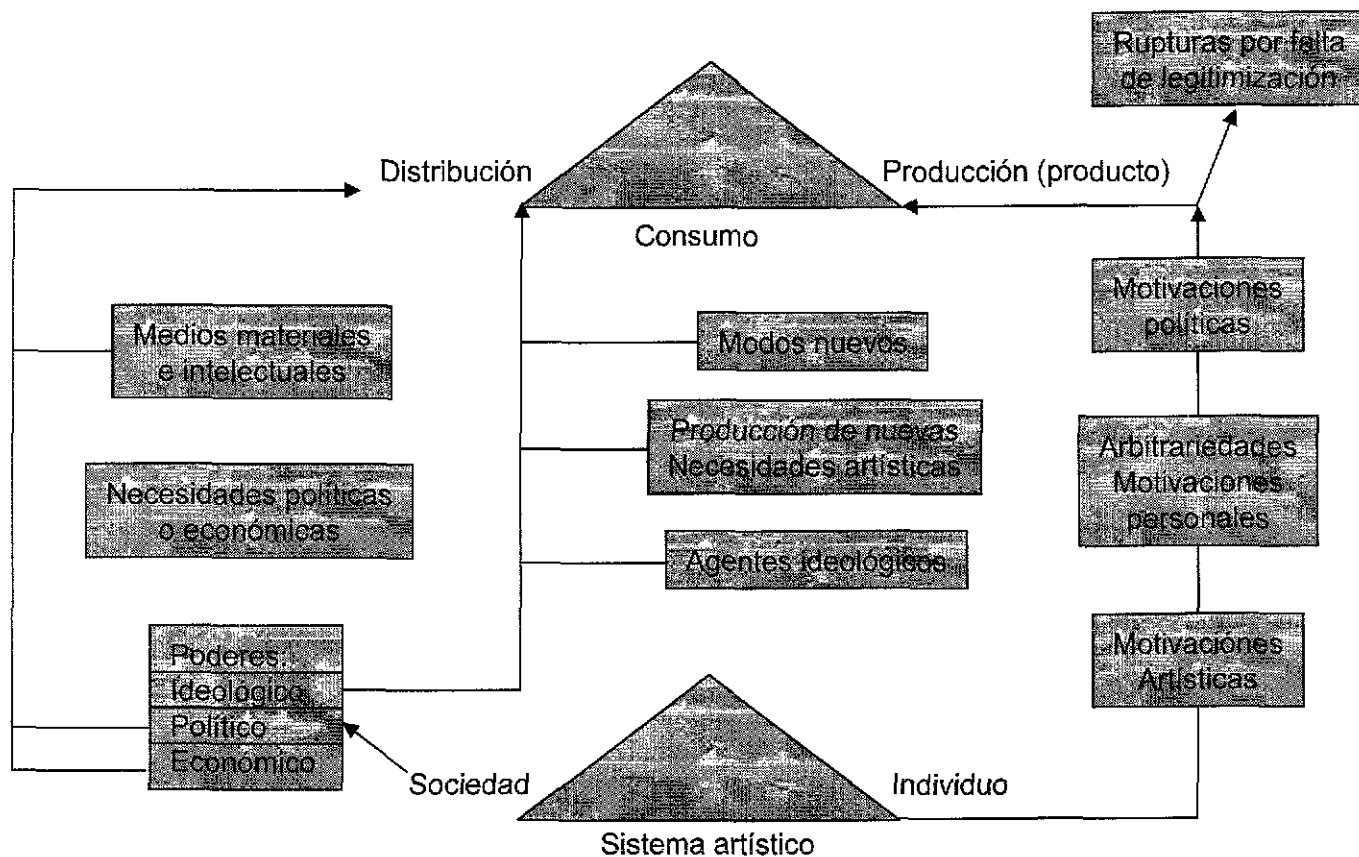
Para estudiar el fenómeno del Arte existen diferentes disciplinas que cubren partes del proceso, sea arte, artesanía o diseño: ya sea la Psicología (individuo), la Sociología (la sociedad), el sistema (Historia del Arte) o la textualidad (Estructuralismo), las formas (Formalismo), materiales (Química), figuras (Iconografía e Iconología), consumo (Estética de la recepción, Semiología e Informática) o sus efectos (Estética de efectos), Filosofía analítica y Fenomenología (Métodos de estudio. Los distintos aspectos que ellas cubren nos permiten relacionar a los individuos y las sociedades con su producción artística. Para entender la visión artística femenina del periodo establecido será necesario revisar aspectos de estas disciplinas aplicados al caso. (ver esquema 2 sobre disciplinas de estudio de los sistemas estéticos productivos).

Otro fenómeno a revisar para la comprensión de la nueva estética de la escultura contemporánea en México es el concepto de lo estético y lo artístico. En un sentido dialéctico, lo estético abarca la sensibilidad o el gusto presentes en la naturaleza y los productos de las artes: belleza, fealdad, dramaticidad o comicidad, grandiosidad (sublime) o trivialidad, novedad o tipicidad. Lo artístico, incumbe al sistema de producción de los objetos, imágenes o acciones cuyo destino es satisfacer las necesidades estéticas de la comunidad. El sistema incluye productores, consumidores y distribuidores.

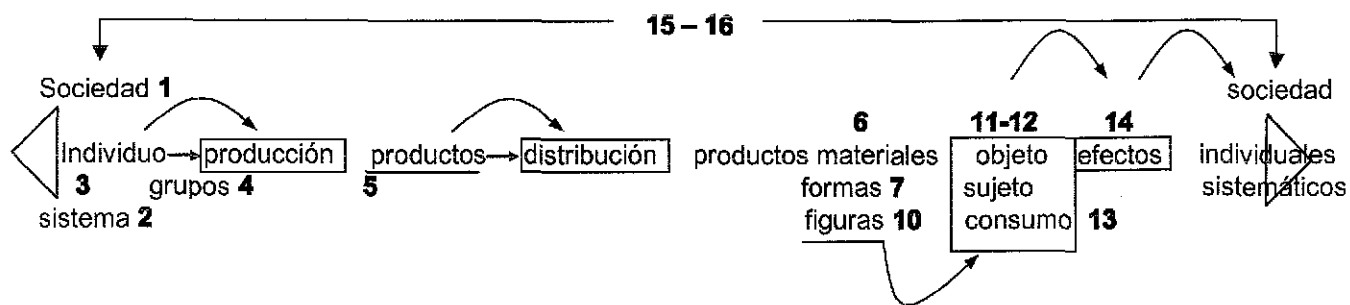
Las categorías o sentimientos estéticos son productos humanos, propios de su capacidad o facultad de sentir, son productos culturales potencializados en la realidad histórica y social. Lo artístico es producto cultural optativo y requiere una educación especial previa, verbalizada, tiene en los productos una intencionalidad, de suyo profesional.

Lo estético (sensibilidad y facultad de sentir) complementa la razón o facultad de pensar y la reemplaza. No es lo mismo expresividad que creatividad. Toda creación expresa pero no toda expresión es creación. Afición no debe confundirse con profesionalismo, el artista debe ponerse al servicio del arte para retroalimentarlo y no constituir autobiografismos o espejos narcisistas que terminan llevando al arte al servicio del individuo. El artista debe renovar los valores estéticos colectivos de acuerdo con los cambios históricos sociales.

Esquema 1 EL INDIVIDUO, LA SOCIEDAD Y EL SISTEMA EN LOS CAMBIOS ARTÍSTICOS

Esquema 2 DISCIPLINAS DE ESTUDIO DE LOS SISTEMAS ESTÉTICOS PRODUCTIVOS

Disciplinas:

- Sociología del Arte **1**
- Estructuralismo genético **4**
- Ciencias Naturales **6**
- Musografía **9**
- Informática **12**
- Teoría del Arte **15**
- Estética filosófica **16**

- Historia del Arte **2**
- Estructuralismo **5**
- Análisis formal **7**
- Iconografía e Iconología **10**
- Estética germanooccidental de la recepción **13**

- Psicología del Arte **3**
(biografistas y psicoanalítica)
- Crítica de Arte **8**
- Semiótica **11**
- Estética germanooccidental de los efectos **14**

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Los artistas jóvenes ponen en discusión lo estético exaltando categorías olvidadas. Los conceptualistas buscan, no en vano, manifestaciones artísticas libres de elementos estéticos. La calidad artística no es acumulativa, las obras de arte de cada época no son mejores que las de antes, son avances en la calidad estética, parte de un proceso, consolidación o apogeo de una tendencia antes de su decaimiento. Las obras fueron estéticas en su tiempo, hoy las intelectualizamos y vemos su valor artístico. Diferenciar estos aspectos permite estudiar las complejas actividades de la producción, distribución y consumo de artesanías, artes y diseños.¹²

La cultura estética o formación permite la coexistencia de diferentes modos de relacionarse con las categorías estéticas, los modos están en permanente pugna como reflejos de sociedades clasistas (lucha de clases), ya dominantes, ya residuales y emergentes, como *ideologemas*¹³ que favorecen a la clase dominante o a la popular.

Las bases materiales de la cultura estética se sustentan en las necesidades de subsistencia material satisfechas y los espacios del hogar, la educación y el trabajo, capaces de suscitar un mínimo de agrado biológico y consecuente de placer estético. Sin estas bases, no hay ni habrá cultura estética sana en la colectividad ni en el individuo. El hambre, la promiscuidad y la insalubridad espantan la belleza. La miseria vivida en carne propia no es una imagen.¹⁴

Los idealismos centran las artes y lo estético en la excepcionalidad para purificar los efectos de negar estas dos condiciones esenciales de la cultura estética. En México, como en casi toda América Latina la cultura estética popular es atractiva y vigorosa, sin embargo, está colmada de miseria e infortunio, dependiente y sojuzgada. Los consumos por sus usos y costumbres son rurales y pretéritos, los medios intelectuales desde arriba imponen el populismo y otras demagogias dirigida por la industria cultural de los países dominantes.

Insertos en la cultura occidental los países como México, registramos una evolución o modernización social y cultural inevitables, debido a nuestro enlace (hoy globalizador a nivel mundial) con la realidad occidental. La industrialización avanzada a partir de los años cincuenta generó constructivismos y abstraccionismos en las artes profanas. Los expresionismos e informalismos son sus contrapartidas románticas o subjetivistas. Aparece la industria cultural que produce objetos para las masas a nivel industrial y gráfico o de espacio vital como la arquitectura y lo urbano.

¹² Ibidem . p. 53

¹³ Ibidem. p. 74, 75 y 76. Los ideologemas se refieren a las ideologías dominantes que determinan sentimientos estéticos tales como los pares belleza-fealdad, dramaticidad-comicidad, lo sublime y lo trivial y lo típico y la novedad.

¹⁴ Ibidem. p. 74,75 y 76

A mediados de los años sesenta la subversión radical posmodernista agota al modernismo, exaltando el ahistoricismo y al pasado, situación que ocurre en nuestro Tercer Mundo. Antifuncionalismos, Kitsch de la opulencia, anti-racionalismos, irracionalismos, anti-finalismos, anti-axiologismos y el "todo se vale" (¿La tercera estética?) proyectan un grave desequilibrio en una América Latina particularmente castrada, el fenómeno es : una atenta sensibilidad y un raquítico pensamiento lógico y crítico, lo que causa daños severos a la cultura estética de nuestros pueblos americanos.

Por herencia, adquisición e importación (historia, cultura y dependencia), en las sociedades actuales circulan ideales y sentimientos que perciben las categorías estéticas por sistemas diferentes, concretando según la clase social y en cada individuo ante la pugna real de la lucha de clases. La elección de posibilidades la ofrece la sociedad, ya sea progresista o conservadora, revolucionaria o reaccionaria. Dadas las condiciones socioeconómicas de México y de América Latina pocos individuos cuentan con recursos intelectuales para establecer la importancia de los valores estéticos y artísticos, lo que merma aún más el mercado y la adquisición de la obra artística, tanto como la simple apreciación de sus aportes como cuando cumple las condiciones de serlo.

La cultura de países dependientes sometida a la cultura hegemónica se muestra en dos espacios uno nacional y otro internacional. El nacional con tecnologías (en proceso civilizador según las vías internacionales), con sus ciencias, artes, diseños, filosofía, religión, usos y costumbres, cultura estética en proceso de occidentalización, una cultura estética dependiente sujeta a intereses económicos ajenos que intenta acabar con la cultura popular desruralizando o proletarizando a los productores y que lucha por la nacionalización de los usos y costumbres.

La internacional cultura hegemónica tiene tecnologías "civilizadoras" de alto nivel material, ciencias , artes con cultura "espiritual". diseños, filosofía, usos y costumbres en proceso cultural, una cultura estética y una industria cultural con poderosos intereses económicos.

Como vocación profesional el Arte está ligado a la idea filosófica del trabajo, como una actividad humana esencial, lejos del arte institucionalizado y restringido. Las piezas escultóricas son una parte de la producción humana dentro del ámbito cultural. Los pares de relación dialéctica Naturaleza-hombre, Ciencia-hombre y Hombre- cultura son temas reflexivos de los escultores en distintas épocas. El primero implica la transformación utilitaria de la naturaleza, la segunda su conocimiento para evolucionar y el tercero forma lo somático y espiritual en la innovación cultural (historia, tradición, patrimonio social o colectividad)¹⁵.

¹⁵ Véase *Arte Y Sociedad Latinoamericana. El sistema de producción* de Juan Acha , Fondo de cultura económica México 1979. Sobre operaciones y relaciones del sistema de producción, la finalidad utilitaria, lo externo, la distribución y el consumo, el binomio teoría -práctica, ideología y teorización. p.25 a 165.

La escultura con una visión femenina inserta dentro de un sistema de producción cultural, produce algunos productos que rompen con el sistema y otros que los continúan.

Las operaciones manuales que realizan los artistas dan continuidad y universalidad a la evolución técnica de la humanidad, en tanto han estado y están ligadas a las grandes creaciones humanas artísticas de suyo o unidas a la arquitectura. Su lenguaje dentro de la percepción visual y sensitiva es claro para el receptor de una cultura dada. El productor parte de una necesidad de producir de carácter social y esta necesidad interactúa con la libertad del artista que puede disminuir o ampliar sus posibilidades expresivas según lo permita el sistema productivo.

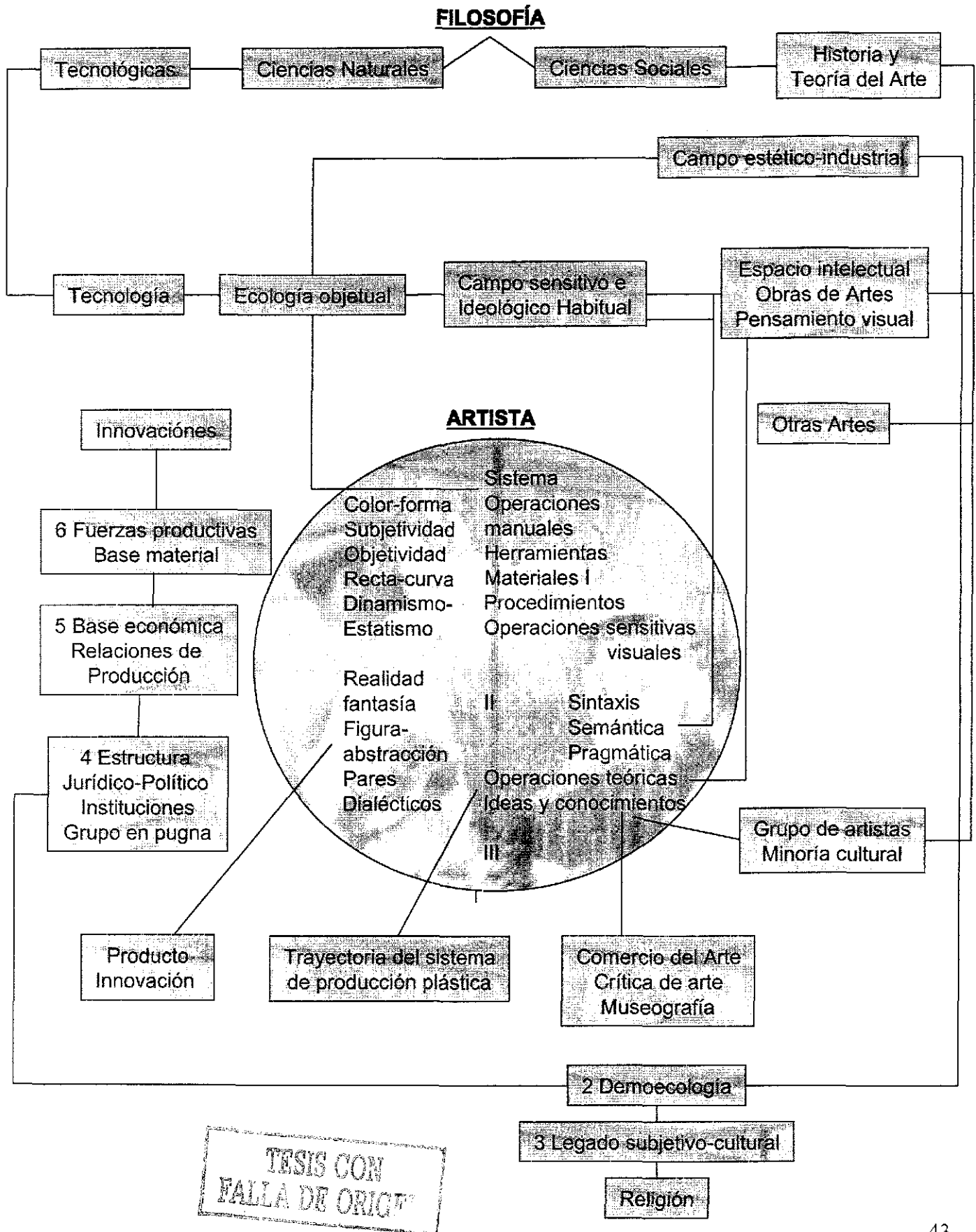
La transformación de la materia en un conjunto volumétrico requiere conocimientos teórico-prácticos e intuitivos, teoría y práctica, manualidad y sensibilidad. El productor está inmerso en la relación necesidad-casualidad, su proceso creativo implica un juego continuo entre lo objetivo y la subjetividad propia del mensaje artístico.

El esquema 3 define el sistema de producción artístico-visual. La escultura debe insertarse en la estructura dada para su distribución, de tal modo que llegue al receptor, fin y causa de la producción, bajo una misma ecología objetual, natural y lingüísticamente-visual. La utilidad de una escultura ha variado en la historia de la cultura humana y se asimila a las necesidades de cada etapa. A nivel externo se relaciona con la tecnología y sus avances, que son influencia indirecta y directa según se logre una distribución mayor o menor de las obras. La tecnología es intermediaria entre la producción y la naturaleza de la materia. La escultura requiere una ubicación tecnológica en relación al dominio de la naturaleza, la herramienta, las ciencias naturales, las técnicas de trabajo, posibilidades y límites de cada material. Así es como se inserta en el sistema de producción cultural dentro de la distribución, consumo y hábitos sensoriales de una sociedad.

El arte latinoamericano se asemeja en todo su entorno territorial y cultural por su estado de colonización económica, por lo que debe ser redefinido para entenderlo en su dinámica y sus tropiezos, característicos en los periodos a que nos referimos en esta investigación. Ceñirlo a la realidad mexicana implica darle un valor histórico-artístico a lo universal y la necesidad local, entender su consumo como un usufructo social, el cómo el arte culto excluyente a la totalidad sociocultural del arte merma el acercamiento a la mayoría receptora, o como lo empírico relega la teorización del sistema de producción plástica¹⁶.

¹⁶ Ibidem. El uso interpretativo de los dos libros de Juan Acha referidos en este apartado definen con precisión los conceptos que este trabajo propone adecuar a la singularidad de la producción escultórica de las mujeres en las últimas tres décadas del siglo XX en México y que más tarde se aplicaran a los casos concretos. Por lo que se refieren en general, para una teorización más completa de ellos es necesaria una lectura detallada de ambos.

Esquema 3 SOCIOGÉNESIS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICO-VISUAL.

La escultura profesional en México, como en América, tiene la tarea de desarrollar el pensamiento plástico de los artistas así como la investigación artística especializada, de manera que repercutan en el campo cultural de la sociedad, para tener vigencia y lograr la difusión dentro de la colectividad. De esta manera se enriquece el medio del arte. La subjetividad estética será tratada más adelante aplicada al fenómeno artístico de la producción de las escultoras mexicanas, tema de la presente investigación. Aspectos sociológicos (Topología y dinámica socioestética), la sensibilidad estético-visual y la sociogénesis de la producción artístico-visual serán analizados a través de la obra de 9 artistas.

Las reflexiones anteriores son el preámbulo a la investigación de la producción escultórica de las mujeres mexicanas nacidas entre los años cincuenta y setenta. La relación de su trabajo artístico con la sociedad de su tiempo, define en gran medida las imágenes y vivencias artísticas de sus etapas formativas y su trabajo constante en las artes. Conocer las nociones fundamentales de las artes plásticas contemporáneas y los estudios profundos de la mecánica de la producción artística nos permitirá ubicar a las escultoras elegidas en su época, definir su ideología, así como situarlas en la realidad de la plástica del México actual.

3. LA ESCULTURA MEXICANA REALIZADA POR MUJERES

La mitad del siglo XX es para la mujer mexicana el inicio de una era nueva, su participación en las actividades sociales y culturales es más relevante. Antes de entrar de lleno en la producción artística escultórica de la mujer de nuestro país y bajo los precedentes histórico-artísticos previamente resumidos es necesario considerar algunos aspectos de la sociedad mexicana de los años 50's en adelante.

3.1 La mujer mexicana y la sociedad de los años sesenta

Luego de la década de los cincuenta y por el fenómeno de la participación social en la producción durante las guerras mundiales, la mujer toma una conciencia de sí misma, por toda Europa y los Estados Unidos se escuchan las voces de las mujeres luchando por sus derechos y la igualdad con los varones. En sociedades de tradición judeo- cristiana, cerradas y discriminadoras como la mexicana y en general como casi toda América Latina, los procesos de emancipación fueron lentos y tienen retrocesos severos ante la imposición de dictaduras, algo muy frecuente en todo el continente. El feminismo se infiltró en las Universidades y los logros aunque pequeños, permitieron salir a las mujeres a la actividad fuera del hogar. Ya no era sólo el cuidado de la familia la única opción para una fémina, había también posibilidades de estudiar y prepararse para el ejercicio de todas las profesiones. El mundo de los años sesenta era una olla en ebullición.

La mujer de los sesenta podía no sólo usar pantalones y vestir con informalidad y comodidad como lo hacían los hombres, podía incluso alejarse de los estereotipos "femeninos" impuestos por la industria cosmetológica y del vestido, tenía por primera vez el acceso abierto a todas los campos de actividad social, aunque siempre luchando con los valores morales del conservadurismo familiar. Las restricciones biológicas podían compensarse con el ingenio y la inteligencia de las féminas, no así las sociales que vetaban una y otra vez el accionar femenino en un mundo masculino, represor y castrante para las mujeres¹

¹ En la década de los 70's, particularmente en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, se aprobaron planes de desarrollo para la mujer y se investiga su rol social y familiar. Muchas organizaciones femeninas de diversos cortes surgidas en esos años se dedican, y aún lo hacen, a reivindicar a la mujer en todos los foros y esferas de la actividad social. Dado que no es posible extenderse en el tema, pero son muy importantes las referencias, se recomienda para ampliarlo la consulta de textos de la época como: *Perspectivas femeninas en América Latina*, septetas, sobre los estereotipos y mitos que limitan la acción femenina; *Mujeres y vida cotidiana* de Teresita de Barbieri, sep/80, sobre la condición femenina y los roles según el estrato social, el trabajo doméstico, la conciencia de la emancipación, la mujer de clase media, la de clase obrera, valores y decisiones, la mujer como objeto y fuerza de trabajo; *La mujer y el desarrollo La mujer en la Cultura*: antología, Sep/Diana, UNICEF, 316, compilación de Carmen Naranjo, sobre los mitos de

La década ofreció un singular momento histórico que dejó una huella indeleble en las y los jóvenes nacidos en los cincuenta y que siendo adolescentes vieron desfilarse un brillante momento de América Latina. Por un lado, la Revolución cubana en 1959, ejemplo de valor de un pueblo ante el país más poderoso del mundo, la fuerza de sus hombres y mujeres para enfrentar una nueva realidad socialista en una Isla cercada y boicoteada. Por otro, el movimiento estudiantil de París (1968) y su mensaje rebelde de "prohibido prohibir"², el movimiento estudiantil en México (1968), los antecedentes del movimiento magisterial y la lucha armada de los grupos guerrilleros en Guerrero y el norte del país³. El Consejo Nacional de Huelga, la organización estudiantil, la masacre como forma de acallar el descontento popular⁴ todo ello influenciaría en la ideología y el actuar de la nueva mujer mexicana.

La mujer podía ser ama de casa, profesionista, artista, militar políticamente, ser guerrillera o presa política, morir por una causa o luchar por ella.

Los jóvenes de la época sentían una nueva conciencia latinoamericana, a manera de la de Simón Bolívar y el Che Guevara⁵, una identidad truncada por la colonización primero española y luego norteamericana. Los artistas compartían este sentimiento de unidad y de búsqueda artístico-estética. Las mujeres también

culturales de la mujer situación, imagen y educación de la mujer en América Latina, *Agenda de Derechos y Obligaciones de la mujer*, Conapo, 1987 de Ma. De los Ángeles Gastelum Gaxiola Legislación, Igualdad jurídica, derechos de las trabajadoras, sucesiones y otros; *Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana* de Luis Vitale, Editorial Fontamara, España 121 p.; *Imagen y realidad de la mujer* setecientos 172, compilación de Elena Urrutia, sobre sexismo, feminismo y liberación por Alaíde Foppa, patrones culturales en la vida genital y procreativa de la mujer en México de Santiago Ramírez.

² "Prohibido prohibir" fue el mensaje en las paredes de París e implicaba la voz rebelde de los jóvenes setenteros contra el control del Estado y las restricciones sociales. Era la consecuencia de dos infames guerras mundiales, las masacres capitalistas por el dominio del mundo.

³ Se refiere a las luchas magisteriales y campesinas de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Jaramillo reprimidos por el gobernador del Estado y las persecuciones a los grupos guerrilleros del norte del país, a los sobrevivientes del asalto al cuartel Madera en Chihuahua, que formaron la Liga 23 de septiembre y los grupos político-armados clandestinos formados por jóvenes idealistas de las universidades de las ciudades del norte del país y la Ciudad de México, futuros presos o desaparecidos políticos.

⁴ El Consejo Nacional de Huelga fruto de la organización estudiantil que unía las fuerzas de las diversas instituciones educativas en la Ciudad de México, que tradicionalmente se habían enfrentado por el Estado, unido a los frentes sociales reprimidos por él con una política económica severa, rígida y profundamente desigual, fue frenado con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Un mes después fue inaugurada la olimpiada de México y el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz justificaba los hechos en bien de la imagen internacional de México.

⁵ Simón Bolívar el libertador de América en el siglo XIX y Ernesto Che Guevara (argentino) luchador social en Cuba y muerto en su incursión armada en Bolivia, encabezaban la imagen de la lucha por las reivindicaciones sociales de los pueblos oprimidos, uno el libertador de casi toda la América del sur y un sueño panamericano incluyente de la América Latina; el otro, el Che Guevara como recopilador de un número considerable de esculturas que producían en esos años. 2 tomos. El guía viviente del combatiente por la justicia social de los pueblos de América y del mundo.

eran parte de esta nueva realidad que exigía cambios en todos los entornos. El desarrollo del socialismo en Cuba, el triunfo de Salvador Allende en Chile; las dictaduras y genocidios de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina, la muerte del Che en Bolivia, los golpes de estado en todo el continente americano auspiciados por el imperialismo yanqui, el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1970, sendas masacres perpetradas contra civiles por el gobierno mexicano, marcarían permanentemente sus pensamientos. La tendencia artística concordaba con la postura política.

Los estudiantes de los sesenta también se unieron en la vida social, no sólo en las marchas conjuntas contra el gobierno represivo de Díaz Ordaz, sino como una comunidad estudiantil que nunca más perdería su unidad. La falsa división creada para vencerlos se rompería para siempre. El Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, el Instituto Politécnico Nacional IPN, la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, la Escuela Normal de Maestros ENM, entre otras, eran una sola voz. La ENEP *Esmeralda* y La Academia de San Carlos (ENAP) eran un hervidero de imágenes, grabados, pinturas y esculturas, al servicio de las causas sociales. Sin embargo, había pluralidad, los abstraccionistas (no figurativos) continuaban sus búsquedas estéticas al margen de la realidad social, abrazando las causas de los *ismos* de la modernidad. Los que intentaban la conciencia para con las clases golpeadas usaban las formas realistas-expresionistas y exploraban sus alcances.

La experiencia de escultores como Gustavo Peñaloza y los discípulos directos del maestro Ruiz en la *Esmeralda*, aportaban las bases técnicas de este nuevo bloque de esculturas, a las que antecedieron Ma. Elena Delgado (Escuela clásica a la moderna estilización), Angela Gurria (abstracta), Charlotte Yazbek (realista-expresionista), Rosa Castillo (*Esmeralda*, simplicidad formal, tipos mestizos e indios mexicanos), Geles Cabrera (pionera del movimiento de la Escultura Contemporánea, extrema sobriedad y lirismo) y Carmen de Antunez (cabezas y figuras indígenas) ⁶.

⁶ Véase en *Escultura Mexicana Contemporánea*. UNAM, 1974. p.55 a 80. En el *diccionario de Escultores mexicanos del siglo XX* de Lily Kassner, importante crítica de arte en México, se Conaculta 1997. 1000 p. Una nueva edición actualizada 2002 de la autora está por editarse.

3.2 ESCULTORAS MEXICANAS DEL SIGLO XX

El trabajo escultórico de las artistas mexicanas a partir de la segunda mitad del siglo XX ha sido reconocido en todo el mundo, tanto por las causas históricas ya mencionadas como por la profesionalidad que han demostrado en el terreno artístico. Desde la Escuela Mexicana de los años cuarenta, las vanguardias del siglo XX y lo que Aurora Noreña⁷ reseña sobre las mujeres de la avanzada escultórica en nuestro país desde la primera mitad del siglo XX a la fecha, existe mucha experimentación plástica, nuevos planteamientos y concepciones tanto artísticas como de género, plasmados en la obra escultórica femenina, tanta como en el uso de los diversos materiales que la escultura moderna permite.

Indudablemente que están presentes y lo estarán por siempre las bondades del barro, el yeso, la cera, el bronce, la talla directa de madera y piedra (cantera, mármol y ónix) los métodos y herramientas tradicionales de la escultura; pero también están los metales, las resinas, la soldadura, los plásticos, los objetos y todo lo que la naturaleza y la industria proporcionan.

La Academia de San Carlos y la Escuela Libre de talla después *La Esmeralda* formaron a las primeras escultoras mexicanas como Margarita Zamora y Geles Cabrera de la década de los treinta a los cincuenta. Ellas presenciaron el desarrollo cultural sin paralelo de la época vasconcelista y la del general Lázaro Cárdenas. La tendencia de la época era el naturalismo conviviendo con las formas del sintetismo formal y las vanguardias geométricas, la evolución de las formas escultóricas al estilo Brancusi y Henry Moore.

Son artistas como Tosia Malamud, Rosa Castillo, Elizabeth Catlett, Charlotte Yazbek, Rosa María Vargas, Ana Heller, Concepción García Gómez, Teresa Cherny y María Lagunes, entre otras, quienes incursionaron en la modernidad y las formas abstractas de la época. Ellas iniciaron la ruptura formal en los primeros intentos de lo que hoy es el conceptualismo, tendencia artística que intenta liberarse de la realidad externa o la referencia a ella, para desenvolver lo formal en todos los terrenos posibles del intelecto y la subjetividad. Varias décadas tuvieron que pasar hasta lograr nuevos esquemas plásticos.

Las generaciones posteriores a la década de los cincuenta, quienes nos ocupan en esta investigación fueron quienes recorrieron el difícil camino de la práctica del feminismo, el reconocimiento de género y de los derechos básicos de la mujer, así como el de su desarrollo intelectual y social en el México moderno. Su inserción en la vida productiva ofreció expectativas distintas a la mujer, aunque

⁷ Aurora Noreña artista plástica nacida en 1962, becaria del FONCA en 1996-1997, premio de adquisición en el IX Encuentro Nacional de Arte Joven. Véase *Mujeres en el Arte* en la revista Tierra Adentro, febrero a marzo 2001, estudio retrospectivo de las propuestas de las escultoras de nuestro país desde la primera mitad del siglo XX.

su equidad con el hombre se lucha todavía y se defiende en sus conquistas en las más variadas instituciones y tribunas sociales.

Mientras las escultoras nacidas en los años anteriores a la fecha seleccionada como Ángela Gurría, Lorraine Pinto y Helen Escobedo, se lanzaban a la aventura de la monumentalidad y la experimentación de materiales, los elementos urbanos y la arquitectura, la tecnología integrada a lo artístico, lo tridimensional vanguardista, el diseño, los monumentos y las ambientaciones; otras como Leslie Bunt, Guillermina Díaz Barriga, Águeda Lozano e Yvonne Domenge continúan la tradición escultórica en piedra, madera y metales.

Artistas como Ana Gloria Castro y Marta Tanguma incorporan el arte lumínico y los nuevos materiales industriales como la fibra de vidrio, las maderas prensadas y las resinas. Paz Cohen se une a lo neodadaísta con obra de material de desecho; Marha Palau crea esculturas textiles y Elvira Fernández incorpora técnicas artesanales como la orfebrería, los esmaltes y el repujado. En lo figurativo destacan propuestas personales de Patricia Segues, Carol Miller y Mara.

Teresa Serrano, Naomi Siegmann y Raquel Stolarski proponen la investigación no figurativa. En el textil se funde lo artesanal con lo conceptual en Androna Linartas, Mahía Biblos, Gerda Hansberg y Leticia Arroyo. En la cerámica destacan creadoras como Gerda Gruber, Aurora Suárez y Fannie Morell, quienes integran lo expresivo y la policromía en el barro⁸.

Las escultoras nacidas después de la mitad del siglo se vieron hondamente influidas por los hechos históricos de los sesenta. La serie de esculturas donadas por artistas internacionales que enmarcaban el periférico de la Ciudad de México hasta la Villa Olímpica, inauguradas en la Olimpiada Cultural antes de los juegos olímpicos de 1968, no tuvieron la repercusión artística que se esperaba ante el dramatismo político de la matanza del 2 de octubre y la oleada represiva que siguió el Estado mexicano contra estudiantes, maestros y pueblo en general durante los años siguientes.

Un sin número de colectivos multiculturales como el grupo MIRA y SUMA recogieron a través de sus obras el sentir de la época, dentro de tendencias realistas y expresionistas que recuperaban la tradición del grabado recogido en la labor del Taller de la Gráfica Popular⁹, la pintura y la escultura de los talleres libres, encaminados a dirigir sus mensajes a un pueblo empobrecido económica y culturalmente.

⁸ Ibidem p. 45,46 y 47

⁹ El taller de la Gráfica Popular en las décadas de los años 1930 a 1950 constituyó una de las propuestas más genuinas del grabado mexicano de corte realista crítico. Contó con maestros de la talla de Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce y el mtro. Lezama. Sus trabajos fueron el ejemplo de los gráfica del 68 y los volantes del Consejo Nacional de Huelga de la época.

Todo cuadraba a la perfección entre dos tendencias artísticas principales, el reconocimiento del valor de la artesanía y lo tradicional, realista, profundo en mensaje pero con materiales modernos y la modernidad sin pretensiones sociales en búsquedas formales individualizadas. La sociedad radicalizada en sus tendencias de izquierda y derecha, el socialismo y el capitalismo. Dos tendencias opuestas que en el más puro sentido de la ideología marxista predominante (ala rebelde de la sociedad de los sesentas) debían por la dialéctica materialista generar algo nuevo, de mayor creatividad y vigor social.

La realidad motivada por la revolución cubana, la represión en México y todo el continente americano, el caso de Chile y el golpe militar de Pinochet, unía a los Latinoamericanos. Sin embargo, la unidad que acercó a los pueblos y el Arte de América duró poco.

Los Estados Unidos colonizadores modernos de nuestra América y la corrupción imperante en los gobiernos de la América Latina, idearon estrategias muy funcionales para acabar con los bloques de disidencia de los pueblos. Las voces fueron calladas con crueldad y genocidio por doquier. En el Arte sólo sobrevivían las formas abstractas, las distractoras de una realidad infame, que hoy subsiste en el capitalismo extremo, neocapitalismo o liberalismo económico globalizador. Esto no resta mérito a las formas artísticas abstractas o del individualismo posterior del arte de las mujeres nacidas en los sesenta, ya que las formas artísticas de vanguardia son parte importante de la entrada de México a la industrialización y luego al postmodernismo.

En los años sesenta, unos años eran la diferencia notoria entre posturas radicales, militancia político-artística, colectivo o individualidades funcionales, creativas e investigadoras, constructivistas, abstractas e informalistas.

Por un lado, estaban las influencias del medio social y todos los movimientos populares que parecían indicar cambios radicales en la vida de los pueblos de América y que afectaron sensiblemente a las artistas de la época, que en los años 70's contaban con 16 a 20 años, época proclive del ser humano para involucrarse en la ideología rebelde de su tiempo. Por otro, y como efecto de los años de cambios sociales y retrocesos por la globalización, las nuevas tendencias del arte.

Hechos significativos en la visión de la humanidad se marcaron por los inicios de la guerra fría y el nuevo orden mundial instaurado desde 1945 con la hegemonía de los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Revolución cubana y su postrer bloqueo económico por EUA, la Revolución china, la división de Alemania en la RFA y la RDA, la Guerra de Corea y la de Vietnam e Indochina; la descolonización en Asia, América y África de las naciones que las oprimieron, luchas largas que en su gran mayoría se perderían con las nuevas estrategias hegemónicas de los países poderosos del orbe.

La historia da cuenta de cambios en la interpretación del fenómeno del arte y la literatura luego de la posguerra. Más adelante están la *coexistencia pacífica* en los 60's con las contradicciones brutales de guerras en escalada en Asia y América Latina, la intervención norteamericana en los movimientos de liberación de Centroamérica como el caso del Salvador, Guatemala y Nicaragua, la entrada de la nueva producción de armamento bélico y la invasión mediante la infame creación y venta de drogas a todos los países del mundo con base en Indochina, el medio oriente, Colombia y posteriormente México.

En medio de todo esto, se da una cultura de sociedades opulentas y otra de marginadas, las segundas influidas fuertemente por las primeras sin los accesos económicos e ideológicos para experimentarlas. El final de la guerra fría en los 80's, la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991 cambiarían el sentido de las tendencias ideológicas manifiestas en el arte.¹⁰

Los efectos de la historia moderna en las nuevas tendencias artísticas derivadas del contexto de la Segunda Guerra Mundial y cuyo desarrollo duró hasta los años setenta, marcó a las generaciones futuras del tercer mundo, que a la fecha producen dentro de algunos de estos estilos. ¿Qué variantes de las denominadas *segundas vanguardias* del mundo del arte influenciaron a las escultoras cuya obra artística se realiza a partir de la segunda década después del medio siglo?

Los cambios en la posibilidad de obtener información ante el avance tecnológico de los medios de comunicación como la televisión y la informática, dieron como consecuencia procesos que diferenciaron a las modernas tendencias del constructivismo y el cubismo de la media centuria anterior, el lenguaje ahora era audiovisual de corte televisivo. Un fenómeno visible es cómo la simplificación comunicativa ha reducido los índices de lectura y de manejo de lenguaje en la vida cotidiana, hecho que marca también la expresión artística.

Para los años setenta, el Pop Art se enfrenta a una Nueva Abstracción y al Minimalismo. El Dadá, el Expresionismo y el surrealismo de los años anteriores dejan paso a el Neodada, el neoexpresionismo, el hiperrealismo y otros ismos menos consecuentes, tales como el Op-art, el arte abstracto en EEUU y Europa, el Minimal Art y el *Arte povera*. Las nuevas tendencias se agrupan en la denominación de la posmodernidad, que durará dos décadas. Cada tendencia distinta pero con algo en común, no ya el afán investigador de un artista vanguardista, sino en retomar líneas de trabajo de otras épocas, lenguajes del pasado eclécticas, en movimiento no cíclicos sino pendulantes u oscilatorios. En todos ellos las preocupaciones son neoconceptuales y neoexpresionistas. La vanguardia toma un camino distinto en medio de los cambios de visión de la computación y los nuevos medios audiovisuales.

¹⁰ Véase en *Historia Universal del Arte. Últimas tendencias*. de Milicia José, compilador y Lourdes Cirlot. Editorial Planeta, 1993, España, Barcelona, España. 415 p.

Se dan las tendencias del Informalismo europeo y el expresionismo abstracto norteamericano basados en la dialéctica *ad infinitum* entre construcción y destrucción, el Pop art con su sentido de cultura popular de masas y la visión de Andy Warhol, los *dripping*, los *happenings*, los *assemblage* fundamentados en los *ready mades* de Marcel Duchamps y el *collage*. En la escultura destacan entre 1956 y 1980 las obras del Pop art , conceptual, arte povera, land art, hiperrrealismo y otras nuevas tendencias en las obras de escultores como Oldenburg, (piezas monumentales) , George Segal, Marisol, Zodiaque, Chillida, Peñalba, Dan Flavin, Beuys, Caro, Serrano, Mason , Viallat, Chadwick, Susana Solano, César y Pages.

También se da el realismo francés, la nueva abstracción, el Minimal art con su escultura de máxima pureza del lenguaje (Morris, Andre, Flavin, Judd , Sol Le Witt y Smith) ; las obras cinéticas con movimiento real (estructuras y sentido del humor de Agam). El arte de acción con sus *happenings* y los *environments* cinéticos, que intentaron una nueva forma de descontexturizar no un objeto sino un hecho, con su alta carga de sexualidad, el *Gutai* japonés, el *Fluxus* de Beuys con el arte objeto. La nueva escultura española de Julio González y las instalaciones del británico Jeff Koons realizadas con objetos electrodomésticos para murales y la ampliación de los materiales al acero oxidado o galvanizado, plomo y otros.

La desmaterialización del arte culmina con el Arte Concepto, cumbre de fines de los sesenta con el Arte como Idea (Kosuth) donde todos los elementos pueden usarse: objetos, fotografías, videos, películas etcétera. El *Body Art* y los *performances* (Brus, Mühl, Nitsch, Schwarzkögle), *Land Art* de Smithson , Heizer, Oppenheim, el Arte Povera de Celant, Brurri, Fontana, Mariza Merz, Manzoni, Paolini, Pascali, Pepone, Anselmo, Boetti, Calzolari , Mario Merz, Pistoletto y Zorio.

Finalmente la nueva figuración de Francis Bacon y el hiperrealismo en la escultura de Hanson y John de Andrea con personajes cotidianos basados en modelado, yeso y un vaciado final en fibra de vidrio y resinas¹¹.

Con todas estas manifestaciones llenando el mundo del arte de las décadas de los sesenta a noventa, las escultoras mexicanas como las del resto del mundo debían acercarse a algunas de ellas, ya como experimentación, como identificación formal o de sus contenidos, como rechazo o como una realidad que había que innovar. Así como una artista en los años setenta podía exhibir un arte objeto con recursos de inconformidad con el rol tradicional de mujer, de manera estética pero con fuerza de disidencia; una en los noventa muestra utensilios de cocina como escobetillas y fibras metálicas en acrílicos (*encuentro cotidiano*) obra de Becky Guttin¹² sin la carga ideológica de cuestionamiento político-social de aquellos años, aunque artísticamente es correcta y estéticamente también lo es.

¹¹ Ibidem.

¹² En fotografías. *Revista Tierra Adentro, Mujeres en el Arte*, ensayo de Aurora Noreña. p.49

La cuestión aquí no es descartar las tendencias artísticas opuestas que han sido características del siglo XX y seguirán en el XXI, sino constatar las funciones que cada una de ellas cumple en la sociedad. La escultura de las mujeres no es ajena a las sociedades donde ellas producen, tienen y manifiestan una postura ideológica, ya simple, ya compleja, que define a las ejecutantes como artistas y mujeres de una época.

Para nuestra investigación las diferencias en conceptos, técnicas y formas de expresión son esenciales, las reflexiones psicológicas, sociológicas, histórico-artísticas son válidas, en cuanto nos permiten apreciar el arte de las generaciones recientes. La división generacional es arbitraria pero resuelve bien las influencias que recibieron las escultoras profesionales en cuestión.

Es importante que antes de hablar de las productoras plásticas orientadas a la escultura y sus características generacionales, por tendencia y novedad resumamos brevemente el quehacer de escultoras mexicanas nacidas en las décadas anteriores a la primera mitad del siglo XX, tanto como antecedente del tema propuesto como por su aportación a la Historia del Arte en México. Los cuadros 1 y 2 muestran como las tendencias realistas-expresionistas (figurativas) y las abstracta dominan según las distintas épocas de transición, ruptura o cambio social. (Ver en el gráfico 1 y 2, los cuadros comparativos de tendencias artísticas dominantes en esculturas mexicanas nacidas entre 1910 a 1949 y 1950 a 1970). El gráfico 3 es un cuadro comparativo de tendencias figurativas y abstractas en la producción escultórica desde 1930 a 2001.

