

AMNESIA DE MURALISTAS MEXICANOS.

Alain Zenizo Carrasco

*Universidad Autónoma de Aguascalientes
Lic. Ciencias del Arte y Gestión Cultural
5º Semestre*

Introducción

El movimiento muralista mexicano es una vanguardia artística que surgió a principios del siglo XX y es quizás el fenómeno artístico más importante que ha habido en el país en los últimos tiempos, porque los temas más representativos del movimiento son ideologías nacionalistas basadas en la reciente Revolución Mexicana.

En el movimiento, hay algunos artistas que han sido destacados por la cantidad y calidad de sus trabajos. Por ello son internacionalmente reconocidos como los personajes más importantes del muralismo, por lo que, gran cantidad de estudios y trabajos son dedicados exclusivamente a su obra. Ellos son José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, y es bajo su influencia y referencias que el movimiento se da a conocer y obtiene mayor popularidad.

En el presente texto se pretende mostrar a otros artistas del movimiento que no alcanzaron la fama ni el reconocimiento que se les da a los antes mencionados y que si bien, su trabajo se conserva y aprecia, el conocer las historias de algunos autores que fueron relegados en la historia por los autores más reconocidos a nivel mundial enriquece el conocimiento de

una de las vanguardias más importantes, la cual además puso a México en un papel protagonista en los círculos artísticos del siglo XX.

Específicamente, se dará a conocer la vida y el trabajo de los autores Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Fermín Revueltas, artistas importantes que hicieron contribuciones al movimiento y que tienen numerosa producción artística, algunas de las cuales es posible visitar en sitios emblemáticos.

A modo de reflexión se invita a pensar y reconocer en todas estas pequeñas historias, sólo unas cuantas entre cientos más de aquellos personajes que participaron en la formación ideológica y artística de México así como influir para que se le dé el reconocimiento merecido a su obra.

Contexto Histórico

El muralismo en su estudio es dividido en etapas, la primera tiene lugar en el periodo presidencial de Álvaro Obregón y las reformas de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública

Al finalizar la confrontación armada y con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia (1920- 1924), los historiadores reconocen que se inició la etapa de reconstrucción nacional. José Vasconcelos, nombrado Secretario de Educación, se planteó como una necesidad urgente unificar la identidad de la heterogénea sociedad mexicana y definir ideológicamente al Estado emanado de la Revolución, interés que se prolongó toda la década de los años veinte.

Vasconcelos, utilizando a la educación como motor del progreso, impulsó un programa de renovación social en toda la nación, en particular de las masas populares, rurales y urbanas, en el que el arte ocupaba un lugar central, iniciándose la búsqueda de un acercamiento del pueblo a las distintas expresiones artísticas.¹

Los muralistas tenían ideas revolucionarias, socialistas y nacionalistas, las cuales junto con los sucesos que estaban aconteciendo en el mundo como la Revolución Rusa o el crecimiento económico estadounidense, influyeron para que por medio del arte se plasmaran esas ideologías como una forma de revolución.

La segunda etapa del movimiento engloba la reflexión del sistema político nacional cuando se fundan la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de la Gráfica Popular. Entre los ideales de este último estaba la manifestación del movimiento como una forma artística propia de los obreros y es en este momento cuando adquiere su discurso fuertemente revolucionario y nacionalista, mismo que también servía con fines ideológicos que reforzaban los valores patrióticos.

En la última etapa del muralismo hay un enlace con los movimientos mundiales en cuanto a eventos y avances tecnológicos, nuevas corrientes artísticas llegaron,

1 Delgadillo Guerrero M. A. y Rico Chávez A., "El muralismo mexicano, el arte al servicio de la nación", Guadalajara, *La Gaceta UDG*, 2008.

la industrialización era un tema importante y el movimiento fue consolidado. Sus obras más representativas se realizaron en el Palacio de Bellas Artes.

Hoteles, bancos y edificios de oficinas esperaban para ser decorados. Como nunca antes se hicieron encargos murales, no sólo por parte del gobierno, sino también por parte de los empresarios deseosos de prestigio.

