

2 2ej.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

**LA ESCULTURA EN MEXICO EN LOS
ULTIMOS VEINTE AÑOS**

1960 - 1980

TESIS

Que para obtener el título de
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

Presenta :

AURORA GPE. GALINDO RAMOS

México, D. F.

1985

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está 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.

I N D I C E

	Pag.
INTRODUCCION	4
Capítulo I	
Epoca Prehispánica	10
Epoca Colonial	14
México Independiente	25
Capítulo II	
LA ESCULTURA EN MEXICO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1960 Y 1980	39
Escultores representantes del:	
Expresionismo	45
Abstraccionismo	47
Surrealismo	52
Geometrismo	55

	Pag.
Escultura Urbana	63
Cinetismo	71
Escultura Conmemorativa	73
Esculto-Pintura	77
Escultura Figurativa	78
Capítulo III	
Conclusiones	89
Bibliografía	95

I N T R O D U C C I O N

En la actualidad, la escultura constituye una expresión-artística de primer orden que refleja no solamente una manera de comunicación humana, sino también una forma de resaltar -- los valores de una sociedad.

En este sentido la escultura como expresión artística, - refleja necesariamente las condiciones de carácter económico, social y político que vive la sociedad, así como también su - idiosincrasia, costumbres y valores dentro del contexto con-- temporáneo.

Es así, que el arte escultórico debería constituir un -- medio de identidad, una forma de identificación de la sociedad sobre los valores anteriormente citados. Ello con el propósi-- to de convertirse en un arte con función social, que sea capaz de recrear los aspectos distintivos de la sociedad que lo --- adopta.

Dentro de este contexto, haciendo referencia al caso de - México, debido a su propio devenir histórico, la escultura no- ha reflejado cabalmente su carácter propio; no ha encontrado - una definición artística acorde a las características propias-

de nuestra sociedad, a excepción hecha de las culturas prehis--
pánicas cuya creencia y arte floreció en nuestro país, y que -
de alguna manera denotaba la importancia que para aquellos pue-
blos tenían las bellas artes, particularmente la escultura.

En atención a ello, el presente trabajo pretende hacer -
un breve análisis de la escultura en México durante el período
comprendido entre 1960 y 1980. Para tal fin, se analizarán -
los antecedentes históricos de la escultura en México, repre-
sentados por la época prehispánica, analizando los rasgos más
distintivos y significativos de la producción escultórica de -
ese tiempo, mostrando asimismo, el contenido místico y guerre-
ro que caracterizó esta expresión artística en aquella época.

Dentro de esa evolución histórica, se revisará breve--
mente el período de la época colonial en el cual se verá, como
la conquista de México, constituyó no sólo un acontecimiento -
de carácter económico y socio-político, de dominación y repre-
sión-hegemónica por parte de los hispánicos, sino también --
una forma de avasallamiento ideológico a través del rompimien-
to de la tradición cultural de los Indígenas, así como de la -
imposición simultánea de otros patrones culturales, religiosos
y artísticos en su vida cotidiana, con lo cual las culturas --

prehispánicas perdieron su identidad artística, dando paso -
hacia una mixtura en la producción escultórica, resultado de -
la combinación del arte indígena - español.

En lo que corresponde a la etapa del México independien--
te, se observará que el movimiento escultórico al igual que -
las manifestaciones artísticas de ese tiempo, propugnaron para
que se diera una producción en el arte que respondiera más a -
la realidad nacional, cuestión que no fue plenamente lograda -
por la inestabilidad social y política que vivió el país en -
esos momentos.

En el período correspondiente a principios de este siglo,
se hace notar cómo se generó el cambio en la plástica mexica--
na, con la finalidad expresa de romper con la estética impues-
ta por el régimen porfirista con fuerte tendencia externa, --
apareciendo así el arte que intentó generar una conciencia en-
la sociedad y su utilización como portavoz de crítica social;-
de la misma manera se analizarán los aspectos relativos a la -
promoción por parte del Estado a la escultura, y cuáles fueron-
sus características más importantes hasta la década de los --
50's.