**CUADRO DE TENDENCIAS ARTÍSTICAS (ESCULTORAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE 1910 y 1949)**

ESCULTORAS			
1910-1920	Año de nacimiento	Figurativa	Abstracta
CASTILLO, ROSA	1910-1989		
CARRINGTON, LEONORA	1917		
CATLETT, ELIZABETH	1919		
FRUMIN, DINA	1914-1981		
HELLER, ANNA	1904		
YAZBEK, CHARLOTTE	1916-1989		
TOTAL		4	2

1920-1929	Año de nacimiento	Figurativa	Abstracta
BUEN, ANA MARÍA	1928		
CHERNY, TERESA	1929		
DELGADO, MARÍA ELENA	1926-1996		
FIERRO, ANA TERESA	1926		
HOFMANN, KITZIA	1928-1979		
GURRÍA, ANGELA	1929		
LAGUNES, MARÍA	1922		
MILLER, CAROL			
PINTO, LORRAINE			
ZAMORA, MARGARITA	1927		
TOTAL		6	4

1930-1939	Año de nacimiento	Figurativa	Abstracta
ACOSTA, JENNER	1932		
ADELAIDA	1931		
ALASRAKI, MAGDA	1938		
ANTÚNEZ, CARMEN			
ARROYO, LETICIA	1938		
BAUTISTA, CONSUELO	1938		
BISTRE, ELVIRA	1935		
CABRERA, GELES	1930		
CASO, BEATRIZ	1933		
DÍAZ BARRIGA, GUILLERMINA	1938		
DONDE, OLGA	1937		
ESCOBEDO, HELEN	1934		
FITZIA	1931		
GARCÍA, CONCEPCIÓN	1933		
GARCÍA, ADELA			
GOROD, SILVIA	1936		
GREEN, ROSSY	1937		
HERNÁNDEZ, SOLEDAD	1933		
JENNER, ANA TERESA	1932		
MARA	1933		
MOLINA, CRISTINA	1932		
MORENO, LETICIA	1930		
NEWMAN, MIRIAM	1930		
ORTIZ, DOLORES	1930		
PALAU, MARTA	1934		
QUIJANO YOLANDA	1933		

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**CUADRO DE TENDENCIAS ARTÍSTICAS (ESULTORAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE 1910 y 1949)**

1930-1939	Año de nacimiento	Figurativa	Abstracta
ROMERO, RUTH	1937-1989		
ROUNER, FLORA	1938		
SEDREZ	1939		
SERRANO, TERESA	1936		
SIEGMANN, NAOMI	1933		
SUSIKA, SUSANA	1935		
UBANDO	1939		
VARELA, LAURA TANIT	1934		
WORNER, MARYSOLE	1936		
ZAIMAN, SARA	1934		
TOTAL		29	8

1940-1949	Año de nacimiento	Figurativa	Abstracta
AGUIRRE, SILVIA	1945		
ALVAREZ, LOURDES	1946		
ARAGÓN, PILAR	1949		
ARBIDE, MARCELA	1949		
BUNT, PATRICIA LESLIE	1943		
BURILLO, ROSA MARÍA	1943		
CALVILLO, DIANA			
CAHMI, PATRICIA	1946		
CANO, LUCINA	1949		
CASANUEVA, ANA MARÍA	1949		
CASANUEVA, SOFIA	1945		
CORDOVA, ANDREA	1940-1995		
CUILLERY, MAGDALENA	1945		
DEL MORAL, MARIA ELISA	1945		
DIAZ, ANA GLORIA	1947		
DINA	1942		
DOMENGE, IVONNE	1946		
ESCOBAR, MÓNICA	1948		
EJERHED, MONIKA	1943		
FARIAS, GOGY	1943		
FERNÁNDEZ, ELVIRA	1944		
FRANCO, AMALIA	1940		
GOLDSCHIMIED, ADELE	1947		
GOMEZ, IRMA	1945		
GRUBER, GERDA	1940		
GUERRERO, AURORA Z.	1946		
GUERRERO, ROSARIO			
GUZMAN, OLIVIA	1944		
HANSBERG, GLENDA	1948		
IRA	1941		
LEZAMA, CECILIA	1944		
LOZANO, ÁGUEDA			
LONDON, GERTA	1943		
MARROQUÍN	1941		
METLA, TERE	1947		
MILLÁN, TERESA	1948		

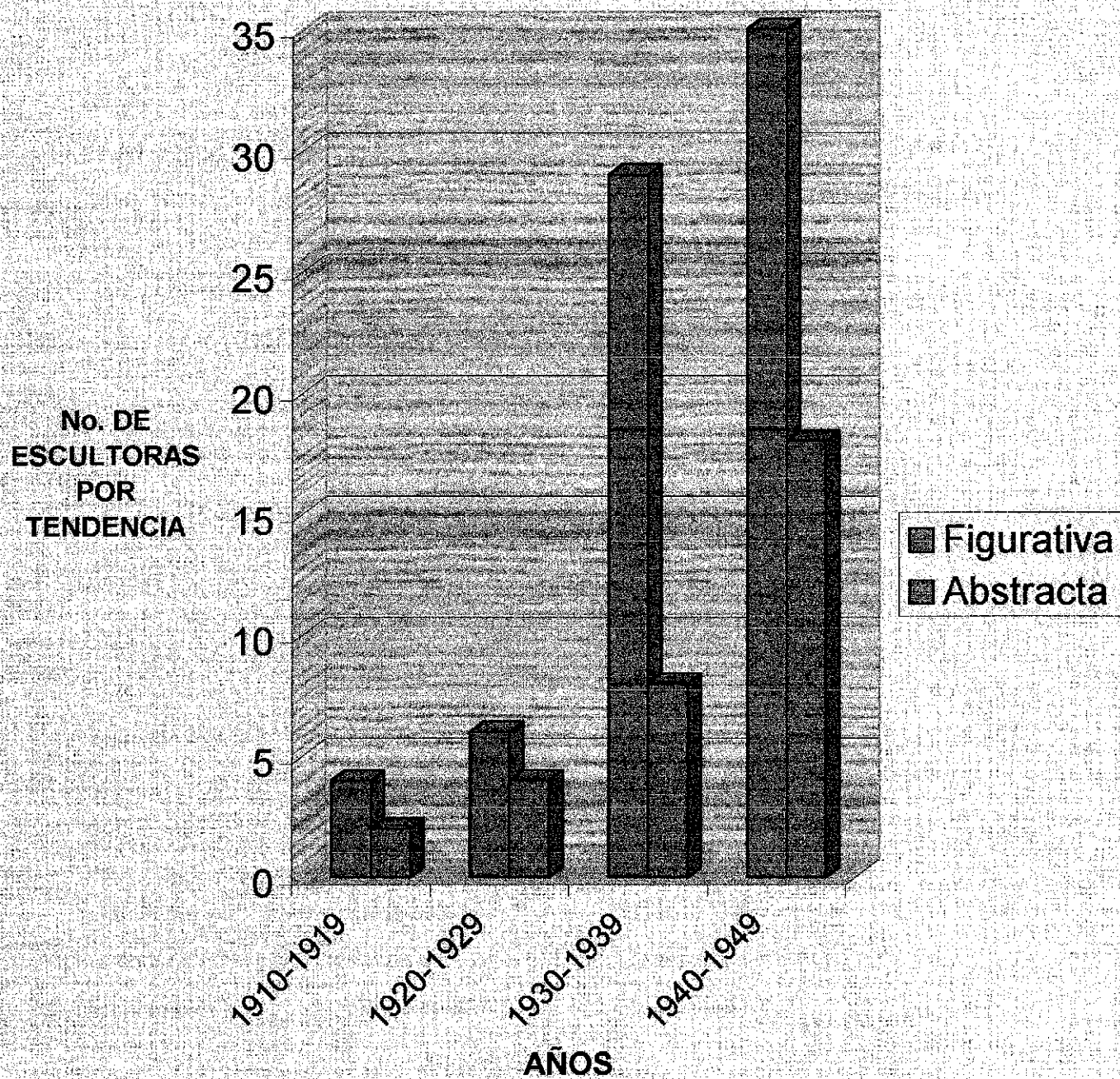
TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**CUADRO DE TENDENCIAS ARTÍSTICAS (ESCULTORAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE 1910 y 1949)**

1940-1949	Año de nacimiento	Figurativa	Abstracta
MISRAHI, ESTHER	1949		
MORAL	1945		
ORDAZ, MARÍA ANTONIETA	1943		
PALMA, MARÍA LUISA	1947		
PELLICER, ANA	1946		
PIEDRA, MAGDALENA	1947		
REID, MARÍA LUISA	1943		
SEGÜES, PATRICIA	1944		
SIDARY, MILY	1943		
STOLASKY, RAQUEL	1948		
VARGAS, ROSA MARÍA	1940		
VELA, ORALIA	1947		
ZAMARRIPA, LUZ EVELIA	1944		
TOTAL		35	18
GRAN TOTAL		74	32

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TENDENCIAS ARTÍSTICAS (ESCULTORAS MEXICANAS NACIDAS ENTRE 1910-1949)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Un listado de escultoras mexicanas nacidas en las décadas diez, veinte, treinta y cuarenta, generalizando su tendencia y algunos de los materiales utilizados con más frecuencia es:

Nacidas entre 1910-1919

Rosa Castillo (1910-1989) precursora (madera, piedra, barro), Leonora Carrington (1917) abstracta (experimentación surrealista), Elizabeth Catlett (1919) abstracta (materiales diversos), Dina Frumin (1914-1981), Anna Heller (1904) abstracta (nuevos materiales), Charlotte Yazbek (1916-1989) bronce.

Nacidas entre 1920-1929

Ana María Buen (1928), Teresa Cherny (1929) figurativa (bronce), María Elena Delgado (1926-1981) del clasicismo a lo abstracto (piedra y bronce), Ana teresa Fierro (1926) abstracta (esmalte), Angela Gurría (1929) escultura urbana, Kitzia Hofmann (1928-1979) vitral, María Lagunes (1922) figurativa (textil y barro, Carol Miller (192?) figurativa (piedra y bronce), Lorraine Pinto (192?) abstracta, Margarita Zamora (1927) figurativa (piedra, madera, bronce).

Nacidas entre 1930 -1939

Adelaida (1931) Abstracta, Magda Alazraki (1938) Expresionista (barro y bronce), Antunez (193?) figurativa (bronce y urbana), Leticia Arroyo (1938) Abstracta orgánica (Fibra, tintes naturales y textiles), Consuelo Bautista (1938) figurativa, Elvira Bistre (1935) Abstracta, Geles Cabrera (1930) precursora del movimiento escultórico mexicano (piedra, bronce, plexiglás, madera, terracota, chatarra, plástico), Beatriz Caso (1933) realismo (bronce, resina, barro, ónix), Guillermina Díaz Barriga (1938) abstractos (cera perdida, bronce, mixtas y talla directa), Olga Donde (1937) Mixtas, Helen Escobedo (1934) geometrismo (bronce, malla, metal, resinas, concreto, etcétera), Fitzia (1931) figurativa (bronce), Adela García Chávez (1935) figurativa-abstracta (barro, cemento, yeso y bronce), Concepción García Gómez (1933) figurativa (bronce), Silvia Gorod (1936) figurativa y expresionista (bronce y ónix), Rossy Green (1937) figurativa (bronce y mármol), Soledad Hernández Silva (1933) figurativa (barro y nuevos materiales), Ana Teresa Jenner Acosta (1932) figurativa Bronce, Mara (1933) figurativa (bronce y otros materiales), Cristina Molina (1932) figurativa (barro y otros materiales), Leticia Moreno (1930) madera , Miriam Newman (1930) figurativa (piedra y bronce), Marta Palau (1934) abstracta (metal, textil, orgánica, artesanal, barro, otros), Yolanda Quijano (1933) figurativa (piedra y bronce), Ruth Romero (1937-1989) figurativa (madera, bronce), Flora Rouner (1938) figurativa (piedra y otros materiales, Sedrez (1939) abstracta (nuevos materiales), (1939) Serrano (1936) piedra, Naomi Siegmann (1933) abstracta (piedra, madera, otros), Susana Susika (1935) figurativa y abstracta (bronce y metales) Sedrez (1939) abstracta (nuevos materiales), Ubando (1939) figurativa (bronce), Laura Tanit Varela (1934) figurativa (piedra, madera, otros), Marysole Worner (1936) figurativa (piedra, madera, bronce, metal), Sara Zaidman (1934) abstracta (piedra, madera, metal).

Nacidas entre 1940 a 1949

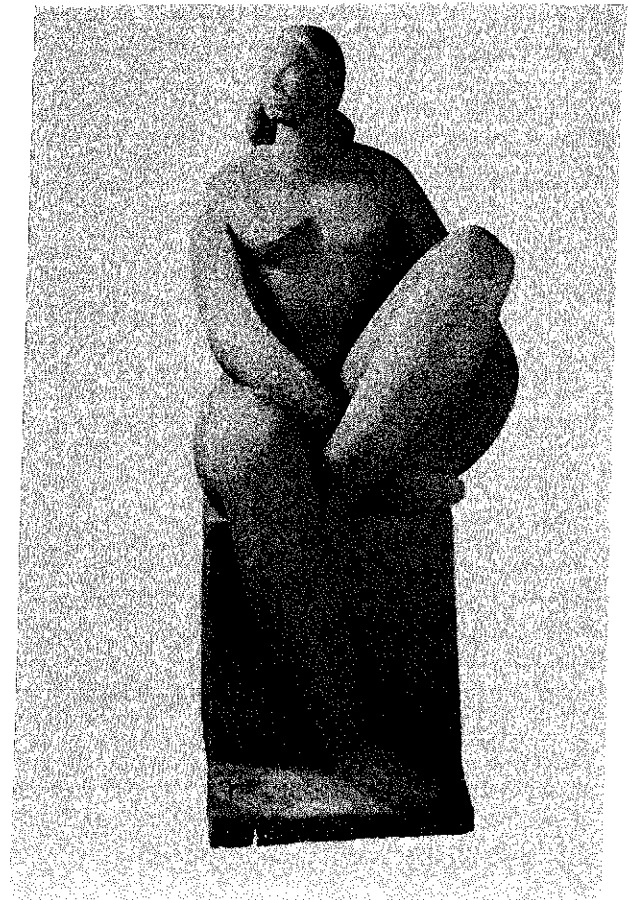
Silvia Aguirre (1945) figurativa y expresionista (bronce, terracota y piedra), Lourdes Álvarez (1946) figurativo y abstracto, Pilar Aragón (1949) abstracta (bronce y madera), Marcela Cuevas Arbide (1949) figurativa (terracota, bronce, mármol y madera) Patricia Leslie Bunt (1943) figurativa (piedra, madera, bronce), Rosa María Burillo (1943) figurativa (bronce, piedra, plomo y cemento), Diana Calvillo (1940) abstracta (metales y vidrio), Rebeca Camhi (1946) figurativa (bronce, mármol y resina). Lucina Cano (1949) figurativa (bronce y madera), precursora (madera, piedra), Ana María Casanueva (1949) abstracta (nuevos materiales), Sofía Casanueva (1945) abstracta (nuevos materiales), Andrea Cordova (1940-1995) Abstracta (metal, piedra, madera, bronce), Magdalena Cuillery (1945) figurativa (plata y piedra), María Luisa del Moral (1945) figurativa, Ana Gloria Díaz Castro (1947) (experimentación plástica e interdisciplinaria, nieve), Dina (1941) figurativa (bronce), Ivonne Domenge (1946) abstracta (nuevos materiales), Mónica Escobar (1948) figurativa, Monika Ejerhed (1943) abstracta, Gogy Farias (1943) figurativa y expresionista (mármol, bronce, ónix, porcelana, madera y piedra), Elvira Fernández (1944) abstracta (cemento, cristal de roca, bronce, perlas, coral negro), Amalia Franco (1940) expresionista geométrica (madera, bronce y aluminio); Adele Goldschimied (1943) figurativo, Irma Gómez Elizondo (1945) figurativa (bronce), Gerda Gruber (1940) abstracta, Aurora Zepeda Guerrero (1946) madera, metal, esmaltes, otros materiales, Rosario Guerrero abstracta y figurativa (madera, metales y otros), Olivia Guzmán (1944) figurativo, Gerda Hansberg (1948) abstracta (mimbre, madera, corteza, lana), IRA (1941) figurativa, Cecilia Lezama (1944) figurativa-abstracta (bronce, granito, cristal, plata), Águeda Lozano (194?) figurativa (piedra y madera), Gerta London (1943) figurativa (textiles, cerámica, bronce y madera), Lozano (194?) figurativa (piedra, madera), Marroquín (1941) figurativa (orgánicas, artesanales), Tere Metla (1947) figurativa (piedra, madera, bronce), Teresa Millán (1948) figurativa (bronce, barro), Esther Misrahi (1949) figurativa (bronce), Moral (1945) figurativa (madera, barro), María Antonieta Ordaz (1943) figurativa (madera), María Luisa Palma (1947) figurativa (bronce), Ana Pellicer (1946) figurativa (madera, bronce, metal, orgánica, cobre, otros), Magdalena Piedra (1947) figurativa (bronce), María Luisa Reid (1943) abstracta (madera, textil, barro, otros), Patricia Segues (1944) figurativa (bronce, metal), Mily Sidary (1943) figurativa (piedra, bronce), Raquel Stolarski (1948) abstracta (nuevos materiales), Rosa María Vargas (1940) figurativa (piedra, madera, barro), Oralia Vela (1947) figurativa (bronce), Luz Evelia Zamarripa (bronce) (1947).

**Escultoras mexicanas
Nacidas entre 1910 y 1949**

Pareja
Piedra Chiluca
Geles Cabrera
1952
(12)

Mujer sentada
Piedra cincelada
Tosia Malamud
1964
(13)

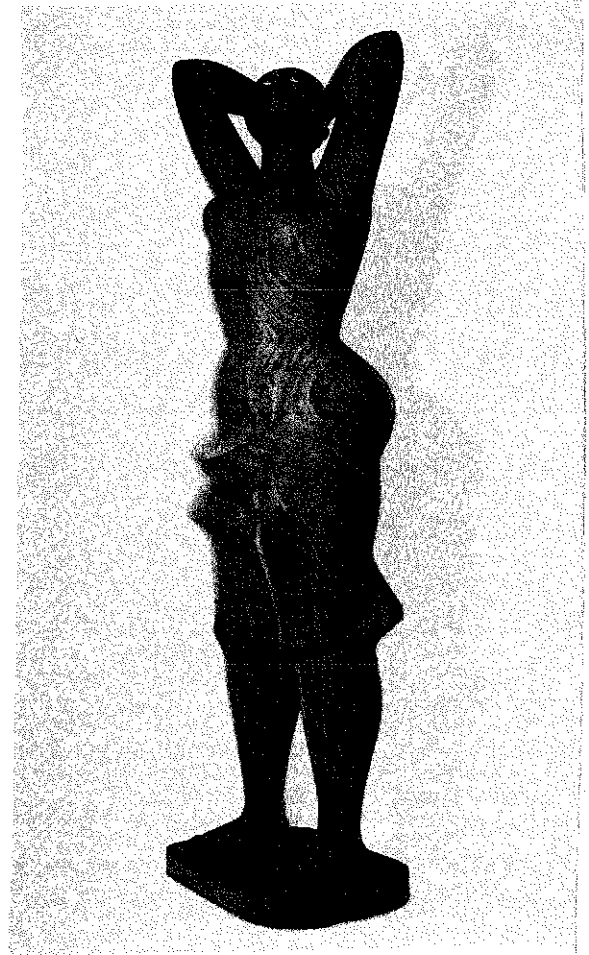

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

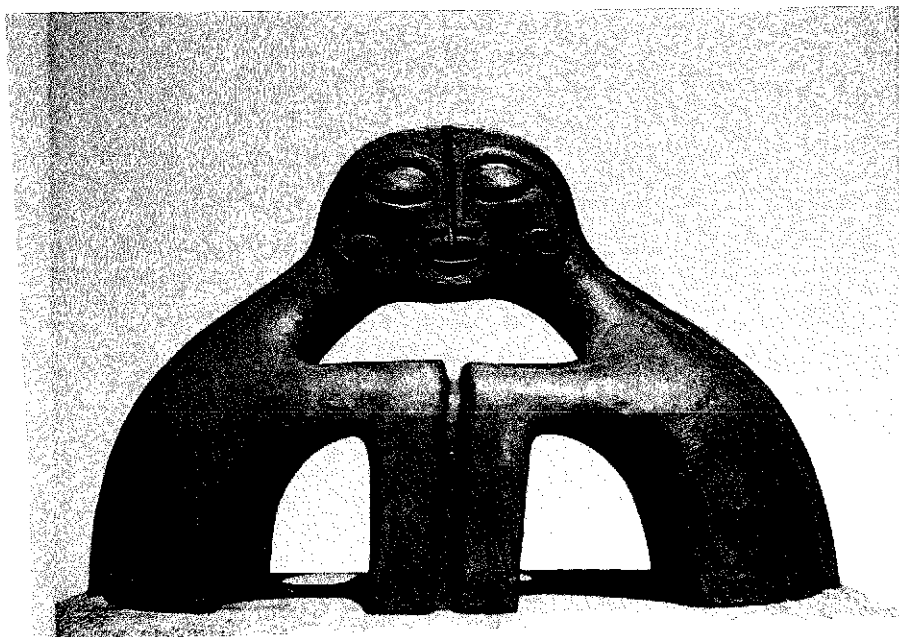

Grupo
Piedra Xaltocan
Rosa Castillo
1958
(14)

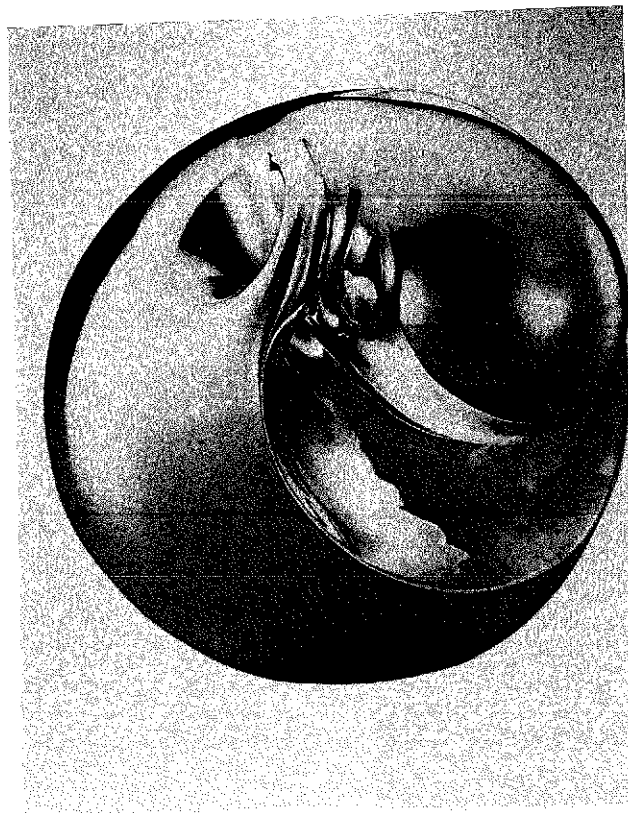
Mujer
Madera de cedro
Elizabeth Catlett
1964
(15)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

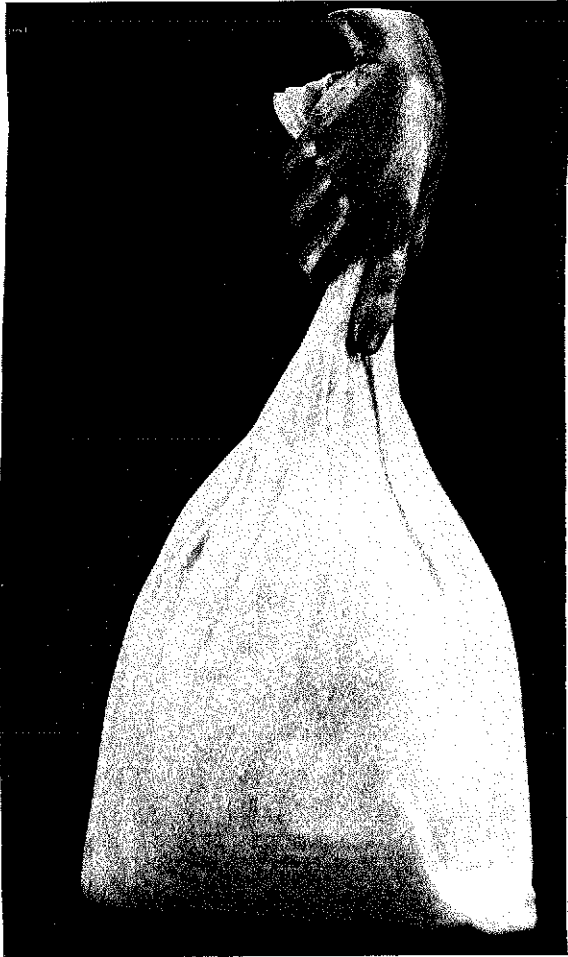

Dualidad
Bronce
Beatriz Caso
1968
(16)

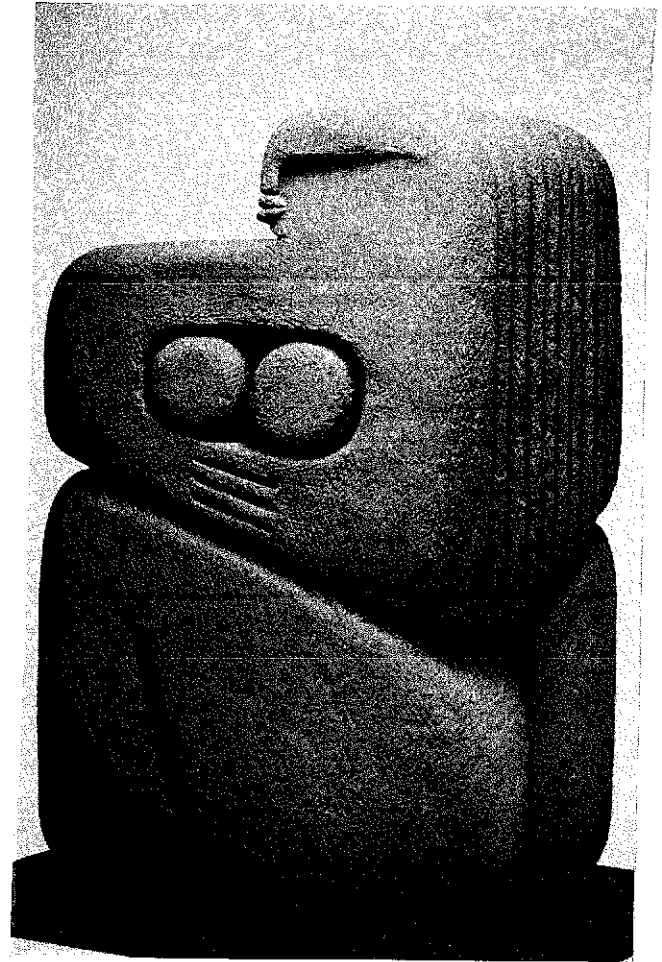

Ípsilon
Lámina forjada y labrada
Andrea Cordova
1976
(17)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

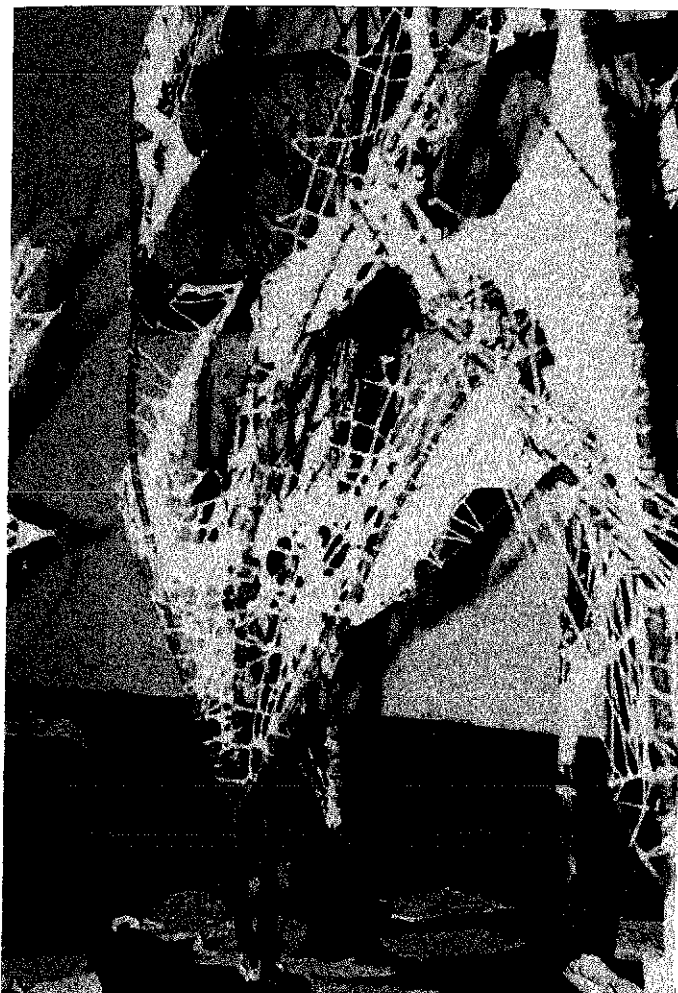

Bolsa con mano
Madera Súchitl
Naomi Siegman
1981
(18)

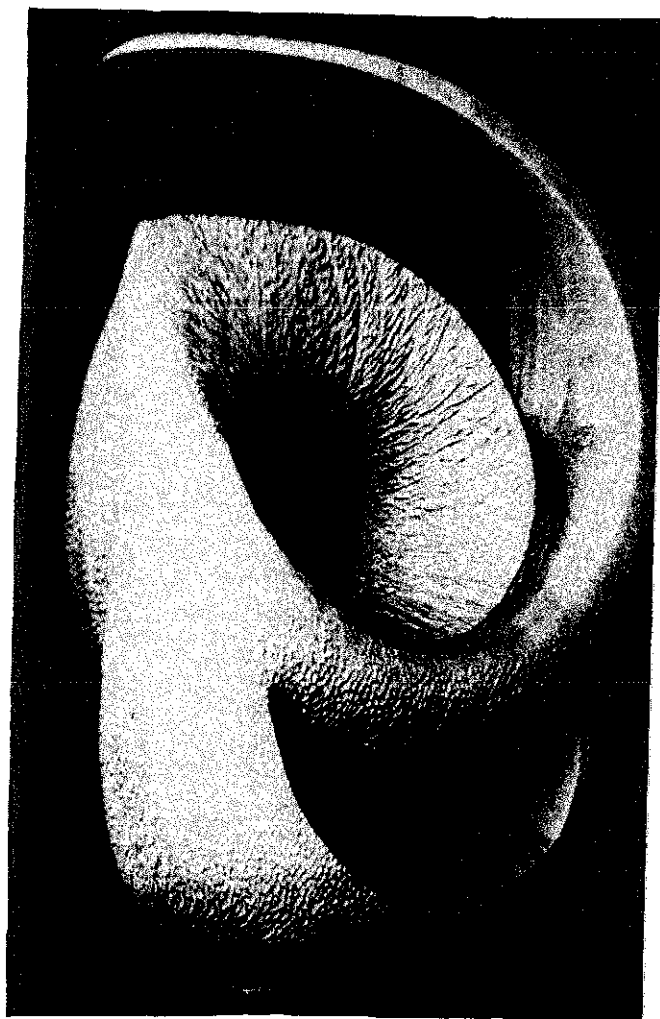
La pensadora
Arena y resina
Noemí Ramírez
1988
(19)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

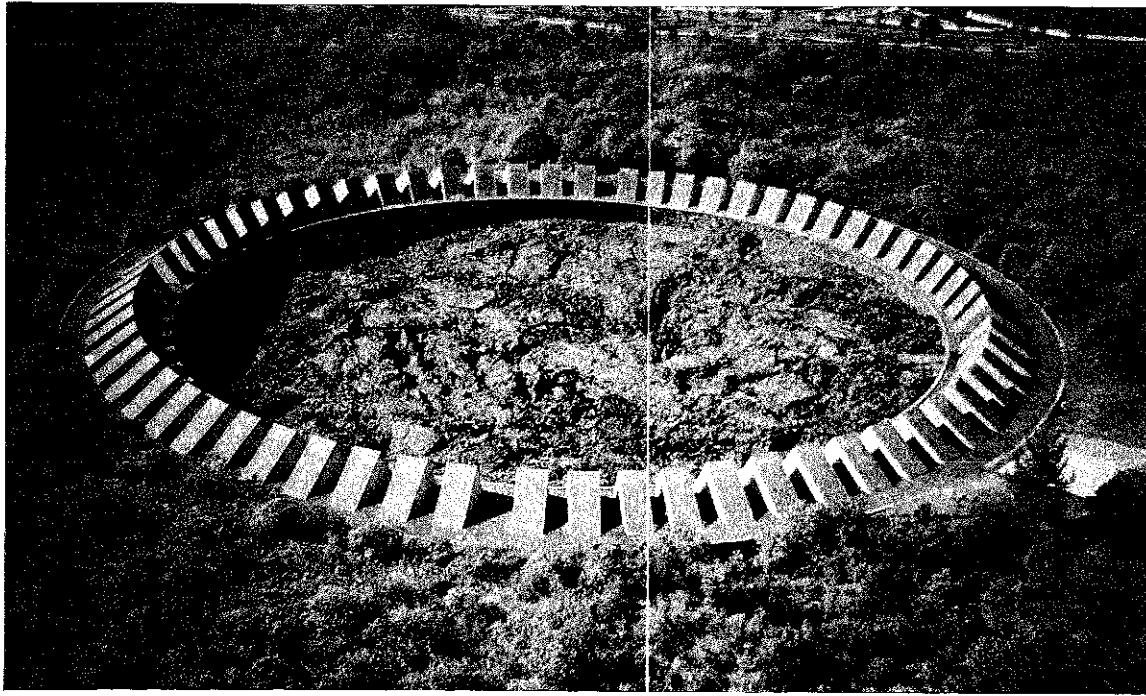

Estructuras arbóreas
Homenaje a Pablo Neruda
Instalación
12 x 4 x 1.50 m.
20 piezas al muro
Leticia Arroyo
(20)

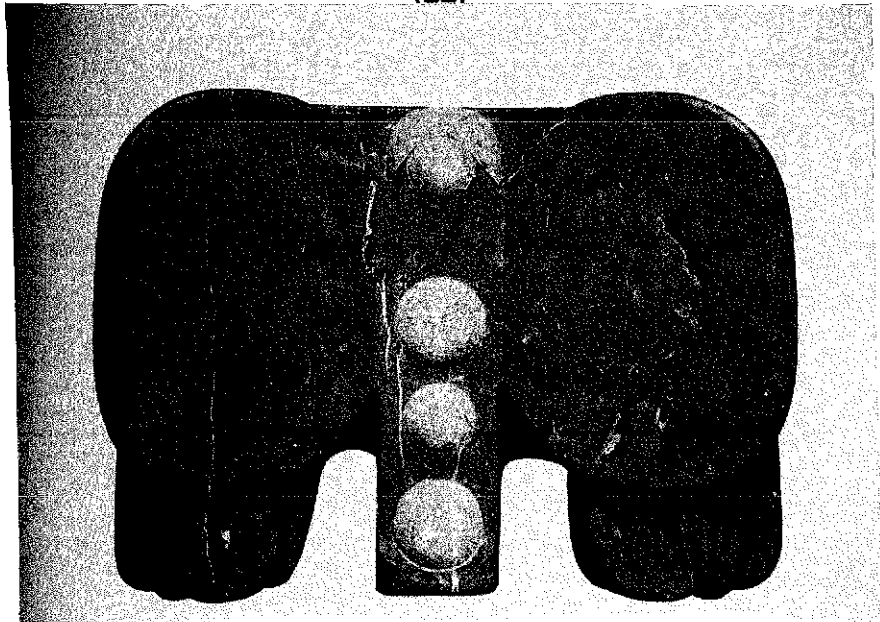
La ola
Madera caoba
60 x 50 x 60 cm.
Aurora Guerrero
(21)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Espacio Escultórico. Escultura Monumental Ciudad Universitaria.
**Mathias Goeritz, Helen Escobedo, Sebastián, Manuel Felguerez, Hersúa y
Federico Silva**
1978-1979
(22)

Mariposa
Mármol
Angela Gurría
1999-2000
(23)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Mientras las artistas nacidas entre los años 1910 a 1949 producen obra escultórica con propuestas propias o inician la exploración en técnicas de la vanguardia tanto en el terreno figurativo como en el abstracto, según muestran las fotografías de esculturas de las mismas a lo largo de este trabajo; las artistas de los años posteriores a los sesenta subsisten en las tendencias posmodernistas, donde la búsqueda personal es una constante.

La cultura estética de occidente ha desarrollado tres tipos de estética, una primera la feudal con la simbolización de lo sublime, dejando restos de fealdad, dramatismo y terror (que funcionaba en gremios artesanales y para una institución dominante representada en la Iglesia); una segunda renacentista que prioriza la belleza y el naturalismo grecorromanos, individualista y laica donde florecen todas las artes. Y finalmente y a través de varios siglos desde el XVII a la fecha, un arte profano de temas burgueses. Este arte como parte de la modernidad y con la industrialización deviene en los vanguardismos: constructivismos, abstracciones, expresionismos e informalismos, dirigidos a las masas, dando pie al diseño y a una industria cultural, donde prevalecen los audiovisuales y lo icónico verbal.

A partir de los años sesenta del siglo XX se inicia el proceso que culmina en el llamado postmodernismo o tercera estética, donde se ofrece lo que se denomina como *nueva sensibilidad* donde caben los anti-modernismos, los anti-funcionalismos, anti-racionalismos, anti-finalismos y anti-axiologismos que pretenden abarcar a las masas mediatizadas y desarrolladas en un paso a una posible cuarta estética (?). Estas variantes han sido parte de la formación de la escultura mexicana moderna de las mujeres del siglo XX. De hecho las escultoras nacidas en años posteriores a los cincuenta han incursionado en alguna de estas tendencias o aún exploran en ellas nuevas formas expresivas o comportamientos formales meramente artísticos o estéticos.

Artistas como Sol Garcíadueñas (1963), María Eugenia Gamiño (1961), Irma Ortega (1969), Laura Sevilla (1961), Ana Cristina Mejía (1958) y Virginia Ayala (1963) han explorado en lo no figurativo y con materiales como el vidrio soplado, grabado, etcétera.

El espacio figurativo lo ocupan los neofigurativismos al estilo de Noemí Ramírez (1957) y Laura Quintanilla (1960), ellas incursionan en piezas de resina, arena y objetos cotidianos que mezclan con elementos como madera y metales. El textil y la cerámica despiertan la creación de nuevas ideas tridimensionales en artistas recientes como Elena Somonte (1962), Rosario Guillermo (1950), Diana Mendieta (1963), Maribel Portela (1960) y Paloma Torres (1960).

La estética basada en el postmodernismo ocupa al minimalismo escultórico que implica lo espacial solo en su literalidad y en el uso de materiales que provienen de las tecnologías de punta, incluyendo lo cibernético. Conceptualismos como el arte povera, la antiforma, el arte conceptual, el térreo y los que hacen uso de materiales naturales *pobres*. Edna Pallares (1965) es una de las escultoras

mexicanas de avanzada en lo relativo a la espacialidad llegando a los extremos de buscar demarcaciones que casi anulan el volumen entendido éste en el espacio.

Becky Guttin (1954) como muchas otras artistas contemporáneas trabajan los materiales de desecho en escalas de pequeño a urbano, hay quienes entrelazan pintura y escultura, lo artesanal, lo industrial y lo artístico en un enfrentamiento con los materiales y un reacomodo tridimensional como María Serrano (1960). En estas técnicas mixtas el óxido de un metal, la naturaleza del papel hecho a mano, los tintes, el barro y todos los elementos son posibles para lograr una explicación conceptual del mundo moderno.

Yolanda Gutiérrez (1970) ha usado lo orgánico para sus construcciones arcalcas cercanas al entorno natural, María José de la Macorra (1964) reconstruye científicamente a los seres y objetos, Yolanda Paulsen en grandes formatos y materiales orgánicos incluye al espectador para contemplar el proceso creativo.

Existen intentos de objetos rituales de corte prerreligioso, místico, mágico-religioso en artistas como Alejandra de la Puente (1968) y Marina Lascaris (1950) quienes utilizan la orfebrería, el textil y las técnicas tradicionales. La integración de cultura y naturaleza cobra una amplia expresión en Laura Anderson (1950), hay algo en sus piezas de ese enfrentamiento racional de las culturas locales y la globalización.

Los neoconceptualismos son el quehacer escultórico de Mónica Castillo (1961), Teresa Margolles (1962) y Sofía Táboas (1968). Las escultoras de estas tendencias postmodernas se caracterizan por una factura laboriosa y una variedad inagotable de recursos para expresar sus individualidades, aspectos como el impacto, flujos de cadáveres que pigmentan los lienzos, manchas pictóricas cuajadas en el piso, objetos de simple a lo rebuscado o el material tal cual existe expuesto al estilo del hoy añejo dada de los años de las entreguerras mundiales

13

Las escultoras figurativas de los cincuenta como Marisol Gutiérrez (1954) o Ma. del Carmen Martínez Genis (1954) educadas en el ambiente político-social de los sesenta y setenta ya mencionado, buscan en sus piezas el lenguaje adecuado para la nueva estética en América Latina, ante la caída del mundo socialista a que aspiraba su generación. Hay quienes plantean la otra postura, la del individuo y sus preocupaciones espirituales o místicas como Maru Santos (1954) o simplemente la belleza y las búsquedas femeninas como Rosa María Miranda .

La cultura estética hegemónica de nuestra América se ubica en cuatro posibles sentidos estéticos: uno precolombino (sublime, fealdad acorde a un canon occidental, dramático y con terror) propio de teocracias; uno colonial o segunda estética de carácter iconográfico, católico y pre-renacentista, una tercera

¹³ Véase sobre arte reciente y escultoras mexicanas en Mujeres en la avanzada escultórica de Aurora Noreña. Revista Tierra Adentro. Feb-may 2001. p.46, 47 y 48.

estética republicana en el siglo XIX y XX, caracterizados por la belleza y el naturalismo grecorromano, para el siglo XX el diseño industrial (en medio del subdesarrollo económico) y desde los años ochenta el desarrollismo y una posible cuarta estética (?).

A todo esto la cultura estética popular ofrece una primera instancia o estética de artesanías autóctonas destinadas a la música, el baile, los objetos profanos y religiosos, luego una artesanía gremial popular (católica) o segunda estética y una utópica tercera (?) que trata de insertarse en la desruralización, la proletarización y la miseria extrema de grandes capas de población¹⁴.

El conflicto humanístico que genera el trabajo artístico en medio de una situación de miseria física y cultural en nuestros pueblos, se plasma en imágenes crudas que buscan no repetir los formatos de antaño y ofrecer una nueva visión ya tridimensional ya policroma o moderna de la temática urbana, plétórica de contradicciones sociales, asfalto, contaminación, miseria, con sus contrapartes de belleza y avance tecnológico.

Para las escultoras figurativas nacidas en los cincuenta, la temática de la soledad femenina, la incompreensión para el género, la maternidad, la cotidianidad familiar, el nuevo mundo, la utopía de un mundo justo y con equidad para todos y todas, son una constante. Exploran texturas, materiales y formatos casi siempre al margen de lo institucional, la falta de recursos y apoyos les son característicos. Antes eran marginales, luego contestatarias y como una constante serán siempre rebeldes.

Otra parte de la generación descrita ya mencionada en los cincuenta logra el reconocimiento institucional en el terreno de la abstracción y el uso de las tecnologías de punta. Pero sin duda, es la generación nacida en los sesenta quien puntea la avanzada escultórica mexicana.

Las escultoras mencionadas y las seleccionadas en esta investigación nacidas en esos años tienen ya un lugar en las Artes mexicanas del siglo XX, siendo aún bastante jóvenes. Sus impulsos individualistas, libres de la crítica social profunda, les llevaron rápidamente a ocupar un lugar predominante en la esfera artística-cultural que incluye el plano internacional. El nivel profesional alcanzado y su extrema juventud, compensada con el apoyo institucional en los más de los casos, ha dado como fruto una generación de escultoras sumamente activa y funcional, que ocupa casi todos los lugares de exposición de la Ciudad de México y otras grandes urbes de la República Mexicana y aún en el extranjero.

Su escultura tiene una factura de excepción, dentro de los terrenos de la experimentación, lo conceptual, los materiales y las instalaciones. Los conceptos en cambio son ligeros, el arte conceptual efímero suele ser de este corte ya que

¹⁴ En conceptos fundamentales del Arte de Juan Acha. Ediciones Coyoacán, 1995, p.52. Esquema 5

aunque provoca, excita, aterroriza o conmueve, no hace cuestionamientos sociales severos. Estos "nuevos conceptualismos desequilibran en general la sensibilidad, enaltecen los irracionalismos, castran, invalidan las ciencias sociales, son elitistas y fomentan el nihilismo, lo ecléctico y el "todo se vale" Lograr el equilibrio en el ahistoricismo es una tarea difícil.

La generación reciente nacida en los setenta emerge con un potencial distinto, es muy joven aún, su búsqueda es principalmente técnica, son básicos el modelado y la terracota, los ensambles, incursionar en lo figurativo y en abstracto, en lo erótico y lo sublime inmerso en agua u otro elemento integrado que funciona destacando la escena tridimensional realizada como es el caso de Kara, Marilú Pérez y Mónica Pérez. Silvia Flores se acerca en cambio a la ciencia mientras Virginia Arcos lo hace con la poesía y la escultura. Hay cierta dispersión de las ideas pues están aún en etapa formativa. Tienen en común con todas las generaciones anteriores una sensibilidad femenina característica, fácil de percibir en las formas y acabados de sus esculturas.

La perspectiva femenina que nos ocupa no es una cuestión de exaltado feminismo, sino una realidad de género, la diferencia que hace ver la vida tan distinta a los seres humanos. No la diferencia biológica natural sino la social que detuvo el desarrollo de la mujer durante tantos siglos. La mujer construye ya obra monumental y de avanzada de gran nivel artístico, siempre dando rienda suelta a su espíritu creativo sujeto por tanto tiempo, para ello debe sortear muchas deficiencias propias de su estructura biológica y vencer más obstáculos que un hombre de la misma vocación en el terreno social y familiar.

Cómo se ven a sí mismas las generaciones de escultoras de la segunda mitad del siglo XX, qué intentan expresar, cómo y para quién lo hacen, es la parte vital de esta investigación. Son palabras de mujeres artistas dentro de la estructura artístico-social del país en el momento actual, todas cuentan con una experiencia curricular amplia, según la edad, tienen presencia permanente en el medio y un trabajo profesional de calidad en la Escultura.

La temática femenina no es excluyente de lo que ocupa al hombre, es distinta, las vivencias de mujer y su extrema sensibilidad dan otra visión a su entorno. La idea es la integración de esta perspectiva diferente aunada a la expresión tridimensional y al uso de los materiales según la ideología, las búsquedas individuales y colectivas de las escultoras seleccionadas.

Un recuento de las artistas escultoras nacidas después del medio siglo es conveniente para conocer parte de ese conglomerado de mujeres activas en la escultura mexicana, así como su tendencia artística y materiales escultóricos básicos: (ver gráfico 3, páginas anteriores). El listado incluye a las escultoras mexicanas nacidas en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta registradas en el diccionario de escultores mexicanos del siglo XX de la Dra. Lily Kassner:

Nacidas entre 1950 -1959

Laura Anderson (1958) abstracta (telas, hilos, cerámica y madera), Bonnie Benavente (1954) figurativa (bronce, cemento, metal, madera y resina), Alicia Bueno (1956) figurativa (bronce), María Teresa Castrillón (1952) figurativa (bronce), Rosalina Cervantes Rodríguez (1951) figurativa (cerámica, óleo y bronce), Rebeca Chávez (1951) figurativa (terracota, madera, piedra y bronce), Alessandra Colotti Comel (1957) figurativa (plata madera y bronce), Lourdes Cue (1956) abstracta (madera y piedra), Lucrecia Cuevas (1950) figurativa (barro, cera directa, madera, concreto y bronce), María Cristina Gidi (1950) Neofigurativa y abstracta (madera, bronce, resinas, aluminio, piedra, latón, vidrio); Brigitte Goirand (1955) abstracta (bronce, metales, otros), Gwendolyn Gómez Phillips (1956) figurativa (Bronce), Laura Elena González (1956) figurativa (bronce), Rosario Guillermo (1950) abstracta (cerámica), Marisol Gutiérrez (1954) figurativa (piedra, madera, bronce, metal, esmaltes, textiles, monumental, otros), María Eugenia Gutiérrez Gutiérrez (1956) abstracta (textiles y madera), Gabriela Gutiérrez Ortiz (1952) abstracta (cerámica y resinas), Becky Guttin (1954) abstracta (madera, vidrio, piedra, metal y ferrocemento), Glenda Hecksher (1954) figurativa (bronce), Yumi Hernández (1958) figurativa (bronce y otros), Alma Himel (1955) figurativa (bronce), Flor Beatriz Kendall (1954) realista (ónix, mármol y piedra); Perla Krauze (1953) abstracta (nuevos materiales), Marina Lascaris (1951) abstracta (metales, orgánica, textil y otros), Maribel Macluff (1951) figurativa-abstracta (bronce, barro, otros), Adriana Margain (1952) figurativa y abstracta (piedra, madera, metales, otros), María del Carmen Martínez Genis figurativa (expresionista) y abstracta (madera, metal, mixtas), Lucía Maya (1953) abstracta (metal, otros), Ana Cristina Mejía (1958) abstracta (otros materiales), Miriam Medrez (1958) figurativa (barro), Sara Mekler (1951) figurativa-abstracta (piedra, bronce), África Melo (1959) figurativa (barro), Tere Memun (1950) figurativa (piedra, madera, bronce), Oshra Michan (1954) abstracta (nuevos materiales),), Rosa María Miranda (1958) figurativa (bronce, madera, piedra, resinas, esmaltes), María Olbes (1951) madera, Olga Ortega (1952) figurativa (bronce, barro), Miriam Pérez (1950) figurativa (bronce, textil, barro), Noemí Ramírez (1957) figurativa (orgánica, artesanal y otros), Adriana Romero (1952) figurativa (piedra, madera, bronce), Eli Rosentha (1952) figurativa (bronce y otros), Lucila Rousset (1955) figurativa-abstracta (metal y otros), Maru Santos (1954) figurativa (bronce, metal), Talía Santuis (1958) figurativa (barro y otros), Josefina Temín (1954) abstracta (textil), Ana Thiel (1958) abstracta (nuevos materiales), María Silvia Tinoco (1952) figurativa (madera y bronce), Rosaura Villegas (1957) figurativa (madera, bronce), Cristina Zambrano (1952) figurativa (piedra, bronce, barro y otros.) abstracta (nuevos materiales).

Nacidas entre 1960-1969

Martha Aguilar Weihs (1961) abstracta (madera y piedra), AIU (Citlali Arreguín, 1969) figurativa-abstracta (terracota, instalación), Mariela Aragón (1960) figurativa (bronce, madera), Virginia Almanza Ayala (1963) abstracta (piedra y cemento), Virginia Aparicio Mendoza (Figurativa) (barro, plastilina, ónix, madera, piedra, bronce), Perla Barrera García (1961) figurativa (bronce, madera y piedra), Mónica Castillo (1961) figurativa-abstracta (orgánicas, textiles. Madera), Beatriz Canfield metal y otros (abstracta), Alejandra de la Puente (1968) figurativa (bronce y otros materiales), Graciela Ferreiro (1969) figurativa-abstracta (madera, piedra, resinas, otros), María Eugenia Gañimo Cruz (1961) formas lúdicas (madera, vidrio, cerámica, acrílico), Sol Garcíadueñas (1963) geométrica (acero y piedra), (1950) abstracta Esther Guinzberg (1967) figurativa y abstracta (cerámica, gres y rakú), Ma. Gabriela Hernández Ferriz(1968) Abstracta, piedra), Lilia Lemoine Roldán (1962) abstracta (madera, piedra, ferrocemento, reciclables), Alfia Leiva del valle (1960) figurativa (bronce y metal), Gabriela López Portillo (196?) abstracta (mixtas), María José de la Macorra (1964) abstracta (madera, mixtas, metal, otros), María Teresa Margolles (1962) abstracta (madera, mixtas, otros), Claudia Maya (1968) abstracta y figurativa (madera, barro, yeso), Diana Mendieta (1963) abstracta (textil y barro), Mirna Manrique (1969) abstracta (Instalación), Rosario Ochoa (196?) abstracta (metal, madera, mixtas), Macaria Olvera (196?) abstracta-figurativa(madera, bronce, mixtas); Irma Ortega ((1969) abstracta (otros materiales), Edna Pallares (1965) abstracta-conceptual (mixtas) Yolanda Paulsen (1969) abstracta (urbana, mixtas y nuevos materiales), Lupita Peraza (1961) figurativa (bronce), Patricia Peraza (196?) figurativa (bronce), Gabriela Pinto (1962) figurativa (bronce), Maribel Portela (1960) abstracta (madera y metal), Laura Quintanilla (1960) abstracta-figurativa (Mixtas y nuevos materiales), Rosa María Robles (1966), Leticia San Roman (1962) abstracta (madera y otros), Isabel Santa María Torres (1968) abstracta (mixtas), Santana (1961) figurativa (otros materiales), Laura Sevilla (1961) abstracta (piedra, orgánicas, barro, otros), Ruth Shamai (1964) abstracta (piedra y otros materiales), Celia Sitton (1962) figurativa bronce), Elizabeth Skinfill (1963) abstracta (acero, metales, otros), Elena Somonte (1962) figurativa (bronce), Sofia Táboas (1968) abstracta (otros materiales), Marta Tanguma (196?) abstracta (nuevos materiales), Gloria Estela Tijerina González (1969) abstracta (mixtas), Paloma Torres (1960) abstracta (orgánicas, terracota, otros materiales), Guadalupe Varela (1969) abstracta (piedra, madera, mixtas), Luz Zaga Vaca (196?) abstracta (mixtas, madera y metales)Yolanda Zárate (1963) figurativa (bronce, madera, piedra).