La fisonomía de la ciudad, en efecto, cambiaba a toda velocidad al igual que la vida cotidiana con el auge de la radio y el cine. La oleada transformadora también llegó al ámbito artístico. Nuevas corrientes se abrían espacio, como refleja el hecho de que pintores como Rufino Tamayo, ajenos a la tradición narrativa del muralismo, recibieran encargos.²

Finalmente en la década de los 50 hay una nueva generación que en el estudio se conoce como movimiento de ruptura que en sus ideas buscaba salirse de los límites y condiciones de producción de obra muralista propuestos por la primera generación de artistas.

Jorge González Camarena

Nacido en la ciudad de Guadalajara en 1908, dedicó toda su vida a la pintura y

se le conocen más de dos mil piezas de pintura en caballete y piezas escultóricas.³ Su nieto, Marcel González Camarena es quien actualmente tiene su archivo y proporciona gran cantidad de datos sobre su biografía.

La familia de Jorge González le inculcó el patriotismo desde pequeño. Además él también manifestaba habilidad y afición al arte, por lo que en su primaria fue aconsejado por sus profesores a entrar en la Academia de San Carlos. Efectivamente comenzó a asistir a la institución y se convirtió en ayudante de uno de los grandes artistas de la época, el Dr. Atl.

Realizó investigaciones sobre arte prehispánico y popular de México y publicó en varias revistas, de donde tomó influencias de los frescos prehispánicos. Por ello también preparaba sus pinturas con pigmentos naturales

Restauró los frescos del convento de Huejotzingo en Puebla. En 1939 realizó su primer mural “Alegoría de Zimapán” en el estado de Hidalgo y más tarde el “Díptico de la vida” en el edificio Guardiola de la Ciudad de México.

Realizó “La erupción del Xitle” en la zona arqueológica de Cuicuilco, el mural “Belisario Domínguez” en el Senado de la

2 Ovando C., “El Movimiento Muralista Mexicano”, disponible en <http://www.contactomagazine.com/muralmex.htm>, consultado el 1 de diciembre 2016.

3 *La Jornada*. “Jorge González Camarena, el pintor de la historia de México”. Disponible en línea en: <http://www.jornada.unam.mx/2008/03/24/index.php?section=cultura&article=a10n1cul>, consultado el 1 de diciembre 2016.

República, “La constitución de 1917” en el Museo Nacional de Historia”, “Frisos de la televisión” en el edificio de Televisión, (mural que fue destruido con las remodelaciones de Televisa); una de sus más grandes obras, “México”, en el IMSS de Paseo de la Reforma y en la Universidad de Concepción en Chile realizó “Presencia de América Latina”.

Restauró algunos edificios y monumentos como el Castillo de San Juan de Ulúa y durante el último año de su vida, su obra se repartió en su familia, pero terminó en colecciones privadas. Murió en mayo de 1980. En una entrevista a su nieto Marcel, dijo:

Jorge González Camarena fue, antes que un gran artista, un hombre sencillo. Nunca buscó la fama, aunque mantuvo relación con todos los políticos de la época, siempre pensó que sólo le quitaban el tiempo y que eran unos hipócritas. Por eso decía que toda la historia estaba manipulada y quería plasmar en sus murales lo que consideraba la verdad.⁴

Fue un gran personaje, que convivió con los grandes exponentes del muralismo consolidándose también él como uno de los protagonistas más relevantes del movimiento, con una gran cantidad de trabajos, algunos de los cuales tristemente se están deteriorando sin la atención ni restauración que se merecen.

Roberto Montenegro

Roberto Montenegro Nervo fue un pintor y muralista nacido en Guadalajara en el año 1887. Su formación artística inició en el taller del italiano Félix Bernardelli. Entró después a la Academia de Bellas Artes de San Carlos donde conoció a personajes como Saturnino Herrán y Diego Rivera. Durante sus estudios fue becado para estudiar en Madrid donde tiene contacto con la vanguardia del cubismo y sus más grandes representantes como Geoges Braque y Pablo Picasso.

En el periodo de la Primera Guerra Mundial se resguardó en las ciudades de Barcelona y Mallorca donde realizó sus primeros murales. Al volver a México, Vasconcelos le asignó el Departamento de Artes Plásticas en la Secretaría de Educación Pública.