Dentro del capítulo II, se analizarán las principales --
corrientes escultóricas existentes en México dentro del período -

1960 y 1980, mostrando cómo la dependencia económica de nuestro país ha generado una desnacionalización en materia cultural, científica, técnica y artística.

Este fenómeno se reflejó en la producción escultórica, al adoptar tendencias artísticas de vanguardia extranjera, que no tuvieron un contenido social y artístico que fuera capaz de expresar nuestros propios rasgos de identidad como cultura nacional.

Finalmente, dentro del capítulo dedicado a las conclusiones, se analizan críticamente los aspectos por los cuáles no ha sido posible generar un movimiento escultórico de vanguardia en México, así como aquellas recomendaciones para constituir si no una corriente escultórica de vanguardia a nivel internacional fundamentada en valores nacionales, si una producción escultórica que este más identificada a nuestra realidad de contexto.

A través de ello se ha pretendido cumplir con el objetivo fundamental del trabajo, que se constituye en mostrar que en México durante el periodo comprendido entre 1960 y 1980, pese a la existencia de varios movimientos escultóricos, representados por artistas mexicanos, no existió una valoriza--

ción de la escultura como forma de expresión que reflejara - los aspectos propios de la sociedad mexicana en lo referente - a su idiosincracia, costumbres y valores; sino siempre identificados a vanguardias artísticas extranjeras que dictaron en - su momento los valores y paradigmas de lo estético fuera de - toda realidad nacional.

Adicionalmente a este objetivo central, se contemplan - los siguientes objetivos de carácter secundario, tendientes a demostrar que:

- a) Toda forma de expresión artística, y por lo tanto escultórica está sujeta al entorno económico, social y político de una sociedad determinada;
- b) La dominación hegemónica de carácter político, social o económico es tan solo un aspecto que se ve complementado por la dominación ideológica que se ejerce en el país dominada a través de la vida académica, cultural y artística de sus habitantes; cuestión que se observó en nuestro país con la conquista española del siglo XVI, y que se observa aún en la actualidad en forma de dependencia económica y cultural hacia --- otras naciones, aspectos que han incidido determinadamente en la realización artística de nuestro tiempo.

Las fuentes documentales que fundamentan este trabajo, - -
están constituidas por libros, revistas así como notas tomadas
en las clases y seminarios dictados en la propia Escuela Nacio-
nal de Artes Plásticas.

✦ CAPITULO I

EPOCA PREHISPANICA

En este capítulo se señalarán exclusivamente las características esenciales de los inicios de la producción escultórica en México, ya que un estudio o análisis más profundo nos llevaría a la descripción pormenorizada de todas las culturas que se dieron antes de la conquista. Lo cuál representaría una desviación en los objetivos que se pretenden dentro de este trabajo. Sólo se abordarán los motivos por los cuáles el hombre prehispánico utilizó la escultura; sin el menor deseo de minimizar todo el proceso de la producción plástica desarrollada por nuestras antiguas culturas, las cuales fueron muestras de expresión artística de valor incalculable, y que a la fecha siguen siendo motivo de inspiración y estudio por parte de muchos artistas contemporáneos.

La época prehispánica se puede dividir en 3 períodos: Antiguo (Preclásico), Clásico y Post-clásico, (en las que quedan inscritas) las diferentes sociedades indígenas tales como los olmecas, los totonacas, los teotihuacanos, los tarascos, los mayas, los toltecas y los aztecas, entre las mas importantes.