Nacidas entre 1970-1980

Virginia Arcos (1971) figurativa-abstracta (mixtas, madera, barro), Reyna Castro (197?) abstracta (mixtas), Silvia Flores (1973) abstracta (metales, imanes, orgánicos), Evelyn Frid (1973) abstracta (mixtas), Selma Guisande (197?) abstracto (piedra, madera, mixtas), Yolanda Gutiérrez (1970) abstracta (resinas, mixtas, instalaciones, madera, otros), Islas Cruz Eliaheber (197?) figurativa-abstracta (terracota, otros), Marilú Pérez (1975) abstracta (madera, piedra, mixtas), Mónica Pérez (1974) abstracta (madera, piedra, agua, mixtas), Angélica Pineda (1970) abstracta (madera, piedra, mixtas), Kara (karina Martínez, (1978) abstracta y figurativa (terracota agua, bronce) y mixtas), Kara (Karina Martínez) Terracota (1978, Laura Rosete (197?) figurativa (bronce, resinas, textiles), Gloria Zelaya (1972) abstracta (barro, mixtas).

Existen un número considerable de escultoras que no pudieron ubicarse generacionalmente debido a que no hubo referencia de su fecha de natalicio o forma de contacto para conocer su lugar de nacimiento y tendencia artística preferente. Sin embargo, tienen presencia importante en el medio por lo que se mencionan.

Algunas son: Olivia Guzmán, Carmen Antunez Carrillo, (Figurativa) plásticos, fibra de vidrio, bronce, cera; Consuelo Barreiro (Figurativa) Bronce y cerámica, Gladys Brawer (Abstracta) orgánica, Patricia Guerrero Campos (acero, bronce y mármol), Linda Cohen (Figurativa) Bronce, Fanny Haiat (Abstracta) bronce, mármol y madera), Paz Cohen(Ensamblajes, Instalaciones, material de desecho), América Gabriel (Abstracta) cobre, bronce y plásticos; madera, cemento yeso, bronce), Elvia Bessudo Maya, Icela Diana Pérez, Nely Gerstl Federman, Blanca Rosa Jiménez, Ivonne Leana Morales, Graciela Ma. de Lourdes Mazon, Macaria Olvera Gómez, Aline Rossil, Yani Pecannins (Objetual), Cristina Martín del Campo (terracota) abstracta, Mónica Escobar, Nahakin Sánchez Salazar, Aurora Suárez (barro policromado), Fannie Morell (barro policromado) y Ana Gloria Castro (arte lumínico).

Dentro de los listados y los cuadros existen escultoras que no nacieron en México, pero están nacionalizadas como mexicanas, otras no han vivido en México y se salen del contexto que este trabajo plantea, ya que no vivieron la realidad social y artística del país; otras exponen continuamente en México y se consideran parte del medio, por lo que están incluidas; algunas también se han retirado ante las dificultades del medio o se dedican a otra actividad profesional. También se han considerado algunas de las egresadas recientes de las instituciones superiores de artes plásticas ENAP y ENPEG en México, sin que exista desde hace algunos años, por cuestiones de los programas educativos de ambas instituciones, la opción de Escultora como carrera profesional. Por ahora es una especialización de maestría en artes visuales o parte de la licenciatura de artes plásticas y /o visuales, con apertura a casi todas las profesiones.

TENDENCIAS ARTÍSTICAS (ESCULTORAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE 1950-1980)

ESCULTORAS			
1950-1959	año de nacimiento	Figurativo	Abstracto
ANDERSON, LAURA	1958		
BENAVENTE, BONNIE	1954		
BUENO, ALICIA	1956		
CASTRILLÓN, MARÍA TERESA	1952		
CERVANTES, ROSALINA	1951		
CHÁVEZ, REBECA	1951		
COLOTTI, ALESSANDRA	1957		
CUE, LOURDES	1956		
CUEVAS, LUCRECIA	1950		
GIDI, MARÍA CRISTINA	1950		
GOIRAND, BRIGITTE	1955		
GÓMEZ, GWENDOLYN	1956		
GONZÁLEZ, LAURA ELENA	1956		
GUILLERMO, ROSARIO	1950		
GUTIÉRREZ, MARISOL	1954		
GUTIÉRREZ, MARÍA EUGENIA	1956		
GUTIÉRREZ, GABRIELA	1952		
GUTTIN, BECKY	1954		
HECKSHER, GLENDA	1954		
HERNÁNDEZ, YUMI	1958		
HIMEL, ALMA	1955		
KENDALL, BEATRIZ	1954		
KRAUZE, PERLA	1953		
LASCARIS, MARINA	1950		
MACLUFF, MARIBEL	1951		
MARGAIN, ADRIANA	1952		
MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN	1954		
MAYA, LUCÍA	1953		
MEJIA, ANA CRISTINA	1958		
MEDREZ, MIRIAM	1958		
MEKLER, SARA	1951		
MELO, AFRICA	1959		
MEMUN, TERE	1950		
MICHAN, OSHRA	1954		
MIRANDA, ROSA MARIA	1958		
OLBES, MARÍA	1951		
ORTEGA, OLGA	1952		
PÉREZ, MIRIAM	1950		
RAMÍREZ, NOEMÍ	1957		
ROMERO, ADRIANA	1952		
ROSENTHA, ELI	1956		
ROUSSET, LUCILA	1955		
SÁNCHEZ, NAHAKIN	1951		
SANTOS, MARU	1954		
SANTUIS, TALÍA	1955		
TEMÍN, JOSEFINA	1954		
THIEL, ANA	1958		

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TENDENCIAS ARTÍSTICAS (ESCULTORAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE 1950-1980)

1950-1959	año de nacimiento	Figurativo	Abstracto
TINOCO, MARÍA SILVIA	1952		
VILLEGAS, ROSSAURA	1957		
ZAMBRANO, CRISTINA	1952		
TOTAL		36	16

1960-1969	año de nacimiento	Figurativo	Abstracto
AGUILAR, MARTHA	1961		
AIU	1969		
ARAGÓN, MARIELA	1960		
AYALA, VIRGINIA	1963		
BARRERA, PERLA	1961		
CASTILLO, MÓNICA	1961		
CANFIELD, BEATRIZ			
DE LA PUENTE, ALEJANDRA	1968		
FERREIRO, GRACIELA	1969		
GAMIÑO, MARÍA EUGENIA	1961		
GARCIADUENAS, SOL	1963		
GUINZBERG, ESTHER	1967		
HERNÁNDEZ, MARÍA GABRIELA			
HERNÁNDEZ, YUMI			
LEIVA, ALFIA	1960		
LEMOINE, LILIA	1962		
LÓPEZ PORTILLO, GABRIELA			
MACORRA, MARÍA JOSÉ DE LA	1964		
MARGOLLES, MARÍA TERESA	1962		
MAYA, CLAUDIA	1968		
MENIETA, DIANA	1963		
MANRIQUE, MIRNA	1969		
OCHOA, ROSARIO			
OLVERA, MACARIA			
ORTEGA, IRMA	1969		
PALLARES, EDNA	1965		
PAULSEN, YOLANDA	1969		
PERAZA, LUPITA	1961		
PERAZA, PATRICIA			
PINTO, GABRIELA	1962		
PORTELA, MARIBEL	1962		
QUINTANILLA, LAURA	1960		
ROBLES, ROSA MARÍA	1960		
ROMERO, BETSABEÉ	1963		
SAN ROMAN, LETICIA	1962		
SANTAMARÍA, ISABEL	1968		
SANTANA	1961		
SEVILLA, LAURA	1961		
SHAMAI, RUTH	1964		
SITTON, CELIA	1962		
SKINFILL, ELIZABETH	1963		

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**TENDENCIAS ARTÍSTICAS (ESCULTORAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE 1950-1980)**

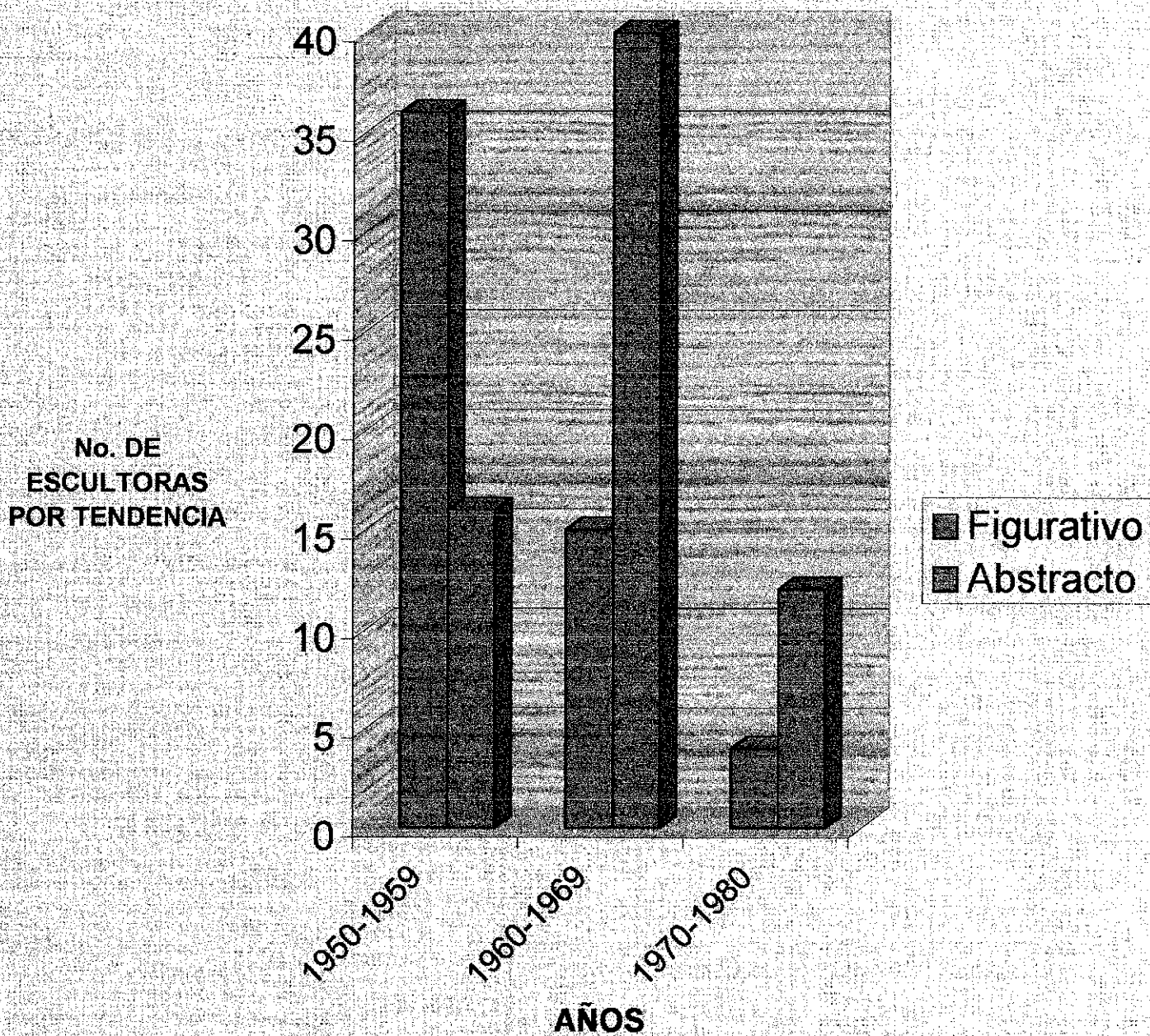
1960-1969	año de nacimiento	Figurativo	Abstracto
SOMONTE, ELENA	1962		
TÁBOAS, SOFÍA	1968		
TANGUMA, MARTA			
TIJERINA, GLORIA ESTELA			
TORRES, PALOMA	1960		
VARELA, GUADALUPE	1969		
ZAGA, LUZ			
ZÁRATE, YOLANDA	1963		
TOTAL		15	40

1970-1980	año de nacimiento	Figurativo	Abstracto
ARCOS, VIRGINIA	1971		
CASTRO, REYNA			
FLORES, SILVIA	1973		
FRID, EVELYN	1973		
GUISANDE, SELMA			
GUTIÉRREZ, YOLANDA	1970		
ISLAS, ELIAHEBER			
KARA	1978		
PÉREZ, MARILÚ	1975		
PÉREZ, MÓNICA	1974		
PINEDA, ANGÉLICA	1970		
ROSETE, LAURA			
ZELAYA, GLORIA	1972		
TOTAL		4	12

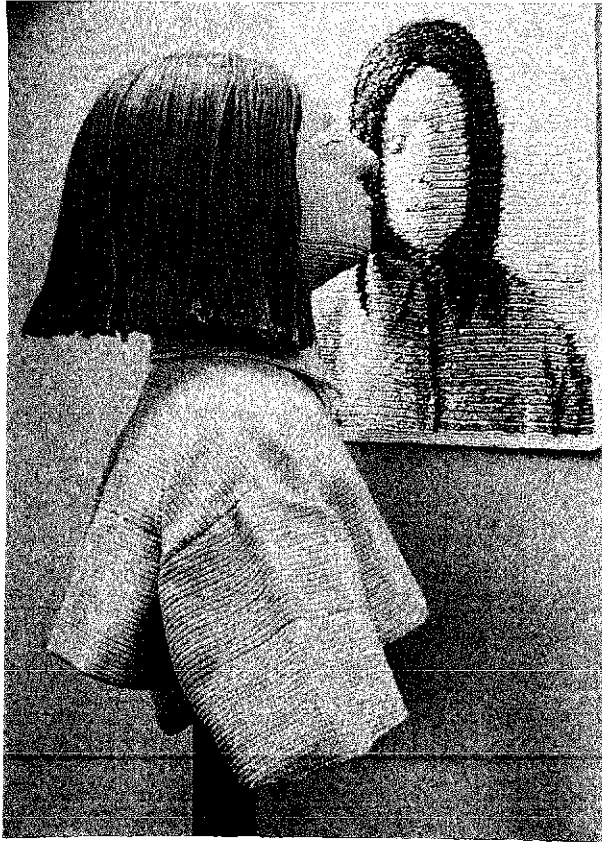
GRAN TOTAL		55	68
-------------------	--	-----------	-----------

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

TENDENCIAS ARTÍSTICAS (ESCULTORAS MEXICANAS NACIDAS ENTRE 1950-1980)

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

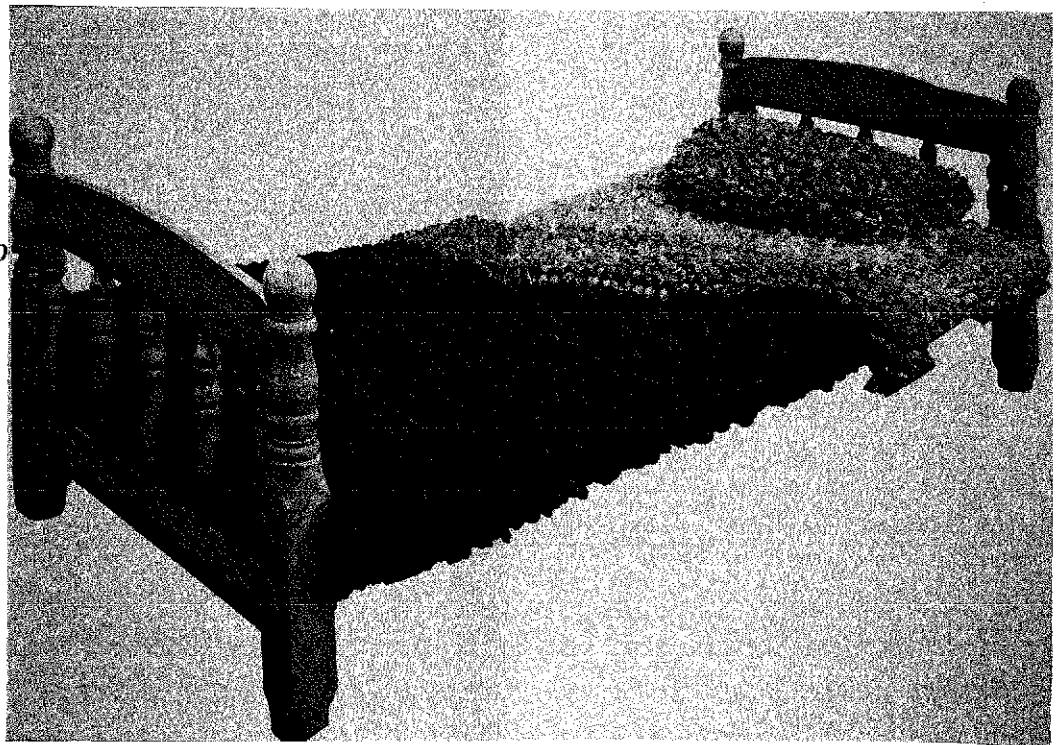
**Escultoras mexicanas
Nacidas entre 1950 y 1980**

*Autorretrato III y
Representación*
Hilo tejido a gancho con
Base de madera
Mónica Castillo
1997
(24)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

*Refugio para un lecho
de rosas*

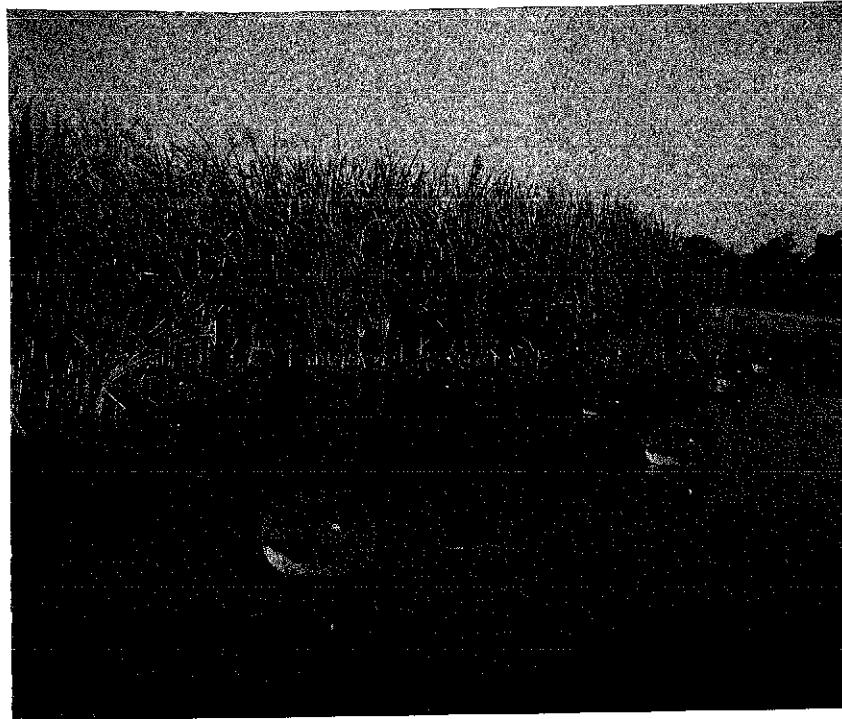
Cama de madera,
Estructura de tela,
alambre y metal,
aproximadamente
10 000 rosas secas
blancas y rojas
80 x 175 cm
Betsabé Romero
(25)

Serie de Columnas
Barro de Zacatecas
325 x 45 cm cada una
Paloma Torres
1997
(26)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Gotas vírgenes
Esferas de vidrio soplado con agua pura
Instalación con 60 esferas de 60 cm de diámetro cada una
Yolanda Gutiérrez
(27)

Análisis de tendencias artísticas.

En conjunto los cuadros 1 y 2 y el gráfico 1 y 2 que comprenden los listados de tendencias artísticas, nos ilustran sobre el fenómeno que se pretende demostrar en la presente investigación sobre la perspectiva femenina de las escultoras mexicanas de las tres generaciones estudiadas, así como las de quienes les antecedieron en las primeras décadas del siglo XX, precursoras y formadoras de generaciones futuras.

La columna en rojo corresponde a la tendencia figurativa y la azul a la abstracta. Las columnas muestran un equilibrio de las tendencias en la primera y segunda década del siglo, en contraste con Europa que ha iniciado en esos años la experimentación de vanguardia; los años veinte muestran un repunte hacia lo figurativo, son los años de los esfuerzos educativos de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública y de las misiones culturales que intentan universalizar la cultura en nuestro país.

Son los primeros frutos de la Revolución Mexicana y aún son muy jóvenes las mujeres que inician estudios de escultura en la Academia de San Carlos y más tarde en la *Esmeralda*. Las escultoras mexicanas producen para 1930 a 1939 obra de carácter principalmente figurativo con técnicas tradicionales de talla directa y modelado, aunque exploran ya nuevas técnicas y materiales.

Para 1940 a 1949 se da una gran escalada de lo figurativo en el arte realizado por mujeres, dentro de la escultura, la mujer produce también obra monumental pública, son los años de gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940). Hay un auge nacionalista, un reconocimiento del arte mexicano y de la historia de lucha de los pueblos del mundo por la justicia y la libertad. Lo figurativo es pedagógico, la Ciudad de México está en pleno auge, puede llenar su entorno de escultura pública.

La gráfica muestra como para 1950 a 1959 el fenómeno artístico figurativo domina aún, pero crece el interés por lo abstracto, las artistas mexicanas pueden explorar con mayor libertad las técnicas que requieren los nuevos materiales en boga, plásticos, resinas, vidrio, etcétera. Lo figurativo predomina no como realismo o la llamada Escuela Mexicana de Escultura que le antecede sino como expresionismo crudo y rebelde. La producción de los años sesenta y parte de los setenta contempla los dos polos, un figurativo hondo hacia un receptor que despierta a una realidad cruda y represiva del Estado Mexicano protector de intereses ajenos al bien nacional y una abstracción que busca el conocimiento formal y conceptual de la vanguardia europea.

Los años ochenta son de arte abstracto dominante, la imagen figurativa podía ser peligrosa, aunque parecía perderse sola en los excesos y la demagogia de una ideología de izquierda que no fue comprendida por quienes la ostentaban.

La escultura abstracta invade las galerías y es apoyada institucionalmente y por el nuevo mercado de arte mexicano. Las técnicas se modernizan y se buscan nuevas formas de expresión dentro del geometrismo, el abstracto total, lo conceptual, la reflexión ecológica y lo reciclable. Son las características del arte escultórico de la última década del siglo veinte.

Los cuadros y los gráficos anteriores muestran las preferencias de las escultoras por una tendencia determinada (no exclusiva) según la época en que nacieron y fueron formadas en las nociones y técnicas del arte, aspectos fundamentales que determinan su ideología dominante.

Es el caso de un equilibrio entre figurativo y abstracto en las nacidas en los años diez a veinte (productoras en los años treinta y cuarenta). En el auge de la etapa nacionalista de los gobiernos de José Vasconcelos y el General Lázaro Cárdenas, las décadas de los años treinta y cuarenta, las escultoras precursoras y la nueva generación de mujeres artistas del México moderno tienden a lo figurativo y exploran poco a poco técnicas nuevas con materiales modernos.

Las escultoras nacidas en los años cincuenta, productoras en los setentas, viven los difíciles momentos de la represión estatal y la liberación femenina en una sociedad altamente tradicionalista, la forma figurativa es importante para representar las inquietudes de las mujeres de la época, la exploración plástica sigue camino a cerrar un ciclo figurativo.

Las artistas escultoras nacidas en los sesenta, formadas en otro espíritu, sin ataduras ideológico-políticas, en medio de una filosofía individualista, estructuralista, y funcional se abocan a la investigación de materiales escultóricos y conceptos sobre arte objeto, estructuras, etcétera. Su producción se desarrolla a partir de los años 1980 principalmente en la década de los noventa.

La producción escultórica de quienes nacieron en la década de los setenta a ochenta está por ahora en equilibrio, las artistas son muy jóvenes y exploran formas y contenidos donde caben todavía ambas tendencias artísticas (figurativa o abstracta) sin gran conflicto, para ellas la definición no es relevante todavía.

La estadística final en los cuadros nos revela lo siguiente:

De 101 escultoras mexicanas nacidas entre 1910 y 1949, el 69% (74) son figurativas, el 31.6% (32) son abstractas y entre ellas el 11% (6) comparten ambas tendencias.

De 112 escultoras mexicanas nacidas entre 1950 y 1980, el 48.67% (55) son figurativas, el 60.17% (68) son abstractas y entre ellas el 9.7 % (11) comparten ambas tendencias.

De 50 escultoras nacidas entre 1950 a 1959, el 72 % (36) son figurativas, el 32% (16) son abstractas y el 4% de ambas tendencias artísticas.

De 49 escultoras nacidas entre 1960 a 1969, el 30.6% (15) son figurativas, el 79.75% son abstractas y el 10.20% (4) de ambas tendencias artísticas.

De 13 escultoras nacidas entre 1970 a 1980, el 30 % (4) son figurativas, el 92% abstractas y entre ellas 30 % (4) exploran en ambas tendencias artísticas.

Estos datos confirman la preferencia generacional por una u otra tendencia artística dominante.

El cuadro 3 más adelante muestra los usos preferenciales en el uso de técnicas y materiales escultóricos de las artistas mexicanas nacidas entre 1910 a 1980 (producción 1930 –2002). El gráfico 3 muestra las variaciones a los largo de más de 70 años.

La interpretación de los gráficos reafirma el hecho de que la tendencia, la época formativa y el uso de los materiales tienen una relación estrecha dentro de la productividad de la escultura mexicana realizada por mujeres.

**CUADRO DE TÉCNICAS ESCULTÓRICAS UTILIZADAS POR ARTISTAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE LOS AÑOS 1910-1980**

ESCULTORAS									
Nac. 1910-1919	pedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	lomo	argila	urb/m
CASTILLO									
CARRINGTON									
CATLETT									
FRUMIN									
HELLER									
YAZBEK									
TOTAL	2	1	2	0	0	0	0	3	0

Nac. 1920-1929	pedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	lomo	argila	urb/m
BUEN									
CHERNY									
DELGADO									
FIERRO									
GURRÍA									
HOFFMAN									
LAGUNES									
MILLER									
PINTO									
ZAMORA									
TOTAL	4	1	7	0	1	0	2	5	1

Nac. 1930-1939	pedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	lomo	argila	urb/m
ACOSTA									
ADELAIDA									
ALASRAKI									
ANTUNEZ									
ARROYO									
BAUTISTA									
BISTRE									
CABRERA									
CASO									
DIAZ BARRIGA									
DONDE									
ESCOBEDO									
FITZIA									
GARCÍA, A									
GARCÍA, C									
GOROD									
GREEN									
HERNÁNDEZ									
JENNER									
MARA									
MOLINA									
MORENO									
NEWMAN									
ORTIZ									
PALAU									
QUIJANO									

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CUADRO DE TÉCNICAS ESCULTÓRICAS UTILIZADAS POR ARTISTAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE LOS AÑOS 1910-1980

Nac. 1930-1939	pedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	horm	urb/m	
ROMERO									
ROUNER									
SEDREZ									
SERRANO									
SIEGMANN									
SUSIKA									
UBANDO									
VARELA									
WORNER									
ZAIMAN									
TOTAL	12	8	26	7	2	2	9	17	3

Nac. 1940-1949	pedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	horm	urb/m
AGUIRRE								
ALVAREZ								
ARAGON								
ARBIDE								
BUNT								
BURILLO								
CALVILLO								
CAHMI								
CUEVAS								
CANO								
CASANUEVA, A								
CASANUEVA, S								
CORDOVA								
CUILLERY								
DEL MORAL								
DIAZ								
DINA								
DOMENGE								
ESCOBAR								
EJERHED								
FARIAS								
FERNANDEZ								
FRANCO								
GOGY								
GOLDSCHIMIED								
GOMEZ								
GRUBER								
GUERRERO, A								
GUERRERO, R								
GUZMAN								
HANSBERG								
IRA								
LEZAMA								
LONDON								
LOZANO								
MARROQUIN								

TEMA CON
FALLA DE ORIGEN

CUADRO DE TÉCNICAS ESCULTÓRICAS UTILIZADAS POR ARTISTAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE LOS AÑOS 1910-1980

Nac. 1940-1949	piedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	Urb/M	Urb/M
METLA								
MILLAN								
MISRAHI								
MORAL								
ORTIZ								
ORDAZ								
PALMA								
PELLICER								
PIEDRA								
REID								
SEGUES								
SIDARY								
STOLASKY								
VARGAS								
VELA								
ZAMARRIPA								
TOTAL	16	18	39	14	1	5	9	17

Nac. 1950-1959	piedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	Urb/M	Urb/M
ANDERSON								
BENAVENTE								
BUENO								
CASTRILLÓN								
CERVANTES								
CHÁVEZ								
COLOTTI								
CUE								
CUEVAS								
GIDI								
GOIRAND								
GÓMEZ								
GONZÁLEZ								
GUILLERMO								
GUTIÉRREZ, M.								
GUTIÉRREZ, E.								
GUTIÉRREZ, G.								
GUTTIN								
HECKSHER								
HERNÁNDEZ								
HIMEL								
KENDALL								
KRAUZE								
LASCARIS								
MACLUFF								
MARGAIN								
MARTÍNEZ								
MAYA								
MEJIA								
MEDREZ								

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CUADRO DE TÉCNICAS ESCULTÓRICAS UTILIZADAS POR ARTISTAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE LOS AÑOS 1910-1980

Nac.1950-1959	pedra	madera	bronce	metal	textil	orig/art	orig	orig/m	Urb/M
MEKLER									
MELO									
MEMUN									
MICHAN									
MIRANDA									
OLBES									
ORTEGA									
PEREZ									
RAMIREZ									
ROMERO									
ROSENTHA									
ROUSSET									
SANCHEZ									
SANTOS									
SANTIUS									
TEMIN									
THIEL									
TINOCO									
VILLEGAS									
ZAMBRANO									
TOTAL	9	20	31	9	5	3	24	18	4

Nac.1960-1969	pedra	madera	bronce	metal	textil	orig/art	orig	orig/m	Urb/M
AGUILAR									
AIU									
APARICIO									
ARAGÓN									
AYALA									
BARRERA									
CASTILLO									
CANFIELD									
DE LA PUENTE									
FERREIRO									
GAMIÑO									
GARCIADUENA									
GUINZBERG									
HERNÁNDEZ.M									
HERNÁNDEZ.Y									
LEIVA									
LEMOINE									
LÓPEZ PORT.									
MACORRA									
MANRIQUE									
MARGOLLES									
MAYA									
MENDIETA									
OCHOA									
OLVERA									
ORTEGA									

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**CUADRO DE TÉCNICAS ESCULTÓRICAS UTILIZADAS POR ARTISTAS MEXICANAS
NACIDAS ENTRE LOS AÑOS 1910-1980**

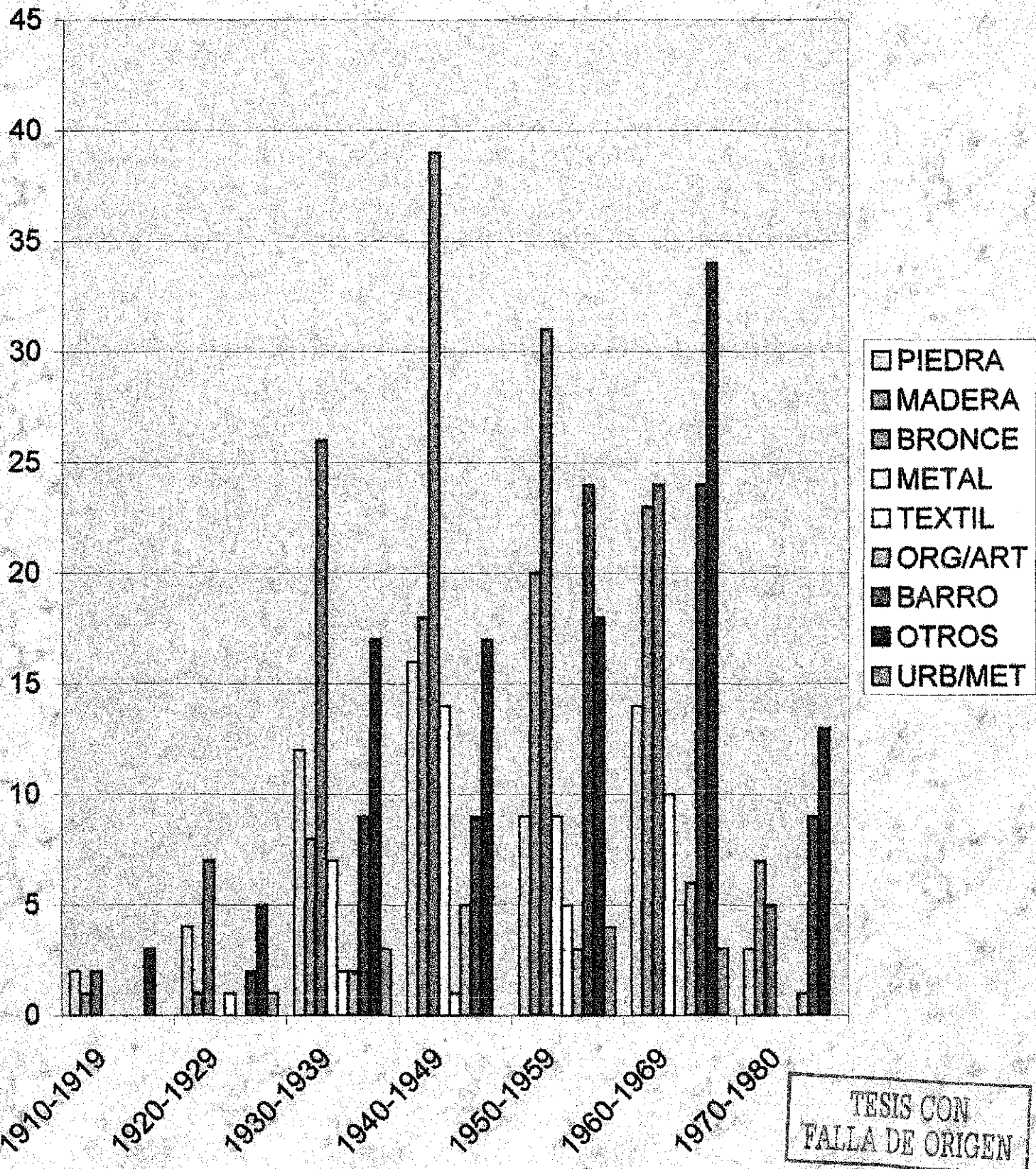
Nac.1960-1969	pedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	plomo	hormigón	Urb/M
PALLARES									
PAULSEN									
PERAZA,L.									
PERAZA,P									
PINTO									
PORTELA									
QUINTANILLA									
ROBLES									
ROMERO									
SALDANA									
SAN ROMAN									
SANTAMARIA									
SANTANA									
SEVILLA									
SHAMAI									
SITTON									
SKINFILL									
SOMONTE									
TABOAS									
TANGUMA									
TIJERINA									
TORRES									
VARELA,G									
ZARATE									
ZAGA									
TOTAL	14	23	24	10	0	6	24	34	3

Nac.1970-1980	pedra	madera	bronce	metal	textil	org/art	plomo	hormigón	Urb/M
ARCOS									
CASTRO									
FLORES									
FRID									
GUISANDE									
GUTIÉRREZ, Y									
ISLAS									
KARA									
PÉREZ,MARILU									
PÉREZ,MÓNICA									
PINEDA									
ROSETE									
ZELAYA									
TOTAL	3	7	5	0	0	1	9	13	0

GRAN TOTAL	60	78	134	40	9	17	77	107	11
-------------------	----	----	-----	----	---	----	----	-----	----

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

GRÁFICO DE TÉCNICAS ESCULTÓRICAS UTILIZADAS POR ARTISTAS MEXICANAS NACIDAS ENTRE 1910-1980

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Análisis de preferencias . Uso de materiales y técnicas escultóricas.

Corresponde ahora el análisis de las preferencias en el uso de materiales y técnicas escultóricas, que manifiesta también tendencias dominantes según la época. Ver cuadro 3 y gráfico 3. Consideramos en las columnas respectivas los siguientes materiales:

PIEDRA:

Cantera, chiluca, xaltoca, volcánicas, mármol, granito, ónix, jade.

Técnicas: talla directa con cinceles y máquinas electromecánicas, como esmeriladoras, herramientas de corte y neumáticas, lijadoras, fresas. Fabricación de cinceles y procesos en la fragua al estilo tradicional.

MADERA:

Cedro, caoba, aguacate, tropicales, palo de rosa, ébano, chac (Chiapas, pino y maderas de Michoacán y de la localidad.

Técnicas : talla directa con gurbias y máquinas eléctricas, taladros, mototools, brocas, fresas, lijas.

METALES:

Bronce, cobre, acero, alambre, latón, plomo, otras aleaciones, varillas, alambres, esmaltados horneados y en frío, imanes, plata y oro.

Técnicas: Fundición, repujados, soldaduras, moldeados, cortes y limaduras..

TEXTILES:

Hilos y telas de algodón, lana, Ixtle, acrílicos y material de origen orgánico o animal posible de tejer.

Técnicas: artesanales

tejido y/ o bordado a mano, tapiz en telar vertical, gobelino y telar de cintura.

ORGÁNICOS Y TÉCNICAS TRADICIONALES (DE CORTE ARTESANAL):

Escultura con papel hecho a mano (amate y diversas semillas), otros materiales reciclables, uso de técnicas artesanales como la orfebrería, la joyería, la cestería, uso de semillas, hojas, aromático, las fibras naturales, todo lo relativo a lo ecológico, natural y orgánico, jardinería.

Técnicas: tradicionales de papel hecho a mano, orfebrería, joyería, cestería, etcétera.

BARRO:

El barro contempla todas las variaciones de modelado en frío, cocido, terracota, cerámica, gres, rakú, esmaltados y mixtas con barro como base.

Técnicas: tradicionales en taller de artista, terracota horneada y policromada.

YESO Y MODELADOS:

Plastilina, vaciados en yeso y patinados, cera.

Técnicas: vaciados, moldes, yeso directo, mixtas.

OTROS:

La columna relativa a otros materiales incluye todos los usos de resinas, plásticos, ferrocemento, esmaltes, vidrio, objetos, cemento, fibra de vidrio, vitral, mixtas, corales, arenas, concreto, nieve, instalaciones, performances, ensambles.

Técnicas: propias de los elementos utilizados, ensambles, mixtas.

URBANA/ MONUMENTAL :

La columna de escultura urbana contempla la producción de escultura monumental pública.

Técnicas: De acuerdo al espacio, tamaño y material de la escultura.

Es importante aclarar que las escultoras de las generaciones nacidas entre 1950 a 1980 que producen en las últimas tres décadas, conocen y han trabajado con las diferentes técnicas, sus preferencias son las que mencionamos, aunque la exploración de nuevos materiales es una necesidad básica en todas. De alguna manera han participado en proyectos monumentales, en colectivo las más o en forma individual las menos; si bien no existe, desde hace bastantes años, una actividad constante por parte de las instituciones estatales o particulares para este tipo de proyectos.

En su mayoría, la generación que produce en los noventa participa en eventos internacionales de escultura monumental en nieve (elemento del que carecemos en el país), simposiums de talla en madera y piedra del mismo corte, con una presencia importante en ellos.

Al igual que los anteriores gráficos las columnas marcan las preferencias en el uso de las técnicas escultóricas según las tendencias figurativas o abstractas de las escultoras por generación e intereses personales. Las escultoras figurativas suelen preferir las técnicas tradicionales como la talla directa de piedra y madera, el modelado para bronce y el metal forjado, que permiten el contacto directo del escultor con el material y los implementos básicos de la escultora como son los mazos, los cinceles, las gurbias y los estiques.

Las escultoras que gustan de la abstracción suelen usar materiales diversos como vidrio, arenas, semillas, textiles, fibras, resinas, plásticos, oxidantes, esmaltes, papel, materiales de desecho por reciclar, etcétera. La gama es interminable y las posibilidades de la expresión también lo son. Otros usos escultóricos mixtos preferenciales son las instalaciones y las piezas del arte objeto, con una función conceptual.

La gráfica 3 muestra una vez más equilibrio en las escultoras primeras. Al crecer el número de escultoras y ante una ola de materiales nuevos y movimientos artísticos de gran atracción para el intelecto, surgidos en medio de las guerras mundiales y la deshumanización total del hombre, por los intereses capitalistas de las potencias mundiales, la experimentación cobra fuerza; pero siempre subsisten las técnicas tradicionales que ofrecen un panorama siempre importante a la formación y a la adquisición del oficio.

La piedra es el material más importante junto con la madera en los años cuarenta y cincuenta, en las escultoras nacidas en las primeras décadas. El bronce es una técnica dominante en las preferencias de diversos periodos, sobre todo en los años 40 y 50 del siglo inmediato pasado. El textil y lo orgánico se desarrollan en la generación nacida en los años treinta y cuarenta y son ellas quienes retoman el carácter vital de la artesanía mexicana.

El orgánico más conceptualizado gusta a la nacidas en los años sesenta, la terracota es la técnica favorita de las nacidas a mediados de los sesenta, los setenta y los ochenta. De hecho tienen un gran dominio de este material, al cual le han dado una expresión muy impactante.

Lo urbano por su monumentalidad y requerimientos se dificulta, más que nada por la situación del país que no ha retomado la escultura de este carácter.

En las generaciones de escultoras recientes domina la exploración plástica, nuevos materiales, lo desechable, lo efímero, ocupan gran parte de la producción plástica escultórica reciente, aunada a los espectáculos donde la luz, el sonido, lo cinético, el móvil, lo grotesco y otras variantes de arte objeto e instalación, en estos se llega a conceptos extremos como la anulación del espacio y lo tridimensional propio de los límites de los ciclos abstractos.

La estadística final del cuadro de preferencias técnicas y materiales nos da los siguientes resumiendo la siguiente información:

De 101 escultoras mexicanas nacidas entre 1910 a 1949, 74 utilizan con preferencia el bronce, 37 otras, 34 piedra, 28 madera, 21 metal, 20 barro, 7 orgánicas-artesanales, 4 textiles, 4 urbanas-monumentales.

De 112 escultoras mexicanas nacidas entre 1950 a 1980, 65 utilizan con preferencia nuevos materiales, 60 el bronce, 57 barro, 50 madera, 27 piedra, 20 metal, 10 orgánicas-artesanales, 7 urbanas, 2 textiles.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Entre las escultoras nacidas en la generación 1950-1959 las preferencias son : 31 bronce, 24 barro, 20 madera, 18 otros, piedra 9, metal 9, urbanas 4, orgánicas 3 y textil 1.

Entre las escultoras nacidas entre 1960-1969 dominan: 34 otros materiales, 23 madera, 14 piedra, metal 10, orgánicas-artesanales 6 y 3 urbanas.

Entre la generación nacida entre 1970 a 1980 prefieren otras 13, barro 9, madera 7 bronce 5, piedra, 4, orgánica 1, textil 1, metal 1.

Finalmente el gran total de escultoras mexicanas nacidas entre 1910 a 1980 da los siguientes porcentajes preferenciales sobre técnicas y materiales: 62% bronce, otros 50%, madera 36.4 %, barro 36 %, piedra 28.5%, metal 19.1%, orgánico-artesanal 8%, textil 4.2% y urbana 5.1 %.

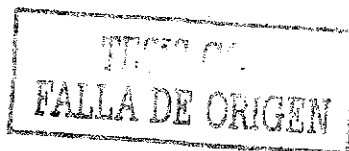
Como fenómeno artístico los ciclos representan la movilidad dialéctica del arte , si existe una verdadera aportación a la visión universal en el medio de la escultura, no será un círculo que se repite sino una espiral, eso es lo que significan los ciclos de tendencias artísticas y usos preferenciales en técnicas y materiales escultóricos de las generaciones de escultoras mexicanas objeto de estudio de esta investigación.

Los cambios políticos que formaron a las generaciones nacidas entre los años cincuenta a ochenta se manifiestan en su producción plástica, ya como forma o contenido o como equilibrio entre ambas. La historia alteró la vida de las mujeres en México, su plástica habla de ello. Las técnicas empleadas para sus esculturas también. El desarrollo de la escultura mexicana estaría incompleto sin conocer a estas tres generaciones recientes de la producción plástica. Solo a través de ellas mismas y de la expresión escultórica plasmada en su obra es que podemos hacerlo.

El capítulo siguiente habla de nueve productoras, que ejemplifican a *Tres generaciones*, por ellas se expresa un poco de la visión femenina de las más de 200 escultoras mexicanas del siglo XX a XXI, que forman la comunidad artística de la escultura en el México que inicia nuevo milenio. Antes de entrar en éste se hace una referencia importante en cuanto a los estudios de Escultura en México.

3.2.1 PRESENCIA FEMENINA EN LAS ESCUELAS DE ARTES PLÁSTICAS DE MÉXICO

Es fundamental el conocer como se ha impulsado la profesionalización de las escultoras mexicanas. De acuerdo a la memoria de la exposición *Presencia de la mujer en la Academia* por la exposición del mismo nombre, en la conmemoración del 209 aniversario de la Academia de San Carlos, en el Centro

Histórico de la Ciudad de México, la presencia femenina en las aulas es reciente. Hablamos justamente de los años que nos ocupan en este trabajo, ya que las pioneras corresponden a los años 30's y 40's.

La vida a finales de la colonización española dio un corto margen a la vida artística antes de la independencia y los reajustes posteriores. Las mujeres se limitan a participar en los concursos abiertos de la Academia con dibujos como el de María Cruz de la Espada en 1783, primer registro de la adquisición de un dibujo y de otra estampa posterior por parte de la Institución. Las mujeres amantes de las artes practicaban, aisladas en el hogar. Se refiere la petición de María Guadalupe Moncada y Berio para exhibir un dibujo suyo en la Academia en 1874.

Setenta años después de fundada se solicitó admisión al curso de dibujo por Isabel Ruiz. Entonces se estudiaba por 12 años la especialidad de pintura, grabado, escultura o arquitectura, o bien dibujo u otras materias sueltas como parte del oficio. Fue el caso de Susana Masson quien expuso cinco veces con numerosas obras.

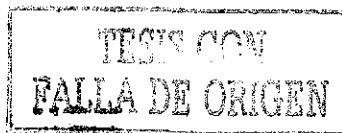
La educación artística a las alumnas difería de la de los varones, de hecho se limitaba a la copia de bodegones, paisajes y retratos, no existía en el hogar material didáctico escultórico o de grabado para mejorar las imágenes, sin embargo, existen numerosos desnudos masculinos, copiados de estampa, como los de Yrene Muñoz de 1873, con su correspondiente censura. Era muy desventajosa la situación para las mujeres. El paternalismo de la sociedad mexicana de entonces limitaba sensiblemente su acción.

Para 1887 se abren algunas áreas, sin que terminen las restricciones. Los cursos de dibujo para señoritas dan cuenta de talentos potenciales. Hasta 1904 se considera la posibilidad de una clase de modelado para alumnas. Antonio Rivas Mercado logró en 1906 que las alumnas recibieran una clase de desnudo especialmente para señoritas.

De 191 damas expositoras en 1898, 28 eran alumnas de la Academia, el resto de otras instituciones como la Escuela Normal de Profesores, La Escuela patriótica, la Escuela Gratuita de la Villa de Tacubaya, etcétera. En 1914 se registraron en aproximación a la Academia 74 alumnas numerarias y 234 alumnas asistentes. Desde 1979 a 1990 en la actual División de Estudios de Posgrado se incluyen en alumnos regulares 262 mujeres más las que se inscriben a cursos de educación continua¹⁶.

La mujer fue tema del arte en todos los tiempos, pero su participación abierta en la producción es reciente. Rosa Castillo, Geles Cabrera y Ángela Gurría fueron pioneras en la Academia y en la *Esmeralda* durante los primeros años de la segunda. Para quienes ingresaron a las distintas escuelas en los años 70's la situación era muy distinta. Las mujeres entraban de lleno a las actividades

¹⁶ Véase la memoria de la Exposición de CCIX aniversario de la Academia de San Carlos *Presencia de la mujer en la Academia*, 1990. 28 p.

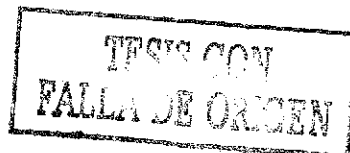
sociales luego del 68 y aunque en número reducido lo hacían en la Escultura, ya como una vocación para la vida. Después de la masacre estudiantil las autoridades político-educativas intentaron mermar la rebeldía de la época con cambios en de los programas (Reformas) en todos los niveles escolares. Las escuelas de arte no fueron la excepción.