Realizó los murales “El árbol de la vida” y “La Fiesta de la Santa Cruz” en el colegio de San Pablo y San Pedro, “La historia y el cuento” en la biblioteca Abraham Lincoln del Centro Escolar Benito Juárez en la Ciudad de México y entre más obras realizadas destacan los vitrales “El jarabe tapatío” y “La vendedora de periódicos”. Así como sus publicaciones referentes a la pintura tales como “Máscaras mexicanas”, “Veinte dibujos de Taxco” y “Pintura mexicana 1800-1860”.

Es nombrado Director del Museo de Artes Populares de Bellas Artes y sigue con sus publicaciones y trabajos como el

⁴ *Idem.*

relieve “Apolo y las musas” en el teatro Degollado en Guadalajara y “La muerte de las artesanías” en la Casa de las Artesanías de Jalisco.

El Museo Claudio Jiménez Vizcarra tiene una recopilación de enlaces que ahondan en varios aspectos de la historia de Montenegro, entre los que se puede encontrar la información de un documental realizado por Jorge Prior basado en las investigaciones de Esperanza Balderas:

De acuerdo con Jorge Prior, su realizador, este trabajo filmico fue incitado por dos razones: la primera es que la obra de Roberto Montenegro ha sido poco estudiada; la segunda, que los tres murales analizados son de difícil acceso: parecen haber sido devorados por el Centro Histórico y sus ejércitos de vendedores ambulantes.⁵

Murió en 1968 donando todos sus bienes a personas humildes. Es considerado uno de los más importantes precursores del movimiento artístico en México que culminaría con la ya mencionada ruptura.

Fermín Revueltas

Fermín Revueltas Sánchez, notable precursor del muralismo, nació en Durango en el año 1901. Estudió en el Colegio Ale-

mán de la Ciudad de México y se trasladó después a Estados Unidos. Fue instruido en las artes desde muy corta edad y las estudió formalmente en Chicago. En 1917 volvió a México, mostrando mucho interés en la guerra revolucionaria y el movimiento muralista. Se incorporó al grupo de personajes como José Clemente Orozco y Jean Charlot, y participó en la elaboración de los murales de la Escuela Nacional Preparatoria y la Secretaría de Educación Pública.

Participa también en las misiones culturales ejerciendo la docencia de pintura, para luego formar su propia escuela al aire libre en Milpa Alta. Murió en la Ciudad de México en 1935.

Su obra artística es bastante amplia, viajó mucho y tiene trabajos con notables influencias de vanguardias como el cubismo y el constructivismo. Gracias a ello, incluyó además influencias del futurismo y el dadaísmo europeos, ayuda al poeta Manuel Maples Arce al desarrollo del movimiento estridentista.

Para el estado de Durango es un personaje de gran importancia y su obra es promocionada en las páginas y archivo del Estado, junto a otros miembros de su familia que también gozan de gran reconocimiento, como Silvestre y Rosaura Revueltas. Entre sus obras más conocidas están el mural “Alegoría de la Virgen de Guadalupe”, las pinturas “La danza del venado”, “Bañistas”, “La mujer del Istmo”, entre muchas otras.

⁵ Díaz, Verónica. “Transmitirá televisión UNAM el documental «Los murales perdidos de Montenegro»”. Disponible en línea en: <http://www.museocjv.com/robertomontenegrodocumental.htm>, consultado el 1 de diciembre 2016.

Conclusión

Desde luego sería complicado hablar de todos los muralistas que trabajaron en el movimiento y vanguardia mexicana, debido a que no son sólo tres personas sino muchísimas más quienes hicieron su aportación al arte mexicano en murales, pintura, escultura, literatura y otros movimientos artísticos en general.

Fue un arte producido en tiempos muy caóticos en la historia del país y los personajes mencionados a la par de las situaciones políticas y sociales que tuvieron lugar, buscaban un futuro mejor para el país que amaban representar. Querían plasmar la ideología revolucionaria que surgió a partir del hartazgo de la opresión. Por ello muchos artistas también se convirtieron en políticos y generalmente perseguían fines en apoyo de sus gremios y sindicatos.