Se puede afirmar que las manifestaciones escultóricas de todos estos pueblos respondieron a la necesidad de representar plásticamente sus costumbres, sentimientos y actividades que desempeñaron en su vida cotidiana, dando un sentido religioso y

práctico a todas sus obras. Así por ejemplo, el trabajo que realizaban en el campo, les genera una serie de preocupaciones en torno a los fenómenos climatológicos, que de alguna manera minaban o impulsaban sus cosechas; tales como la lluvia, la sequía, etc., que determinaban el sustento y el auge de dichas sociedades. Es entonces que, como una forma de expresar tales inquietudes surge la escultura, dominando por medio de la forma, aquellos hechos que desconcertaban cotidianamente al hombre -- indígena. De esta manera es como llegan a enaltecer, divinizar, y describir fenómenos tales como el sol, la lluvia, y a toda la naturaleza en general, abstrayendo y simplificando los conceptos que de ellos tenían.

Utilizaron el barro para darles forma, no sólo a los objetos usados en el culto a sus dioses, sino también a los utensilios de uso doméstico, a los cuáles, de la misma manera, les imprimieron un toque artístico muy personal.

Fué asimismo, la figura humana motivo de sus constantes representaciones: Jugadores de pelota, mujeres, sacerdotes, -- también se representaron escenas históricas y las grandes hazañas de sus emperadores. En la cultura maya, por ejemplo, inicialmente se representaron a los dioses, luego a los sacerdotes que más tarde fueron confundidos y respetados como verdaderos dioses y finalmente a los señores guerreros. Todos los personajes de su entorno cotidiano se plasmaron en materiales como -

el barro, el basalto y algunas piedras preciosas.

Además de la utilidad cotidiana que tenían las expresiones plásticas de los diferentes pueblos (figurillas y objetos de barro), a algunas de ellas se les confería el valor de servir como ofrendas rituales, pues existía en ellos la creencia de que había una vida ulterior a la muerte. De tal forma que se utilizaban como obsequios depositados en las tumbas de sus muertos, para evitar que estos fueran desprotegidos a la nueva vida que les esperaba.

Cabe señalar, que ésta manera muy particular de asimilar y plasmar artísticamente, tanto sus creencias religiosas, como su vida cotidiana en general, no fué exclusiva de una cultura determinada, sino que se extendió hacia las diferentes culturas prehispánicas, ya que algunos de ellos fueron grupos nómadas, o bien por el intercambio mercantil que se daba entre unos pueblos indígenas y otros. Razón por la cual, se advierten semejanzas en sus manifestaciones escultóricas. Un ejemplo de ello, es la influencia que ejercieron los teotihuacanos sobre los toltecas, no tan sólo en lo relacionado con su trabajo artístico, sino también, en el aspecto económico, social, religioso, e incluso en las técnicas de construcción urbana.

El descubrimiento de los metales dió origen a eficaces herramientas para el labrado de minuciosas incisiones sobre la

pie~~dra~~, las cuales daban a ésta un excelente acabado. Algu~~nas~~ culturas, como la maya, le imprimían a la piedra exacta~~mente~~ la idea preconcebida por ellos, a pesar de que la forma de la misma, no se adaptara a sus deseos o necesidades. Al ~~contrario~~ de la olmeca que adaptaba la forma original de la ~~pie~~dra ajustando su diseño a las sinuosidades que esta presentaba.

Las viviendas, templos y lugares de reunión fueron uti~~lizados~~ por los diversos grupos indígenas como espacios escult~~óricos~~ con fines bien específicos, (políticos, religiosos o ~~decorativos~~). Los mayas, por ejemplo, sabían complementar muy bien arquitectura y escultura, baste citar las ciudades de ~~Chichen Itzá, Uxmal y Palenque~~, en las que se encuentran escul~~turas~~ diseminadas en todos los templos. Más sin embargo, no todas las culturas prehispánicas llevaron a cabo esta integra~~ción~~ plástica, ni desarrollaron plenamente un arte monumental, debido a la inestabilidad política de algunos pueblos, que en esencia guerreros, utilizaban más sus energías y su tiempo ~~en este tipo de preocupaciones bélicas~~.