En todo el país se redujo la matrícula escolar, se limitó al alumnado a requisitos de nivel que aún no se podían proporcionar a la mayoría de la población como el caso de la preparatoria, lo que detenía principalmente a los artistas autodidactas de la provincia, que solían ser grandes prospectos. Se cambiaron los programas de ciencias sociales y humanidades, principalmente materias como Historia de la cultura, Filosofía e Historia. Otros intentos como el los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM (CCH) o la Universidad Autónoma Metropolitana, no lograron a la larga detener el freno a la conciencia que bien planearon los dirigentes de los gobiernos subsecuentes.

La *Esmeralda* del INBA y la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM formaron a las artistas de las últimas décadas del siglo. Para los setentas la primera institución era considerada la mejor en cuanto a formación práctica por los maestros de gran trayectoria histórica-artística con que contaba y la segunda como la mejor en el aspecto teórico. Era muy común en la época el estudiar en ambas instituciones para complementar estos dos aspectos.

El cambio a licenciatura en el INBA dejó fuera a muchos elementos, luego fue el traslado de su lugar histórico en la Plaza de San Fernando cerca de la Alameda al Centro Nacional de las Artes, en los terreros de la antigua Cineteca Nacional en Churubusco. Se tendía a la elitización. Para 1976 se impulsa en la *Esmeralda* entonces ENPE (Escuela Nacional de Pintura y Escultura) hoy ENPEG (Grabado), un proyecto de vanguardia en lo que a escuelas de Arte se refiere. El maestro pintor Rolando Arjona director de la época, instala una escuela *abierto* con sistema europeo: Las aulas y talleres abiertos todo el día, sin restricciones de horario para los alumnos, sin horarios de entrada o salida, los maestros trabajando siempre en los salones su obra personal y la enseñanza a los alumnos; la separación de áreas de talleres figurativos (realismo y expresionismo) y abstractos, más las materias teóricas y la asesoría personalizada. A cinco años el sistema volvió a ser como antes por cambios administrativos y una mala interpretación de su nuevo alumnado elitizado.

Los dos centros más importantes de la enseñanza artística de México se transformaron y desapareció la carrera de Escultor para finales de los noventa, en la ENAP es Licenciatura en Artes Visuales con especialidad al gusto del alumno y la alternativa del posgrado para escultura profesional, con duración de 4 años y 2 de maestría. En la ENPEG *Esmeralda* cinco años para la Licenciatura de Artes plásticas general, sin especialidad, la norma son los talleres preferenciales, hasta 1994, última generación con especialidad de Escultura. De hecho es un panorama desalentador considerando que el número de alumnos es muy limitado en ambas

instituciones y el número de egresados más. La situación del país y del mercado artístico mexicano no ofrecen grandes expectativas.

Pese a tantos obstáculos la Escultura de mujeres no sólo sobrevive sino crece en calidad y número. Las aportaciones en la investigación escultórica que hacen las alumnas de las dos instituciones de arte en la Ciudad de México es considerable. En seguida y para concluir este capítulo se enumeran las tesis, temáticas y el nombre de las egresadas de las mismas, a fin de considerar su esfuerzo y aportación al área.

Las mujeres escultoras en México son ya un núcleo importante en la plástica mexicana contemporánea, son de vocación escultoras profesionales que en su mayoría se preparan, se actualizan para superarse en el oficio y como personas. Pasamos ahora a revisar nueve estilos y propuestas distintas de mujeres nacidas entre los años 1950 a 1980, productoras plásticas en activo.

**Aurora Guerrero en el taller de talla en madera.
Academia de San Carlos. Años 70's
(28)**

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Egresadas de la ENPEG, INBA:

Título	Autor/es	Año	Nivel
Métodos en el Dibujo coadyuvantes en la realización escultórica	Ana María Vargas Velasco	1995	L
Integración escultórica al Espacio Urbano. Línea 9 del metro de la Cd. de México.	Virginia Ayala Álvarez Rosa. Ma. Burillo Velasco Margarita Saldaña Hernández Ricardo del Río Hall Alejandro Morales Barros José Luis Venegas	1991	L
Pintura, Escultura y Arquitectura una integración plástica	Elvia Bessudo Maya Itzel Castro Moreno	1999	L
La Expresión de la figura humana a través de la Escultura	Ma. del Carmen Hernández Cortés	2001	L
El rescate de Espacios Urbanos Ociosos, proyecto cipreses 1K	Alfia Leiva del Valle	1990	L
El Jardín como Motivación Plástica Tema para la colección de obra Escultórica <i>Bajo las plantas en Sombra. Sobre los bancos del sol</i>	Cynthia Zapata Alímen	1997	L
Relieve Urbano <i>Tzompantli</i>	Adriana María Dolores Velarde Méndez	1996	L

Egresadas de la ENAP, UNAM:

Título	Autor/es	Año	Nivel
Tintes naturales mexicanos en la Producción de Tapiz artístico.	Leticia Arroyo Ortiz	1996	L
Experimentación y desarrollo de la Escultura Monumental para espacios abiertos	Leny Esperanza Betancourt	1989	L
El muro como elemento escultórico: Un aporte mexicano	Ana Beatriz Deleón Gómez	1994	L
Efecto y proceso de la escultura en Madera. Memoria de desempeño Profesional	Gamiño Cruz María Eugenia	1994	L

Título	Autor/es	Año	Nivel
Sillería del coro de la Antigua Iglesia de San Agustín. Madera química y Talla.	Nely Gerstl Federman	1989	L
Escultura Modular.	Blanca Rosa Jiménez Villaseñor	1982	L
El papel de la talla en piedra. En la formación del escultor	Lilia Lemoine Roldan	1989	L
Propuestas escultóricas con Cabellos Memoria de desempeño Profesional.	Gabriela López Portillo Isunza	1994	L
Propuestas y desarrollo integral de Un programa de educación visual (Forma, textura, relieve, escultura, color)	Carmen López Rodríguez		L
Formas blandas	Magdalena Martínez Franco	1994	L
Realización de objetos utilizando Frutas, vegetales y material inorgánico	María de los Ángeles Matos Velázquez	1995	L
La escultura en la Sociedad de Clases	Graciela de Lourdes Mazón Rueda	1982	L
Escultura en el espacio urbano	Leposeva Milosevic	1980	M
El espacio como escultura o la Escultura como espacio	Edna Alicia Pallares Vega	2001	L
Elementos fundamentales en Escultura y propuesta plástica	María Elvira Mora Camargo	1996	L
La mujer en el Arte	Doris A. Neim Yamuni	1993	L
El relieve escultórico: una alternativa en la Arquitectura Contemporánea.	Ma. Luisa Rivas Fonseca	1986	L
Una propuesta plástica: Escultura y tapiz	Josefina Romero Lombardini	1985	L
Reflexiones sobre la artesanía, Arte Popular y la escultura en barro, a partir de una Investigación de Técnicas prehispánicas de cerámica	Martha Raquel Rotenbert Kuligouski	1983	L
La perspectiva artística femenina de nueve escultoras mexicanas del siglo XX – XXI, nacidas entre 1950-1980: <i>tres generaciones</i>	María Guadalupe Soledad Gutiérrez Garduño (Marisol Gutiérrez)	2002	M

Capítulo 4
Nueve escultoras mexicanas
(nacidas entre 1950-1980)

4.1.1
Tres escultoras mexicanas
(nacidas entre 1950- 1959)

MARISOL GUTIÉRREZ

(México DF, 16 de abril 1954)

Estudió Ingeniería textil en Acabados en la ESIT, IPN 1970-1974. Escultura en la ENPE 1985-2001 y la Maestría de Artes Visuales orientación ESCULTURA en la ENAP, UNAM 1989-2002 . Talla en madera en ETI 10, Talla en piedra en EDINBA. Administración de Recursos Humanos en el IPN. Talleres de Instrumentación didáctica, Curso de computación. Curso de Redacción periodística, Extensión Universitaria UNAM. Talleres de Cuento y Artes Plásticas IPN, Zacatenco. Incursionó en el teatro y la escenografía con el Grupo *TRAUMA* y *Macehualtin*, participó en la *Olimpiada Cultural USA-Cánada* en Gira Teatral 1983. También en la literatura y la música. Ha sido maestra de Expresión Artística en secundaria técnica, Teatro y Dibujo de Imitación en el Tecnológico Universitario de México TUM. Impartió *Historia de México* en el CECYT Wilfrido Massieu IPN y *Problemas socioeconómicos de México* en el CECYT Juan de Dios Bátiz, IPN; *Matemáticas y Apreciación de la Pintura*, sistema de preparatoria abierta en el TUM . *Semiótica y Comunicación* en la Escuela de Diseño INBA, nivel Licenciatura, plantel Ciudadela. Ha dado conferencias sobre *Arte Independiente* y en la *Universidad del Valle de México*, Lomas Verdes, *Comunicación*.

Ha publicado cuentos y reportajes en distintas revistas y periódicos. Primer Lugar en el concurso de cuento del IPN. Publicó en *Sucedió en un Barrio de la Ciudad de México* el cuento *Rayón 2 F*, de crónica urbana, presentado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ha sido reportera cultural, *guionista* de Televisión Educativa, Telesecundaria, serie de programas de Artes Plásticas. Pertenece a la Asociación de Comunicadoras, Periodistas y Escritoras COMUNICA. Dirigió la página cultural del periódico *Ecos de Rosarito* , en Baja California Norte y miembro fundador de AMMPE en Tijuana y asociada del Club de Prensa de Playa de Rosarito. Se presenta en eventos de *Artistas Independientes*.

Ha realizado investigaciones sobre *Técnicas de Administración de Recursos Humanos*, *Aspectos de la Comunicación*, *Historia de Azcapotzalco*, *Revistas Culturales Independientes* y *Escultura mexicana*.

Actualmente es directora de la Revista Cultural Independiente *La Hormiga Roja* de la zona norte de la Ciudad de México. Pertenece al grupo *Arte Alternativo Zona Norte* y a la Asociación de Artistas Plásticos de México, A.C. ARTAC.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

1976-1978

Galería de La Esmeralda. ENPE .INBA.

Centro de Integración Juvenil Cuauhtémoc. Grupo Ome.

Concurso Nacional de Pintura y Gráfica de Contenido Político y Social, Puebla.

1980

Imágenes de Barrio Centro Cultural José Martí, Centro Cultural Exconvento Desierto de los Leones, Centro Cultural Foro Coyoacanense.

1983-1987

Exhibiciones Callejeras en eventos político-culturales.

Reflexiones sobre Diseño Galería INBA. Balderas.

Moda y Comunicación. Alumnas de Diseño Textil EDINBA.

Estatuilla Conmemorativa Teatro Taller Tecolote. Reconocimiento al Teatro Independiente.

1991

JOMAR, Arte y Literatura. Casa del General Beteta. Lomas de Chapultepec. D.F.

Sueños de Cantero. Instituto Mexicano del Petróleo IMP, Centro Cultural Jaime Torres Bodet IPN, Zacatenco.

1992-1998

500 años de Resistencia Anticolonialista. UVYD Galería Frida Kahlo.

Un grito en la Calle. Sindicato de Costureras 19 de septiembre. Encuentro Popular de Artes Visuales.

Concurso sobre la Resistencia Palestina. Centro Cultural Jaime Torres Bodet ,IPN.

Campo de Golf Chiluca , Edo. de México.

Bazares de Apoyo Solidario.

9B Rosarito, Baja California Norte.

Polo's Gallery. Popotla, Rosarito, B.C. México. Exposición permanente.

1999

Foro Imagina. Centro Histórico.

Arte Povera. Obra Negra. Centro Histórico.

2000

Arte y Poesía Latinoamericana. Grupo Resurreccionista. Estación Alameda. Tren turístico. Centro Histórico.

Fertilidad. Museo Tlatilco. Homenaje a la cultura Tlatilca. Etapas I, II, III, IV. Grupo AZON, Arte Alternativo Zona Norte.

Lucero del Norte. Encuentro de Arte Independiente, organización. Casa de Cultura de Azcapotzalco, Salas Acolhua y Antonio Valeriano.

Flagrum Taxillatum. Grupo Arte Alternativo Zona Norte. Museo Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza. Edo. de México.

2000-2001 *Semana Cultural de Muertos y Homenaje a la muerte*. Tepozotlán, Edo. de México. Patio de Hostería y Patio de los Naranjos en el Museo del Virreinato, Tepozotlán, Edo. de México.

Jardín del Arte de Tepozotlán, Edo. de México.

2001

El Cuarto Vacío en PHI. Pared Prestada. Galería en Santa Mónica, Edo. de México.

Urbanizarte. Ágora del Parque Naucalli. Naucalpan de Juárez. Edo. de México. Grupo Arte Alternativo Zona Norte.

Chiapas. Entre el cielo y el infierno. 3er. Aniversario del grupo Arte Alternativo Zona Norte.

Mujeres pintoras del Estado de México. Museo Adolfo López Mateos. Atizapán de Zaragoza. Edo. de México.

2002

Manifestaciones de la cultura del pacifismo. Proyecto Alternativo Zona Norte. Naucalpan de Juárez.

Tapices Taller de textiles de la maestra Leticia Arroyo. Academia 22. Escuela Nacional de Artes Plásticas. ENAP. Posgrado. Centro Histórico.

Vórtice. Rockotitlán Sur, Plaza Santa María la Ribera, Casa de Cultura Guadalupe Inn.

Homenaje a Leticia Ocharán. Con ARTAC. Metro Zapata. *Muestra de Relieve*. Café Alameda. Azcapotzalco Jardín Hidalgo.

Muestra de Relieves. Café alameda. Azcapotzalco.

La materia nunca se destruye sólo se transforma. Museo de Geología. Grupo *Vórtice*.

Pasiones y Fobias. Plaza Santa María la Ribera. Grupo *Vórtice*.

Homenaje a Joaquín Clausell. Cafetería el Segundo Piso Azcapotzalco. Grupo *Vórtice*.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1990

Salón de Eventos Especiales, Hospital General de Ecatepec, Edo. de México.

1995

Escuela Secundaria México. No. 124. *Conmemoración*.

1998

¿Quién me robó el mes de abril? Galería Nina Moreno, Tijuana. BC. México.

1999

Esperando Abril. Casa de Cultura de Azcapotzalco. Sala Acolhua.
Cuerpos Distantes. Lobby Teatro Hugo Argüelles. Coyacoacán. Cd. de México.

2000

Niños Mexicanos y Jardines de la Ciudad de México. Dos series. Exposición permanente. Claudio Bernard 149. Restaurante El Rey.
Niños mexicanos III. Museo Adolfo López Mateos. Atizapán de Zaragoza, Edo. de México y Jardín del Arte.
Girasoles. Negocio cafetería. Clavería.
Colonia Doctores. Serie Ciudad de México. Bar La Toma de Conciencia. Claudio Bernard 149, Col. Doctores.

2002

Hombres vemos vicios y locos no sabemos. Escuela Superior de Economía IPN. Casco de Santo Tomás.

OBRA PÚBLICA:

1992 *Fachada EDINBA 40 años de Enseñanza Artística en México*. Colectiva 6 escultores. Xocongo 138. Centro, D.F. cantera. Participación en el Concurso Olimpiada Cultural de Barcelona.

Su tendencia artística es lo figurativo de corte realista expresionista. Su interés principal es el mensaje equilibrado con la forma, la profundidad temática integrada al volumen.

Imágenes y temáticas principales son sus series sobre el Hombre, la pareja, lo personal (la perspectiva femenina), el erotismo, la soledad, lo político, la historia, la injusticia social, los animales simbólicos y la muerte en sentido dialéctico, como parte del inicio de algo nuevo. Trabaja la pintura y el grabado, óleo sobre tela, vinílica y lápiz de color principalmente, así como la restauración de piezas escultóricas.

Las técnicas varían pero son principalmente la talla directa en madera y piedra, el modelado, el bronce, el yeso, las resinas, el metal. Gusta de la policromía sobre cantera estucada y la madera, así como la combinación de materiales. Ha incursionado en colectivo en obra monumental y suele trabajar en obra de formato medio a mayor en piedra y madera.

Las características principales de su expresión plástica en escultura son el uso de la policromía en la madera, la combinación de sus colores naturales, la decoloración a color magnolia de la caoba y el cedro, así como la combinación de metales y color para acentuar la expresión de un tema..

Sus influencias principales son la escultura mexicana prehispánica y la de los años cuarenta, la Escuela Mexicana de los talleres libres. Gusta de los volúmenes redondeados y de la incrustación de elementos en los animales tallados. Sus maestros fueron entre otros : Armando Ortega, Villalobos, Mario Rendón y Leticia Arroyo (Tapiz).

Formada en las generaciones inmediatas posteriores al movimiento del 68 , creció en las utopías del cambio y la equidad para todos, aún cree en ello. Su participación en colectivos de menor arraigo a los de años anteriores, le permitió irrumpir en el medio artístico desde los años formativos. Actualmente participa con el grupo *Arte Alternativo Zona Norte de la Zona conurbada del Estado de México y el DF*. Está incluida en el Diccionario de Escultores mexicanos del siglo XX de Lily Kassner. En 2002 se integró a ARTAC (Asociación de Artistas Plásticos). Participa en otros colectivos plásticos como Vórtice y otros grupos independientes.

Desde hace tres años apoya a los artistas independientes a través de la sección de artes plásticas de su revista cultural *La Hormiga Roja*, donde mantiene un contacto permanente con ellos y su quehacer artístico.

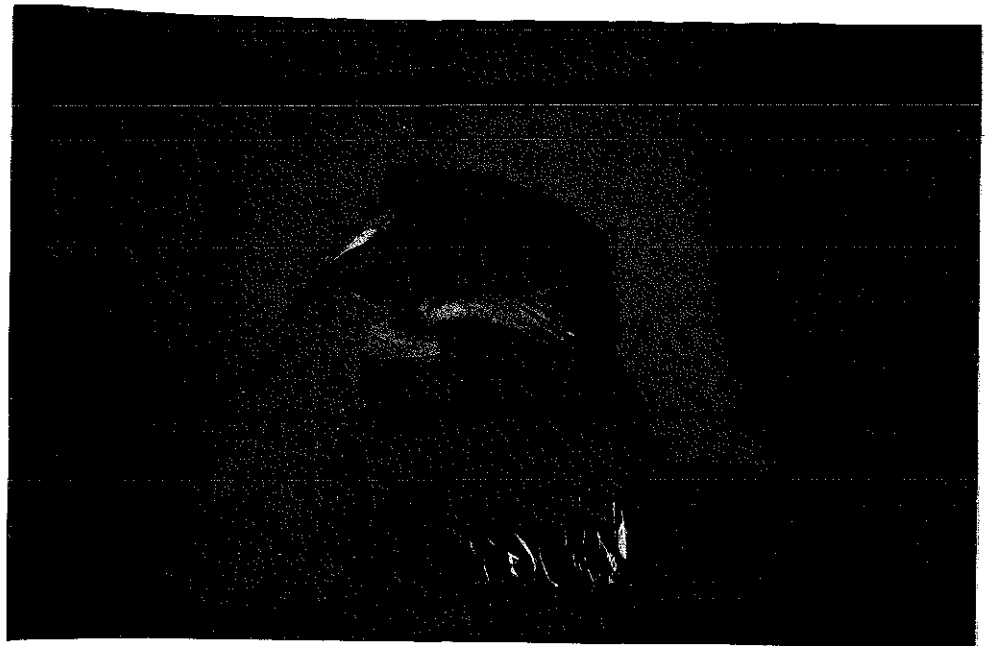
Ha seguido una sola línea del realismo expresionista porque se identifica con sus posibilidades de comunicación, es directa e impacta al espectador, la complejidad está en el tratamiento del tema y suele mover a la reflexión profunda de un tema.

Considera que su obra impacta por la expresión y por la reflexión que tiende a crear sobre el tema tratado en las diversas piezas, así como por la necesidad de concienciar sobre los problemas del ser humano en general.

Marisol Gutiérrez
(29)

Manto 24
Tapiz en telar vertical
1 x 1 m.
Marisol Gutiérrez
2001
(30)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Mujer desfasada intentando conectarse con la realidad
Mixta: piezas electrónicas. Cables, diodos, capacitores, transistores.

120 x 46 x 55 cm.

Marisol Gutiérrez

2002

(31)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ROSA MARÍA MIRANDA (R. MIRANDA)

(Ciudad de México 23 de junio 1958)

Estudia en 1977-1983 la Licenciatura de Artes Plásticas especialidad ESCULTURA en la ENPEG *La Esmeralda*. En 1988 colabora con el escultor Carlos Espino en su taller.

OBRA MONUMENTAL:

1987

Para el servicio social realiza la escultura de *Don Miguel Hidalgo* en bronce, para la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" del poblado Estero del Ídolo, Municipio de Álamo, Veracruz.

Colaboración en la escultura de *Francisco Villa* en bronce de 3 mts. En Gómez Palacios, Durango.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1989 *Variaciones*. Talla en madera y esmaltes. Centro Universitario Cultural CUC en la Ciudad de México.

1998 Durante la entrega del Premio al Mérito Profesional. 1998. MEVEPES-BAYER, otorgado por la Asociación de Medicina Veterinaria Especializada en Pequeñas Especies del Sur A. C.

1991 *Formas y Esencias*. Muestra de bronce, madera y esmalte. Centro Artesanal "Las primaveras", Santiago, Manzanillo, Colima.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

1987

Variaciones. Realizada en el Mesón de Ajijic, en Ajijic, Jalisco.

Escultores. En el Centro Cultural y Deportivo de la planta de Cementos Tolteca, en Atotonilco Hidalgo, Edo. de México.

1989 *Taller de Escultura Monumental*. Galería de la ENPEG La Esmeralda.

1999 *Primer Concurso Nacional de Escultura en Madera*. Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico D.F. La obra se expone además en la Procuraduría General de Justicia del D.F.; Museo de Arte Moderno Mexiquense, Toluca, Edo de México y Teatro del Pueblo, Delegación Cuauhtémoc, D.F.

1992

Estética de la Línea Blanca. Muestra de esmaltes en la cultura. Galería ENPEG La Esmeralda.

1993

Cien artistas contra el sida. Primer Gran Festival. Centro Cultural San Ángel.

1995

Escultura Modular en Madera. Categoría: Creadores con Trayectoria. Concurso de Becas de Programas de Fomento a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de México.

En Bronce. Estación Chabacano, línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

1996

Taller de talla en madera. Jardín Abasolo, Col. Guerrero. Trabajo conjunto con el Grupo Veta Escultores Unidos. Otra en la Capilla Británica D. F.

Talla en Madera y taller. Instalaciones de FIVIDESU (Fideicomiso para la Vivienda de Desarrollo Social Urbano y FICAPRO (Fideicomiso Casa Propia).

1997

Third Annual Snow Sculpture Symposium, Ely, Minnesota, EUA.

Alegorías Frida Kahlo. Exposición itinerante: Estación Tacuba. Línea 2 del STC metro, D. F.; Casa de la Cultura Honduras, Delegación Cuauhtémoc, D.F.; Casa de Cultura y Museo "Gonzalo Carrasco" Otumba, Edo. de México.; Universidad Autónoma del Edo. de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo; Exconvento de San Nicolás Tolentino, Casa de Cultura Actopan, Hidalgo; Museo Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza, Edo. de México y Salón del Pueblo "Entre Piedra y Sal", Palacio Municipal, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

1997

Xoloitzcuintli, un contacto de piel a piel. Exposición itinerante: Jardín del Xoloitzcuintli en Paseo de la Reforma y Violeta. Del. Cuauhtémoc, D.F.; Casa de la Cultura Carmen Salinas, misma Delegación; Estación Pino Suárez STC metro, D.F.; Centro Cultural Casa Borda, Taxco Guerrero; Tecnológico de Estudios Superiores, Ecatepec, Edo. de México; Casa de Cultura Guadalupe Insurgentes, Del. Gustavo A. Madero, D.F.; Facultad de Veterinaria UNAM, Área de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies del Sur (MEVEPES), Escultura del Premio al Mérito Profesional 1997 MEVEPES, BAYER.

Del Danzón, del Talón y Otras Cosas. Club de Periodistas de México, D.F.

Fragmentos del Cielo. Casa de Cultura Rosario Castellanos. Delegación Tláhuac D.F.

Canto a la Tierra. Club de Periodistas de México D. F.

1998

Fourth Annual Snow Sculpture Symposium. Ely, Minnesota, EUA.

Puertas Abiertas. Salón de la Plástica Mexicana D.F.

Xoloitzcuintli, un contacto de piel a piel. SCOP. D.F.

1999.

Fiveth Annual Snow Sculpture Symposium. Ely, Minnesota, EUA.

Su tendencia es preferentemente figurativa (Realista-expresionista) aunque a veces trabaja la abstracta.

Sus temáticas principales son la mujer en su entorno social y a natura desde una visión femenina.

Utiliza técnicas escultóricas tradicionales con materiales como bronce, piedra, madera, chatarra soldada, lámina repujada, esmalte, pastas, cerámica, y otros.

Como características de su obra están los temas habituales cuya protagonista es la mujer, con su sensualidad y fiereza para sobrevivir en su entorno. Su línea preferente es la escultura figurativa a partir de las formas femeninas, desarrollando un trabajo conjunto de composición y creación que exalte lo femenino, haciendo uso de todos los materiales disponibles. La búsqueda de la representación constante de la mujer marca su obra, la interrelaciona en sus aspectos íntimos, consigo misma y con todo lo que la rodea. Ante el encuentro de una técnica o materiales nuevos, ella explora generalmente en obra abstracta, encontrando así las cualidades de cada material. También es consciente de que las necesidades de subsistencia requieren periodos de elaboración de obra por pedido, entonces trabaja mezclados con su obra personal :retrato, figura decorativa, animales, etcétera. Existe la llamada "obra comercial" y la producción personal de corte artístico.

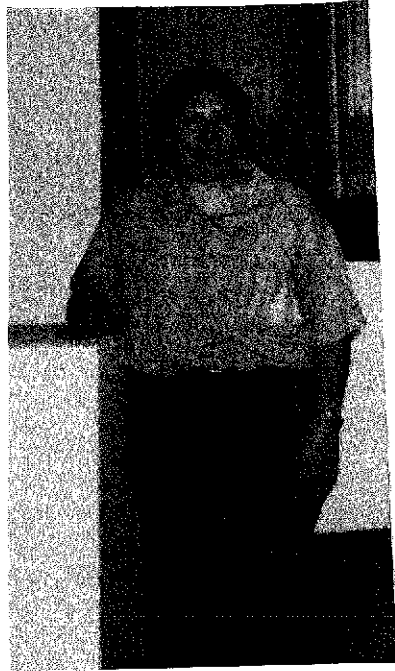
En general produce de 5 a 7 piezas al año aunque hay años en que produce 40 a más si es a pedido y formato pequeño a medio.

Su obra se distribuye en venta directa, vía galería o exposiciones, a veces en obsequio.

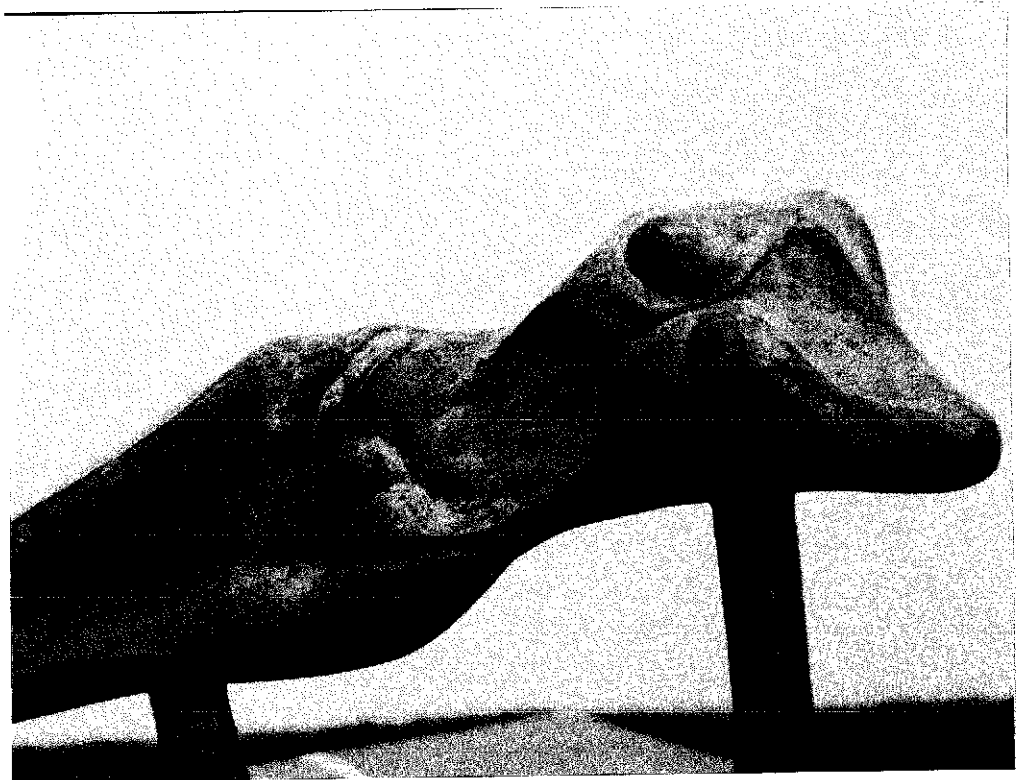
Mucha de su obra ha sido adquirida por extranjeros, el trabajo de encargo suele ser para piezas conmemorativas, trofeos o figuras infantiles.

Considera que su obra tiene buena aceptación porque no es agresiva en la imagen, las líneas y volúmenes suelen estar integradas a líneas de trabajo agradables para los espectadores. La obra de encargo es decorativa y muy realista lo que no causa conflicto en quien la adquiere.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Rosa María Miranda
(32)

Torso corazón
Bronce
13 x 19 x 14 cm
Rosa María Miranda
(33)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Temura
Bronce
29 x 10 x 10 cm
Rosa María Miranda
(34)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MARU SANTOS

(Tlaxcala, México, julio 25, 1954)

Realizó estudios de Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana UIA (1973-1974), Escultura (1973-1976) en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura ENPE *La Esmeralda*, en la Ciudad de México, Licenciatura de cine experimental y animación 1978-1983 en la *Ecole Supérieure Nationale d'Arts Visuels de LA CAMBRE* en Bruselas, Bélgica. En 1983 realiza un cortometraje de animación (6 minutos) en formato 35 mm. *L'Egoût* que participa en la Selección Oficial de Cortometrajes del Festival Internacional du Film de Cannes, Francia; en 1985 participa en la *Semaine du Cinéma* e Université Libre de Bruxelles, Bélgica. 1995, 1997 y 1999 premios de los festivales de Cortometrajes para el Centro de Capacitación Cinematográfica del Centro Nacional de las Artes.

Tiene obra seleccionada en la *1ra. Bienal de Pintura y Escultura*, Museo de Monterrey. N. L., México.

EXPOSICIONES COLECIVAS

2001-2002

Expresión del nuevo milenio: presencia de México con cuarto creciente /Escultores Contemporáneos (Itinerancia 2001- 2002) en Biblioteca Nacional de Educación, Centro Cultural del SNTE, Centro Histórico de la Ciudad de México, (mayo 2001); Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Santurce, San Juan, Puerto Rico (Agosto a octubre 2001), Museo de la ciudad de Veracruz, Veracruz, Ver. (noviembre 2001-enero 2002); Hospital 20 de Noviembre, Cd. de México, 8 enero a 1 de abril del 2002); Palacio de Cortés Cuernavaca, Morelos, México (abril a junio 2002) y Fuerte de San Diego, Acapulco, Guerrero, México.

2000

Enlace. Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Tlaxcala, Tlax.

Universo de Formas. Pinacoteca, Tlaxcala, Tlax.

1992

Primer Día Mundial del Artista. templo Santa Teresa la Antigua, México D.F.

1991

Asamblea de Ciudades. Busto de Pedro Infante. Palacio de Bellas Artes. México.
Diseño y realización de *escenografías* para la obra teatral *El dedo del Señor* . Teatro Insurgentes, Ciudad de México.

1990

Arte de Fin de Siglo. Galería Andrés Siegel, México, D.F.
1990-1991 Ambientación monumental en papel maché de la Sala Manuel M. Ponce del
Palacio de Bellas Artes , México D.F. para la exposición *Re-visión del Cine Mexican*

1988

Participación en la Trienal de Escultura. Auditorio Nacional, México, D.F.

Desde 1985 produce varias piezas escultóricas para colecciones particulares. Destaca la fuente monumental *El Toyuelo*, presentada en la revista *Artes de México* , No. 3, 1989.

Ha presentado su obra en España, Estados Unidos, Puerto Rico y México

OBRA MONUMENTAL:

1988 *Colosos Mayas*. Dallas Art Museum, Texas, EUA.

1989

Sr. Enrique Ramírez y Ramírez. Periódico *El Día*, México D. F.
Mujer Indígena. Fuente de Fray Bartolomé de las Casas, México.

1990

Las Diez Serpientes de Quetzalcóatl. Nueva Plaza Cuitlahuac, Tacuba, México, D. F.

Re-Visión del Cine Mexicano, Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes, México, D. F.

1991

Pedro Infante . Palacio de Bellas Artes, México D. F.

1993.*Dr. Martin Luther King Jr* . Plaza de Polanco, México D.F.
Águila y Serpiente, México DF.

1994

Alfonso Reyes Teatro Ateneo de Madrid, Madrid, España.

Luis Donaldo Colosio Av. Paseo de la Reforma, México, D. F.

Cruz de la Evangelización (Colaboración) en Calzada de los Misterios, México, D.F.

1998.

Fray Bernardino de Sahagún. Bajo relieve. Convento de Tlatelolco, México, D.F.

El Acuatoriano bronce monumental en dos piezas, colección particular en México D.F.

Su tendencia artística es figurativa y expresionista, tiene un alto dominio de la anatomía humana.

Sus Temáticas principales son seres voluminosos que traspasan superficies. El ser humano como ilimitado y atemporal. Se basa un poco en la escultura Olmeca y en su proximidad al mundo asiático porque las creo las culturas madres. Sus temas son constantes.

Utiliza técnicas de barro (modelado), plastilina y bronce. Por las características de un proyecto determinado puede usar otros materiales como resinas e inflables.

Características de su obra son la fragmentación de los cuerpos humanos, que se incrustan en paredes y pisos como si emergieran o traspasaran muros, por lo que suelen presentarse truncos.

Su producción anual es de dos a tres esculturas.

Distribuye por pedido, en exposiciones y galerías y de la misma forma son adquiridas.

Su obra es fuerte por las formas voluminosas, anatómicamente impecables y fragmentadas de sus personajes, la expresión de sus rostros y lo dinámico y perfecto de su modelado aunado a la sensación de traspasar superficies o emerger de ellas provoca un fuerte impacto en el espectador. Sus piezas muestran una factura impecable que proyecta una gran calidad estética.

Maru Santos
(35)

Tohueyo
Bronce
120 x 45 x 55 cm
Maru Santos
1993
(36)

TEES CON
FALLA DE ORIGEN

¿En donde estoy?
Cera perdida. Bronce
30 x 120 x 75 cm.
Maru Santos
1997
(37)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

4.1.2

Tres escultoras mexicanas

(nacidas entre 1960- 1969)

AIU

(14 de noviembre de 1969 , Edo. de México.)

Estudió la Licenciatura de Comunicación y Diseño Gráfico en el Instituto de Arte Publicitario, Curso de Pintura y Escultura en la Unidad Cuauhtémoc del IMSS en Naucalpan de Juárez, Edo. de México en 1995-1996. En 1997 , Especialización en Esmaltes de baja temperatura con el ceramista Manuel Muñoz Martínez. En 1999, resinas, poliéster, plásticos reforzados y equipos poliformes. En 2000-2001, taller de modelado escultórico con Álvaro Zamora en la ENAP, UNAM, Academia de San Carlos. Pertenece al grupo Arte Alternativo Zona Norte.

Ha participado en más de 22 exposiciones colectivas. Algunas de ellas son:

1997

22 Escultura en barro . Sociedad de Orfeo Catalán de México..

1999

Fertilidad. Museo Tlatilco, Edo. de México, con el grupo Arte Alternativo Zona Norte (AZON).

Lucero del Norte . Casa de la Cultura de Azcapotzalco, México D. F.

Trece Escultura en barro.

2000

Caja 2. Espacio alternativo con Arte Alternativo Zona Norte, Col.Roma, México D.F.

Cuesta de Enero y Febrero. Obra Negra, México D. F.

2001 y 2002 *Ofrenda de día de muertos*,.Tepotzotlán, Edo. de México.

Exposición en Lomas Verdes.

Exposición Salón del Pueblo del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, Edo. de México

2001

Fragum taxitum. Museo Adolfo López Mateos, con el grupo Arte Alternativo Zona Norte. Atizapán de Zaragoza, Edo. de México,

Urbanizarte. Ágora del parque Naucalli. Grupo Arte Alternativo Zona Norte.

Chiapas entre el cielo y el infierno. Museo Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza, Edo. de México. Grupo Arte Alternativo Zona Norte.

Cuarto Vacío en PH. Santa Mónica , Edo. de México.

2002

Mural pictórico en *Rockotíflan*. Coapa. México D. F.
Manifestaciones de la cultura del Pacifismo. Proyecto Alternativo. Naucalpan de Juárez, Edo de México.

Su tendencia artística es figurativa o abstracta, según el proyecto escultórico lo requiera.

Temáticas principales son los torsos masculinos y femeninos y la expresión humana.

Trabaja las técnicas escultóricas de barro, modelado cerámico, esmaltes y óxidos, pintura en frío; resinas y plásticos.

Una característica de su obra es el uso de huecos, principalmente en el plexo solar. Los torsos masculinos hablan de un profundo conocimiento de la anatomía humana dentro de un modelado original y técnicas mixtas integradas, que complementan los acabados de las piezas (horneado y esmaltes).

Su producción anual es de más de 24 piezas de exposición, la distribución es personal y vía exposición en espacios diversos del Estado de México principalmente. Suele donar la obra a los receptores interesados.

AIU considera que su obra escultórica es agresiva y tiene fuerza, los hombres mayores suelen asustarse de los efectos que proyectan sus piezas. Ella gusta de la experimentación y la innovación constante en los acabados para lograr impacto en el espectador. Gusta del arte objeto y la capacidad conceptual que estos tienen.

AIU
(38)

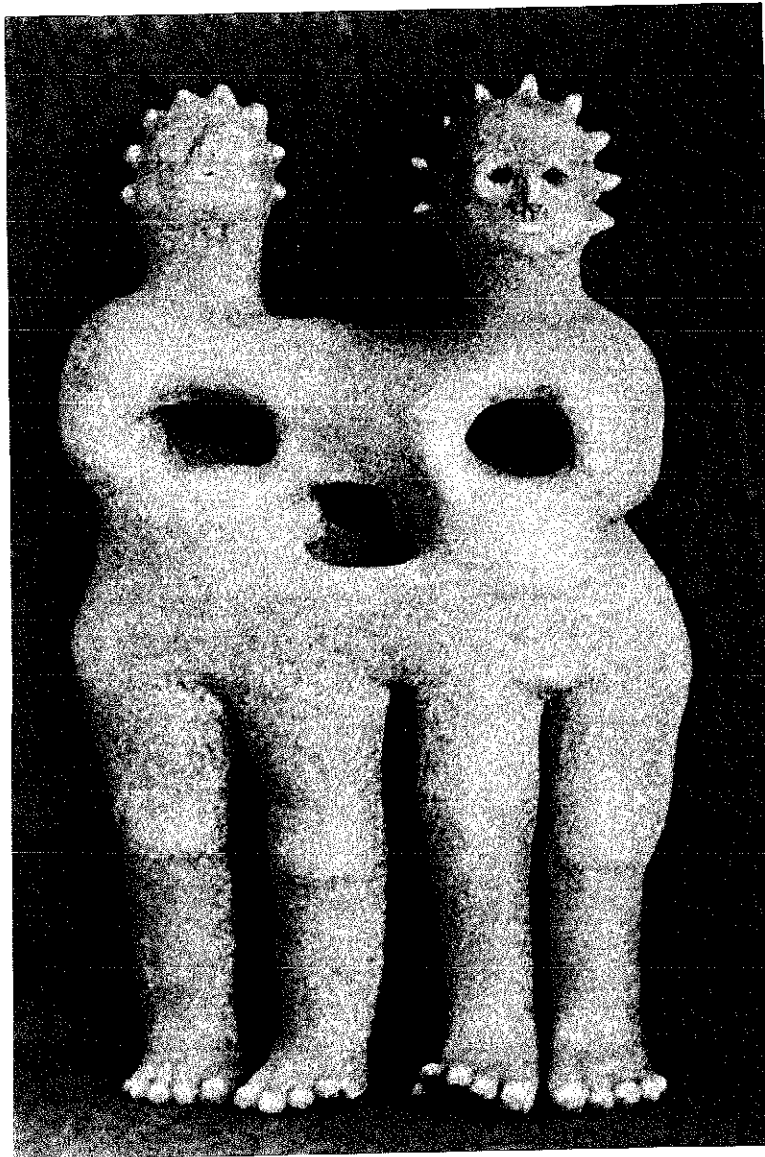
TESTE COM
FALLA DE ORIGEN

Amorfosomia
Barro oxidado esmaltado y
Pintado en frío
40 x 42 cm
AIU
(39)

Meninas
Barro oxidado, esmaltado y decorado en frío
57 x 36 cm.

AIU
2002
(40)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**GRACIELUNA
GRACIELA FERREIRO**

(4 de febrero 1969)

1989 –1994 Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas especialidad ESCULTURA en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado *La Esmeralda* del INBA. 1987 –1989 Bachillerato en Artes y Humanidades especialidad en Artes Plásticas en el CEDART Luis Spota INBA. 1989 –1990 Taller de Gráfica popular del INBA, curso de iniciación al grabado con los maestros Jesús Amaya y Alfredo Mereles. *Impartió entre 1990-1994 el taller de Artes Plásticas para niños en el Departamento del Distrito Federal, Socicultur, en los jardines de Coyoacán.* Fue Dibujante de monografías en Bob S.A. de C. V.; Profesora de Artes Plásticas en la Escuela Secundaria Francisco González Bocanegra. Realiza su servicio social en el Museo Nacional de Antropología e Historia en el taller de maquetas y plásticos. *Colabora en la realización de escenarios publicitarios de las películas Parque Jurásico y El Rey León.* Realiza escenografías y elementos escenográficos para el *Teatro de la Ciudad y el Palacio de Bellas Artes.*

En 1997 impartió el curso de verano *Donde corrió el agua* en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. *Colaboró con el maestro Abel Ramírez dentro de su taller.* En 1999 impartió el taller de la exposición *Los Mayas* en el Antiguo Colegio de San Ildefonso titulado *Realiza tu fecha de nacimiento en calendario maya.* En el 2000 realizó diseños especiales para el CMLL, elaboró telones escenográficos para escuelas particulares.

1999. 1er lugar en el *Concurso Internacional de Escultura en Nieve* en Breckenringe, Colorado, EUA. Medalla de Oro.

2001 Participación en el *Taller de Talla en Madera en el Jardín Jesús Reyes Heróles*, Organizado por Escultores Unidos . Escultura *Ser de Paz.*

Pertenece a la Asociación de Artistas Plásticos de México, A.C.

El Instituto Politécnico Nacional IPN tiene en adquisición para su acervo cultural la obra *Cuatro estados del ser* en el Centro Jaime Torres Bodet, en exposición permanente.

E XPOSICIONES COLECTIVAS:

1989 Jardín del Arte del Poliforum Cultural Siqueiros. Casa de Cultura Unidad Independencia.

1990-1995

1er Simposium de Talla en Madera. Parque Frida Kahlo.

Galería *La Esmeralda* . Escuela Nacional de Pintura. Escultura y Grabado

1er Festival de la Juventud Politécnica. Centro Jaime Torres Bodet. Zacatenco.

Pinturas y Esculturas . Centro Cultural Rafael Solana del IMSS.

Dos años por la vida . Exposición en el Grupo Autoayuda en el Hospital de Jesús.
Pintura, Escultura y Grabado. Casa de la Cultura Azcapotzalco a través del DDF y el COMAV.

Esculturas efímeras. Alameda Central de la Ciudad de México. Día de Muertos.
Performance conmemorativo del 25 Aniversario del movimiento del 68 en la ENPEG.

1er Simposium de Talla del COMAV. Escultura *Eclipse* (Madera) en el parque Frida Kahlo en Coyoacán.

Casa de Cultura de Pachuca, Hidalgo.

Exposición de Pintura, Escultura y Grabado con motivo de la inauguración del Centro Nacional de las Artes.

1997

Expo. Esculturas en madera. Parque de San Fernando, Ciudad de México.

Participación en el Taller de Talla en Madera Grupo de Escultores Unidos.

Esculturas . Delegación Cuauhtémoc.

Expo. Decembrina. Galería Hexen. Col. Roma.

Aniversario del Cedart Luis Spota. Galería José Ma. Velasco.

1998

Expo Arte Internacional. Riberwalk Center de Brickenringe Colorado EUA.

Expo Pintura y Escultura. Salón de la Plástica Mexicana. Centro Histórico.

Participación en el Taller de Talla en Madera organizado por el grupo de Escultores Unidos. Jardín Reyes Heróles. Escultura *Ser de Luz*.

Participó dentro del equipo mexicano. *Concurso Internacional de Escultura en Nieve* en Breckenringe, Colorado, EUA.

1999

Expo. Sala Internacional en Riverwalk Center de Breckenringe, Colorado. EUA.

Expo. Esculturas y Pinturas. Galería del Hospital Siglo XII.

2000

Expo. 26 Nuevas Expresiones artísticas de ARTAC. Galería Juglar organizado por CNCA.

Entropías Escultóricas . Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN.

Participación en la Exposición y ofrenda *Miktlan*. Galería del Andador con motivo del día de muertos, Oaxaca, Oaxaca.

2001

Expo. 4 escultoras en el mes de la mujer. Edificio Lotería Nacional organizado por el Depto. de Difusión Cultural del ISSSTE.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1996

Expo. *Esculturas en el metro Estación Barranca del Muerto*. Sistema de Transporte Colectivo.

1999

Escultura, Pintura y Algo más. Galería 2 de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael.

Arte y Mujer Collage. Galería Hexen, Col. Roma.

De Tierra y Papel. Casa Galería La Gaviota. Jalapa Veracruz.

Por su desarrollo creativo dentro de las Artes Plásticas considera que el hecho de conocer y trabajar con diferentes técnicas y por lo mismo experimentar con ellas, encuentra conveniente trabajar con lo figurativo y lo abstracto indistintamente, según la necesidad expresiva de la primer idea o proyecto que desarrollará. No tiene preferencia por alguna de estas dos tendencias artísticas. Utiliza la pintura para expresar sensualidad, las formas provocantes del erotismo lúdico, onírico. Lo azul, el colibrí, la mujer, la luna, la concepción, el ser, son los personajes principales que deambulan en su obra bidimensional. En la escultura encuentra su otra parte, sus posibilidades expresivas, el barro en particular, le impregnó de una necesidad imprescindible de tomar el espacio y hacerlo suyo, convertir los materiales de los sueños e ideas en objetos tangibles. Considera a la madera su material consentido y en la piedra encontró el verdadero valor de la disciplina escultórica, ya que no se le puede mentir.

Los temas que desarrolla son la existencia del ser, su esencia, su alma, la sustancia que lo distingue de otros seres. Por ejemplo: *Cuatro estados del ser, ser de luz, ser de paz, ser Trinidad, ser de corazón, ser de luna, ser de palabra, ser de mirada azul, ser de fuego, ser de agua, ser de tierra, ser de aire*. Son piezas hechas con diferentes materiales como madera, piedra, barro, acrílico y papel. Son seres que provienen de una necesidad personal, seres indefensos ante los demás por su misma condición de nobleza. Sólo buscan resaltar sus atributos y defectos, son buenos y malos, la simple complicación de la dualidad de todos los seres humanos.

A lo largo de su carrera profesional en la Escultura ha dado en etapas preferencia a temas y materiales diversos, en un principio el tema era la muerte, que desarrolló en su gráfica, pintura, instalaciones y performance. Después como casi todas las féminas el tema de la maternidad y continua trabajando el tema de la mujer. Gusta de modelar formas femeninas que sean sugerentes e inviten a acariciarlas, a veces tan sólo con la mirada como en la serie : mujer colibrí, mujer africana, torsos femeninos o formas orgánicas en vertical.

El trabajo con la nieve, tan ajena a la vida de la Ciudad de México, le ha proporcionado mucha satisfacción, se identifica con su condición efímera, como la vida que se deshace. Vivir con intensidad como cuando se esculpe en hielo es un factor de identidad con este material. La vida como escultura efímera.

Su producción es variable, la vida moderna dura exige sobrevivir con trabajos artísticos alternativos como dibujos, bustos, murales, escenografías, etcétera, que

en gran parte son obra por encargo. No participa todavía en el mercado de las galerías y estudia a través del aprendizaje que tiene con ARTAC como es el medio. Como vender obra y llegar a los espacios y la red de creadores y consumidores de objetos artísticos u obras de arte.

Participa en subastas, exposiciones, conferencias y eventos culturales.