Producían obra en contra el fascismo, arte a favor de la generación de una ideología nacional, recuperando íconos, obras y hasta técnicas usadas en el México prehispánico. Se abrieron a la influencia de ideas mundiales políticas y artísticas, y de alguna manera bajo un mismo movimiento se fusionaron ideologías contradictorias en pos de dar una identidad al país.

Triste es que a pesar de las muchas personas participantes del movimiento muralista sólo se toman en cuenta para la historia, los libros de texto y los estudios académicos el trabajo de los llamados “Tres grandes”, debido a que es importan-

te su investigación y conocimiento, ya que aportaron a la obra de bastantes artistas de su momento.

...en la historia del Muralismo ha habido “un olvido involuntario, histórico”, debido entre otros factores a la personalidad de los llamados tres grandes: Rivera, Orozco y Siqueiros.⁶

Por supuesto, hay algunos estudios sobre los artistas mencionados en este artículo, pero ellos son unos pocos casos que solamente personas muy especializadas se encargan de recuperar. A su vez dichos estudios y artículos que llegan a ser muy interesantes generalmente se quedan en pequeños círculos de personas. Un movimiento tan importante como lo fue el muralismo, podría tener mayor alcance no sólo en el campo académico sino también de promoción cultural y artística representativa.

Es un campo muy extenso que da para la investigación, promoción y difusión de más artistas mexicanos, desde la academia hasta la cultura popular. Hay mucho por trabajar para llevar a más personas estas manifestaciones artísticas, ya que las generadas en el movimiento muralista plasmaron los aspectos que hoy en día conforman a nuestro país.

⁶ Sierra S. “El muralismo olvidado” en *El Universal*. Disponible en línea en: <http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/64246.html>, consultado el 1 de diciembre 2016.

Anexos

Jorge González Camarena. "La Constitución de 1917". 1967. Fresco sobre aparejo. Museo Nacional de Historia.

Jorge González Camarena. "México". 1950. Fresco sobre aparejo. Instituto Mexicano del Seguro Social de Paseo de la Reforma

Roberto Montenegro. "El árbol de la vida". 1922. Fresco sobre aparejo. Antiguo colegio de San Idelfonso.

Roberto Montenegro. "Alegoría del Viento". 1928. Fresco sobre bastidor de poliéster y fibra de vidrio móvil. Palacio de Bellas Artes.

Fermín Revueltas. "Alegoría de la Virgen de Guadalupe". 1922-1923. Encáustica. Antiguo colegio de San Idelfonso.

Bibliografía

- Artepinturaygenios.com. "Roberto Montenegro: Talento olvidado del muralismo mejicano". Disponible en línea en: <http://www.artepinturaygenios.com/2012/05/roberto-montenegro-talento-olvidado-del.html>, consultado el 1 de diciembre 2016.
- Delgadillo Guerrero M. A. y Rico Chávez A., "El muralismo mexicano, el arte al servicio de la nación", Guadalajara, *La Gaceta UDG*, 2008, Disponible en línea en: http://www.gaceta.udg.mx/G_notas1.php?id=3962
- Díaz, Verónica. "Transmitirá televisión UNAM el documental «Los murales perdidos de Montenegro»", Disponible en línea en: <http://www.museocjv.com/robertomontenegrodokumental.htm>, consultado el 1 de diciembre 2016.
- González Cruz, M. "Fermín Revueltas: creador moderno y marginal", en *Revista de la Universidad de México*, no. 538 "1995", Disponible en línea en: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/14245/15483, "consultado el 1 de diciembre de 2016"
- La Jornada*, "Jorge González Camarena, el pintor de la historia de México", Disponible en línea en: <http://www.jornada.unam.mx/2008/03/24/index.php?section=cultura&article=a10n1cul>, consultado el 1 de diciembre 2016.
- Ortega, D., "Fermín Revueltas", Disponible en línea en: <http://www.durango.net.mx/home/Interno2.asp?seccion=biografias/biografiasDetalle.asp&id=584>, consultada el 1 de diciembre 2016.
- Ovando C., "El Movimiento Muralista Mexicano", Disponible en <http://www.contactomagazine.com/muralmex.htm>, consultado el 1 de diciembre 2016.
- Sierra S., "El muralismo olvidado" en *El Universal*, Disponible en línea en: <http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/64246.html>, consultado el 1 de diciembre 2016.