En Extasis
Bronce
22 x 10 x 8 cm
Gracieluna
(41)

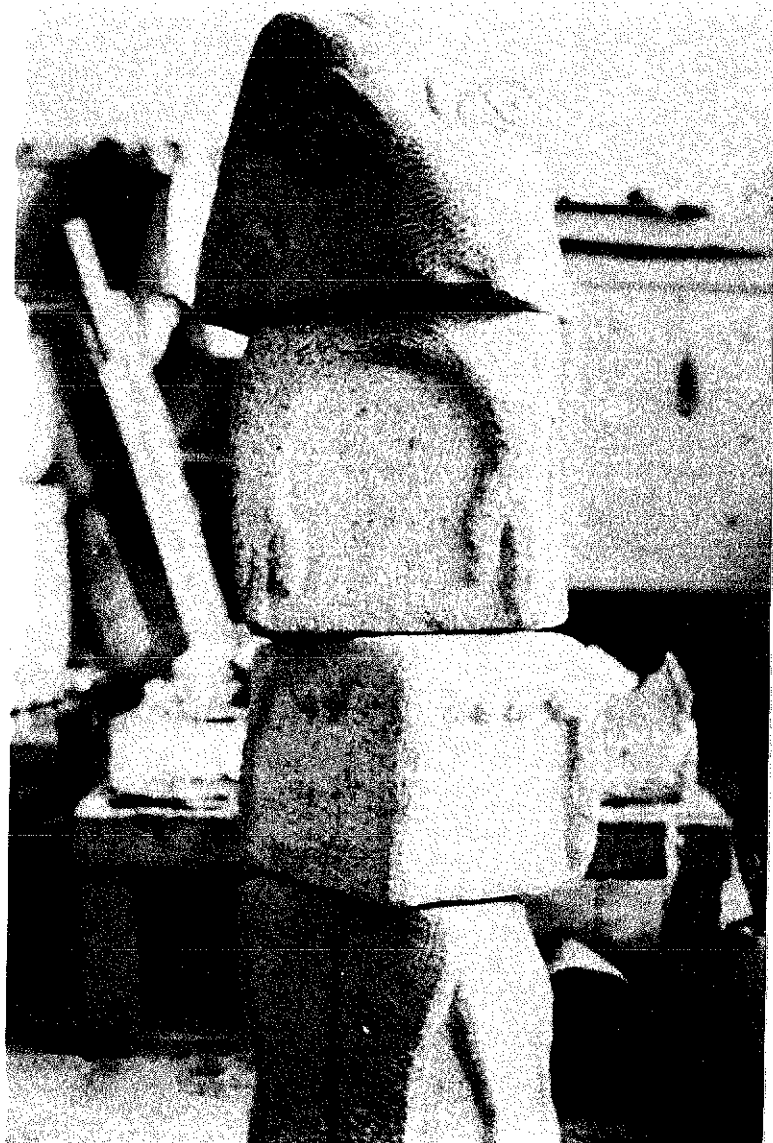

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Graciela Ferreiro
Gracieluna
(42)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Cuatro estados del ser
Talla en cantera verde
160 x 45 x 45 cm
Gracieluna
1994-95
(43)

LILIA LEMOINE ROLDÁN
(México D.F., 5 de febrero 1962)

Cuenta con la Maestría en Artes Visuales, orientación ESCULTURA, Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, UNAM (generación 2000-2002), Academia de San Carlos. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde imparte el taller de Investigación Visual desde 1983. De 1986 a 1987 trabajó ferrocementos en el taller del escultor Hersúa con conceptos de escultura urbana. 1985 a 1986 Curso de cerámica con el maestro Julián Cortés García.

1991 Mención Honorífica en el 2º *Concurso Internacional de Talla en Madera* en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense, Toluca, Edo. de México.

Participó en el 1er *Simposio de Escultura en Nieve del Festival du Voyageur* en Winnipeg, Canadá.

1990 a 1992 miembro activo de la Sociedad de Escultores del Centro Histórico. Pertenece a la Asociación de Artistas Plásticos de México, A.C. (ARTAC). 1989-1993 Coordinadora del Colegio de Escultura, ENAP, UNAM.

OBRA PÚBLICA:

1990 *Alimentando el futuro* en Plaza 5 de la Unidad Aragón 1ª sección.

2000 *Tradition* Escultura en plástico reciclable. Consulado de México en Osaka, Japón.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1992 *Trilogía: Concepto + Forma + Materia = Escultura*

7 *microexposiciones interactivas* de un día en planteles educativos y en el Parque Ecológico Xochimilco.

2001 *Usos y Reusos* metro Auditorio

2002 *Reusarte* Academia de San Carlos. Centro Histórico.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

Ha realizado más de 32 exposiciones colectivas, entre las que destacan:

Expresión del nuevo milenio: México-Puerto Rico. exposición itinerante del grupo Cuarto Creciente.

Instalaciones para la *Cruzada México Limpio* organizado por la SEMARNAP, en Querétaro.

Festival de Arte México 2001 Expresarte. Nuevo Exhibimex.

La piedra en concepto, retrospectiva con sus alumnos de escultura en piedra, en la Casa del Lago, UNAM.

Simposio Internacional Global Cultural Center/ I.G.S.5 Osaka 2000. World Trade Center de Osaka, Japón.

Maestros de Escultura en la ENAP Xochimilco.

Simposio Internacional Global Culture Center/ I.G.S.4 México 1999. Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense.

En 1998 Tiempos de Creación. Pabellón Altavista.

1995 1ª Muestra Universitaria de Arte. MUCA, UNAM.

1991a1993 Concursos Nacionales de Escultura de Talla en Madera en el Centro Histórico.

1991 La Escultura y la UNAM . Museo del Chopo.

1989 La Mujer y la Plástica . Centro Médico Siglo XXI.

1985 Salón Trienal de Escultura. Auditorio Nacional.

4º y 5º Encuentros de Arte Joven. Casa de la Cultura de Aguascalientes, Auditorio Nacional y Palacio de Bellas Artes.

2002

Beca apoyo del Instituto de Cultura de la Ciudad de México ICCM Artes por todas partes.

Colectiva de Generación 2000-2002 de Maestría en Artes Visuales de la Academia de ENAP. Centro Histórico

Colectiva con alumnos de la maestra Lilia Lemoine. Talla en piedra. Academia de San Carlos.

Realizó esculturas para los filmes: *Perdita Durango* (1996) y *The Mask of Zorro* (1997).

Ha participado con ponencias en numerosas conferencias, foros y mesas redondas. Ha sido entrevistada en programas radiofónicos (UNAM y XE Red) con temas en torno a la escultura contemporánea, el reuso de desechos como recurso escultórico y su importancia en la problemática ambiental.

Su tendencia artística es biomorfista-ambientalista.

Sus temas principales son la finitud de los recursos naturales y los aspectos culturales de México (especialmente aquellos que se pierden en vías del "progreso práctico").

Utiliza técnicas tradicionales y de búsqueda. Sus materiales son la piedra, madera, concreto, masa-roca, fierro, cerámica y plásticos de reuso.

Los canales de distribución de su obra son las exposiciones.

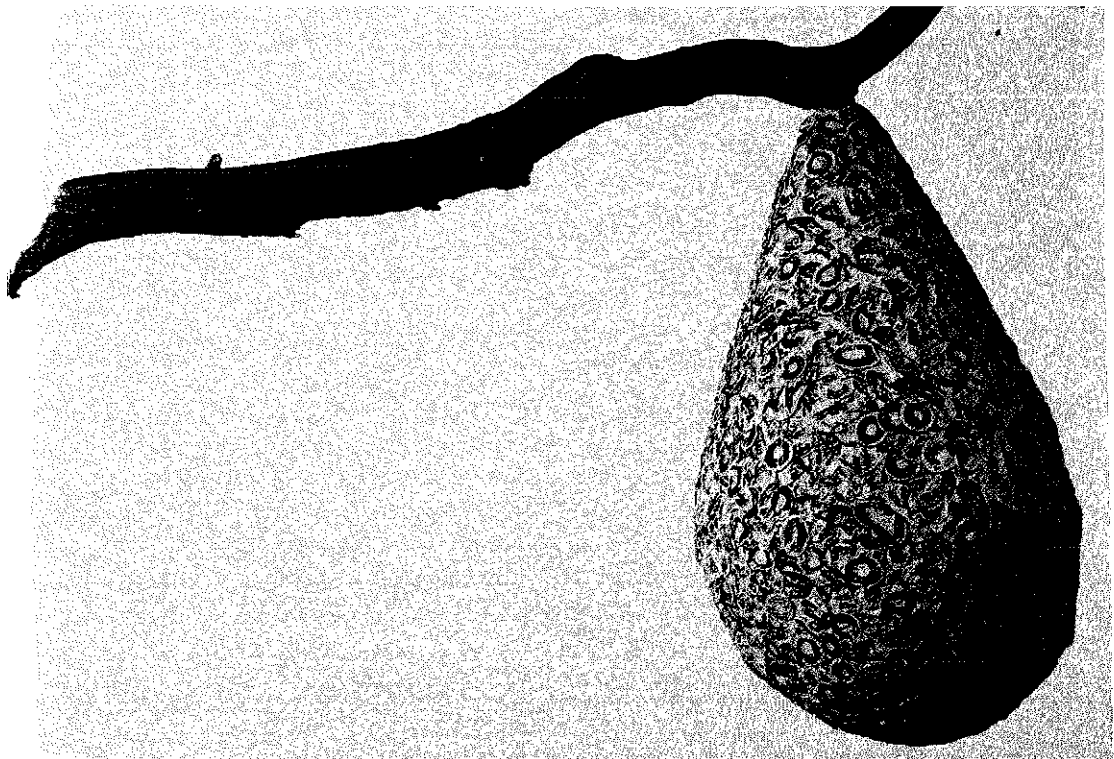
Considera que su obra tiene un efecto didáctico y concientizador sobre el espectador.

Lilia Lemoine
(44)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Capullos
Envases plásticos
Reciclables
Lilia Lemoine
(45)

Venus neoliberalista@muyrica.mx

Envases plásticos reciclables

156 x 57 x 42.5 cm.

Lilia Lemoine

(46)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

4.1.3
Tres escultoras mexicanas
(nacidas entre 1970- 1980)

VIRGINIA ARCOS AGUILAR

(Ciudad de México, 2 enero 1971)

Estudio la Licenciatura en Artes Plásticas con especialidad en ESCULTURA en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ENPEG, *La Esmeralda*. Ha participado, entre otros, en el Taller de piedra del maestro Masayumi. Participa activamente en el Jardín del Arte de Tepotzotlán, Edo. de México, A. C.

EXPOSICIONES COLECTIVAS RECIENTES:

1999

Fragmentos de flor. Museo de la Independencia Nacional, Dolores Hidalgo, Guanajuato.

1er Concurso Casa Serra. Museo Anahuacalli, México D.F.

Taller de Talla en Piedra. Museo Rufino Tamayo, México D.F.

1er Concurso de acuarela Pluma de Ganso. Delegación Iztacalco.

Sobrevivientes. Galería de la Esmeralda. CENART. México D. F.

2ª. Bienal Puebla de los Ángeles. Galería de la Universidad Iberoamericana, Puebla, Puebla.

Infancias Botánicas. Taller de escultura en piedra. Instalación escultórica Parque de los Viveros. México D.F.

14 Escultores. Casa Tlaxcala, México D.F.

Entropías escultóricas. Centro Cultural Jaime Torres Bodet, IPN, México, D.F.

1er Concurso de dibujo Homenaje a Juan García Ponce (mención honorífica). Casa de Cultura Jesús Reyes Heróles, México D.F.

Homenaje a la Muerte. Hostería del Exconvento de Tepotzotlán, Edo. de México.

2000

Imagen Libre, encuentro con 19 artistas de la Ciudad de México. Librería *El Callejón de los milagros*. México, D.F. 2000.

Algunos artistas en la ciudad. Club de periodistas, México D. F.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

Remedios para el alma. Librería *El laberinto*. Centro Histórico, Cd. de México. Su tendencia artística es figurativa.

La temática principal es la mujer. Combina poesía con la escultura, pero sin que se vuelva una ilustración de la poesía o que ésta describa a la escultura, sólo como una motivación. Su teoría es que lo visual y lo escrito parten de un mismo punto: el lenguaje poético. La poesía y la escultura tienen lenguajes de construcción y de comunicación diferentes, la escultura utiliza la materia, lo tridimensional en el espacio real y efectivo; la poesía utiliza la escritura, la lectura y el lenguaje. La palabra encuentra su origen en la materia. La palabra y la escultura parten de una realidad, pero proponen otra, que transfigurada puede ser cognoscible y sensitiva. En el sentido metafórico de la palabra y la poesía, en la construcción y percepción de las mismas, surge la imagen escrita y visual. Los títulos de algunas de sus piezas revelan su concepción poético-escultórica: *El que*

cuida los pensamientos, la que se gesta, títere de su femineidad absurda, la que cuida las emociones.

Las técnicas que utiliza son la talla ya sea en madera o piedra a veces combinándola con piezas de metal soldado. Le agrada la utilización del desbaste para avanzar más en sus trabajos, trata de que sus piezas se presenten como una composición completa.

En un principio utilizaba formas orgánicas-figurativas ahora trabaja más con el realismo y lo figurativo. Sus piezas llevan bases y entornos de composición originales, que suelen exponerse concatenadas, por la temática o el material.

Produce 3 o 4 piezas anuales, distribuye por medio de exposiciones.

Considera que sus piezas mueven a la reflexión.

La que se gesta
65 x 48 x 52 cm
Ónix naranja
Virginia Arcos
1999
(47)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Virginia Arcos
(48)

El que cuida las emociones
Talla en madera
Virginia Arcos
1999
(49)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

SILVIA FLORES
(20 de octubre 1973)

Estudio el Bachillerato de Arte en el Cedart Luis Spota Saavedra 1988-1992. *Licenciatura en Artes Plásticas especialidad ESCULTURA* en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ENPEG *La Esmeralda*. 1994-1999. Impartió el taller de pintura en 1994 en la Casa de la Cultura Acoman. Becaria de la SEP 1995-1999 en licenciatura. Colaboró para el canal 22 en entrevistas Los niños y el arte 1995. Pertenece a la Asociación de Artistas Plásticos de México. AC (ARTAC). Recibió mención honorífica en el concurso PADID del Centro Nacional de las Artes.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

1990 2º *Encuentro Cultural del CEDART*.
1995

Participación en el evento multidisciplinario *La muerte que nos habita*. Centro Cultural San Ángel.

Campamento 95. Centro de las Artes, Galería ESMERALDA.

1996 *Grabado*. Instituto Politécnico Nacional CECYT 3.

1997

XX aniversario de CEDART. Galería José María Velasco.

BI-TRI-NA. Espacio Alternativo de la Esmeralda.

Escultura. Centro Mexicano-Americano de Relaciones Culturales A.C.

1998

Participación en el *Concurso Internacional de Escultura en Nieve Snow Sculpture Championships*. Breckenridge, Colorado, EUA. Equipo Mexicano.

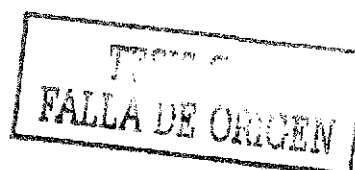
Muestra Nacional de Arte Joven 1998. Escultura seleccionada .

Colaboración con el periódico Reforma. Portada de obra escultórica colectiva con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Participación individual en el *Concurso Internacional de Talla en Madera/ No man's Land International Wood Carving Competition*. Breckenridge, Colorado, USA. *Mención Honorífica* en el concurso de apoyo para la titulación y producción del Centro Nacional de las Artes.

1999 *Supervivientes*. Muestra de la generación de egresados 94-99, Galería La Esmeralda. Centro de las Artes.

2000

Entropías Escultóricas. Instituto Politécnico Nacional, Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

El magnetismo en mi obra escultórica. Conferencia impartida en la Universidad de Carolina del Norte USA.

2001 Participación en la *1era Bienal de Tamaulipas.* Seleccionada.
Galería Courdourier Zona Rosa.

2002

Galería Kinston. Carolina del Norte USA. Marzo 2002.

Secretaría de Cultura de Colima, 4º. Concurso de escultura *Sebastián.* Abril.

Diversidad plástica Museo de la Ciudad de Querétaro. Agosto.

Homenaje a Leticia Ocharán. ARTAC, metro copilco.

Comisionada por el IPN para la elaboración de la escultura de *Walter Cross Buchanan* en Aragón. Octubre.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

2000

Form-arte en la ESCULTURA Planta industrial de COMEX, Tepexpan Edo. de México.

2001

Festival Expresarte. Stand Individual en Exhibimex.

Imanarte CECYT Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional.

Su tendencia artística es abstracta (geométrico-orgánico). No busca la representación exacta de la realidad, prefiere crear otros lenguajes para comunicar ideas.

Sus temáticas principales están relacionadas con la física o la biología. Un ejemplo son sus piezas con formas de péndulos oscilantes.

Sus técnicas escultóricas son tradicionales y experimentales. Como características en su técnica son los ensambles y la experimentación con materiales relacionados con ciertos aspectos de la ciencia. Le importa el contacto con los materiales naturales como piedra, madera, cerámica, fibras naturales e imanes. Utiliza formas simples como óvalos, conos, triángulos y otras formas de la naturaleza.

Sus series anteriores eran trabajos en talla en madera y piedra, actualmente trabaja con metales e imanes.

Estima su producción anual en 6 o 10 esculturas, 20 pinturas y 20 dibujos.

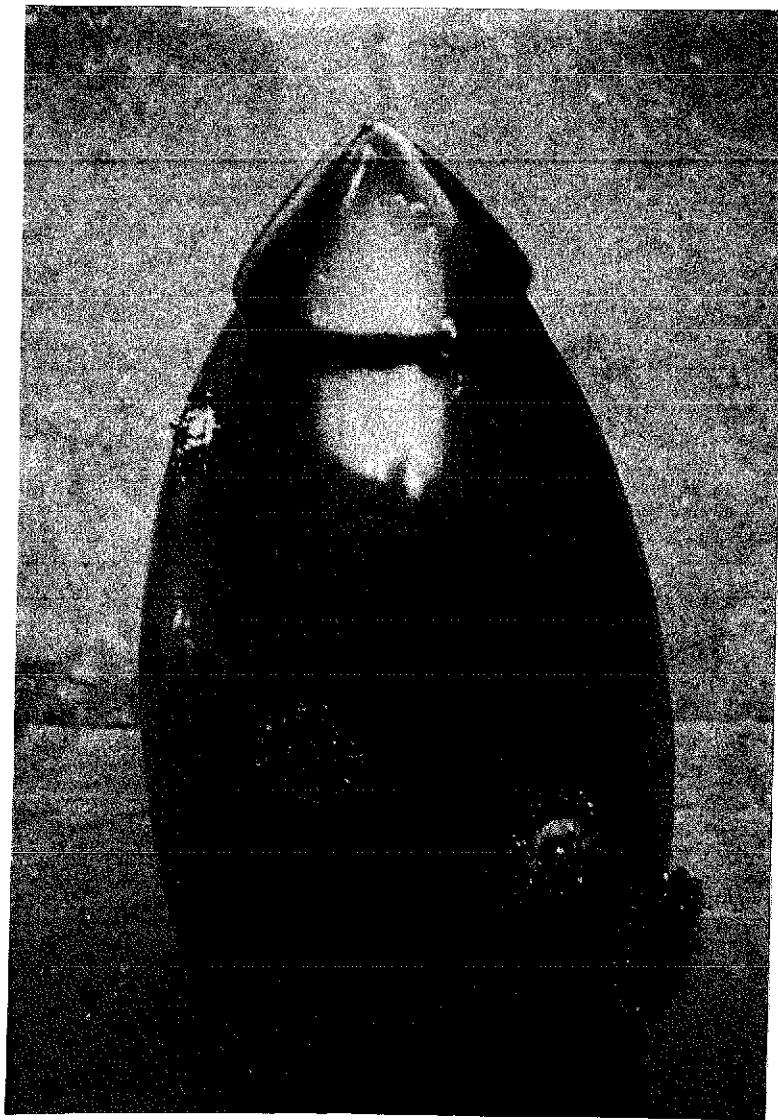
Su obra se distribuye a través de Galerías y venta directa en exposiciones.

Su trabajo es reconocido entre la gente del medio artístico, el público en general da su propia interpretación a la obra encontrando significados y formas en su obra abstracta.

Silvia Flores
(50)

Atracciones
Ensamble de metal
60 x 40 x 40 cm
Silvia Flores
(51)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Comienzo de una piel erotizada
Ensamble entre vaciado en aluminio e imanes
Con limaduras de metal
25 x 20 cm.
Silvia Flores
(52)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

KARA

(16 de febrero 1978)

Estudió preparatoria, escultura y cerámica en el Seguro Social. Pertenece al grupo Arte Alternativo Zona Norte.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1999

La voz de unas manos. Ágora del Parque Naucalli

2000

Fertilidad. Museo Tlatilco, Edo. de México

Lucero del Norte. Casa de la Cultura Azcapotzalco.

Juventud siglo XXI. Museo de Antropología, Toluca, Edo. de México.

Crisálida. Exconvento Culhuacan.

Rincón del Arte. Atizapán de Zaragoza, Edo. de México.

2001

Urbanizarte. Ágora del Parque Naucalli, Edo. de México.

La voz de unas manos. Casa Museo Carranza.

Ofrenda Homenaje a la Muerte. Museo del Virreinato, Tepozotlán, Edo. de México.

Quarto Vacío PHI . Pared prestada. Santa Mónica, Edo. de México.

Chiapas entre el cielo y el infierno. Museo Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza, Edo. de México.

Entre Ángeles y demonios. Naucalpan de Juárez.

3 en 1 . Museo Casa Carranza. INAH.

In Situ. Santa Mónica. Estado de México.

Homenaje a la muerte. Tepozotlán , Estado de México.

Creación . Quinta Colorada , Chapultepec, México D.F.

Creación. El Colmillo. Colonia Juárez. México D.F.

2002

Colectiva multidisciplinaria. Casa de cultura Jaime Sabines. Avenida Revolución.

Dada X . Enfiestarte. Centro Histórico.

Colectiva. Escuela en Bolívar 150. Ciudad de México.

Su tendencia artística es indistinta a veces figurativa (realista-expresionista) y otras abstracta.

Sus temáticas principales son el erotismo y lo místico, con mucha mayor fuerza el primero que el segundo.

Sus técnicas escultóricas son de modelado en barro (terracota) y mixtas con tela, yeso, plastilina y alambrón. Gusta de mezclar el alambrón como estructura y el

barro. Ha trabajado en series con el agua dentro de la línea del erotismo y suele usar formatos medios.

Suele buscar la proyección de diversos significados a los sentimientos humanos que involucran a dos cuerpos en mutua relación (la pareja) ; tanto en el amor, el enamoramiento, lo sensual y lo erótico como en lo contrario, el desamor o hasta el horror. Sus piezas sobre la naturaleza muestran la tristeza ante la urbanización y la falta de espacio que las obliga a ensimismarse. Le motivan lo geométrico y la abstracción así como las curvas manifiestas en los cuerpos moldeados por sus manos siempre inmersos en la relación sensual- erótica. Suele presentar sus esculturas en formas muy originales, tanto por sus bases y estructuras internas, así como por sus variadas y sugerentes texturas.

Produce hasta 20 obras al año, distribuye a través de exposiciones y obsequios.

A los espectadores les atrae la forma en que proyecta los sentimientos y su alto sentido del erotismo, así como la exploración que hace de la forma en elementos naturales como el agua.

Kara

(54)

y

Máscaras

2 piezas terracota y alambre

20 x 60 x 40 cm

Kara

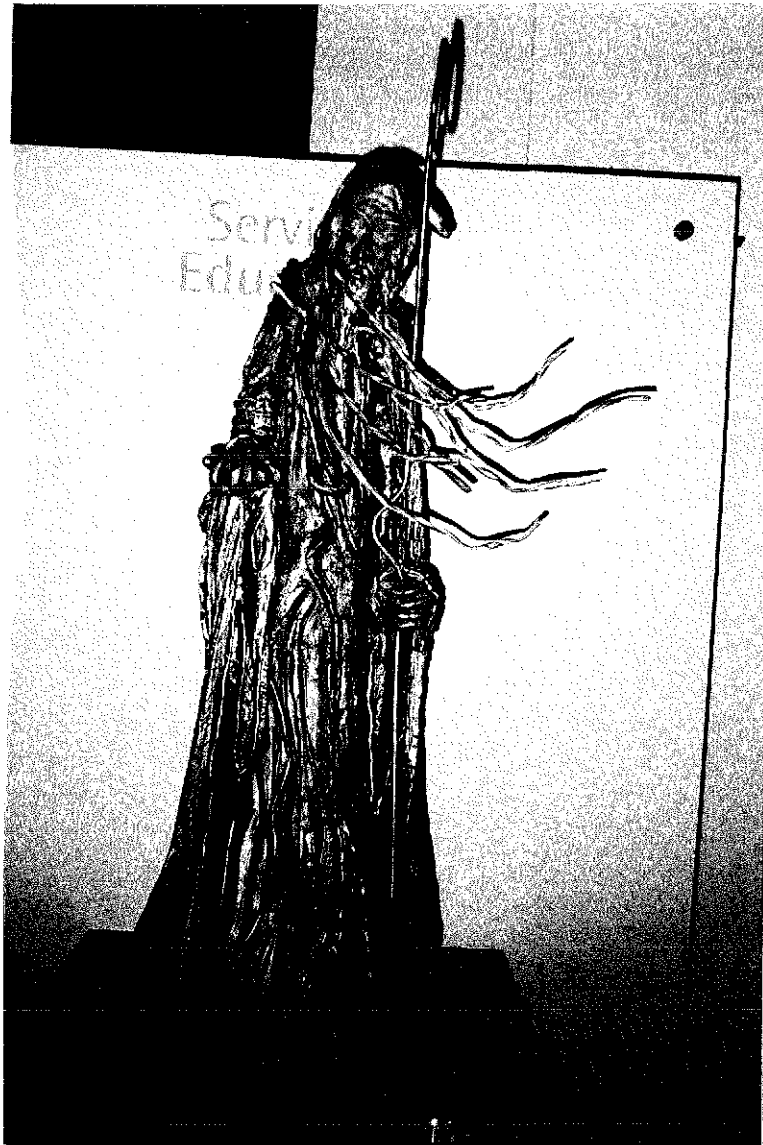
1999

(53)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Desterrado
37 x 53 x 15 cm
Terracota
Kara
2000
(55)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

4.2 EVALUACIÓN GENERAL, CURRICULAR Y AXIOLÓGICA.

Para la evaluación general de la obra de las escultoras seleccionadas nacidas entre 1950 y 1980 se consideraron diversos aspectos, por un lado lo social, lo ideológico y la producción artística de cada una de ellas y de cada generación en conjunto; por otro, la curricula y las variables sociológicas, psicológicas, semióticas, axiológicas que incluyen el análisis formal de sus obras, buscando encontrar una metodología que las incluya en lo general, lo particular y lo singular.

Es importante recordar que la generación nacida en los años 50's produce aproximadamente y en forma, desde la segunda década de los años 70's, en la parte final del fenómeno denominado como la *ruptura*. La generación nacida en los 60's produce en la década de los ochentas en el apogeo del postmodernismo en México y la generación nacida en los setenta (hasta finales) produce a finales del siglo XX en el neoliberalismo globalizador pletórico de tecnología y vacío humanístico.

4.2.1 LA SOCIEDAD MEXICANA 1950 – 2002

Se habló ya en capítulos anteriores de la sociedad mexicana que formó a las escultoras mencionadas. Vale recordar que la sociedad influye en los individuos a través los tres poderes que rigen el comportamiento social: el económico, el político y el ideológico. Las tres décadas de producción escultórica que se analizan en este estudio han estado marcadas por hechos histórico-económicos que han marcado a las generaciones. Hay como constantes un Estado desprestigiado y un sector privado hostil al arte alternativo y de contenido social, cuyas preferencias apoyan sólo a un sector minoritario de artistas reconocidos, con trayectoria en el extranjero.

Después de los movimientos sociales generados a finales de la década de los 50's como el movimiento magisterial, que aún prosigue; de la matanza de Tlatelolco, del 10 de junio de 1971, el Estado mostró su enorme debilidad y antipopularidad. El refuerzo represivo no se dejó esperar, desde todos los frentes se atacó la libertad de pensamiento y la rebeldía. En la educación la infinitud de cambios de programas, el *porrismo*, la privatización educativa retrógrada no laica, la limitación para acceder a la educación superior, todo ello para desmotivar la participación de estudiantes en una nueva visión para el México moderno.

En lo político la corrupción en ascenso y la consecuente impunidad ante el atropello constante de los derechos humanos y de todo ser vivo; en lo económico una crisis permanente que marca periodos con índice macros de gran aliento para los sectores poderosos, cada vez menos pero más ricos, y cada vez más dramáticos en lo micro, que atañe a toda la población.

En menos de treinta años toda la “bonanza” de la modernidad en los 50’s ha dado la cara real: un país en crisis financiera, que maltrata a sus étnias indígenas y lleva a pobreza extrema a cada vez más habitantes, una producción maquiladora que no deja ninguna riqueza al país y una deuda externa imparable. La absoluta falta de ética de un Estado, con sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, a la orden de intereses ajenos a los de la población que gobierna. México sigue en el capitalismo dependiente con una cultura hegemónica, que se contrapone a la popular.

En el terreno artístico hay un monopolio de las instituciones como CONACULTA y el Instituto Nacional de Bellas Artes que controlan las expresiones de los productores. También está el funcionamiento por camarillas o *mafias* compactas que reciben los apoyos estatales e internacionales y el trabajo sexenal, sin continuidad característico de los últimos cincuenta años.

En lo ideológico existen políticas estatales encaminadas a minar los mínimos avances en materia de educación artística, base de la formación de los futuros artistas y un público capaz de apreciar la producción estética. Todo ello bajo las conocidas técnicas persuasivas del Estado a través de sus aparatos ideológicos. Dentro de una cultura hegemónica local se manejan las innovaciones culturales (arte, ciencias y tecnologías), así como los usos y costumbres bajo los intereses de la clase dominante. Junto con la producción cultural (artística) de remedo o adecuación local coexisten las innovaciones.

Ya se ha descrito también la situación de la escultura en México desde lo prehispánico hasta la actual por lo que pasamos al análisis propio de la obra de las nueve escultoras a través de tres mecanismos: la entrevista personal sobre sus motivaciones, temáticas, materiales y formas de distribución, sus currículos incluyendo exposiciones individuales y colectivas, sus estudios y los análisis teórico-prácticos sobre la obra. El punto de vista que se ha tomado como referencia es el de las productoras, su expresión, y el del receptor posible con su decodificación personal, que puede indudablemente variar según el momento y el lugar.

4.2.2. EVALUACIÓN SOCIOLÓGICA

Si en un trozo de vida está el alma entera
como una virtud informadora, infundidora
de matiz, de emoción, de ritmo, tenemos
ante nosotros el tipo de *Homo AESTETICUS*.
Podemos definir muy brevemente su
esencia diciendo que transforma todas sus
impresiones en expresiones.
Eduardo Spranger

Dentro del terreno de la sociología del arte se han analizado varios aspectos en el cuerpo de la investigación tales como el fenómeno social del arte,

la influencia del medio físico y social en la producción de las escultoras mexicanas a lo largo de la historia, nos resta analizar la tipología del mundo artístico en que se insertan las nacidas entre 1950 a 1980, la influencia de su producción escultórica en la sociedad y su significación social.

Dado el carácter profesional y vocacional de todas las escultoras mencionadas así como de las que se incluyen en los anexos al finalizar este trabajo, que corresponden a las mismas generaciones, se puede hablar de una intención básica y permanente en sus obras para influenciar a la sociedad, a través de la experiencia estética y el goce de artista-espectador.

Existen múltiples elementos personales que diferencian a cada una de ellas y que son parte de su espíritu creador, lejos de la mitificación. Ya que la relación estética obra-público es una entidad cambiante dada la diversa sensibilidad y capacidad receptiva del segundo elemento, las escultoras buscan limitar la ambigüedad propia de una obra plástica para que su mensaje formal o de contenido sea percibido lo más objetivamente posible.

Todas participan en el gran arte y no en el popular, folklórico o industrial buscando que su expresión cumpla técnicamente con lo previsto. No existe esnobismo ni intención exhibicionista en ellas. Si en sentido psicoanalítico puede hablarse de narcisismo como complejo primitivo de todo artista, este se aplica en el sentido de culto a lo bello, no egoísmo individual sino estético. Podemos hablar de una confianza extrema en sí mismas condición fundamental de su actividad creadora y la presencia invisible a visible de un público a futuro para cada una de sus obras o para una serie escultórica.

Los cambios genéticos y biológicos en las mujeres de fines de siglo XX y principios del XXI, no permiten un biotipo de artista, no existe limitante física para una artista moderna.

La sociedad mexicana no permite por su reducido poder económico la posibilidad de que las escultoras vivan exclusivamente de su arte, debiendo refugiarse para la subsistencia en la burocracia cultural o la académica, e incluso en empleos privados ajenos a la actividad creativa. Ninguna de estas escultoras de las generaciones 1950 a 1980 vive al margen de sus principios morales y es la de 1950 a 1959 quien en su mayoría desafió, y algunas todavía lo hacen, los convencionalismos sociales de una sociedad altamente conservadora y tradicionalista. Para estas artistas con menos de 30 años de carrera profesional en la escultura el triángulo artista-crítico-público apenas da frutos.

Existe un dominio del arte secular en las nueve escultoras, dominando el tema de la mujer como algo vital. Factores como los motivos personales o extrapersonales, la clase social y la generación afectan sensiblemente su obra y su medio social. Salvo Maru Santos, las ocho restantes pertenecen a una clase social media, casi en extinción en México, y aunque algunas provienen de familias provincianas, se han asentado en el medio urbano de la Ciudad de México y la

zona conurbada del Estado de México lo que les permite una visión cosmopolita y universal. Sin excepción, todas ven el arte como un factor de convivencia humana, factor de paz y reflexión de su problemática. La limitación propia de espacio no permitió la inclusión de más de nueve escultoras, tres por generación, para el análisis más profundo de lo que expresan sus obras, pero existe un núcleo absolutamente dominante de mujeres escultoras con esta misma perspectiva.

Desde el año 1976 se plantea en el arte un cambio y no la reestructuración o renovación de este, la creación artística como promesa de libertad. Una sociedad como la que se planteó en esos años en nuestro país intentaba derribar el orden establecido para instaurar uno nuevo, con base en un desarrollo pleno de las facultades humanas y el uso racional de la ciencia, la tecnología y el arte. La búsqueda era de un orden estético no represivo (Herbert Marcuse), donde el dominio estético sea lazo de placer, sensibilidad, belleza, verdad y libertad. Las escultoras mexicanas cada una en su generación y bajo los intereses que cada una planteo para sí y para la mejoría de la condición de género, entrar en estas búsquedas¹.

4.2.3 EVALUACIÓN SICOLÓGICA

No hablaremos aquí de una evaluación psicológica de cada una de las escultoras seleccionadas debido a que no existe suficiente información sobre ellas, individualmente, ni es el caso de esta investigación. Sin embargo, como mujeres, como parte de una serie generacional, tienen en común muchos aspectos dignos de mención e importantes para el desarrollo de su persona y su obra, mismos que trataremos enseguida desde el punto de vista de la psicología social.

La conducta individual se manifiesta en actitudes, valores, creencias y hábitos característicos para cada persona, la interacción social es determinante en la expresión artística.

Las mujeres de la época que determinamos han estado expuestas a crecientes niveles de estimulación desde los periodos formativos de la vida, lo que las ha preparado para enfrentar una mayor complejidad ambiental. Si bien las nuevas situaciones sociales son fuentes de estimulación también lo son de tensión (estrés). La mujer mexicana moderna tiene nuevas necesidades estructurales y una nueva significación en el orden social, pertenece a grupos de identidad que le permiten una mayor definición de su ser individual y colectivo, y debe enfrentar difíciles situaciones familiares, aún con maternidad menos numerosa, dentro de ámbitos profesionales altamente competitivos. Sus jornadas suelen dobles y hasta triples, y esto representa fuertes obstáculos a su desarrollo.

¹ Véase sobre temas de sociología del arte y creación artística e ideología libertaria los textos: *Sociología del Arte* de Mendieta y Núñez, UNAM, México, 1979, 269 p. y *Creación artística y promesas de libertad* de O. Revault D'allones, Edit. Gili, España.

Las necesidades de pertenecer, cariño, estimación y autorrealización tienen mejores perspectivas, en sociedades de tasa de bajo crecimiento económico pero la necesidad de logros y alcances es alta. Las mujeres en México han logrado superar los sentimientos de culpa y vergüenza que una sociedad mayormente cristiana les inculca desde pequeñas y que no es otra cosa que una forma de control social. El triángulo persona-objeto-otra persona está en equilibrio.

Las escultoras han debido asumir otras actitudes hacia el ambiente social y la escuela desde los años 70's. Han incursionado ya en nuevas posiciones, estatus y roles que les permiten el agrupamiento por edades y sexos, de prestigio profesional, laborales, de organizaciones, amistades e intereses comunes, así como los de parentesco que siempre fueron su espacio y en la sociedad mexicana son de gran importancia.

En cuanto a los roles sociales como expectativas aprendidas ha habido modificaciones ganadas en la lucha feminista y la de género simplemente, que conviene en otros valores convenidos más justos, pero aún no equiparables a los que el género masculino posee. El rol sexual está dejando de ser una limitante aunque México no se distingue precisamente por su apertura hacia estos temas. La obra escultórica femenina plasma muchas imágenes de este aspecto vital de la vida moderna.

La sicología actual ubica a las mujeres en comparación con el hombre y con las féminas de otras épocas. como²:

- + Disposición de arriesgarse (relativamente reciente)
- Antisociales (menor conducta agresiva)
- + Interacción social
- + Orientación hacia personas que hacia objetos
- Rechazo a otras personas
- + Tendencia a despertar respuestas positivas en los otros individuos
- + Instinto e intuición
- Roles secundarios o auxiliares (relativamente reciente)
- Más rígidas en cuanto a juzgar a su propio género
- Dependencia económica
- + Decisión
- + Don de mando
- + Mejor calidad de vida

Son conflictos fuertes en las mujeres el matrimonio y la carrera ya que existe la culpa si no se hacen ambos, si sólo se hace uno u el otro. La generación 1950 a

² Sobre sicología social véase *Introducción a la psicología social*. Biblioteca básica de Sicología. 1991. México. 488 p. Mucha de la bibliografía de apoyo para este capítulo a sido revisada de ediciones hechas en los 70's con objeto de ver los conceptos de la época y confrontarlos con la realidad actual de la mujer y de las artistas mexicanas.

1959 perdió en promedio diez años de su vida profesional en las labores del matrimonio y la maternidad, en lucha constante ante un renuente machismo de sus compañeros, que generó profundas rupturas en la mayoría de los casos en la relación hombre-mujer.

La generación 1960 a 1969 ha logrado en cambio, fuera de la lucha por un rol distinto, mantener su carrera, matrimonio o relaciones libres en forma más equilibrada, razón que las ha aventajado mucho en relación a la generación anterior. Las nacidas entre 1970 a 1980 tratan de no mezclar estas actividades o simplemente prefieren la profesión como expectativa de vida.

Los temas de la *maternidad*, los *niños*, la *pareja humana* y la *identidad femenina* son parte medular de la producción escultórica de las mujeres en todas las generaciones.

A partir de los 70's la mujer manifiesta más carácter para las situaciones fundamentales de la vida, si bien por actividad glandular tiende a ser más temperamental que el varón, esto implica menos dominio de emociones y sentimientos. La obra plástica femenina tiende a manifestar estos dos aspectos. Aunque el temperamento puede ser congénito y marca la personalidad, los psicólogos sostienen que lo que se aprende posteriormente es más importante.

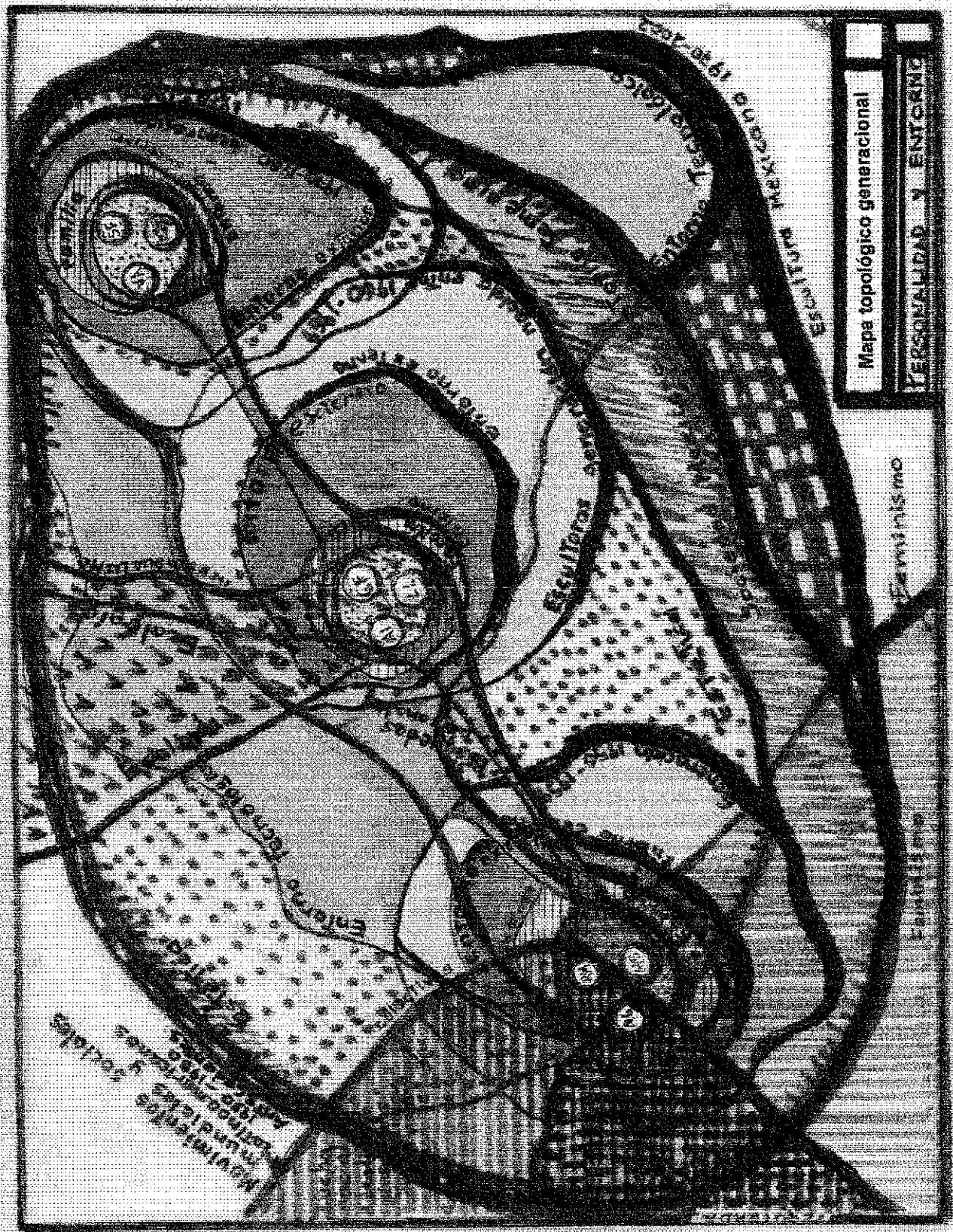
El siguiente esquema muestra el campo topológico de la personalidad y la ubicación social y artística de las escultoras seleccionadas. (Ver esquema de los roles y la formación de la personalidad o campo topológico de las escultoras por generación.)

En cuanto a los aspectos psicoanalíticos, la apreciación freudiana sobre la mujer ha sido modificada por sus discípulos como Erich Fromm, quien vivió en nuestro país en los años 70 a 90 del siglo XX. Al respecto la mujer no vive sólo a través de etapas sexuales identificadas como las mismas del hombre.

El yo femenino, ya no se centra en el complejo de Electra (amor al padre) o la envidia del pene masculino, ahora con los nuevos roles sociales y la educación de la mujer el significado de su vida se ha modificado y su sexualidad también. Un ejemplo es la autoestima que ha crecido (más control del *superyo* y lo instintivo ante la nueva situación cultural y de formación), más independencia y control de sus acciones sobre el medio, menos tendencia a los escapes y falsos paraísos por vicios o drogas, por ende más potencial, responsabilidad y creatividad.

El pene no es tan ya un símbolo de dominio y fortaleza masculina como lo fue en otras épocas sino ahora es un nuevo motivo escultórico femenino, y no sólo del mundo de la homosexualidad.

La apertura sexual reciente ha permitido la observación formal del músculo varonil, desmitificándolo, al igual que los motivos propios del erotismo y el cuerpo femenino en que normalmente se adiestra a la sociedad. Ejemplo son las obras de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

las escultoras de la generación 1960 a 1980. No sólo es ya la referencia fálica como motivo inconsciente sino como algo consciente, pleno de volúmenes y energía. La vagina es también temática en las tres generaciones, abierta o encubierta como factor de identidad femenina, fuente de vida y de complicaciones existenciales individuales y sociales.

Esta nueva forma de ver ha dado a las escultoras mexicanas más reconocimiento, orden, beneficios a veces materiales otras, las más, espirituales. La selección de escultoras se basó en valores fundamentales comunes a todas ellas, no únicos ni excepcionales. Las diferencias de estilo cultural por origen, desarrollo en la infancia y adolescencia, se limitaron para encontrar un parámetro aceptable de comparación entre ellas, su obra por supuesto es característica por el estilo y búsquedas formales de cada una. La percepción del mundo cotidiano es individual, la *integración* en su sentido amplio de aportar no de adaptarse, por su sentido creativo las vuelve singulares.

También hay mucho de rápidas, desastrosas, defensivas, modestas, dignas, rebeldes, suspicaces, reflexivas, afirmativas, emprendedoras, civilizadas, con intereses amplios, preocupadas, sarcásticas, tímidas, indecisas, rígidas, distraídas, comprometidas socialmente y dogmáticas en la primera generación (1950-59).

Son más individualistas, versátiles, dignas, aventureras, no-convencionales, impacientes, competitivas, seguras de sí mismas, estables, afirmativas, emprendedoras, formales, comprometidas consigo mismas, egocéntricas, civilizadas, físicos atractivos, intereses personales, decididas, en la segunda (1960 a 69); lo mismo que la anterior generación más lo traviesas, reflexivas y exploradoras, son las de 1970 a 80. El factor de la juventud suele ser favorable para ellas, la experiencia tan depreciada en nuestro país puede no serlo.

La obra escultórica muestra muchas de estas definiciones en las diferentes piezas y épocas de producción como se verá más adelante.

Sobre el temperamento femenino acusado en las obras de las escultoras referidas encontramos representaciones estéticas ideales de las cosas. En el caso de las generaciones nacidas en 1960 a 1980 son lo lógico o lo moral de las mismas, lo más notorio del geometrismo o las estructuras que las caracterizan.

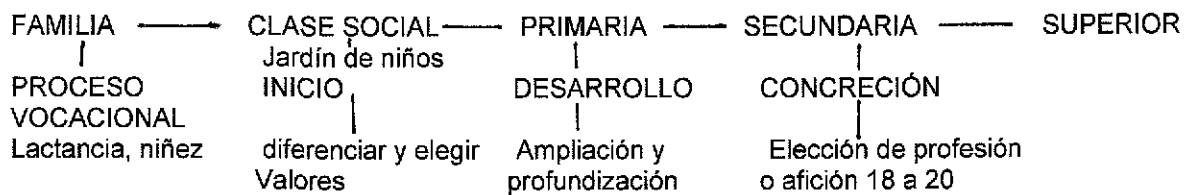
La mujer por su constitución física y nerviosa tiende a manifestar un temperamento que denota sus emociones más espontáneamente, siendo por su mayor susceptibilidad más receptiva a las causas penosas, depresivas, placenteras o exaltadoras. Esto es lo que da mayor grado de intensidad, apasionamiento y sentimentalismo a sus obras plásticas tridimensionales.

Otras conductas femeninas de tipo temperamental son: lo entusiastas, dinámicas, efusivas, tenaces, apasionadas, melancólicas, emotivas y flemáticas.

Pudiendo ser extrovertidas o no. La personalidad de la mujer ha crecido gracias a su inserción al medio social como productora y creativa así como a su desarrollo profesional.

4.2.4 FORMACIÓN ARTÍSTICA Y PROCESO CREATIVO

Las nueve escultoras se formaron en las artes, por un proceso que inicia, desarrolla y concreta su vocación artística. Como personas fueron y siguen fraguando sus potencialidades manuales, visuales, sensitivas, mentales y creativas, dentro del esquema siguiente:

Ocho de las nueve escultoras tienen estudios profesionales de escultura, más la formación en varias técnicas específicas, una está en proceso.

La formación de sus personalidades se canalizó hacia lo estético con predominio de la sensibilidad. Las actitudes se deben a las motivaciones axiológicas de las que hablaremos más adelante y que son inconformismos, creatividad y la teoría/práctica. Entre las finalidades u orientaciones teleológicas están las funciones y sentidos, los móviles profesionales (plano semántico, sintáctico o pragmático) que forman las aptitudes. Esto se tratara en el apartado sobre semiótica y comunicación.

Muy importante para las mujeres ha sido la elección libre de la vocación por territorialidad (arte, género y tendencia) y por sus habilidades manuales, visuales, sensitivas, mentales y creativas. Ya elegida la vocación de escultoras debieron insertarse en el sistema social y la producción cultural (del Estado o el sector privado) con sus posibilidades de dominio y la consecuente búsqueda de prestigio estético, artístico y temático³.

Iniciaron en promedio entre los dieciséis a los veinte años con base en su aptitud y actitud, por territorialidad de género y tendencia (según la época figurativa, abstracta o ambas, sin sentido estricto), los móviles fueron disconformidades y aspiraciones de innovación (según la generación). Ante tales impulsos se dan la concepción o ejecución de sus piezas y se esclarecen y solucionan en ellas problemas innovadores. Las obras se esbozan o se trabajan directamente sobre los materiales hasta la satisfacción de la idea y el volumen. La obra se madura por repeticiones y enmiendas, por continuaciones procesales y

³ Ver *Conceptos fundamentales del Arte* de Juan Acha, Ediciones Coyoacán, México. p.59 a 89

afinamientos. Le siguen la autocrítica y la exposición a los receptores (retroalimentación).

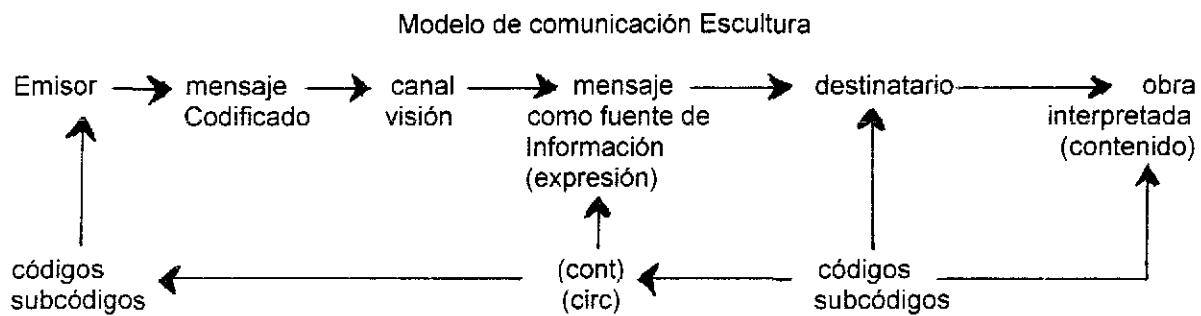
Las esculturas provienen de procesos sobre motivaciones, finalidades y móviles individuales, las aptitudes transformativas del artista (visuales, sensitivas y mentales) influyen sobre los medios materiales con base en las posibilidades que dan las herramientas, los materiales y procedimientos de cada técnica. La materia prima debe ser susceptible de transformación hacia la forma, figuras, color, textura, movimiento, luces, espacios, volúmenes, collages, objetualismos y no-objetualismos. Todas estas operaciones transformadoras requieren actitudes creadoras-reiterativas, reflexivas-intuitivas y conscientes e inconscientes de los artistas.

Existen los justificadores dentro del circuito de producción de nuevas necesidades estéticas a donde se inserta la labor de las escultoras objeto de estudio, estos pueden ser: nacionalismos, internacionalismos, populismos, tradicionalismos, vanguardismos, individualismos, colectivismos, purismos, intrumentalismos, tecnocratismos y naturalismos. La producción de bienes estéticos se contempla en el triángulo: elementos sociales (como cualquier actividad humana), individuo y sistema (como productor de bienes culturales en la individualidad de su personalidad). Véase esquema sobre el individuo, la sociedad y el sistema.

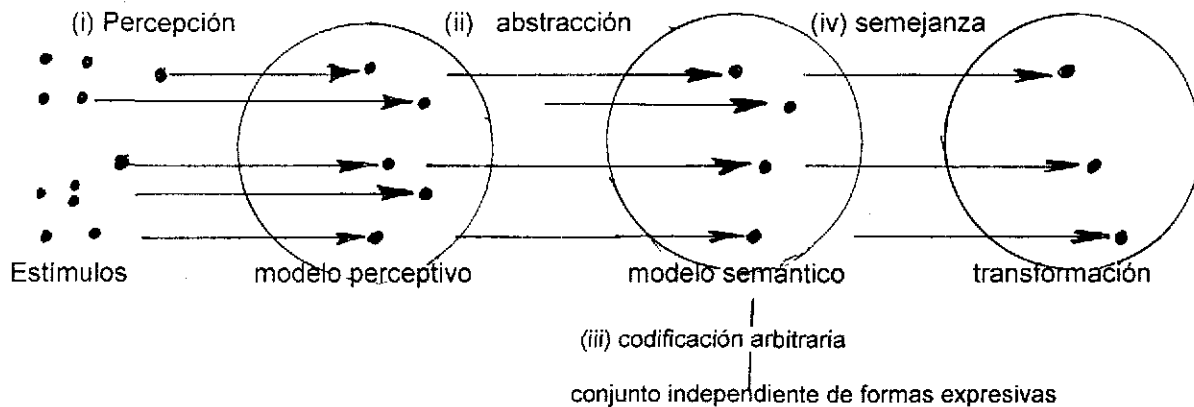
4.2.5 ESCULTURA Y COMUNICACIÓN. ANÁLISIS SEMIOLÓGICO Y SEMIÓTICO

Por último realizaremos un análisis semiológico y de modos de producción semiótica (Umberto Eco) con la obra representativa de las nueve escultoras. La referencia es a un estilo de piezas o serie recurrente o significativa en alguna etapa de la vida profesional de las mismas, no corresponde a toda su producción, ya que en ella hay diversos periodos y líneas temáticas o formales que complementan su experimentación y lenguaje plástico.

Fundamentalmente las escultoras deben lograr que el modelo de comunicación cumpla cabalmente su cometido. Este es para la escultura:

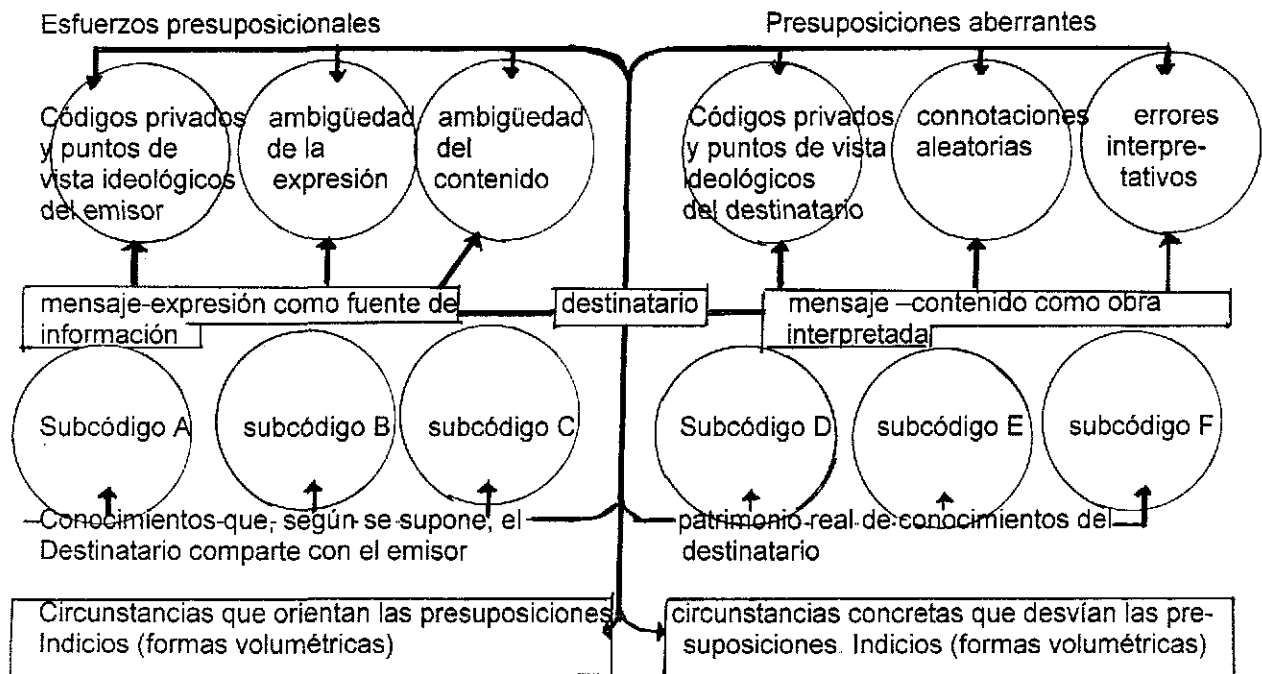

Las obras plásticas pasan por otros modelos más complejo que podrían ser el del proceso transformativo abajo descrito y el de presuposiciones⁴:

⁴ Véase sobre semiología, comunicación y modos de producción semiótica los textos *Tratado de Semiótica* de Umberto Eco, 1988, ed. Lumen, Barcelona 461 p.; *El lenguaje del arte* de Omar Calabrese, Piados, Barcelona, 1987 480 p.; *La Semiología* de Roland Barthes, Ed. Tiempo contemporáneo, 1974, Argentina, 107 p. y *La estructura ausente, introducción a la semiótica* de Umberto Eco, Editorial Lumen, 1975, Barcelona, 510 p.

MODELO PRESUPOSICIONAL

El análisis de obra abstracta para las piezas que corresponden a la vanguardia artística o a lo no-figurativo que identifica a las escultoras mexicanas de la generación nacida entre 1960 y 1970 y a la subsiguiente, requiere un procedimiento de clasificación semiótica o interpretación de los signos e íconos de las mismas. La clasificación también es aplicable a lo figurativo, sólo que en éstas los íconos son más identificables. Se utilizarán dos formas de subdivisiones referenciales la de Jakobson (conciencia semiótica) y la de Eco:

Referencial: mensaje que denota cosas reales

Emotiva: provocar reacciones en las emociones

Imperativa: el mensaje es una orden

De contacto o fática: fingir provocación de emociones para comprobar la comunicación y el contacto entre dos interlocutores

Metalingüística: el mensaje tiene por objeto otro mensaje

Estética: reviste una función estética por su forma en primer lugar, autorreflexivo
Impresiones: elemento por el cual se llega de una expresión a un contenido, sin preformación (Impacto)

Síntomas: elemento por el cual se llega de la expresión preformada a su agente por contigüidad declarada de dos fenómenos (ejemplo el *narrative art*).

Ostensiones: objetos presentados como ejemplos de toda clase que los comprende (ejemplo el *ready made*)

Unidades combinatorias: réplicas de tipos expresivos relacionados convencionalmente con un significado.

Estilizaciones: iconogramas convencionalizados por el uso (Ejemplo *Pop Art* , rígidamente depositadas en lo imaginario de las masas)

Vectores: Configuraciones espacio-temporales que producen relaciones que deben ser determinadas en el contenido transportado (Ejemplo *arte cinético, videoarte*)

Seudounidades combinatorias: unidades en las cuales se produce un repertorio articulado de unidad de las expresiones mientras el contenido todavía es continuo (Arte abstracto)

Estímulos programados: artificios expresivos recibidos como puro estímulo y que el emisor asocia con respuestas conocidas (Ejemplo el *happening, performance*)

Calcos: invenciones en las cuales algunos puntos del espacio físico remiten a puntos reales o virtuales del espacio físico de un objeto real o virtual (Ejemplo *esculturas de Segal*)

Proyecciones: puntos de la circunstancia expresiva que remiten a puntos seleccionados del espacio de un modelo de contenido (*Arte en computadora*)

(Ver cuadros)

**Cuadro de Expresión y Apreciación Escultórica
NUEVE ESCULTORAS nacidas entre 1950-1980.**

ESCULTORAS	Referencial	Emotiva	Imperativa	Fáctica	Metalingüística	Estética
Marisol Gutiérrez	+	+	-	-	+	+
Rosa Ma. Miranda	+	+	-	-	-	+
Maru Santos	+	+	-	-	-	+
AIU	+	+	-	-	-	+
Graciela Ferreiro	+	-	-	-	-	+
Lilia Lemoine	-	-	+	-	-	+
Virginia Arcos	+	+	-	-	-	+
Silvia Flores	+	-	+	-	-	+
Kara	+	+	-	-	-	+

ESCULTORAS	Reconocimiento			Ostensión	Modelos ficticios	Réplica	
	Impresiones	Síntomas	Indicios			Vectores	Estilización
Marisol Gutiérrez	+	+	+	-	-	-	-
Rosa Ma. Miranda	-	-	-	-	-	-	-
Maru Santos	+	-	-	-	+	+	-
AIU	-	+	-	+	+	-	+
Graciela Ferreiro	-	-	-	-	-	-	-
Lilia Lemoine	-	-	-	+	+	+	+
Virginia Arcos	-	-	-	+	+	-	+
Silvia Flores	-	-	+	+	+	+	+
Kara	-	-	+	+	+	-	+

**Cuadro de Expresión y Apreciación Escultórica
NUEVE ESCULTORAS nacidas entre 1950-1980.**

ESCULTORAS	Niveles Comunicativos					Efectos Comunicativos		
	Semántico	Sintáctico	Pragmáticos	Miméticos	Ornamentales	Expresivos	Emblemáticos e inventados	
Marisol Gutiérrez	Concientizar sobre problemas humanos y la situación de la mujer	Acentuar los rasgos y volúmenes para expresar la problemática	Nulos	Retrata en efecto expresionista (deformación) para impactar exageración	Policromía y elementos simbólicos mixtos	Impacto por la composición y tratamiento del tema dramatismo. Narran historias completas	Simboliza a los involucrados en el problema	
Rosa Ma. Miranda	Referencia a la belleza femenina y a su forma de ser	Acentuar los rasgos y el cuerpo femenino	Ubicarlos en espacios agradables	Retrata fielmente a las mujeres	Policromía color vivo de esmaltes mixtos	Belleza y sencillez temáticas	Simboliza a las mujeres	
Marú Santos	Reflexiones metafísicas y espirituales fortaleza	Acentúa la fragmentación y el traspasar los muros o pisos	Nulos	Retrata hombres de fortaleza espiritual y física.	Rasgos orientales u olmecas, cuerpos de luchador olmeca.	Fuerza anatómica impacto por su apariencia y la fragmentación tras un muro o piso.	Simboliza la fortaleza individual.	
AIU	Reflexiones sobre el plexo solar, la sexualidad y el cuerpo humano, hombre y mujer	Acentúa con los huecos el efecto.	Diferenciar los personajes. Mismo tema.	Retrata simbólicamente a los humanos.	Policromía, cerámica y mixtas.	Belleza en formas y acabados		
Graciela Ferreiro	Reflexiones sobre el ser	Acentúa el tema con los volúmenes y la técnica	Diferenciar el tema	Retrata simbólicamente a sus seres	Variación técnica	Delicadeza en las formas	Simboliza las formas del ser	

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**Cuadro de Expresión y Apreciación Escultórica
NUEVE ESCULTORAS nacidas entre 1950-1980.**

ESCULTORAS	Niveles Comunicativos					Efectos Comunicativos	
	Semántico	Sintáctico	Pragmáticos	Miméticos	Ornamentales	Expresivos	Emblemáticos e Inventados
Lilia Lemoine	Reflexiones sobre la naturaleza, la ecología, el material reciclable	Acentúa formas naturales con elementos sintéticos	Uso de reciclables	Simboliza elementos de la naturaleza. En abstracto	Materiales modernos reciclables	Belleza formal, acabados sintéticos	Busca la reflexión ecológica y de materiales reciclables
Virginia Arcos	Reflexiones sobre la escultura y la poesía	Acentúa el efecto con mixtas y figurativos serie	Seriar para dar complejidad	Simboliza la palabra y el lenguaje plástico	Uso de mixtas	Expresión para provocar la reflexión	Busca nexos entre las artes: literatura, poesía y escultura
Silvia Flores	Reflexiones ciencia física e imanes	Acentúa impacto con imanes y péndulos movimiento	Lenguaje científico equilibrio	Refleja un espacio físico	Materiales físicos interactuando electrostática	Belleza formal experimentación tecnológica	Busca nexos ciencia formas escultóricas
Kara	Reflexiones sobre la pareja y la sexualidad lo erótico	Acentúa formas sexuales estilizadas	Ninguna	Simboliza la singularidad y belleza del erotismo y las partes erógenas	Efectos variados por la terracota policromía cerámica	Belleza en el modelado	Busca la reflexión sobre el tema de la sexualidad y el erotismo

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**Cuadro de Expresión y Apreciación Escultórica
NUEVE ESCULTORAS nacidas entre 1950-1980.**

ESULTORAS	Efectos Comunicativos					Materiales	Técnicas
	Inventados	Lo Temático	Lo Estético	Escultórico	Interpretativo		
Marisol Gutiérrez	Originalidad en el tratamiento temático y formal profundidad reflexión crítica.	Temas profundos reflexión crítica.	Formas figurativas elementales simbólicas de impacto	Volúmenes con curvas dominantes	Suele motivar a la reflexión por impacto	Madera, bronce, piedra, metal, mixtas	Talla directa modelado ensamblaje
Rosa Ma. Miranda	Originalidad en la presentación variedad técnica. Sencillez	Temas sencillos	Formas bellas y policromía	Volúmenes con curvas dominantes	Da sensación de tranquilidad	Mixtas, madera, metal, nieve, terracota.	Talla directa modelado, ensamblaje, esmaltados, Mixtas
Marí Santos	Originalidad modelado perfecto anatomía perfecta	Temas místicos	Formas bellas y expresivas fragmentación	Volúmenes anatómicos perfectos fragmentados	Carácter espiritual	Terracota, barro	Bronce, modelado
AIU	Originalidad en la idea del plexo solar los huecos la vida	Tema hombre, mujer, cuerpo humano	Formas muy expresivas búsqueda constante	Volúmenes y espacios huecos	Carácter experimental anatomía sexual	Terracota, barro mixtas	Modelado horneado cerámica terracota ensamblaje resinas otras

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**Cuadro de Expresión y Apreciación Escultórica
NUEVE ESCULTORAS nacidas entre 1950-1980.**

ESCULTORAS	Efectos Comunicativos					Materiales	Técnicas
	Inventados	Lo Temático	Lo Estético	Escultórico	Interpretativo		
Graciela Ferreiro	Originalidad en la composición	Tema del ser	Expresiones diversas para cada ser	Volúmenes variados para acentuar los símbolos sentido vertical	Carácter espiritual relajante	Mixtas madera piedra	Talla directa modelado ensamblaje
Lilia Lemoine	Originalidad en sus materiales y formas naturales	Tema la ecología, lo reciclable	Formas muy interesantes y bien logradas	Volúmenes semejando la naturaleza	Carácter didáctico conciencia ecológica	Mixtas madera piedra material reciclable	Talla directa ensamblaje resinas otras
Virginia Arcos	Originalidad en sus series	Tema la palabra- la escultura	Formas expresivas en mixtas interesantes	Volúmenes seriados conjuntos	Carácter espiritual	Cerámica piedra madera mixtas	Talla directa modelado ensamblaje
Silvia Flores	Originalidad sentido científico	Tema la ciencia. Experimentos péndulos movimiento	Formas físicas exploración	Volúmenes como misiles	Carácter científico físico y biológico	Metales madera piedra imanes desperdicios metálicos	Talla directa ensamblajes repujados otras
Kara	Originalidad en su erotismo y los espacios	Tema el erotismo la sexualidad la pareja humana	Formas modeladas	Volúmenes variados acabados diferentes	Carácter lúdico placentero	Terracota barro mixtas	Modelado terracota cerámica

**Cuadro de Expresión y Apreciación Escultórica
NUEVE ESCULTORAS nacidas entre 1950-1980.**

ESCULTORAS	Puntos	Líneas	Planos	Volúmenes	Colores	Espacios	Formas
Marisol Gutiérrez	Ausentes	Curvas	Relieves	Tendencias curvas huecos	Policromía, naturales, acrílico / resina bronce	La escultura en sí	Cuerpo humano hombre, mujer, animales, objetos
Rosa Ma. Miranda	Extremos de figuras estilizas verticales y geométricas	Dominio de curvas, alambre	Relieves y planos medios	Tendencias curvas	Policromía esmaltes, bronce	La escultura en sí	Cuerpo humano mujer, parejas
Marú Santos	Ausentes	Dominio de curvas	Fragmentados	Anatómicos	Bronce	La escultura, el muro, el suelo	Cuerpo humano hombres fuertes, naturaleza
AJU	Ausentes	Curvas	Ausentes	Cóncavos, convexos, huecos	Policroma cerámica, terracota	La escultura en sí	Cuerpo humano estilizado sexuales
Graciela Ferreiro	Planos en geométricos	Verticales	Ausentes	Rectángulos verticales	Policroma natural	La escultura en sí	Cuerpo femenino estilizaciones ojos verticales
Lilia Lemoine	En geométrico	Dominio de curvas e irregulares	Exentos	Paralelepípedos poliedros	Policromía natural según material	La escultura en sí e interespacios	Biomórficas orgánicas
Virginia Arcos	Ausentes	Curvas	Relieves y planos medios	Curvas	Policromía natural	La escultura con espacios y entornos	Seres estilizados conjuntos
Silvia Flores	Extremos de piezas, puntas imanes, metal	Curvas y rectas	Diversas estructuras	Formas ovales	Policromo, metálicos	Interpendulares la estructura en sí, interespacios	Objetos fijos formas de imanes herraduras, ovales
Kara	En figuras estilizadas	Curvas e irregulares	Ausentes	Circulares cilíndricas alargadas	Policroma cerámica terracota	La escultura en sí	Cuerpos humanos partes sexuales orgánicas

**Cuadro de Expresión y Apreciación Escultórica
NUEVE ESCULTORAS nacidas entre 1950-1980.**

ESCULTORAS	Composición	Ritmos	Proporciones	Simetrías	Direcciones
Marisol Gutiérrez	Armónica elementos F. Cerrada	Curvos dinámicos	1:2, 1:4	No	Diversas según el ángulo
Rosa Ma. Miranda	Armónica Rítmica	Suaves Cadenciosos	1:2, 1:4 al natural	No	Diversas según el ángulo
Marú Santos	Rítmica Armónica	Curvos dinámicos	Naturales	No	Curvas dinámicas en todos sus ángulos, planas en muro o piso
AJU	Rítmica Armónica	Curvos dinámicos, variables	1:2, 1:4	En ocasiones	Curvas dinámicas, espacios con aire, huecos
Graciela Ferreiro	Rítmica Armónica	Curvos dinámicos, verticales	1:1, 1:2	No	Dinámicas curvas
Lilia Lemoine	Rítmica y dinámica múltiple	Curvos, biomórficos	1:1, 2:1	A veces	Variadas por la forma de los materiales
Virginia Arcos	Rítmica y dinámica múltiple	Curvos rectos y dinámicos	1:4, 1:2	No	Dinámicas complejas
Silvia Flores	Rítmica dinámica movimiento pendular	Curvos variables según textura	Natural	A veces	Dinámica cinética pendular física
Kara	Rítmica Dinámica	Curvos dinámicos	1:2, 1:4	A veces	Dinámica siguiendo la textura ondas efecto hidráulico

4.2.6 EVALUACIÓN AXIOLÓGICA

En seguida se muestra un cuadro sobre el sistema axiológico y la sensibilidad acorde a la obra de las nueve escultoras, las claves serán Marisol Gutiérrez (MG), Rosa Ma. Miranda (RM), Maru Santos (MS), AIU (AI), Graciela Ferreiro (GF), Lilia Lemoine (LM), Virginia Arcos (VA), Silvia Flores (SF) y Kara (Karina Martínez). Se buscó un modelo posible para el análisis escultórico de su obra y estilo en base a un número representativo pero mínimo de su producción, sobre una metodología posible de los textos sobre arte del maestro Juan Acha.

Sistema Axiológico
9 escultoras mexicanas nacidas entre 1950 a 1980.

Razón (Fantasía) racionalidad		Marisol Gutiérrez	Rosa M. Miranda	Mari Santos	AJU	Graciela Ferrero	Lilia Lemoine	Virgimia Arcos	Silvia Flores	Kara M.
Sentimientos Religiosos	Dios más allá	X		X	X	X		X		X
	Imperativos							X		
	Éticos			X				X		
Sentimientos Estéticos	Mitos									
	Belleza-fealdad	BF	B	B	B	B	B	B	B	B
	Dramatismo	D		D	D			D		D
	Comicidad	C								
	Sublime-trivial	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Tipicidad	T								
	Novedad	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Realidad Cultural	RC	RC			RC	RC	RC	RC	RC
	Realidad Natural	RN	RN	RN	RN	RN				RN
	Realidad Humana	RH	RH	RH	RH	RH				RH
	Valor positivo-placer	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Valor negativo-displacer	X	X			X	X			X
Sentimientos Ético - Político	Sistema decisiones prácticas				X	X				
	Propiedad privada									
	Individualismos		X	X			X		X	X
	Idealismos	X						X		
	Imperialismos									
	Nacionalismos	N	N					N		N
	Internacionalismos	I		I	I	I	I	I	I	I
	Elitistas-populistas									
	Tradicón-Vanguardia	V	V	TV	V	V	V	V	V	V
	Puristas-Funcionalistas	I	I	I	I	F	PF	PF	PF	I
	Individualismos	C			C	C		C	C	C
	Sentimientos Afectivos	Colectivismos	X	X	X	X	X			
Vitales-sensoriales					X			X		X
Biológicos					X		X	X		X
Isótopos					X		X		X	
Sintéticos			X		X	X	X	X	X	X
Placer		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Displacer		X			X	X	X	X	X	X
Otros		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Explicación de los cuadros.

Los cuadros referenciales sobre aspectos de la comunicación, expresión, apreciación de la obra escultórica y los axiológicos nos expresan en forma sintética y a través de diferentes modelos probables, aspectos interesantes sobre la obra de las nueve escultoras seleccionadas. La aplicación de los parámetros permite una evaluación individual y colectiva de su trabajo artístico.

Dada la imposibilidad de juzgar la trayectoria plástica completa de una escultora en activo, por un número limitado de piezas analizadas, se utilizaron los signos de más o menos, en sentido de más uso o menos uso, mayor tendencia o no a un referente. Por ejemplo más o menos tendencia a lo imperativo, a la proyección, ostentación, etcétera. La lectura individual por fila, permite extraer una gran cantidad de información analítica sobre la obra de cada escultora en la muestra, la observación de estos parámetros junto a las fotos de su obra, complementa las observaciones.

Una primera interpretación puede ser referido a los cuadros de expresión y apreciación escultórica para una escultora individualmente. Por ejemplo, Marisol Gutiérrez en cuanto a la expresión de su escultura (generación nacida en los 50's), maneja una composición armónica, ritmo dinámico, proporciones de 1:2, 1:4 (formatos medio y pequeños) sin simetrías; en la comunicación intenta concienciar los problemas humanos y la situación de la mujer (semántica), en lo sintáctico, busca acentuar los rasgos y los volúmenes como recursos para acentuar la expresión de una problemática, no tiene elementos pragmáticos, retrata con efectos expresionistas (deformaciones) para impactar por exageración, utiliza la policromía como elemento mixto (ornamentos), busca impactar con dramatismo, narra historias completas, utiliza elementos simbólicos como emblemas representativos de un problema.

También y dentro del cuadro de mayor (+) o menor (-) uso o tendencia tiende más al individualismo, al intelecto, la afectividad, la codificación (para propiciar una lectura reflexiva), busca la comunicación y la colaboración del receptor; dentro de la réplica usa las unidades combinadas (mixtas), en la invención los estímulos programados y las congruencias. Su objetivo es la integración para modificar el entorno, las referencias, lo emotivo, lo metalingüístico, lo estético. En relación al reconocimiento formal utiliza el impacto la impresión, los síntomas y los indicios para dirigir al espectador. Sus volúmenes no son ostentosos, ni usa modelos ficticios, sus formas son menos estilizadas.

En el sentido estricto de los efectos comunicativos y siguiendo el análisis, Marisol Gutiérrez trata temas originales en busca de profundidad y reflexión crítica, sus formas buscan el impacto, dominan las curvas, utiliza la madera, el bronce, el metal, las técnicas mixtas y de preferencia tradicionales como la talla directa. Usa planos y relieves con tendencia a las curvas y huecos, la policromía natural, la mezcla, en sus piezas dominan las formas del cuerpo humano masculino y

femenino y los animales. Esto mismo con sus variantes estilísticas debe leerse para cada una de ellas.

Una segunda interpretación da un sentido comparativo entre dos o tres escultoras de una misma o diferente generación. Por ejemplo en relación a la expresión y la apreciación de la obra entre Graciela Ferreiro (generación 60's) y Silvia Flores (generación 70's) encontramos que ninguna de ellas usa los calcos, esto es que son obras originales, ninguna utiliza la proyección, ambas son individualistas. Silvia Flores usa más el parámetro intelecto y Graciela Ferreiro lo afectivo. En este orden Flores usa más las unidades combinadas, menos los estímulos programados y más las proyecciones que Ferreiro. Ambas están adaptadas al sistema, gustan de las referencias y Silvia Flores es más imperativa y usa más la estilización e indicios que la segunda.

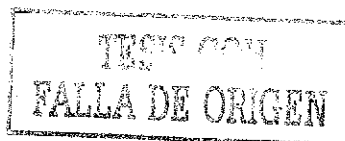
En cuanto a efectos comunicativos la lectura puede ser comparativa en que ambas son originales en sus composiciones. Silvia Flores es más científica en sus exploraciones. Graciela Ferreiro es más de intuición y espiritualidad. Sus técnicas son mixtas, emsamblados. Silvia Flores utiliza elementos de la física y la biología. Graciela Ferreiro usa más los planos y Silvia más las formas exentas ovals. La primera usa como forma el cuerpo femenino y los ojos, la segunda las formas propios de los objetos metálicos y la dinámica de los procesos físicos.

La tercera interpretación posible es la generacional, que para la muestra y como tendencia general es aplicable a las incluidas en el anexo 1, y sería de la siguiente manera:

La obra de las escultoras nacidas en los años 50's tiende más al individualismo como forma expresiva (no social), con una mayor comunión con su posible espectador y su propia obra, suele ser más referencial en sus formas, más emotiva y estética. Tiene un alto nivel de invención y de programar sus estímulos hacia el mensaje al receptor y es muy congruente en lo formal y el contenido. Tiende menos a los calcos, las proyecciones, lo imperativo, lo fáctico, la ostensión, la estilización y las seudounidades. Por ello tienden a lo figurativo y a las técnicas tradicionales con cierta preferencia.

Para ellas es importante el intelecto, lo afectivo y la codificación para fortalecer su mensaje, a veces usan un lenguaje directo; algunas se han adaptado al sistema otras no, otras se integran a él buscando transformar su contexto). Éstas mantienen la rebeldía que las formó. Procuran no dar muchos indicios, menos síntomas y vectores (direcciones).

Las escultoras nacidas en los años 60's tienen más tendencia al individualismo en expresión y a nivel social, tienen gran comunión con su espectador, gran capacidad de invención y programación de estímulos y efectos al receptor. En contraste son poco afectas a los calcos, a lo intelectualizado, lo fáctico, lo metalingüístico y lo referencial, por ello tienden a la abstracción y al uso de la tecnología moderna.

Para éstas, la proyección es secundaria, la codificación es simple pero muestra ostensión, los modelos ficticios pueden ser empleados si la tecnología lo permite, no buscan vectores en la mayoría de los casos y se integran a la técnica y al sistema en aspectos formales.

Las escultoras nacidas en los 70's tienen tendencia a lo referencial, la comunión con su receptor, lo fáctico, la ostensión, los modelos ficticios, las estilizaciones, las réplicas (unidades combinatorias) técnica y mensajes, las congruencias. Tienden menos a los calcos, las proyecciones, el individualismo y las seudounidades. Esto explica su carácter experimentador aún sin definición hacia lo figurativo o lo abstracto solamente. Ellas suelen no intelectualizar mucho sus obras, sin vectores, en equilibrio entre, la invención, la adaptación y la integración al sistema de producción artístico local.

En conjunto las tres generaciones comparten íconos como la imagen de la mujer en todas sus formas y expresiones, como tema y como forma. La maternidad, la pareja humana, las formas orgánicas, la tendencia a la verticalidad (fállica o dirigida al cielo, no necesariamente de carácter sexual o religioso), la belleza en las formas curvas, volúmenes redondeados, huecos, perforaciones, entornos para sus piezas. (ver análisis gráfico de algunas formas en sus piezas).

Lo mismo puede hacerse con el cuadro axiológico, del cual pueden hacerse también varias lecturas. La información es amplia, por lo que se sintetiza en seguida a nivel colectivos generacionales.

El sistema axiológico o nivel de valores rebelan mayormente tendencias agrupables en colectivo para las distintas generaciones. En mayoría se expresan hacia los sentimientos humanísticos y los aspectos estéticos de la belleza, lo sublime, los valores positivos, la realidad humana y la novedad. Menos a lo dramático, la realidad cultural y el individualismo (por sí). Existe un interés en la realidad natural, una dosis de idealismo y lo satírico en la generación nacida entre 1950 -59. Se identifican con los colectivos y sus causas.

En sentido religioso se acusa una tendencia dominante a lo imperativo, algo a lo mítico.

En lo ético político existe una diferenciación notable en sus ideologías dominantes, sin embargo, hay un lazo común en lo relativo a la internacionalización de sus conceptos estéticos y la ética humanista, aunque por vías diferentes. Para las nacidas en 1960-1969 el predominio está en lo tecnología y lo estético. Si bien, las tres generaciones exploran en sus piezas las formas de la vanguardia artística y tienen un sentido nacionalista importante, es éste carácter puramente tecnológico de los 80's y los ismos posteriores a los 70's quienes formaron más a la generación mencionada que a su inmediata anterior.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La limitación obliga a una producción de piezas menores que permiten, con su distribución, la creación de la obra original de estilo. Las escultoras como casi todos los artistas en México deben dedicar gran parte de su tiempo a la enseñanza, por subsistencia o a veces por vocación, otras a la obra por encargo que cumpla los lineamientos estéticos de quien la adquiera. La producción es limitada, es de cinco a siete piezas promedio anual. La estructura económica de nuestro país no permite a las escultoras vivir de su producción.

Jardines de arte con fines comerciales principalmente, galerías, exposiciones individuales y colectivas mayormente permiten la distribución de las obras. La venta directa es el canal más importante para todas ellas. La escultura en México es mal pagada excepto para los "consagrados", la dispersión ocasiona pérdidas de producción limitando la exploración.

Pese a los obstáculos que las mujeres tienen en países con tradiciones cristiano-occidentales de gran arraigo, las nueve escultoras han sabido labrarse camino en el medio artístico. De hecho, una gran parte de la generación nacida entre 1960 a 69 ha logrado colocarse en relativa buena posición dentro del mundo escultórico mexicano.

Sólo con un espíritu fortalecido por los logros personales más que los sociales las escultoras mexicanas han logrado, con gran versatilidad abrir el estrecho medio de la escultura mexicana en los circuitos nacionales y extranjeros. La incursión de cinco de las nueve escultoras en la producción de obra en nieve en los Estados Unidos, es una muestra de participación importante, en una técnica y un material inexistente en nuestro país.

Menciones, premios, adquisiciones, participación en simposiums, exposiciones en todos los espacios posibles, el uso de nuevos materiales y técnicas, una profesionalización y reafirmación de la vocación escultórica, son para la escultura mexicana hecha por mujeres un reto constante a superar.

No se puede hablar de un aporte específico fuera de cada una de las individualidades y las generaciones, no es un movimiento artístico todavía, pero si un número creciente de escultoras mexicanas representando la voz femenina a través del volumen, el espacio y la creatividad. Ahora son cantidad y calidad, luego serán la posibilidad de cambio para generar un nuevo movimiento artístico en la Escultura mundial.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CONCLUSIONES

A través de este estudio fue posible revisar la escultura mexicana, su historia en general, la realizada por mujeres desde 1930 a la fecha en lo particular y la de tres generaciones de escultoras nacidas entre 1950 y 1980 en lo singular, dentro de un muestreo representativo. Se demostró la influencia que la sociedad ejerció entre las dos primeras, 1950 a 1959 y 1960 a 1969 y el cómo se determinó en gran medida su tendencia artística hacia lo figurativo y lo abstracto, respectivamente. La generación nacida entre 1970 a 1980 se encuentra en equilibrio entre las dos tendencias.

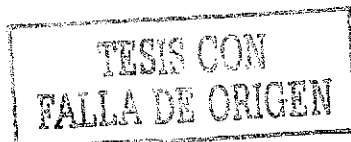
El uso preferencial de técnicas y materiales escultóricos está también ligado a los momentos económico-sociales que tuvieron lugar durante su etapa formativa, así como por el entorno artístico local y mundial.

A partir de los años cuarenta se inicia la participación femenina en el terreno escultórico, dos excelentes períodos culturales en la historia mexicana como fueron la época de 1920 a 1924 con José Vasconcelos en la Secretaría de Educación, y la presidencia del general Lázaro Cárdenas, con sendos apoyos a la educación y la cultura nacional entre 1934 y 1940, dieron como fruto la apertura a las artistas mexicanas. Las mujeres incursionan en la escultura con nombre y estilo, de menor a mayor número y cada vez más formadas y profesionales.

Para 1960 las mujeres son significativas y propositivas en las escuelas de arte de México. En los 70's participan en colectivos importantes y su obra individual o monumental es reconocida internacionalmente. Espacios escultóricos tienen ya la mano y la proyección del intelecto-estético femenino.

En total se hizo referencia a la labor escultórica de más de 235 artistas mexicanas nacidas entre 1910 y 1980, 101 entre 1910 a 1949 y 112 entre 1950 a 1980. Sobre 213 artistas se ubicó la tendencia preferencial artística figurativa o abstracta así como los materiales y técnicas de mayor uso entre ellas. 23 más sólo se identificaron por falta de datos precisos sobre su generación.

Sobre las generaciones objeto de este estudio se realizó un análisis exhaustivo de referentes escultóricas aplicado a nueve escultoras de tres décadas como muestreo representativo.

De Geles Cabrera, Tosia Malamud, Rosa Castillo, Helen Escobedo, Leticia Arroyo, Aurora Guerrero y tantas otras, a las nueve escultoras estudiadas: Marisol Gutiérrez, Rosa Ma. Miranda, Maru Santos, AIU, Graciela Ferreiro, Lilia Lemoine, Virginia Arcos, Silvia Flores, Kara y las escultoras incluidas en el anexo 1 pertenecientes a las mismas tres generaciones como: Rosario Ochoa, Ma. del Carmen Martínez, María Eugenia Gamiño, Elizabeth Skinfill, Marilú Pérez, Mónica Pérez, Angélica Pineda, María José de la Machorra, Claudia Maya, Alfia Leiva y tantas otras (ver anexo 1); no hay sino otras experiencias, otras épocas y otros estímulos. Todas en común comparten el respeto por lo artístico, por la forma y el volumen, el color, el espacio, el material y las técnicas. Todas son parte de una historia de sensibilidad y reto artístico.

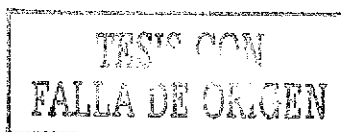
Los años 60's marcaron un hito en la historia mexicana para las artistas de tres generaciones directa e indirectamente, ya sea por su participación en el movimiento estudiantil, por su despertar a la conciencia social y la solidaridad, tal vez por la cerrazón gubernamental que cerceno la educación para la libertad del pensamiento con represión y "reformas educativas" (sistema más que probado para eliminar los asomos de insurrección de sus jóvenes). Para los años 70's el sistema afinaba sus métodos coercitivos.

Con la siempre presente corrupción mexicana apegada a otros intereses más poderosos y ajenos al bien nacional, se dio la apertura a una industria dependiente, la tecnología de punta llegó, pero no para todos ni para mejorar la situación del país.

Los artistas se adaptaron, sólo algunos se integraron; también las escuelas de arte fueron minadas y elitizadas. El sistema no las dejaría escapar. Eran los años 80's finales y principios de los noventa. La postmodernidad se apoderaba del medio artístico. Así se formó una segunda generación. En el boom tecnológico de la dependencia hegemónica y como forma la abstracción contrarrestando lo figurativo, que coexistió y sobrevivió en la generación inmediata anterior, formada severamente en la academia y el expresionismo como fuerza en su contenido. Otros movimientos llegarían a México y se adoptarían como fueron lo conceptual, el purismo formal, los happenings, el ready made y la instalación, entre otros.

Las escultoras mexicanas de tres generaciones, nacidas entre 1950 a 1980, fueron atraídas por las corrientes de vanguardia según su etapa formativa, adaptando a su entorno cultural sus formas y contenidos.

En la evaluación curricular y a través de la entrevista personal (formato en el anexo 2) realizada a cada una de las nueve escultoras, se encontraron constantes importantes como la preparación profesional, la vocación escultórica y artística integral, la vida en el medio, la sobrevivencia, la producción y exposición en cuarenta o más espacios cada una, y hasta 25 años de carrera para las que integran la primera generación.

Las escultoras seleccionadas cuentan con cuatro a cinco exposiciones colectivas mínimas al año y una individual en promedio en el mismo periodo, participan en eventos internacionales, mantienen presencia en galerías, simposiums, asociaciones artísticas, colectivos; han recibido premios, cuentan con adquisiciones; colaboran en foros sobre escultura e investigación artística, son docentes en el área de enseñanza artística en diferentes niveles escolares, tienen o están realizando estudios superiores; experimentan e incursionan con escultura en medios como cine, televisión, teatro, etcétera.

Sus temáticas constantes son: el género no con el feminismo de los 70's, nada indigno, sino como un reconocimiento a la condición biológica y social de una parte importante de la especie humana, la maternidad, los niños, la pareja humana, el cuerpo femenino y masculino en su belleza, en lo formal, lo lúdico, la sexualidad como tema en apertura a una sociedad conservadora y altamente religiosa, la naturaleza, los demás seres vivos del planeta. Otras temáticas que las ocupan son la conciencia social, individual y ecológica. El nuevo papel de la mujer, los roles y la sátira o el reconocimiento objetual del entorno femenino.

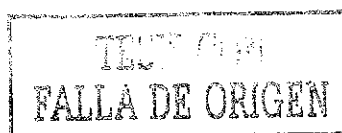
Las generaciones 1960 a 1980 tienden más a las exploraciones formales, al uso de nuevos materiales, técnicas modernas, adecuación de espacios y conceptos que ofrezcan la tridimensionalidad *per se*. La evaluación desde diferentes ángulos: lo social, lo individual, la sicología, el psicoanálisis somero, la axiología, la expresividad, lo semiológico y la producción semiótica, aplicada a las nueve escultoras mexicanas, confirma estos aspectos relativos a la producción estética entre 1970 a 2002.

El análisis de las variables referenciales que en conjunto explican el fenómeno escultórico, constituye un intento de explorar la estructura interna de nueve formas de ver el mundo a través de sus creaciones volumétricas.

Para unas lo importante es el contenido en una forma, para otras sólo la forma con una intención estética, algunas trabajan la posibilidad del equilibrio entre la experimentación, lo figurativo y la abstracción. Todo es válido como expresión de su época, sus preocupaciones estéticas y la tecnología existente.

Los problemas técnicos de las escultoras son los mismos de los escultores de todas las épocas: forma, equilibrio, volumen, espacios, movimientos, luces, sombras, relieve alto o bajo, figura exenta, conjunto monumental o idea escultórica, habilidades, materiales y recursos técnicos. Éstos últimos varían según el origen, los estudios, el entorno familiar y los factores externos.

La variedad en la expresión de cada una de las artistas lo define su forma de vida, su época, la ideología dominante y su necesidad de aportar o producir obra escultórica. Las motivaciones suelen ser parecidas en la vida de mujer, los resultados son el fruto de una personalidad y un carácter templados en su capacidad de vivir y la congruencia que muestran hacia su vocación artística.

Todas las escultoras de estas tres generaciones cabían en este estudio, la limitante metodológica exigía un número representativo e impar reducido para la realización de los análisis. Los datos encontrados reflejan las constantes generacionales señaladas y es allí donde todas están incluida (ver el anexo 1).

Las nueve escultoras mencionadas son un pretexto para hablar de la escultura mexicana hecha por mujeres, reconociendo la labor de precursoras y profesionales de la escultura del México actual. Artistas como Paloma Torres, Yolanda Gutiérrez y Edna Pallares, que pertenecen a estas mismas tres generaciones, por mencionar algunas, han logrado ya un reconocimiento en el medio y fueron incluidas en el material fotográfico así como a lo largo del texto.

Varios objetivos principales fueron alcanzados a través de estas páginas, cuya intención principal es el reconocimiento a la labor escultórica de las mujeres mexicanas, en especial las que pertenecen a las generaciones nacidas entre 1950 a 1980.

La información vertida explora la sociedad mexicana que las formó, sus contradicciones, avances y retrocesos. El método de análisis (materialismo dialéctico) permitió demostrar el efecto que los hechos históricos-políticos de la época tuvieron en tres generaciones de artistas dedicadas a la escultura.

Ante el fenómeno amenazante de la globalización y lo estándar como única opción, conocer las gráficas que muestran el dominio de las tendencias figurativas (realistas-expresionistas) y las abstractas, es de gran importancia para conocer los ciclos que una u otra acaparan y las razones de ello. Tanto la nueva figuración como la abstracción deben plantean otros enfoques estéticos para enfrentar la deshumanización actual. Para los objetivos de este trabajo el arte per se no tiene cabida en la sociedad del siglo XXI.

El paso breve por la historia del arte desde lo prehispánico al siglo XX, tanto teórico como en imagen fotográfica, muestra los giros que ha tenido la visión sobre la mujer en los artistas de otras épocas, vista como la tierra madre, diosa, musa, mujer fatal o simplemente fémica. La intención de las fotografías fue mostrar estos cambios en la perspectiva desde el anonimato a la escultura de artistas reconocidos (varones y fémicas). Así como llevar al lector a la escultura femenina de la primera mitad del siglo XX y a la contemporánea. La visión de la mujer por ella misma así como sus inquietudes a través de lo tridimensional. Este panorama es vital para comprender el entorno de la producción escultórica femenina.

La revisión de la historia de la escultura aporta la reflexión sobre la magnificencia de los tallados en piedra prehispánicos y sus simbolismos repetitivos, que siempre son fuente de motivación para las escultoras mexicanas. Tanto por la destreza de los artistas, como por los materiales, la profundidad, espacialidad, monumentalidad y capacidad expresiva. También lo son los tallados en cantera y madera de la época colonial, la policromía, la belleza de las piezas, el

color, la expresión y el dinamismo de los vestuarios de vírgenes, madonas y santos católicos.

El afrancesamiento y la perfección anatómica sobre el mármol, característicos del siglo XIX y principios del XX, son otra escuela importante. Otras influencias provienen de la segunda mitad del siglo, con los antecedentes de la Escuela Mexicana de Escultura, los talleres libres, la escultura monumental en las ciudades de la República y la escultura moderna urbana. Todo ello, aunado a las vanguardias europeas constituye las bases de las generaciones referidas.

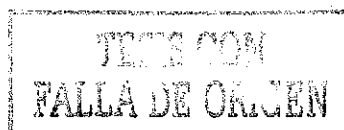
Mediante el análisis del contexto y las formas del arte moderno, con base en la cultura propia y los aportes del exterior, se reflexionó en la escultura mexicana hecha por mujeres, sus tendencias y técnicas, y la explicación de porqué dominan unas u otras. Con los aportes de ciencias afines al fenómeno artístico se pudo interpretar la obra de nueve escultoras mexicanas de tres generaciones (nacidas entre 1950 a 1980); y a través de éstas la producción escultórica reciente, que incluye a más elementos de las generaciones señaladas.

Otro objetivo de la investigación fue buscar una metodología aplicable a la escultura para analizar la obra escultórica de una muestra representativa de productoras, que pudiera ajustarse al conjunto denominado *generación*. Umberto Eco y Juan Acha aportaron en sus investigaciones los parámetros medibles para hacerlo. Algunos como los referentes de la comunicación son conceptos innovadores que Eco aplicó al arte moderno de la época anterior al medio siglo pasado. El efecto *Por Art de Warhol* no es el mismo que el de Lilia Lemoine y su escultura reciclable, las instalaciones de las vanguardias europeas no son comparables a las de AIU, pero son su antecedente. Las aportaciones sólo pueden evaluarse en signo más o menos, no como calificación sino en el sentido de mayor o menor uso de ciertos referentes.

La evaluación y la extensión de las trayectorias de las nueve escultoras seleccionadas más las incluidas en el anexo 1, proporcionan información sobre los campos, espacios y opciones que existen en el terreno de la escultura en México. La descripción breve que cada una de ellas hace de su trayectoria y búsquedas personales orienta al espectador en cuanto a las artista y las obras.

La muestra, la inclusión de un mapa topológico de las nueve escultoras referidas y los cuadros de evaluación medidos con criterio de espectador, son parte de una amplia información sintetizada que permitirá abrir a futuro otras líneas de investigación. Las estadísticas de los cuadros 1, 2 y 3 (tendencias artísticas figurativas-abstractas y técnicas y materiales preferenciales) confirman las premisas que dieron origen a este trabajo.

Para finalizar se realizó un estudio axiológico o de valores de las escultoras como proyección de su individualidad, su obra y su generación. La idea original fue presentar la perspectiva femenina de las escultoras mexicanas de un periodo

histórico reciente, con sus frutos actuales, su historia y evolución, así como las tendencias que proyectan el futuro promisorio.

La realidad pone a prueba el temple de las escultoras mexicanas. La investigación habla de artistas conscientes de su entorno. Muestra a otras generaciones la experiencia anterior y las formas que otras escultoras han impulsado para abrir camino a la escultura como medio de vida. Minimizar la improvisación y profesionalizar cada día a más elementos en el quehacer escultórico mexicano, es una tarea principal.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ANEXOS

1

Tres Generaciones

Más escultoras mexicanas nacidas entre 1950 y 1980

MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GENIS

(1954)

Realizó estudios de Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, UNAM, Xochimilco; curso el taller de Escultura en el Centro de Investigación y Experimentación Plásticas CIEP-INBA) con Kyoto Ota Okuzawa Ha asistido a cursos como: El arte del Siglo XX: mercado y postmodernidad en la Universidad de Morelia, Taller de Talla y Estampación de la Xilografía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Momentos y Figuras de la Plástica Latinoamericana Contemporánea en la Universidad de Morelia, Pedagogía de las Artes I y II CONACULTA, INBA y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Pintura y Pensamiento, Grabado al Aguafuerte, La madera y los plásticos como materiales escultóricos en la ENAP con Ma. Eugenia Gamiño Cruz. Ha sido jurado en los concursos de pintura y fotografía de alumnos de Secundarias Técnicas en los Reyes, La Paz, Estado de México, en la CAPFCE y para la Cooperativa Pascual.

Tiene experiencia docente en talleres de modelado de figura humana, técnicas de construcción en la Escultura y Talla en Madera, Modelado y elementos de Escultura, en Instituciones como la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Casa de los 11 patios en Pátzcuaro, Michoacán, la Escuela Secundaria No.39 en Nezahualcóyotl, Edo. de México. Ha dado asesorías a grupos campesinos e indígenas de habla náhuatl en la Casa-Escuela para campesinos en Orizaba y Veracruz. Ha impartido Diseño de Modas en la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial en la Ciudad de México.

Ha realizado actividades de coordinación de exposiciones, curaduría y presentación para *Naturalezas Encontradas*, *Acuarela* y *Textil* de la LAV Filomena Gracio, Galería David Alfaro Siqueiros, Morelia, Michoacán y *Textil, variaciones, entre otras*.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2001

Mujer y Arte Galería David Alfaro Siqueiros. Escuela Popular de Bellas Artes, Morelia, Michoacán.

2000

El escultor, el más grande fabricante de aserrín. Casa de la Cultura de Uruapan, Michoacán.

Hábeas Terra Est Ex Colegio Jesuita. Pátzcuaro, Michoacán.

Taller de Actualización y Estampación de la Xilografía. Galería David Alfaro Siqueiros de la Escuela Popular de Bellas Artes, Morelia Michoacán.

Tri-visiones, tri-dimensiones. Galería de Arte Contemporáneo. Instituto Cultural de Aguascalientes, Aguascalientes, Centro Cultural Universitario, Morelia Michoacán.
Otros nidos en el árbol, nuevas voces en el aire Exposición de alumnos de los talleres de Escultura II Talla en Madera UMSNH de la Escuela Popular de Bellas Artes, UMSNH, Morelia Michoacán.

1998

Presencia de la EPBA en la Universidad Michoacana: exposición de Maestros y alumnos. Galería David Alfaro Siquieros. Morelia, Michoacán.

Trans-formaciones Escultura en Madera. Galería de Maestros Michoacanos, Casa de la Cultura de Morelia; Casa de la Cultura del Valle de Zamora A. C, y centro Cultural Uruapan, A.C. Michoacán.

I Bienal Olga Costa de Pintura y Escultura Museo de Arte Olga Costa-José Chávez Morado, Guanajuato, Gto; Gran Salón de la Pinacoteca de Nuevo León, Monterrey.

Hermeneusis de la Mujer Galería Tlalli. Consejo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Ciudad de México.

Así habla la madera. Galería Luis Nishizawa, Escuela Nacional de Artes plásticas. Xochimilco, México.

1997 5º Encuentro Popular de Artes Visuales Un grito en la calle. Instalaciones del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, Ciudad de México.

XIII Festival del Centro Histórico. Programa Cultural *El metro un espacio para la cultura*, Ciudad de México.

1982 Sección Trienal de Escultura. Salón Nacional de Artes Plásticas INBA. Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

1981 Gráfica 81 ENAP Xochimilco

Bienal de Gráfica. Salón Nacional de Artes Plásticas del INBA. Auditorio Nacional, México D.F.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

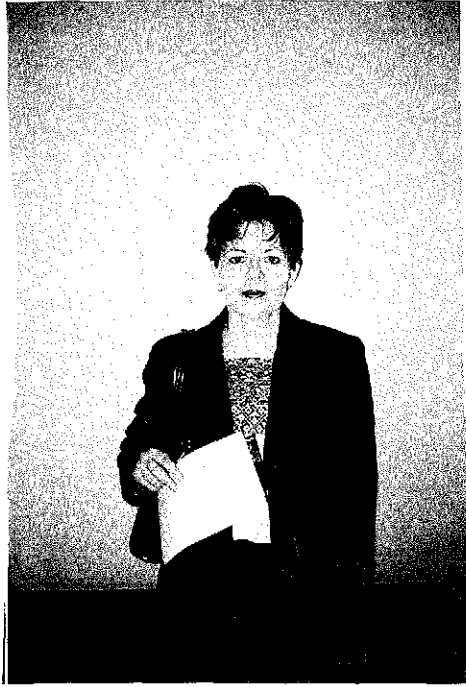
2000 Cartel promocional de obra *VII Bienal de la Habana*, Galería Raúl Martínez. Cuba.

1999 *Guerra de Baja Intensidad: Siete heridas y una Esperanza.* Itinerante: Foro Cultural La pirámide, Foro Cultural Contreras, Librería El Juglar y Multiforo Cultural Alicia, México, D.F.

RECONOCIMIENTOS:

1998 3ª. Mención Honorífica en Escultura I Bienal Olga Costa de Pintura y Escultura. Museo de Arte Olga Costa-José Chávez Morado, Guanajuato, Gto.

1982 Premio de Adquisición en la Sección Trienal de Escultura. Salón de Artes Plásticas. INBA. Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

**María del Carmen
Martínez Genis**
(56)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Herida ¿Cuántos más? Guerra de Baja Intensidad

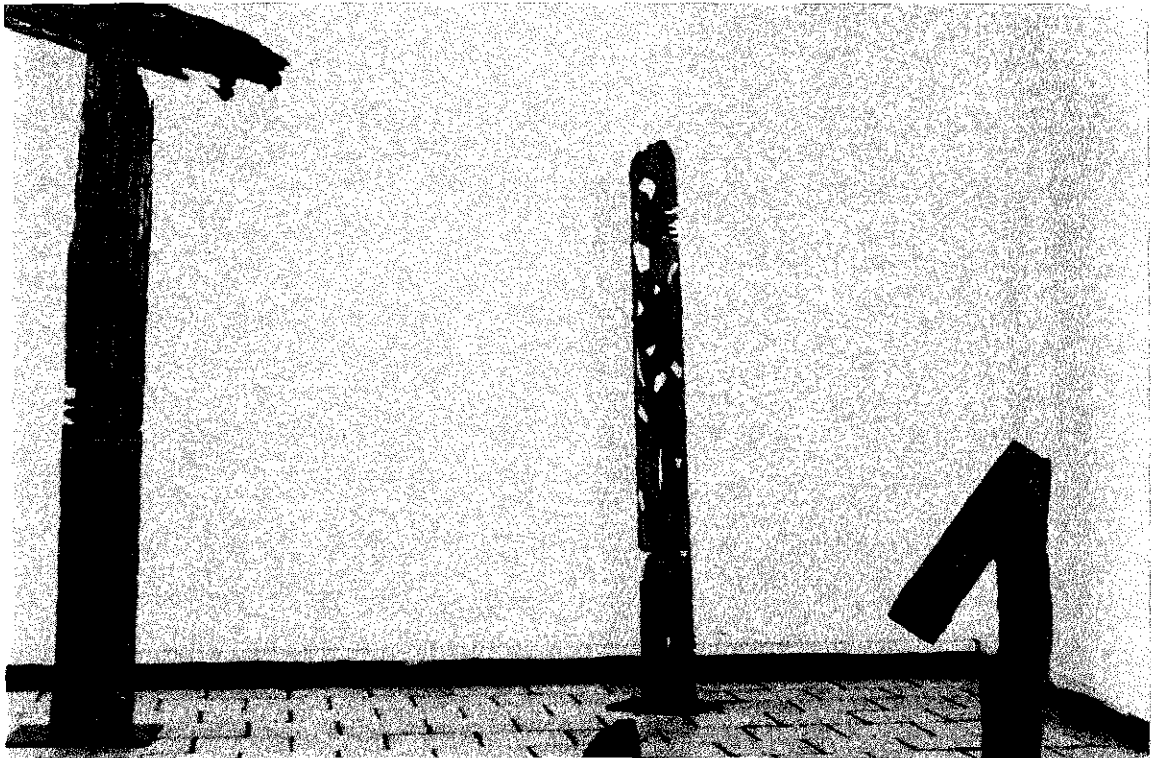
Instalación: madera, espejo, clavos, metal

210 x 212 x 185 cm

María del Carmen Martínez Genis

1998

(57)

MARÍA EUGENIA GAMIÑO

(8 de abril 1961)

Hizo estudios de Maestría en Artes Visuales, especialización en Escultura en la División de Estudios de Posgrado San Carlos UNAM, licenciatura en Artes Visuales en la ENAP UNAM (Titulación con Mención Honorífica, 1983), Diseño Artesanal en Cuenca, Ecuador (Beca de la OEA), Escultura en el Centro de Investigación y Experimentación Plástica del INBA y Talla en Madera en la Escuela Técnica 17. Es Profesora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM desde 1982, Nivel "B" Definitiva (Experimentación Visual-Escultura en Plásticos, Investigación Visual-Escultura en Madera). Actualmente Jefa del Colegio de Escultura.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

- 1991 *Sobre la vida y la muerte* Casa de la Cultura Anahuac en Santiago de Chile, auspiciada por la embajada de México en Chile.
1998 *Presentaciones matéricas* Galería Tlalli CORET
1999 *Apropiaciones Espaciales* Anagnórisis Academia de San Carlos.
2002 *Lugar de Encuentro* Universidad Tecnológica Tula. Tepeji, Hidalgo.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

Participación en más de 40 colectivas:

2002

Primera Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán. Instalación. Seleccionada.
Arcillas y metales de América Museo de las Culturas Populares Cuenca, Ecuador.
II Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte. Casa de América Universidad de Alcalá, Madrid, España.
Cumbre Tajín Instalación in situ. *Las nubes del Tajín*

2001

1er Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte Galería Adamo Boari del Palacio Nacional de Bellas Artes, México D.F.
Mes de la mujer 4 escultoras. Galería de la Lotería Nacional. México D.F.

2000

Nace, Crece y Permanece. Viveros de Coyoacán.
Exposición Virtual CCXIC Aniversario de la Academia de San Carlos.
Maestros de Escultura. Galería Luis Nishizawa, ENAP, UNAM
Tri-Visiones Tri-dimensionales. Galería de Arte Contemporáneo. Instituto Cultural de Agascalientes.
Visiones Tridimensionales. Centro Cultural Universitario, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia Michoacán.

1999

Cero-Japón. Instalaciones in situ, Parque de la Ciudad de Uwa, Ehime, Japón.
Cero-México. Instalaciones. Jardines de Casa del Lago, Bosque de Chapultepec.
Intervenciones Conceptuales en la Materia, Centro Cultural Taxco, Casa Borda
A la Sazón de los 80 Invitada al Encuentro de Escultores en Casa del Lago.
I Bienal Olga Costa Museo de Arte Olga Costa-José Chávez Morado, Guanajuato
Trans-Formaciones. Itinerante. Galería de Maestros Michoacanos, Casa de
Cultura de Morelia, Casa de Cultura del Valle de Zamora A. C. Y Centro Cultural
Uruapan A. C. En Michoacán, México.
Nacionalismo y Universalidad. Colectiva de Maestros en el XVI Festival del Centro
Histórico, Academia de San Carlos.
1er Encuentro Universitario de las Humanidades y las Artes. Museo Universitario
de Arte Contemporáneo MUCA, CU.
Así habla la Madera. Galería Luis Nishizawa, ENAP, UNAM.
1997
XIV Festival Mundial de la Juventud México-La Habana, Casa Club la Habana
Cuba.
XIII Festival del Centro Histórico. Galerías del Sistema de Transporte Colectivo
Metro.
Ceramistas Mexicanos Contemporáneos Exposición de la Academia Internacional
de la Cerámica, Washington E.U.
Trienal de Escultura Auditorio Nacional.
I Bienal Olga Costa Museo de Arte Olga Costa-José Chávez Morado, Guanajuato.
Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte Galería Adamo Boari del Palacio
Nacional de Bellas Artes, México D.F.

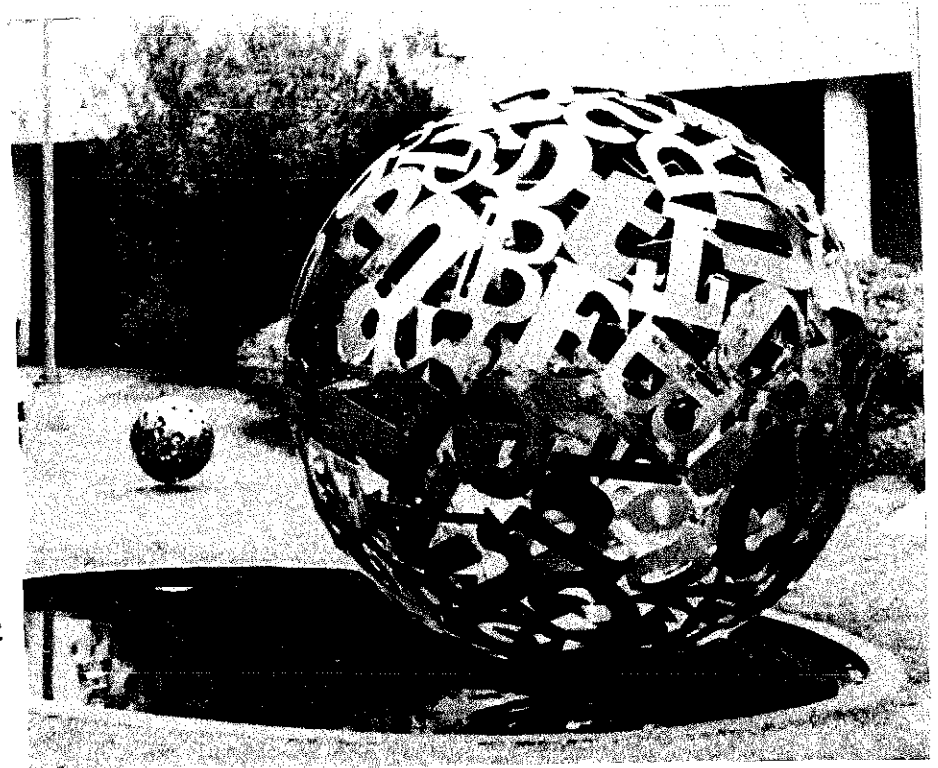
PREMIOS:

Premio y realización de la *Escultura de Intervención de Espacio* para el
Aniversario del Centro de Enseñanza para extranjeros, Acervo del Patrimonio
Cultural de la UNAM.
V Encuentro Nacional de Arte Joven . Premio de Adquisición.
Segundo lugar en Escultura en el XII Concurso del Centro de Arte Vitro en
Monterrey, Nuevo León. Segundo lugar en *International Art Show Museo de*
Bronsville, Texas.
Beca de Coinversiones FONCA, Proyecto colectivo Cero-Japón. Invitación del
gobierno de la Ciudad de Uwa , Japón.

María Eugenia Gamiño
(58)

*Resonancia y movilidad del
Pensamiento*
Escultura de sitio
Centro de Enseñanza para
Extranjeros CU, UNAM
Acero, cobre, latón,
Aluminio, bronce
María Eugenia Gamiño Cruz
2001
(59)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Lugar de Encuentro
Talla en madera oyamel y acero
María Eugenia Gamiño Cruz
2002
(60)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ALFIA LEIVA DEL VALLE

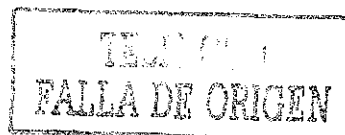
(La Habana Cuba 28 de septiembre de 1960, nacionalizada mexicana en 1982)

Realizó estudios de Doctorado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, España, Facultad de Bellas Artes (2001), Maestría en Artes Visuales orientación ESCULTURA en la DEP ENAP, UNAM; Licenciatura en Artes Plásticas: Escultura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado *La Esmeralda* INBA y Médico Cirujano en la Universidad Anáhuac. Ha cursado diversos diplomados sobre arte, historia del Arte y Anatomía.

Es Coordinadora de Curaduría, Investigación y Restauración del Acervo Histórico de la Academia de San Carlos UNAM, Profesor titular tiempo Completo Definitivo B Taller de Experimentación Plástica I y II Escultura del Posgrado UNAM, Titular del Taller de Modelado en Cera en la DEP ENAP, UNAM; miembro del Comité Académico, Integrante del subcomité de Becas, Jefa del Colegio de Escultura de la Academia de San Carlos, Miembro de la Comisión de Selección de Difusión Cultural de la Academia de San Carlos, Asesora de la Sección Cultura del periódico Reforma, Tesorera de la Asociación de Museos y Recintos Culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México, Fundidora del Pintor y Escultor Manolo Valdés; Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche, Valencia, Programa Curatorial y Plásticas sobre Colecciones Históricas. Ha asesorado tesis de licenciatura y maestría, ha sido directora de tesis y jurado de exámenes profesionales desde 1993.

Ha colaborado con la Generalitat Valenciana como curadora en exposiciones como: Manuel Tolsá de lo Antiguo al Arte Ilustrado, la Lente de Guillermo Kahlo en la Arquitectura Religiosa de México; con el Museo de Bellas Artes de Valencia en el Departamento de Restauración y en el San Pío V en el Departamento de Escultura. Fue subdirectora del Museo Nacional de San Carlos INBA, Coordinadora del Patronato del Museo Nacional de San Carlos INBA. Participó en los proyectos ENEP Iztacala Parque Escultórico y Cipreses IK y Parque Jacarandas en Bosque de las Lomas. Fue ayudante de taller del escultor Rafael Guerrero y del maestro Mario Aguirre Roa. Es miembro de la Asociación Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina y de Asociación Internacional de Escultores.

Cuenta con gran experiencia museografica y curatorial desde 1993: *En tiempos de los Impresionistas La Pintura Rumana 1865- 1920, Obras Maestras de los pintores Españoles en los Museos de Francia, Antonio Fabrés y su Tiempo, El escultor Aristide Maillol 1861-1944, Francisco de Goya (1746-1828), Tradición y Modernidad, Naturalezas Muertas y Flores del Museo de Valencia, Montajes anuales de los talleres infantiles Arte en vacaciones del Museo de San Carlos, Colección Buen Abad, Arte de las Academias, Francia y México Siglos XVII al XIX*, entre otras. Cuenta con publicaciones sobre arte y artículos para catálogos. Ha dado conferencias sobre temática artística.

EXPOSICIONES

Desde 1989 a la fecha:

Bronces-Esculturas Galería El Foco, Circuito Cultural Condesa
Soñadores de Leyendas Galería Mexicanos
Soñadores de Leyendas II Sala Maestro Garibay DEP ENAP UNAM
Presencia de la Antigua Academia de San Carlos en Irapuato
Yo soy mi casa (Instalación escultórica, homenaje a Guadalupe Pita Amor)
Las Lágrimas de Eros DEP ENAP, UNAM
Tótem Primigenio Casa del Lago, Bosque de Chapultepec
Salvem al Cabañal Artistas Valencianos, Valencia, España.
Inicios Colectiva de Estudiantes ENPEG La Esmeralda INBA
Expo Grabado y Escultura Colegio de Bachilleres
Mujer de Encantos y Desencantos Colegio de Bachilleres
Fusión ENPEG La Esmeralda INBA
Minería Fausto e Infamia . Colectiva de maestros VII Festival del Centro Histórico DEP ENAP, UNAM.
II Concurso Nacional de Talla en Madera Plaza del estudiante (Antigua Plaza del Carmen, Patio Central de la ENAP, Galería de la PGR.
Eclipse Galería El Foco.
El escultor Faustino Peñaloza y sus compañeros de la plástica CCU UNAM
Visión Histórica del Edificio de la Academia de San Carlos DEP ENAP, UNAM
Las Artes Plásticas y la Identidad Nacional DEP, ENAP, UNAM Centro Histórico.
Muestra Escultórica del III Concurso Nacional de Talla en Madera Hotel Aristos, Zona Rosa; Patio Central del Real Monte de Piedad, Teatro de la Ciudad, Centro Histórico.
Encuentro de Dos Culturas DEP, ENAP, UNAM.
La Mujer en la Cultura y el Arte Centro Cultural El Ágora, Parque Naucalli, Estado de México.
8 medio 8 artistas Centro Asturiano de México
IV Concurso Nacional de Talla en Madera Parque Jesús Reyes Heróles, Teatro del Pueblo
Exposición Homenaje al maestro Roberto Garibay Sala Pedro Patiño Ixtolinque, DEP, ENAP, UNAM
Festival Cultural de Otoño 1993 Teatro Reforma, Matamoros, Tamaulipas.
Simposium Internacional de Escultura Monumental en Acero Inoxidable Centro Perinorte, pieza escultórica Biblioteca de Babel en jardines Torre Rectoría de la UNAM
Primer Encuentro de Maestros de Artes Plásticas San Carlos – La Esmeralda Casa de Cultura Jesús Reyes Heróles
El Sol y la Luna en las Artes Plásticas Segundo corredor plástico del X Festival del Centro Histórico. Academia de San Carlos UNAM
Un Día sin Sida. Colectiva de pintura, escultura y grabado. Museo del Chopo.

Exposición colectiva a favor del enfermo mental Instituto Tecnológico Autónomo de México

Academia de San Carlos CCXIII Aniversario, Escultores de la Academia de San Carlos, ENAP

Exposición y Coloquio Arte y Medicina Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y la ENAP, UNAM.

International Snow Sculpture Championship Breckenridge, Colorado USA

Expo Sculpture in Bronze Breckenridge Resort Chamber. Breckenridge, Colorado USA

Eros-Presencia-Reflejos y Atisbos Taller de Escultura de la Mtra. Alfia Leiva Academia de San Carlos DEP. ENAP, UNAM

Women in Art Galería Casa del Pueblo Denver, Colorado USA

Las múltiples Máscaras del Romanticismo XI Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México DEP UNAM

Pasión Club de Periodistas A.C. Centro Histórico

Yo soy mi casa Casa Museo León Trosky

Presencia de Pita Amor en el Centro Histórico Club de Periodistas A.C.

International Snow Sculpture Championship Grandby, Quebec, Canadá.

Simposio Internacional de Acero Inoxidable Casa de Cultura Metepec, Edo de México.

Tradición y Modernidad. Colectiva de Maestros y Alumnos de la Academia de San Carlos. XIII Festival del Centro Histórico.

El Acero Inoxidable en la Escultura casa de Cultura Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Delegación Iztapalapa y Casa de Cultura Luis Nishizawa, Estación del metro Insurgentes, México D.F.

Concurso Internacional de Talla en Madera Breckenridge USA

Exposición Homenaje a Frida Kahlo Casa de Cultura Otumba, México, Casa de Cultura de Honduras, Centro Histórico

Frida Kahlo Alegorías Casa de Cultura de Actopan, Hidalgo, Itinerante Metro Cd. de México, UNAM Acatlan

Nacionalismo y Universalidad Exposición colectiva de Maestros XVI Festival del Centro Histórico

Homenaje a Rufino Tamayo CCXIX Aniversario de la Academia de San Carlos.

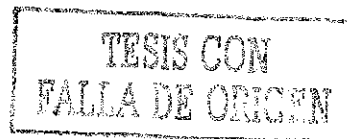
Diversidad y Trasgresión Poética de la Imagen XIII Jornadas Alarconianas Centro Cultural Casa Borda

La Interporalidad del cuerpo: El Dibujo, la Escultura y el Cuerpo Humano Hoy XVI Festival del Centro Histórico

Exposición Virtual, Colectiva Plástica ENAP. UNAM

Cabanyal de Portes Obertes 1999 Valencia, España Esculturas donadas para el evento *Salvem el Cabanyal*

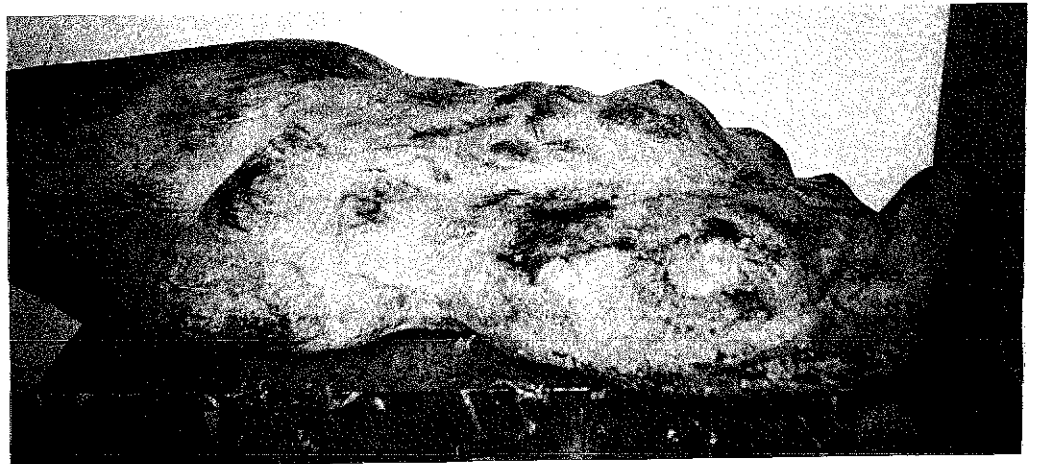
Arcanos Mayores, el Juicio Galería Ofelia Murrieta.

Alfia Leiva del Valle
(61)

Obra de
Alfia Leiva del Valle
(62)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

María José de la Macorra
(México D.F. 20 de febrero de 1964)

Tiene estudios de Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM. Participó en el taller de experimentación visual del Maestro Diego Toledo y en el taller de escultura en metal del Maestro Jesús Mayagoitia. Su maestro de dibujo fue el Maestro Francisco Castro Leñero. Ha cursado *Arte y Naturaleza* con el Maestro Nils-Udo en el Centro de la Imagen. México, D.F.; *Crisis y claves de la pintura contemporánea* en la UNAM con el Dr. Facundo Tomás Ferré, de la Universidad Politécnica de Valencia, España. De 1987-1989 asistió a la Escuela de Cerámica y Porcelana de Toluca, Edo. de México. Ha impartido los talleres *Ceramics in México* en el Elgin Community College, Illinois, EUA, ha Instructora de torno en los Minicursos de la Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, E.U.A. (1991) y de cerámica en *Horizons*, Elder Hostel Horizons y The New England Crafts Program. Amherst, Massachusetts, EUA.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2002

Awakening, Daum Museum of Contemporary Art, Sedalia, Missouri
Tendencias, Salón Bancomer, Museo de la Ciudad, Querétaro, Qro.
Muestra/Mercancías Críticas, Monterrey, N.L.
Mercancías Críticas, Galería Arte3, León, Guanajuato
Rotación XV, Muca-Roma, México, D.F.

2001

Una lectura de la Colección Femsa, Museo Nacional de Arte, México, D.F.
Tendencias, Salón Bancomer, Museo de Arte Moderno, México, D.F.
Quinta Bienal Monterrey, Centro para las Artes, Monterrey, N.L.
26-36: Jóvenes Propuestas Contemporáneas, Antiguo Palacio del Arzobispado, S.H.C.P.
Platea Fémica, Galería Arte 3, León, Guanajuato
Flotan, Universidad Autónoma de Guanajuato, Festival Internacional Cervantino, Guanajuato, Gto.
Colección Lothar Müller, Ex Templo de San Agustín, Zacatecas, Zac
Art Chicago 2001, Galería de Arte Mexicano. Chicago, E.U.A.

2000

Gran Premio Omnilife, Guadalajara, Jalisco
Festival del Desierto, Galería Casa de Cantera; Real de Catorce, S.L.P.
Sítuar.Galería Acceso A, México, D.F.
Art Chicago 2000, Galería de Arte Mexicano. Chicago, E.U.A.

1999

Gran Premio Omnilife, Guadalajara, Jal..
Creación en Movimiento, Centro Nacional De las Artes, México, D.F.

Seven Mexican Sculptors at the End of The Century, Museum of Latin American Art,
Long Beach, Cal., E.U.A.
Territorios de Apertura: Siete Escultores Mexicanos en este fin de siglo, CECUT
Tijuana, B.C.

1998

Híper. Museo Carrillo Gil. México, D.F.
Segunda Bienal de Cerámica de Monterrey. Centro Cultural Alfa. Monterrey, N.L.,
México
Biennale de Sculpture Maison Hamel-Bruneau. Québec, Canadá
Nuestra Tierra, Fort Worth Public Library. Fort Worth, Texas, E.U.A

1997

Tercera Bienal de Monterrey. Museo de Monterrey. Monterrey, Nuevo León
Primer Salón Nacional de Artes Visuales. Secc. Bienal Tridimensional Centro
Nacional de las Artes. México, D.F.
Primera Bienal de Cerámica de Monterrey, Monterrey, Nuevo León

1995

Siete Pecados Capitales: Siete Instalaciones Centro Cultural San Angel. México,
D.F.

1994

Hábitat Cerámico. SECOFI. México, D.F.
Galería Kin. México, D.F.
Escuela de Artesanías. INBA. México, D.F.

1991

Galería de Arte de la Universidad de Wisconsin en Madison, Wisconsin, EUA

1990 La Casa de la Cultura de Jiquilpan, Michoacán, México

1989 Centro Cultural Mexiquense. Toluca, Edo. de México

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2001 *De las Geografías al Norte Interior*, Galería de Arte Mexicano, D.F.
Dynamis, *Kunsthhaus Santa Fe*, San Miguel Allende, Gto
Dynamis, Universidad de Guanajuato, Gto.

2000 The Other Gallery. Banff, Alberta, Canadá
Cambio de Estado, Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico, D.F.

1998 *Tránsitos*, Museo de Monterrey. Monterrey, N.L., México
Monstera Deliciosa: Taxonomía Sobre una Transformación. Galería
Luis

1991 Nishizawa. Escuela Nacional de Artes Plásticas, México, D.F.
Plane Ceramics, Steep and Brew, Madison, Wisconsin, E.U.A.

RECONOCIMIENTOS

2001 Residencia artística en el Daum Museum of Contemporary Art; Sedalia, Missouri, E.U.A.

2000 Programa de residencias artísticas México-Canadá, Banff Centre for the Arts y FONCA, Banff, Alberta, Canadá

1999 Mención Honorífica en escultura, Gran Premio Omnilife, Guadalajara, Jalisco

1997-1998 Beca otorgada por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONCA)

a Jóvenes Creadores

1997 Premio de Adquisición en Escultura. Tercera Bienal de Monterrey

Museo de Monterrey. Monterrey, Nuevo León

1990 Invitación al taller de cerámica de la maestra Elaine Scheer del Departamento de Arte de la Universidad de Wisconsin, E.U.A.

1989 Beca de viaje para artistas jóvenes mexicanos, United States International Agency (USIA).

ADQUISICIONES

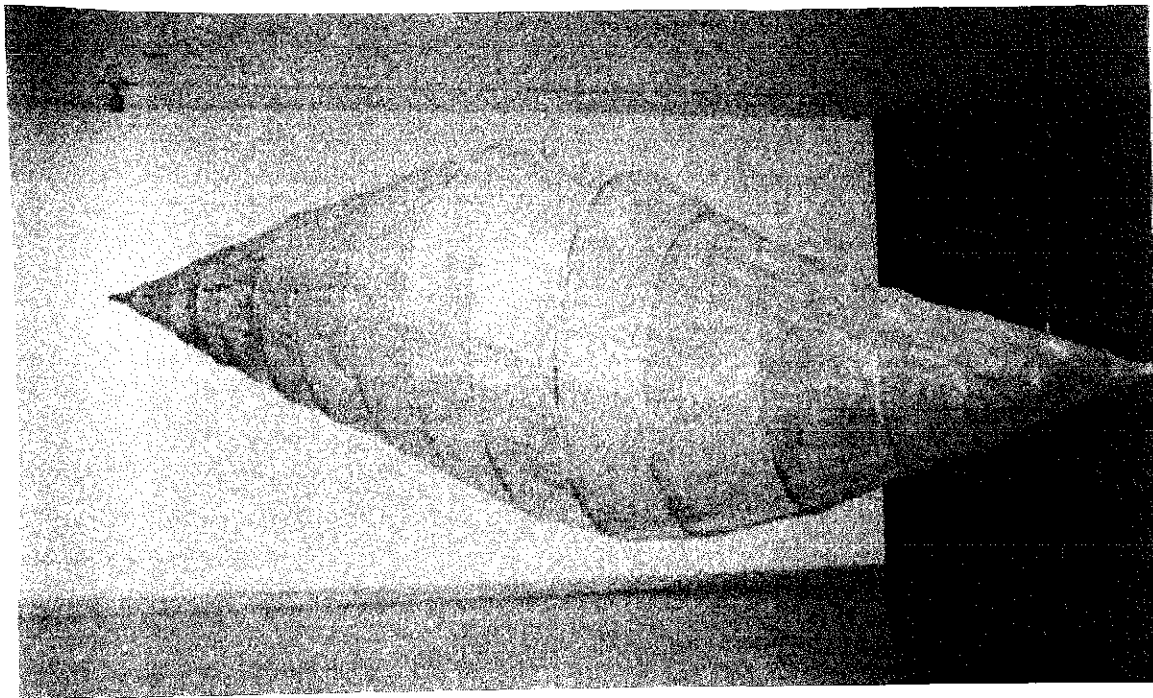
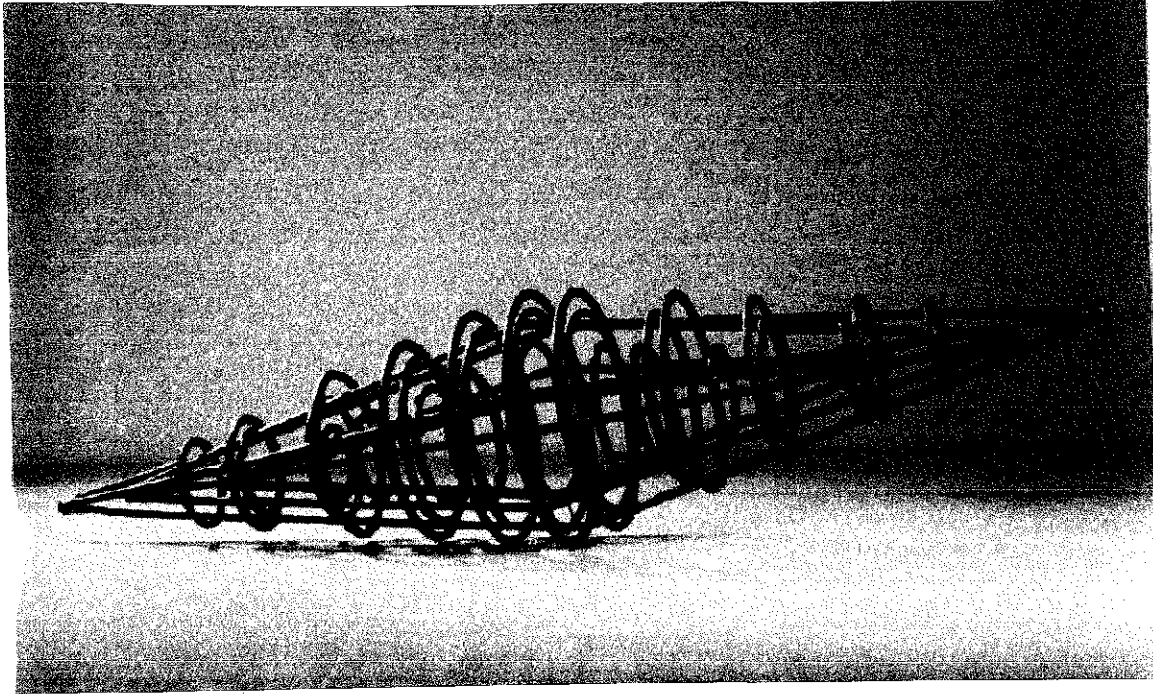
Hexagona sensibilia. Colección FEMSA, Monterrey, Nuevo León

Kata Physin: como su naturaleza lo requiere. Colección Lothar Müller, Kunsthaus Santa Fe, San Miguel Allende, Guanajuato

Ruedas dentro de ruedas. Colección Acervo Patrimonial de la S.H.C.P.

María José de la Macorra

Obras de
María José de la Macorra
(63 y 64)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CLAUDIA MAYA MARTÍNEZ

(17 de noviembre, 1968)

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales, especialidad ESCULTURA, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM (1988-1992). Se dedicó principalmente a la docencia en artes plásticas a nivel infantil dentro del INBA, el SEA y el CNCA. Ha cursado talleres en la ENAP, UNAM sobre la Enseñanza de la geometría, La monocromía en la Pintura, Fotografía; en el CNCA, INBA, Reciclaje y aplicación de material de desecho, Grabado e Impresión, Redacción avanzada, Conducción grupal, Pedagogía, Didáctica e instrumental de las Artes Plásticas, y otros de apoyo al programa de la carrera magisterial del área.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2002

Esculturas y Objetos instalados. Galería Luis Nishizawa.

1997

Presencia Plástica de los Maestros de Enseñanzas Artísticas del INBA Galería José Ma. Velasco. Pintura, Escultura y Gráfica.

1995 Impresiones y Formas. Taller Foro Cultural Quetzalcóatl.

1993 XIII Encuentro Nacional de Arte Joven

1992 Talleres de Escultura. Muestra II

1991 La pintura Tonal.

Claudia Maya

(65)

Obra de Claudia Maya

(66)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ROSARIO OCHOA ÁVILA (Ciudad de México)

Tiene estudios de Licenciatura en ESCULTURA en la Escuela Nacional de Pintura , Escultura y Grabado *La Esmeralda* del INBA. Inició su formación artística con el maestro Luis Hernández en la Casa del Lago UNAM. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas asiste a los talleres de los maestros Luis Nishizawa, Gilberto Aceves Navarro y Martín Vázquez Kanagushico. Fue asistente del taller de talla en piedra y madera del maestro Isidro Castellanos en la misma sede.

Fue tallerista en la XX Feria Internacional del libro Infantil y Juvenil en la Cd. de México. Ingresa en 2000 a la Asociación de Artistas Plásticos de México ARTAC AIAP-UNESCO.

Cuenta con una preparación y experiencia profesional en los medios de comunicación como el Canal 11, en noticieros y programas informativos, como asistente de producción, edición, postproducción, realización de campo y cámaras, en el Instituto Nacional del Consumidor (misma área), en la Cooperativa Salvador Toscano, en Servicios Profesionales en Video, en Columbia Tristar International Televisión (canal Zero) y en Promujer.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2001

Arte en el metro Varias estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

León, Guanajuato.

Simposio Taller de talla en Madera Jardín Reyes Heróles

2000

Monumento a la Paz UNESCO Alameda Sur México D. F.

Iª Colectiva de ARTAC Foro Cultural Quetzalcóatl

XX Feria Internacional del libro Infantil y Juvenil. Tallerista.

Entropías Escultóricas Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Instituto Politécnico Nacional.

26 Nuevas Expresiones. Librería El Juglar.

Catorce artistas . Casa de la Cultura de Tlaxcala.

1999

Cinco artistas. Galería Las Jaulas.

I Foro de expresión artística . Quinta Colorada.

1997

Primera Bienal de los Ángeles. Universidad Iberoamericana. Plantel Golfo, Puebla.

México Tierra de Artistas. Centro Comercial Coyoacán

1996

La última y nos vamos .Galería de La Esmeralda.

El Otro espacio . Centro Nacional de las Artes.

Cada quien su realidad. Visión joven del surrealismo. Galería de La Esmeralda.

1995

Velando el tiempo. Instituto Mexicano del Petróleo.

Día de Muertos en La Esmeralda .Centro Nacional de las Artes.

Yo soy tu ángel. Gran Hotel de la Ciudad de México.

Encuentro con la Escultura. Centro Cultural San Ángel.

1994

Escultura efímera. Alameda Centra.

La Escultura con La Esmeralda. Telmex, itinerante.

Anagnorisis. Instituto Mexicano del Petróleo.

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL

1999 Pasiones. Instituto de Relaciones Quintana Roo-Cuba A. C. Cancún
Quintana Roo.

ESCULTURAS MONUMENTALES. Realizaciones

2000 *Monumento a la Paz* UNESCO. Alameda Sur, México D. F.

2001 *Las Garzas*. Reserva Ecológica de Guachochi, Chihuahua.

2002 *Monumento a Los constructores del puerto artificial de Veracruz del mtro.*
Humberto Peraza Ávila, Veracruz, Veracruz.

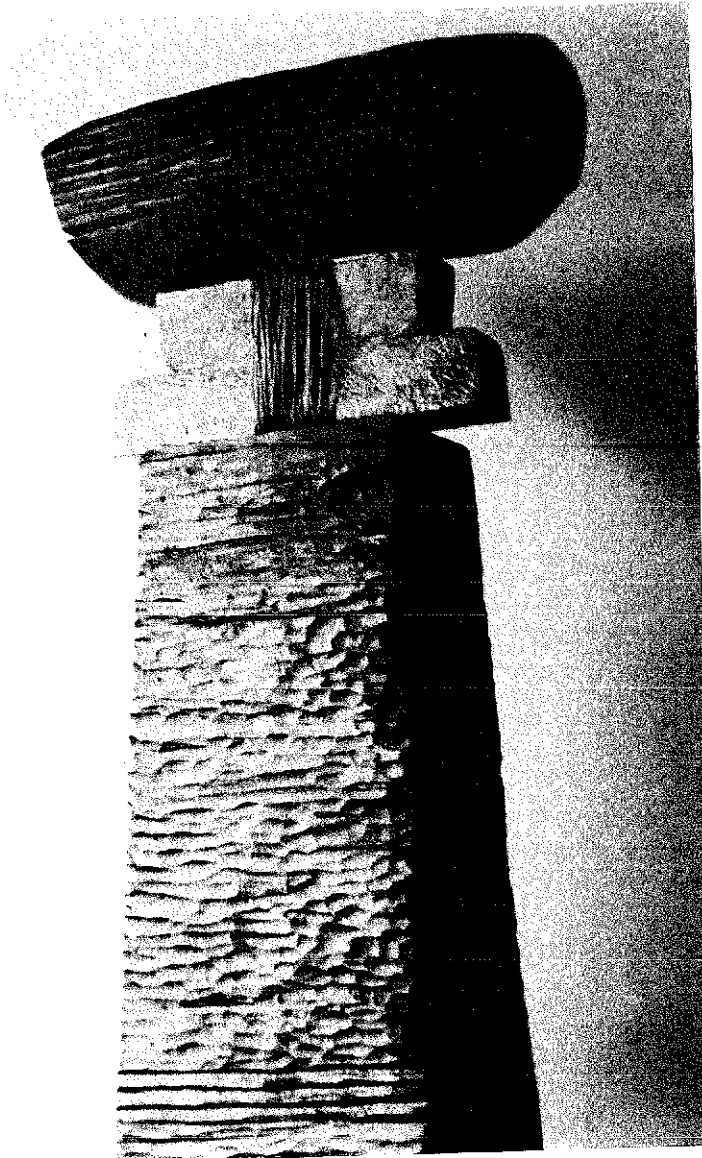
Rosario Ochoa
(67)

Mariana
Mixta. Talla en mármol y
Bronce
62 x 28 x 13
Rosario Ochoa
(68)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Ofrenda
Mixta. Talla en madera y cobre
130 x 54 x 19 cm
Rosario Ochoa
(69)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ELIZABETH SKINFILL VITE

(México D.F: 12 de octubre, 1963)

Realizó estudios de Licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (1984-1987) y la Licenciatura en Artes Visuales también en la ENAP (1991-1994). Curso talleres de metal con Margarito Leyva y Jesús Mayogoitia, Francisco Moyao y Octavio Gómez en la ENAP, UNAM, Xochimilco y Academia; de Xilografía con el Prof. Fernando Ramírez y de Pintura con el Prof. Luis Rene en la ENAP, UNAM. Fue profesora de pintura infantil en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1989-1991). Es Diseñadora Gráfica Independiente y profesora desde 1995 en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán FESC en el taller de Escultura en Metal (Maestra fundadora).

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1994 *Ilusiones de movimiento en Acero*. Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl
1996

Los murmullos del Acero. Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl.

Movimiento Hacho Poesía. Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.

1997

Presencias de acero. Biblioteca Campus II. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

Formas y Sentimientos en acero. Sala de Exposiciones de Extensión Universitaria. Campos 1 y 4. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

1988 *Realidades o Sueños en Acero*. Galería Aristos UNAM

1999 *Desafíos en Acero*. Centro Cultural Ágora, Parque Naucalli. Estado de México.

2000

Pasión hecha Escultura. Palacio Municipal de Naucalpan.

Nuevos Horizontes en Acero. Transporte Colectivo Metro. Estación Auditorio.

Sueños Secretos. Refectorio del Ex convento del Desierto de los Leones.

Vuelo sin Fronteras. Transporte Colectivo Metro. Estación Chabacano.

2001

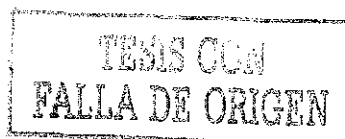
Presencia de la Academia de San Carlos en el STC Metro. *Sueños sin Fronteras*. Estación Chabacano.

Las Formas del Olvido. Instituto Politécnico Nacional. Centro Cultural Jaime Torres Bodet

Atmósferas de Acero. Universidad Tecnológica de Tecamac.

2002

In Tlamatini un libro abierto. Escultura en Acero. Biblioteca México. Centro Histórico.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2002

Colectiva de Maestros de la ENAP. Plantel Academia de San Carlos. Salas, 1, 2, 3 y Roberto Garibay.

Mujer Sensibilidad y Talento. Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.

XVI Feria Nacional de la Pirotecnia. Tultepec 2002. Escuela de Bellas Artes del Municipio de Tultepec.

Festival del Centro Histórico. Fetichismo. Academia de San Carlos

Mujer Sensibilidad y Talento. ENEP Aragon.

Escultores de la Academia. Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estación Guerrero. ISSSTE Cultura.

In Tlamatini un libro abierto. Biblioteca México. Sala 2.

2001

Al encuentro del mañana. Quinta Exposición de Orientación Vocacional. UNAM.

UNAM Siglo XXI Espíritu en movimiento. Expo 450 años Palacio de Minería.

4 Reflexiones del Espacio. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

100 Artistas apoyando venta para el fondo 11 de septiembre. Salón Embajadores Hotel Sheraton María Isabel.

Maestros de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la SEMARNAP.

Expo venta arte 2001. Fideicomiso Preservación de la Memoria de México. Archivo General de la Nación.

2000

Subasta de Arte a beneficio del Instituto Politécnico Nacional. Museo Rufino Tamayo.

Bienvenida al 2000. Instalaciones del Centro Comercial Plaza Satélite.

La Ciudad Imagina. Transporte Colectivo metro. Estación Centro Médico.

Expo-Venta Universitaria de Arte. MUCA. Ciudad Universitaria.

1999

El sentido de las Cosas. Galería del Centro de Estudios Universitarios Londres.

1998

I Encuentro Universitario de las Humanidades y las Artes. Museo Universitario Contemporáneo de Arte MUCA.

Exposición de inauguración del Museo de Arte Guillermo Ceniceros. Ex hacienda ferrería de Flores, Durango, Dgo.

Convergencias. Casa de Cultura de Celaya. Gto.

Taller de Producción Cipactli. Naucalpan. Ágora. Centro Cultural.

Cuatro Caminos en la Plástica Contemporánea. Centro Cultural Mexiquense. Edo. de Toluca.

1997

Escultura e Instalación. Sistema Colectivo Metro. Estación Centro Médico.

Final de Siglo. Final de Milenio. Academia de San Carlos.

Los Colores del Pensamiento de Frontera a Frontera. Museo Contemporáneo de Arte MUCA.

1996

Pensamiento en Armonía. Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez
Tradición y Modernidad. San Carlos. XII Festival del Centro Histórico.
VI Concurso de la Estampa sobre la interpretación moderna del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Museo Iconográfico del Quijote. Guanajuato, Gto.
Arte y Cultura en Apizaco. Presidencia Municipal Apizaco, Tlaxcala
II Feria Universitaria del Arte. Otoño 1996. Museo Universitario Contemporáneo de Arte . Facultad de Arquitectura.

1995

Convergencias. Transporte Colectivo Metro. Estación Copilco.
Las Múltiples máscaras del Romanticismo. San Carlos. XI Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Punto de Encuentro. Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Siete Pecados Capitales. Centro Cultural San Ángel.
Cinco Talleres de Gráfica. Escuela Nacional de Artes Plásticas. Galería Luis Nishizawa.
1 Feria Universitaria del Arte. Otoño 1995. MUCA. Facultad de Arquitectura.
Por un Corazón. Academia de San Carlos.

1994

Taller de Pintura de Luis Rene A. Una Realidad Aparte. Foro Cultural Quetzalcóatl.
De Sueños y Realidades. Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl.
Espacio, Espacios y más Espacios. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM. FESC.
En qué quedamos pelona. Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Arte y Medicina. Exposición y subasta 1994. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Algo en Común... Mujeres Escultoras. Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl.

1993

La cultura en la noche. El juglar.
La Flor más bella del Ejido. Foro Cultural Quetzalcóatl.
17 en San Ángel Escultura en Acero. Atrio del Centro Cultural San Ángel.

1992

La flor más bella del Ejido. Foro Cultural Quetzalcóatl
Ofrenda de los Artistas de la Plástica. Foro Cultural Quetzalcóatl.

1989 *Realización de escenografías* para el foro del C.I.A.D.Y.

1987 *Exposición de Diseño.* Museo Universitario del Chopo.

PREMIOS:

1995 1er. Lugar en el concurso para elaborar la imagen escultórica de la FESC Cuautitlán.
2000 Segundo lugar del concurso para la elaboración de Escultura Monumental para la Glorieta de las Américas. Naucalpan de Juárez.

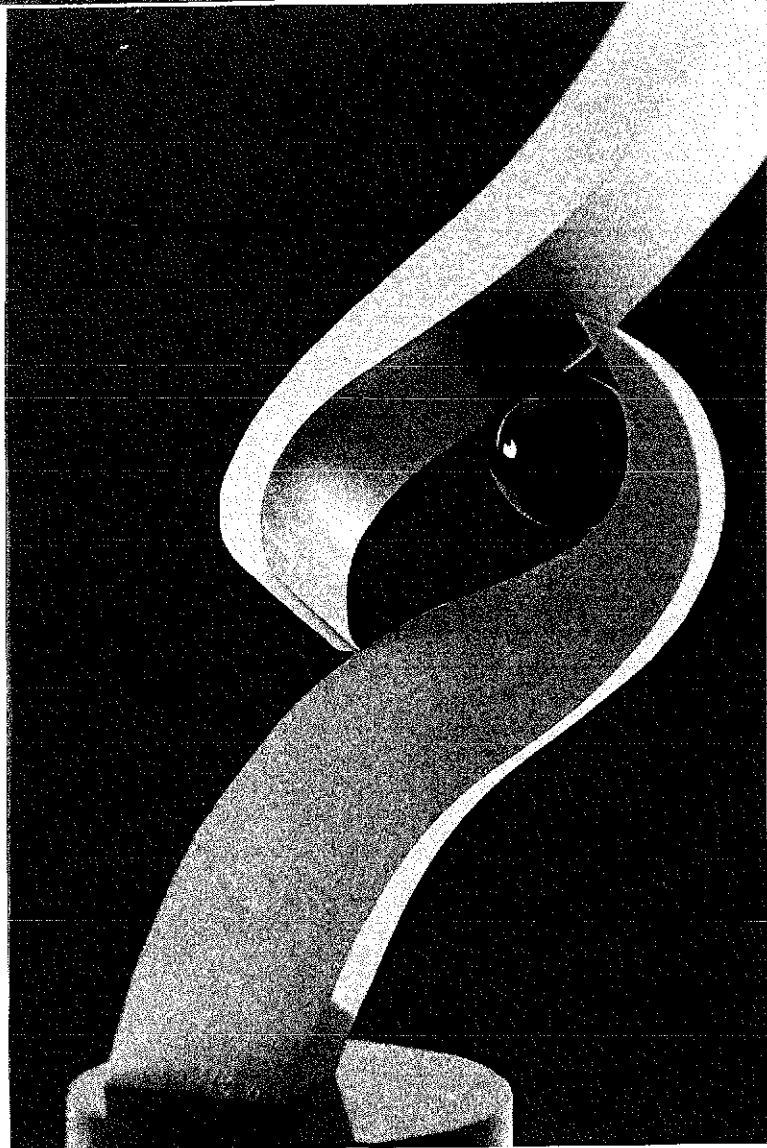
Aymeca flor azteca
Acero laqueado con
Aplicación de ónix
75 x 50 x 38 cm
Elizabeth Skinfill
1996
(70)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Elizabeth Skinfill
(71)

Punto de Encuentro
Acero laqueado con
aplicación de ónix
50 x 24 x 27 cm
Elizabeth Skinfill
1996
(72)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

SELMA GUISANDE
(Ciudad de México, 1972)

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM (1992-1996). Ha tomado cursos de Xilografía Fotográfica y Heliograbado impartidos por miembros de Graphicstudio de Tampa, Florida, en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (1998) e *Introductory Course, Fine Arts y Sulpture Course*; Kensington and Chelsea College, Londres (1994) También Curso de Manejo y Fabricación de Marionetas impartido por los titiriteros españoles Jordi Bertrán y Zilda Torres, Taller de papel hecho a mano en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, MACO, Curso *De las Vanguardias Consumistas al Arte de los Ochenta* impartido por el maestro Armando Torres Michúa. Taller de Performance impartido por Melquiades Herrera en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (1993). Entre 1997 y 1998 imparte el curso práctico basado en talleres de la Bauhaus en las siguientes sedes: Tlaxcala, Apizaco, ENEP Acatlán y ENEP ARAGÓN de la UNAM, Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, en 1998 Diseño y realización de títeres y escenografía para el proyecto de Arqueología para Niños del Museo de Sitio de Monte Albán. Imparte dos talleres de títeres para niños en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, con uno de ellos, es invitada a la Feria Infantil del Libro en el Centro Nacional de las Artes. Ha diseñado y realizado títeres para la coreografía *El viento ya no es tu voz* del grupo Contradanza, esculturas en metal para la escenografía de *El Principito*, montaje en el Teatro San Jerónimo.

Trabajó en el Teatro de Las Artes del Centro Nacional de las Artes en las áreas de Vestuario, Utilería y Escenografía (1995). Dentro de su trabajo en el Teatro de Las Artes, fue la coordinadora del montaje de la Zarzuela *La verbena de la paloma*. Montada por la Compañía Nacional de Opera, dirigida por Leopoldo Falcón. Fue ponente en la mesa redonda *El arte del futuro según los jóvenes*, dentro de las actividades de la exposición *Artefactos del futuro* en la Universidad de las Américas. Realizó la reproducción de la pieza *Étant Donnés* de Marcel Duchamp para performance del maestro Juan José Gurrola. Aula Magna del Centro Nacional de las Artes. Impartió clases de títeres y artes plásticas en la Casa de Cultura de Tepepa y realizó los títeres para la obra *Che-Che-Chéjov* de la compañía uruguaya Ápice, Teatro Clip.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2002 *Noche Recurrente*, Salón El Central, Oaxaca, México.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2002

Escultura y Objetos instalados, ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM.

Zonas de Mediación, Centro Cultural Tijuana.

Entrada a la materia, Galería Quetzali, Oaxaca, Mexico.
Creación en movimiento, Jóvenes Creadores 2000 - 2001, Centro Nacional de las Artes, México D.F. y Casa de la Cultura de Puebla, entre otros.

2001

El peso de la ligereza, Spai Agustí Massana, Poble Espanyol, Barcelona, España
26 36, Jóvenes propuestas contemporáneas, Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Antiguo Palacio del Arzobispado, México D.F.
Propios y Extraños, Museo de arte Contemporáneo de Oaxaca, Galería de Arte Contemporáneo y Diseño, en Puebla.
Gráfica Actual, Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Galería de Arte Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana. México D.F.

2000

Exposición colectiva Salón de Octubre-Gran Premio Omnilife 2000. Guadalajara.
Eros, SIDA y Censura, organizada por Unidos contra el SIDA a.c. en el Museo del Universitario del Chopo.
¿De Oaxaca? en el Museo de la Ciudad de México. México D.F.
De lo posible a lo deseable, exposición inaugural en la galería *Tera Arte*. Oaxaca.
Exposición organizada por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca para inaugurar la ex Fabrica de Textiles de San Agustín Etla Oaxaca.
Exposición colectiva en homenaje a Simone de Beauvoir en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.
Exposición itinerante Encuentro. Jóvenes creadores, Décima generación.

1999

Hombre a la vista organizada por Unidos contra el SIDA a. c. en el Museo Universitario del Chopo.
Plástico, Galería Gecko, Oaxaca, Oax.

1998

Foto Experimental, perteneciente a Fotoseptiembre en la Galería de Arte Mexicano y Palacio de Gobierno, Oaxaca.
Papel, Centro Cultural Ricardo Flores Magón, Oaxaca, Oaxaca.
Sueños de Piedra en Mitla en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.
Encuentro Nacional de Arte Joven 1998, exposición itinerante por Aguascalientes, Monterrey y Ciudad de México.
1997 *Instalación en el Sistema de Transporte Metropolitano (Metro).*

1996

Segunda Feria Universitaria del Arte, en el Museo Universitario de Ciencia y Arte.
15 Campanazos de Independencia en Galerías Mentales. México D.F.

1995

Artefactos del Futuro en la Universidad de las Américas Campus D.F.
Escultura monumental El Hombre Arquitectura para el parque Xancantitla, Santiago Xochitepec, México D.F.

X 8 Rutas. En la Capilla Británica, México D.F.

MENCIONES Y BECAS

2002

Beca para realizar una estancia en Vermont Studio Center en E.E.U.U.

Beca para escultura, Jóvenes Creadores, del Fonca.

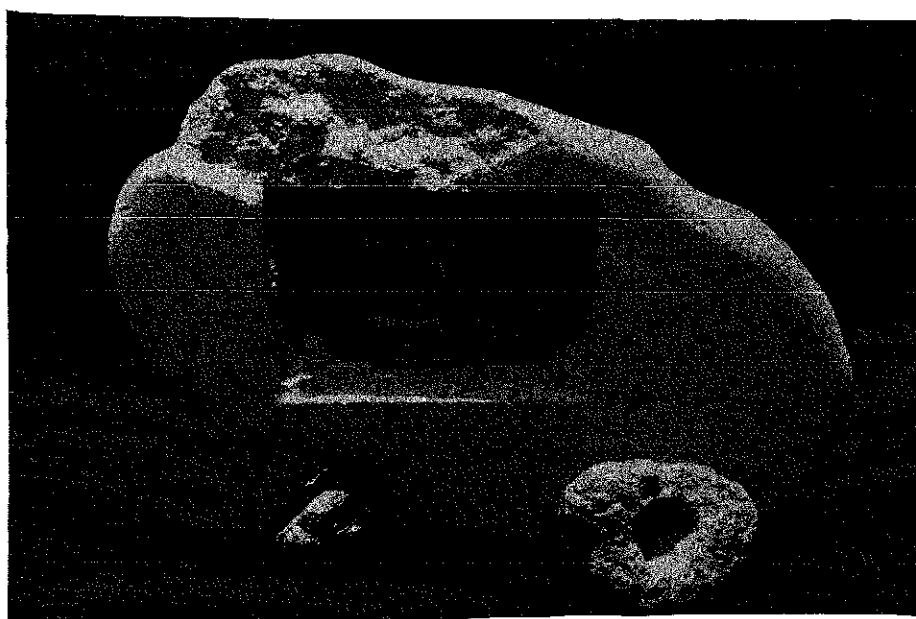
Escultura seleccionada en el certamen de arte Salón de Octubre-Gran Premio Omnilife 2000.

1998

Beca para escultura, Jóvenes Creadores, del Fonca.

Escultura seleccionada para el Encuentro Nacional de Arte Joven 1998.

1997 Servicio Social en el Taller del escultor Kiyoto Ota.

Xaagá
Cantera rosa, geodas y fotografía
37 x 25 x 11 cm
Selma Guisande
2001
(73)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MÓNICA PÉREZ QUINTERO

(18 DE JULIO 1974)

Realiza estudios de Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, generación 1996-2000. Además de un curso de Escultura con el Hersúa (2002).

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1996

Entre el canto de ciudades. Teatro Carlos Pellicer Xochimilco.

Red de Átomos. Galería El Sótano de Coyoacán. México D.F.

1998

Y dicen que somos. Galería El Sótano de Coyoacán

Símbolos de la materia . Centro cultural Ollín Yoliztlí.

Así habla la madera. Galería Luis Nishizawa (ENAP)

Transformaciones. Casa de la cultura Morelia, Zamora, Uruapan, Michoacán.

Iª Bienal de pintura y escultura Olga Costa (Selección de obra) Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato; Pinacoteca Monterrey

1999

Intervenciones conceptuales en la materia. Casa Borda Taxco de Alarcón, Guerrero

2000

Nace, Crece y Permanece. Viveros de Coyoacán. Exposición permanente.

2001

Enapos salón 101 . Exposición Itinerante por los cinco planteles del Colegio de Humanidades UNAM

Factor 5. Palacio de los Deportes, México D.F. Instituto Mexicano de la Juventud.

2002

*Onomatopeya de lluvia .*Cumbre Tajín Veracruz. Proyecto colectivo de instalación al aire libre.

Escultura lúdica. Tesis de licenciatura. Asesoría de Mtra. Ma Eugenia Gamiño y Hersúa.

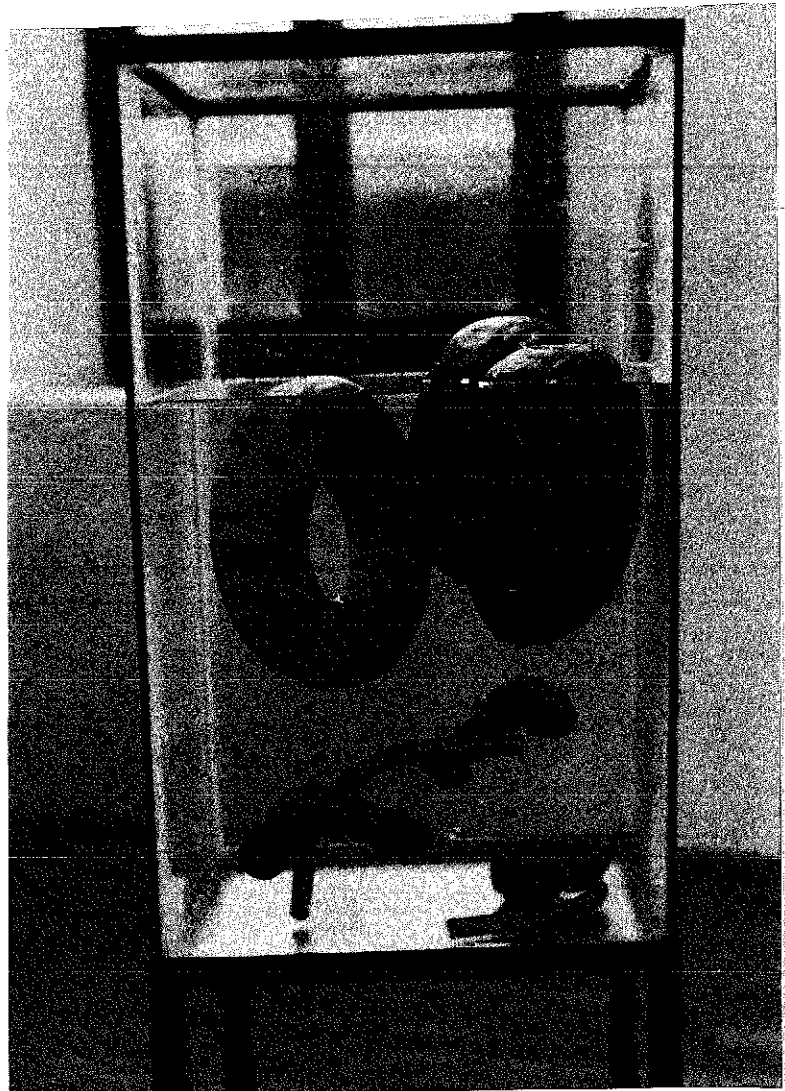
INDIVIDUAL

2001

Escultura lúdica. Casa de Cultura Real del Monte Hidalgo. INDIVIDUAL.

Mónica Pérez Quintero
(74)

La Danza –deslumbra
Mixta
Madera, agua, vidrio
90 x 40 x 60 cm
Mónica Pérez Quintero
1998
(75)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MARILÚ F. PÉREZ VALDERRAMA
(México D.F. a 2 de septiembre de 1975)

Realizó estudios de Licenciatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, UNAM. Con especialidad en Escultura.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1998

Así habla la Madera. Galería Luis Nishizawa ENAP, UNAM

Diálogos Espaciales. Parque ecológico de Xochimilco.

Trans-formaciones. Galería de Maestros Michoacanos en Morelia, Michoacán.

Símbolos de la materia. Centro cultural Ollin Yoliztli. México D.F.

1999

Cero-México. Jardines de la Casa de Lago. Bosque de Chapultepec.

Cero-Japón. UWA-CHO parque atlético, en la ciudad de UWA-CHO Ehime Japón.

2000

Nace, crece y permanece. Arte en Madera. Exposición permanente en el vivero de Coyoacán, México, D.F.

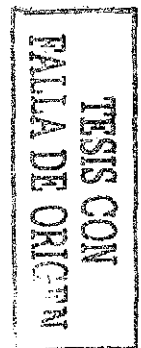
2001

ENAPOS salón 101. Exposición colectiva multidisciplinaria en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM.

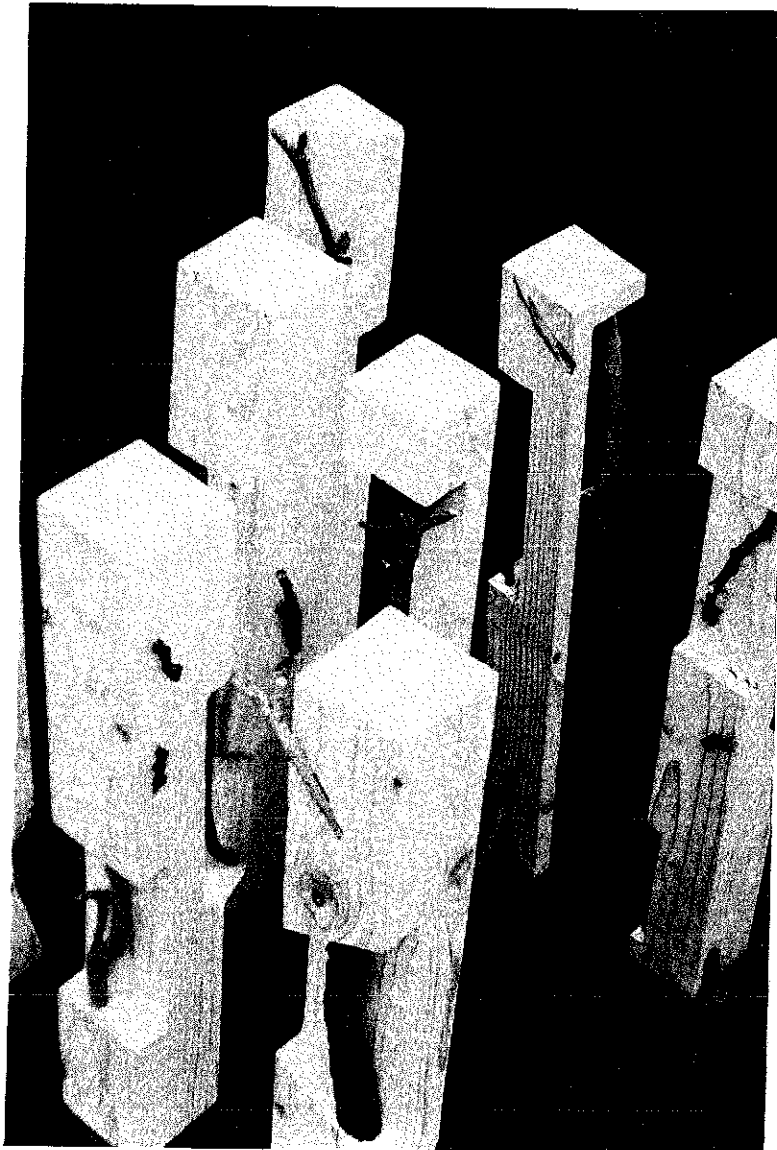
2002

Onomatopeya de lluvia. Instalación presentada en la sección nicho de la tierra. Proyecto Cumbre Tajín, Veracruz.

**Marilú Felix Pérez
Valderrama**
(76)

Proceso
Madera de pino y ramas
62 x 62 x 62 cm
Marilú Felix Pérez Valderrama
(77)

TESIS CON
FACILIDAD DE ORIGEN

ANGÉLICA PINEDA GARCÍA

(México D.F. 16 julio, 1970)

Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM). Ha asistido a conferencias y cursos sobre El Caravaggio y su influencia Novohispana, Paisaje a la Encaústica, con el prof. Juan Manuel Salazar, Paisaje al carbón, Paisaje al óleo, Capacitación para la docencia, introducción a los códices mesoamericanos. Curso medicina indígena en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Es Docente en la Escuela de Iniciación Artística No. 1 del Instituto Nacional de Bellas Artes, es responsable del área de actividades Paraescolares (artísticas, sociales, culturales y deportivas) en el plantel No. 1 del Colegio de Bachilleres en el Rosario, donde también es profesora de Artes Plásticas. Realizó en el albergue Lázaro Cárdenas de la Coordinación de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el Taller de Creatividad Infantil (talla en madera, modelado en barro, tejido de palma y pintura).

EPOSICIONES COLECTIVAS

1998

Trans-formaciones. Escultura en madera. Galería de Maestros de Michoacán, Casa de Cultura de Morelia.

Así habla la Madera. ENAP, UNAM. Galería Luis Nishikawa.

Exposición pictórica. Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria.

1997

XVI Festival Mundial de la Juventud México-La Habana Casa Club América, La Habana-Cuba.

Los colores del tiempo. Paisaje, dibujo y pintura. Conalep Aztlahuacán, Galería de la Plástica Preparatoriana. San Ildefonso 30. Centro Histórico.

1993

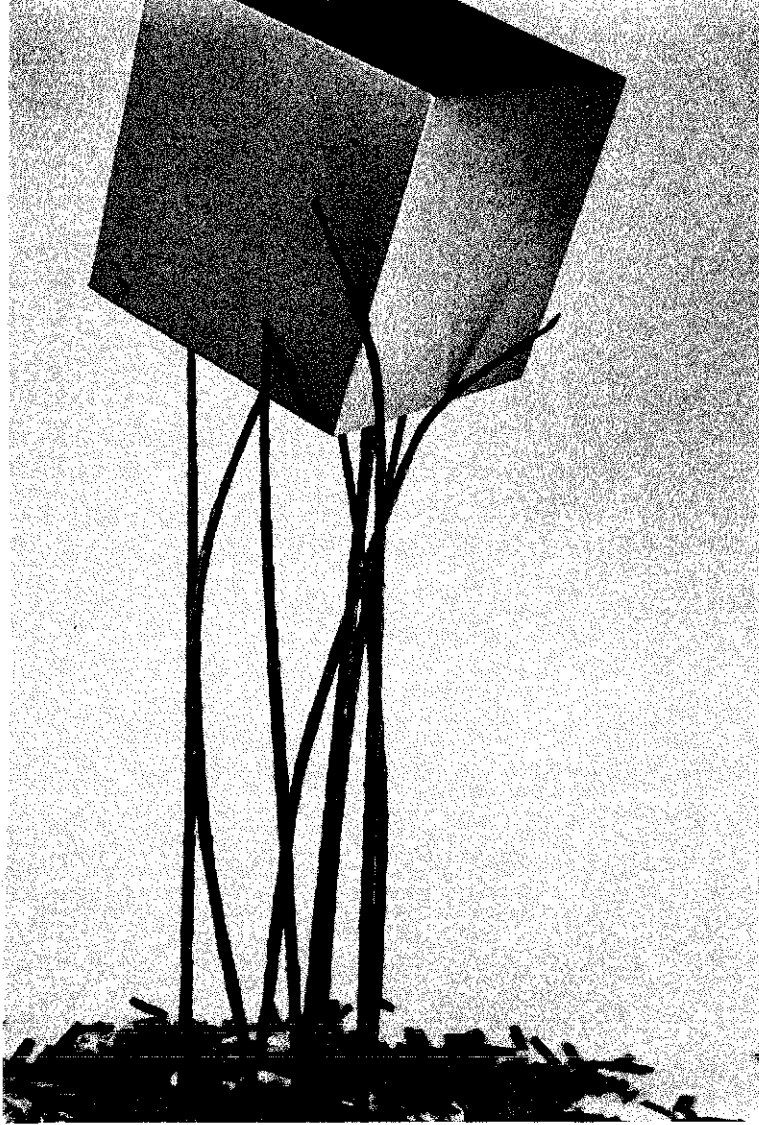
De Maderas y Maneras. Galería Luis Nishizawa, ENAP, UNAM.

1992

La Pintura Tonal. Conjunto Cultural Carlos Pellicer. La Noria. Xochimilco.

1991

Diseño. Escuela Nacional de Artes Plásticas. Galería 1. Xochimilco

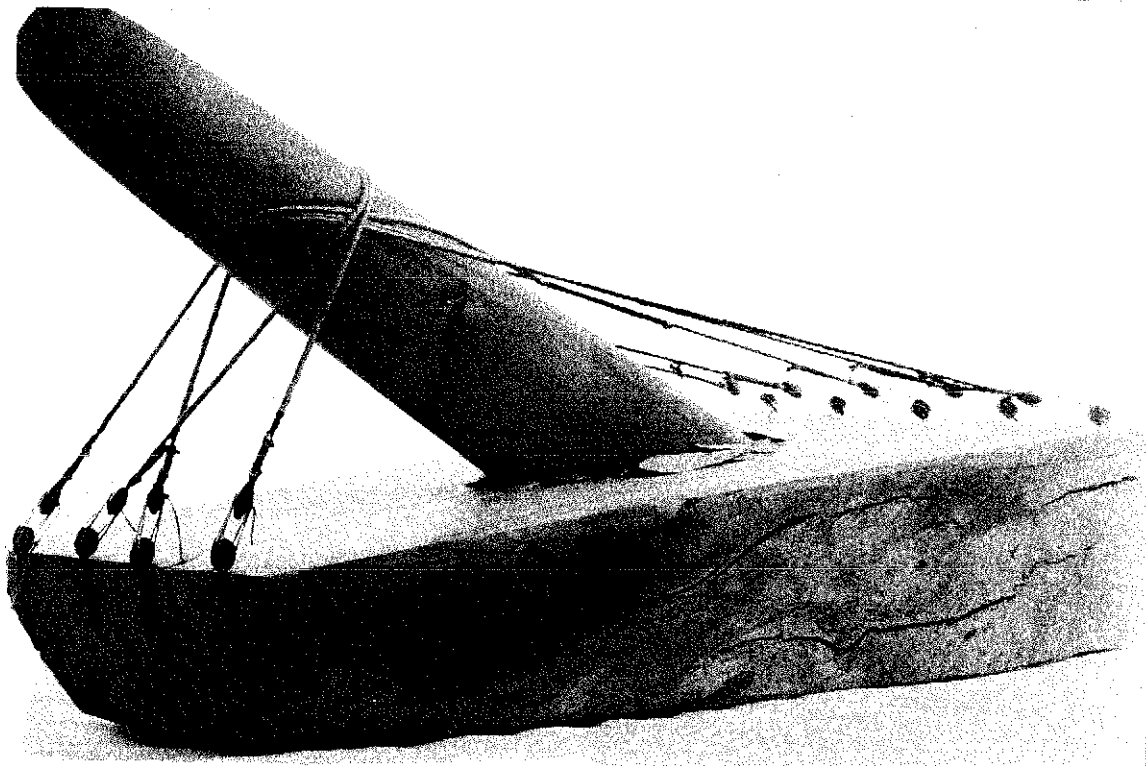

Angélica Pineda

Apariencias
Madera, plástico, acero
128 x 45 x 45 cm
Angélica Pineda
2002
(78)

Sin título
madera, cuerdas y alambre de acero
91 x 42 x 85 cm
Angélica Pineda
1992
(79)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

GLORIA ZELAYA MOLINA

(San Salvador 1974, nacionalizada mexicana)

Estudio la Licenciatura de Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, Azcapotzalco. (1990-1995). Actualmente cursa la Maestría en Artes Visuales con orientación ESCULTURA en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, Academia de San Carlos. Ha cursado Historia del Arte en el Centro de estudios para la Cultura y las Artes Casa Lamm (1998). Fotografía en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet IPN (1998-1999), Dorado y Estofado En Cecati 25 (1996), Taller de Semiótica, Papel hecho a mano y Vitral Contemporáneo en la UAM Azcapotzalco.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2001

Exposición Pro-damnificados de la República del Salvador. Museo de Culturas Populares.

Expo Arte Salvadoreño. Embajada del Salvador.

Subasta de Arte Pro-Hacienda de los Morales.

2000

Voces de Mujeres. CINESTAV-IPN.

Gloria Zelaya Molina
(80)

Obra de
Gloria Zelaya Molina
(81)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ANEXO 2

FORMATO DE ENTREVISTA

Nombre Artístico:

Datos personales. Dirección, teléfono, fecha de nacimiento.

Evaluación curricular:

Estudios e Instituciones

Exposiciones individuales (Número, fecha, nombre genérico y lugar)

Exposiciones colectivas (Número, fecha, nombre genérico y lugar)

Tendencia artística : Figurativa (realista, expresionista), Abstracta , Ambas

Temáticas principales:

Técnicas escultóricas utilizadas: materiales

Características técnicas y temáticas de su obra escultórica

Características de su expresión, variables y cambios en cuanto a tendencias en diversos periodos de su vida.

Producción anual aproximada

Distribución (formas)

Adquisiciones (consumo)

Efectos en el consumidor u observador

EVALUACIÓN PARA PROYECTO

Sólo para la evaluación de autora:

Sociedad y características de la época de acuerdo a la infancia, adolescencia y las primeras etapas de producción y estudio profesionalizado de la escultura:

(Análisis biográfico y psicoanalítico general)

Características estructurales de la textualidad de la expresión en su obra.

Análisis de materiales (Ciencias naturales)

Análisis formal (uso de formas, abiertas, cerradas, lineal o pictórico, otras variantes)

Iconografía (figuras y contenidos)

Semiótica (capacidad de comunicación de su obra)

Estética de Recepción y efectos

Estética filosófica

Historia del Arte (inserción en el medio)

Sistema Axiológico:

a) Sensorialidad (sentidos)

b) Sentimentalidad (sensibilidad)

c) Razón (fantasía) racionalidad.

Sentimientos religiosos: Dios, el más allá, imperativos éticos, Mitos.

Sentimientos afectivos: Isótopos, sintéticos, Placer y displacer, otros.

Sentimientos ético-políticos: nacionalistas, internacionalistas, elitistas, populistas, tradicionalistas, vanguardistas, puristas, funcionalistas.

Sentimientos estéticos: belleza-fealdad, dramaticidad-comicidad, lo sublime-lo trivial, tipicidad- novedad.

realidad natural y humana

realidad cultural (artesanías, artes, diseños, lo estético, lo sistémico, lo temático)

Ideologías dominantes e ideologemas:

Propiedad privada., individualismos, idealismos, imperialismos.

Sistema de decisiones prácticas:

Valores positivos-placer

valor negativo-displacer

Evaluación curricular.

Índice fotográfico

Representación femenina
en terracota proveniente de
Jaina. *Cultura Maya*.
(1)

Diosa de la muerte.
Mictecacihuatl
Cultura Mexica. 1200-1521
Basalto
112 x 53 cm
(2)

Tlazoltéotl pariendo
Cultura Mexica. 1325-1521
Aplita o wermerita
Altura 20.6 cm.
(3)

Coatlícue Colosal
Cultura Mexica. 1487-1520
Andesita
Altura 3.5 m
(4)

Virgen con el niño
Iglesia de la Enseñanza
Marfil
México D.F.
(5)

Purísima
Escultura policromada
Siglo XVIII
Iglesia de la Valenciana
Guanajuato, Gto.
(6)

La Malinche
Manuel Vilar
Siglo XIX
Yeso
(7)

Malgre' Tout
(A pesar de todo)
Jesús F. Contreras
Mármol
1898
(8)

*Escultura para el sepulcro
de Julio Ruelas*
Mármol
Arnulfo Domínguez Bello
(9)

*Pureza o Antonieta Rivas
Mercado*
Mármol
Guillermo Ruiz
1926
(10)

*Mujer de pie con las manos
en la cara*
Bronce 0/6
Francisco Zúñiga
1976
(11)

Pareja
Piedra Chiluca
Geles Cabrera
1952
(12)

Mujer sentada
Piedra cincelada
Tosia Malamud
1964
(13)

Grupo
Piedra Xaltocan
Rosa Castillo
1958
(14)

Mujer
Madera de cedro
Elizabeth Catlett
1964
(15)

Dualidad
Bronce
Beatriz Caso
1968
(16)

Ipsilon
Lámina forjada y labrada
Andrea Córdova
1976
(17)

Bolsa con mano
Madera Súchitl
Naomi Siegman
1981
(18)

La pensadora
Arena y resina
Noemí Ramírez
1988
(19)

Estructuras arbóreas
Homenaje a Pablo Neruda
Instalación
12 x 4 x 1.50 mt.
20 piezas al muro
Leticia Arroyo
(20)

La ola
Madera caoba
60x 50 x 60 cm.
Aurora Guerrero
(21)

Espacio escultórico
Escultura monumental
Ciudad Universitaria
Mathias Goeritz, Helen
Escobedo, Sebastián,
Manuel Felguerez,
Hersúa y Federico Silva
1978-1979
(22)

Mariposa
Mármol
Angela Gurría
1999-2000
(23)

Autorretrato III y representación
Hilo tejido a gancho con base de madera
Mónica Castillo
1997
(24)

Refugio para un lecho de rosas
Cama de madera, estructura de tela, alambre y metal; aproximadamente 10 000 rosas secas blancas y rojas
80 x 175 cm.
Betsabeé Romero
(25)

Serie de columnas
Barro de Zacatecas
325 x 45 cm. cada una
Paloma Torres
1997
(26)

Gotas vírgenes
Esferas de vidrio soplado con agua pura
Instalación con 60 esferas de 60 cm. de diámetro cada una
Yolanda Gutiérrez
(27)

Aurora Guerrero en el taller de talla en madera
Academia de San Carlos años 70's.
(28)

Marisol Gutiérrez
(29)

Manto 24
Tapiz en telar vertical
1m x 1 m.
Marisol Gutiérrez
2001
(30)

Mujer desfasada intentando conectarse con la realidad
Mixta: piezas electrónicas. Cables, diodos, capacitores Transistores.
120 x 46 x 55 cm
Marisol Gutiérrez
2002
(31)

Rosa Ma. Miranda
(32)

Torso corazón
Bronce
13 x 19 x 14 cm
Rosa Ma. Miranda
(33)

Ternura
Bronce
29 x 10 x 10 cm
Rosa Ma. Miranda
(34)

Tohueyo
Bronce
Maru Santos
120 x 45 x 55 cm.
1993
(35)

Maru Santos
(36)

¿En donde estoy?
Cera perdida
Bronce
30 x 120 x 75 cm
Maru Santos
1997
(37)

AIU
(38)

Amorfosomia
Barro oxidado esmaltado y pintado en frío
40 x 42 cm.
AIU
(39)

Meninas
Barro oxidado, esmaltado y decorado en frío
57 x 36 cm.
AIU
2002
(40)

En Extasis
Bronce
22 x 10 x 8 cm
Graciéluna
1994
(41)

Graciela Ferreiro
Graciéluna
(42)

Cuatro estados del ser
Talla en cantera verde
160 x 45 x 45 cm.
Graciéluna
1994-95
(43)

Lilia Lemoine
(44)

Capullos
Envases plásticos reciclables
Lilia Lemoine
(45)

Venus
neoclásicaliberalista@muyrica.mx
Envases plásticos reciclables
156 x 57 x 42.5 cm
Lilia Lemoine
(46)

La que se gesta
65 x 48 x 52 cm
Ónix naranja
Virginia Arcos
1999
(47)

Virginia Arcos
(48)

El que cuida las emociones
Talla en madera
Virginia Arcos
1999
(49)

Silvia Flores
(50)

Atracciones
Ensamble de metal
60 x 40 x 40
Silvia Flores
(51)

Comienzo de una piel erotizada
Ensamble entre vaciado en aluminio e imanes con limaduras de metal
25 x 20 cm.
Silvia Flores
(52)

Máscaras
2 piezas terracota y alambre
20 x 60 x 40 cm
Kara
1999
(53)

Kara
(54)

Desterrado
37 x 53 x 15 cm
Terracota
Kara
2000
(55)

María del Carmen Martínez Genis
(56)

Herida ¿Cuántos más? Guerra de Baja Intensidad
Instalación: Madera, espejo, clavos, metal
210 x 212 x 185 cm.
Ma. Del Carmen Martínez Genis
1998
(57)

Ma. Eugenia Gamiño Cruz
(58)

Resonancia y movilidad del pensamiento
Escultura de Sitio Centro de Enseñanza para extranjeros CU. UNAM
acero, cobre, latón, aluminio, bronce
Ma. Eugenia Gamiño Cruz
2001
(59)

Lugar de Encuentro
Talla en madera oyamel, acero
Ma. Eugenia Gamiño Cruz
2002
(60)

Alfia Leiva del Valle
(61)

Obra de
Alfia Leiva del Valle
(62)

Obra de
María José de la Macorra
(63)

Obra
María José de la Macorra
(64)

Claudia Maya
(65)

Obra
Claudia Maya
(66)

Rosario Ochoa
(67)

Mariana
Mixta. Talla en mármol y bronce
62 x 28x 13 cm.
Rosario Ochoa
(68)

Ofrenda
Mixta. Talla en madera y cobre
130 x 54 x 19 cm.
Rosario Ochoa
(69)

Aymeca flor azteca
Acero laqueado con aplicación de ónix
75 x 50 x 38 cm
Elizabeth Skinfill
1996
(70)

Elizabeth Skinfill
(71)

Punto de Encuentro
Acero laqueado con aplicación de ónix
50 x 24 x 27 cm
Elizabeth Skinfill
1996
(72)

Xaagá
Cantera rosa, geodas y
fotografía
37 x 25 x 11cm
Selma Guisande
2001
(73)

Mónica Pérez Quintero
(74)

La Danza –deslumbra
Mixta
Madera, agua, vidrio
90 x 40 x 60 cm.
Mónica Pérez Quintero
1998
(75)

Marily Félix Pérez
Valderrama
(76)

Proceso
Madera de pino y ramas
62 x 62 x 62 cm
Marily Félix Pérez
Valderrama
(77)

Apariencias
Madera, plástico, acero
128 x 45 x 45 cm
Angélica Pineda
2002
(78)

Sin título
talla en madera, cuerdas y
alambre de acero
91 x 42 x 85 cm
Angélica Pineda
1992
(79)

Gloria Zelaya Molina
(80)

Obra de
Gloria Zelaya Molina
(81)

Fotografía de:
Esmeralda Fuentes
Torres,
Marisol Gutiérrez y
Eduardo Mondragón.

BIBLIOGRAFÍA

- ACHA, Juan *Las actividades básicas de las Artes Plásticas*
Ediciones Coyoacán. 1994. 290 p.
- Ibidem *Escultura Mexicana. Hersúa. Obras. Esculturas: persona*
Sociedad, México, 1983. 207 p.
- Ibidem *Arte y Sociedad Latinoamericana. El sistema de producción.*
FCE, México, 1979. 322 p.
- Ibidem *Los conceptos esenciales de las Artes Plásticas.*
Ediciones Coyoacán. Diálogos Arte, México, 1995. 108 p.
- ADELIN, J.
MÉLIDA, J. Ramón *Diccionario de términos técnicos en Bellas Artes*
Ediciones Fuente Cultural, México, 1944. 580 p.
- ALCINA, Franch José
LEÓN PORTILLA, Miguel
MATOS, Moctezuma Eduardo *Aztéca-Mexica*
500 Quinto Centenario, España, INAH
México, Lunwerg,
1992. 402 p.
- ARNHEIM, Rudolf *Arte y Percepción visual.*
Madrid, Alianza, 1984. 553 p.
- ASÚNSOLO, Ignacio *Retratos y Boatos. Escultura Mexicana Contemporánea*
UNAM, México, 1942. 22p.
- BAYÓN, Damián Carlos *Aventura Plástica de Hispanoamérica. Pintura,
cinetismo, artes de la acción (1940-1972)*
Fondo de cultura económica FCE, México, 1974. 360 p.
- Ibidem. *América Latina en sus Artes*
México, Siglo XXI, 1980. 351 p.

- BURT, Ignacio
VICENS, Francesc,
VARIOS *Arte abstracto y arte figurativo*
Biblioteca Salvat de grandes temas, España, 1974. 142 p.
- CALABRESE, Omar *El lenguaje del Arte*
Instrumentos Paidós. Colección dirigida por Umberto Eco.
Barcelona. España. 1987. 275 p.
- CRESPO, Jorge Juan *Escultores Modernos de México 1887-1978*
México. 1978.
- CRUZ, Reyes Jesús *5 Décadas de obra escultórica*
Prof. Antonio Luna Arroyo, México. 1990.
- CHADWICK, Whitney *Women, Art and Society*
New York, 1997, 448 p.
- CHICAGO, Judy *Women and Art 1939-1993*
New York. 192 p.
- CROCE, Benedetto *Estética*
Ediciones Nueva Visión, Arte y Estética, Buenos Aires,
1973, 238 p.
- DE BARBIERI, Teresita *Perspectivas Femeninas en América Latina*
Sep setentas, México 280 p.
- Ibidem *Mujeres y Vida Cotidiana*
Sep.80, FCE, 1978 . 281 p.
- DE ELVIRA, Hidalgo Mari-Carmen *Guía Completa de Escultura*
Blume Editores, Madrid, España. 1982. 224 p.
- DORFLES, Gillo *El devenir de las artes*
FCE, Breviarios, México, 1963, 306 p.
- ECO, Umberto *Los límites de la Interpretación*
Lumen, Barcelona, 1992, 400 p.
- Ibidem *Tratado de Semiótica General*
Lumen Barcelona, 1995, 460 p.
- EMERICH, Luis Carlos *La Figura en la Escultura Mexicana . Nueva Plástica Mexicana.* México .1985.

- ELDER, Rita
ESCOBEDO, Helen *Mujeres escultoras.*
México. 1984.
- ESCOBEDO, Helen
GORI, Paolo *Monumentos mexicanos. De las Estatuas de Sal y Piedra.*
Cámara Lucida. Grijalbo. CONACULTA. México 1992. 250 p.
- FERNÁNDEZ, Justino *Estética del Arte Moderno Contemporáneo*
México, UNAM, 1962. 362 p.
- Ibidem *Estética del Arte Mexicano*
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.
1990. 599 p.
- GARDUÑO, Ana *Universo Escultórico Mesoamericano*
Dirección de Publicaciones CONACULTA, 1996. 50 p.
- GARDNER, Howard *Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad.*
Paidós. Barcelona y Buenos Aires, 1998. 427 p.
- GARRÓN, E. *Proyecto de Semiótica*
Colección Comunicación Visual, G. Gili, Barcelona, 1975, 377 p.
- GARZA, Mercado Ario *Manual de Técnicas de Investigación para estudiantes de ciencias sociales*
El colegio de México. México, 1998, 410 p.
- GASTELUM, Ma. de los Ángeles *Agenda de Derechos y Obligaciones de la Mujer*
Conapo, México. Comisión Nacional de la Mujer. 290 p
1995.
- GOMBRICH, Ernst *Arte e Ilusión. Estudio sobre la Psicología de la representación pictórica.*
Barcelona. Ed, Gustavo Gili, 1982, 394 p.
- GOTTLIEB, Carla. et. al. *La iconografía del arte contemporáneo*
(Coloquio internacional de Xalapa), México, UNAM, Instituto de investigaciones estéticas, 1982. 248 p.
- GONZALEZ, Soledad *Mujeres y relaciones de género en la antropología Latinoamericana.*
Colegio de México. 273 p. 1994.

- HADJINICOLAO, Nicos *Historia del Arte y lucha de clases*
Siglo XXI, México, 1988, 240 p.
- HAUSER, Arnold *Teorías del arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna.*
Guadarrama. Punto Omega. España. 1982 . 422 p.
- HAUSER, Christian *Art Foundry*
New York USA, 1974,. 128 p.
- HÉLLER, Nancy *Women artist. Ilustrades history*
New York , 1997, 280 p.
- HORNER, Karen *Psicología femenina*
New York , 1990, 270 p.
- KASSNER, Lily *Diccionario de escultores mexicanos del siglo XX*
2 tomos. CONACULTA. 1997. 1000 p.
- LÓPEZ, Q. Alfonso *Estética de la creatividad*
Cátedra, Madrid, España, 1977, 464 p.
- LECHUGA, Ruth *Escultura Suave. Técnicas textiles.*
INAH, México.
- LUNA, Antonio *Panorama de la Escultura Mexicana Contemporánea*
Ediciones del INBA, México, 1964. 200 p.
- MONSIVAÍS, Carlos
- MANRIQUE, Jorge Alberto *Historia General de México*
Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX y
El proceso de las artes 1910-1970.
Colegio de México ,1981,Tomo 2. OC.1582 p.
- MDD *Resumen Gráfico de Historia del Arte*
Gili SA España , 1997. 192 p.
- MENDIETA, Lucio *Sociología del Arte*
UNAM, México, 1979. 257 p
- MILICUA, José *Historia Universal del Arte. Últimas tendencias.*
Ver Lourdes Cirlot. Editorial Planeta. 1933. España
Barcelona 415 p.
- MORENO, Villa José *La escultura colonial mexicana*
Colegio de México, 1986. 110 p.

- MORENO, Salvador *Un siglo olvidado de Escultura Mexicana*
Artes de México. No. 133, 1970, Año. XVII. México, 93 p
- NARANJO, Carmen *La Mujer y el desarrollo. Compilación.*
HIERRO, Graciela *La Educación formal e informal y la situación femenina*
HERNÁNDEZ, Alberto *Sistema educativo y laboral de la mujer en el sector moderno e industrial.*
Sep Diana UNICEF México, 1980, 197 p.
- NELKEN, Margarita *Escultura Mexicana Contemporánea 1896-1951*
Ediciones mexicanas, 1951, México, 63 p.
- NOREÑA, Aurora *Mujeres en la Avanzada Escultórica*
Revista *Tierra Adentro*. Febrero-mayo 2001. *Mujeres en el Arte*. México 104 p.
- PITALUGA, G. *Temperamento, carácter y personalidad.*
Breviario 90, FCE, México, 1983. 166 p.
- PUIG, Arnau *Sociología de las formas*
Colección Comunicación Visual. 1979. Barcelona. 255 p.
- RAFOLS, J. F. *Historia del Arte*
Edición ilustrada. Editorial Óptima, Barcelona, 2000, 638 p.
- REVAULT, D'Allones *Creación artística y promesas de libertad*
Col. Comunicación visual GG, España, 1977. 286 p.
- RODRÍGUEZ, Ida *40 siglos de Arte Mexicano*
Arte Moderno. Tomo II. Herrero Promesa, México, 1981.
- Ibidem *Una década de crítica de arte.*
Sepsetentas 145. 1974. 198 p.
- SÁNCHEZ, Adolfo *Las ideas estéticas de Marx*
Biblioteca ERA, Ensayo, México, 1983, p.293
- SCHNEIDER, David *El Psicoanalista y el artista*
Colección popular. CFE 1974. España. 375 p.
- TOUSSAINT, Antonio *Resumen Gráfico de Historia de México*
Gili, México, 212 p. 1998.
- SEFCHOVICH, Sara *La suerte de la consorte*
Océano. 1999, 470 p.

URRUTIA, Elena *Imagen y realidad de la mujer*
Sepsetentas . Compilación de autores : Arreola, Fernández,
Foppa, Monsiváis, Ramírez, Rascón, Segovia, Diana, 1976
172 p.

WEISMANN, Elizabeth *Escultura Mexicana 1521- 1851*
Atlante, Universidad Cambridge, 1950, 224 p.

WITTHKOWER, Rudolf *La escultura: procesos y principios*
Alianza Forma, 1977, 175 p.

VALCARCEL, Amelia. *Ética contra Estética*
Ariel, Crítica, Barcelona, 1998. 175 p.

VARIOS *Historia y Sociología de la Mujer latinoamericana*
Editorial Fontamara, 1981. Ensayo contemporáneo. *Condición
de la mujer en el siglo XX. Los inicios del movimiento
feminista. La lucha de la mujer por conquistar su liberación.*
Barcelona , España, 1981.

La Escuela Mexicana de Escultores. Maestros fundadores.
México, CNCA, INBA, 1990, 167 p.

Un Siglo de Arte Mexicano 1900-2000
Landucci Editores, CONACULTA ,INBA, Italia-México, 1999.
316 p.

Los Estudios sobre el arte mexicano: Exámen y perspectiva
Coloquio de Historia del Arte. México, 1986. 320 p.

Escultura Mexicana de la Academia a la Instalación
CNCA, INBA, Palacio de Bellas Artes. México, 446 p.

Presencia de la mujer en la Academia
ENAP, UNAM , Academia de San Carlos, 1990, 26 p.

Revista Tierra Adentro Mujeres en el Arte.
Feb a mayo 2001, México.

CATÁLOGOS:

5 Escultores: Marina Lascaris

De Exposiciones :

Virginia Arcos

Leticia Arroyo

Graciela Ferreiro

Silvia Flores

Marisol Gutiérrez

Ma. del Carmen H. Genis

Lilia Lemoine

Rosario Ochoa

Maru Santos.