EPOCA COLONIAL

Es con la llegada de los españoles a México, cuando nuestro país sufre una fuerte transformación económica, política, cultural y religiosa. El pensamiento europeo domina por medio de la fuerza y la represión todos los rincones de nuestro México antiguo, -- implantando así, paulatinamente sus costumbres, sus creencias y en general el modo de vida español. Esto quiere decir que el arte no fué una excepción, ya que las manifestaciones artísticas sufrieron las mismas imposiciones y estuvieron supeditadas a los cánones de la plástica europea, mediante la enseñanza de los -- frailes, personajes religiosos, que formaban parte del grupo culto de los conquistadores, quienes además de impartir la enseñanza artística, fungieron también como maestros en las áreas científicas y filosóficas.

La estética que rigió en ése tiempo en México, era la que imperaba en Europa y que correspondía a las formas clásicas renacentistas. La arquitectura, por ejemplo, se caracterizó hasta mediados de siglo, por la construcción de edificios severos de tipo fortificado, con muy poca ornamentación, utilización de detalles góticos, románicos y mudéjares. La importancia que se le dió a la escultura, en ese entonces, fué mínima, siendo su única función la decorativa, se utilizaron frecuentemente toscas figuras en las fachadas de los edificios.

La tarea que tuvieron que emprender los frailes en la enseñanza de los indígenas, no fué cosa fácil, pues el arraigo religioso que existía en ellos, era tan grande, que se aferraban a sus creencias, ídolos e imágenes. Pese a todo ello los españoles lograron poco a poco introducir las nuevas imágenes y desterrar los viejos ídolos, imponiendo así la fé católica, ya que consideraban que toda la imaginería indígena era demoníaca y fea, con respecto a la plástica renacentista. De ésta manera las creaciones escultóricas de ése tiempo, fueron imágenes y retablos, en los cuales se apreciaban los santos y vírgenes de la iglesia católica, utilizados como piezas ornamentales de dichos templos. Este tipo de trabajos fueron realizados en madera, aunque también se empleó la piedra, más este último fué considerado como un trabajo de menor rango.

La mano de obra indígena, no sólo se aprovechó en la ejecución de tallas en madera de imágenes y retablos, sino también en la construcción de grandes templos. Y fué muy apreciada por la iglesia, pues consideraban a los indígenas hábiles escultores.

Como ya se dijo anteriormente, la producción escultórica indígena, tuvo que estar alejada de toda semejanza formal de la cuál provenía, los derroteros que debía seguir la conducción hacia los cánones estéticos de la edad media. Mas tarde -

se intentó imitar al renacimiento italiano - atrasado con respecto a los inicios de éste - pero no con mucho éxito, pues obtuvieron nuevamente trabajos de formas pertenecientes a la edad media. Sin embargo, el artesano azteca no aceptó tales formas, más que en la posible relación que existía entre las dos culturas: su -- apasionamiento por la religión, que dió como resultado la sustitución de un dios sagrado azteca, por la imagen católica impuesta de cristo, o de un santo mártir al cual le proporcionaban una tez morena para asemejarlo más con su propia cultura, además de -- que éstas imágenes se apegaban a su tradición: idea de sacrificio y muerte. Para acentuar más esta aceptación, la construcción de -- estos templos se llevó a cabo precisamente en los lugares donde -- se asentaba la original arquitectura azteca y utilizando, por si fuera poco, los mismos materiales que aquellos utilizaron.

Posteriormente, la participación de la mano de obra indígena decayó, debido al control ejercido por el gobierno español y a la injerencia que tuvieron los maestros recién llegados de España, así como también por criollos instruidos por los gremios de artesanos y las enseñanzas impartidas por los frailes en los conventos. Más ésto, no fué obstáculo, para que las reminiscencias indígenas sobrevivieran en conjunción de lo español y lo criollo. -- Una prueba de ello fué el barroco y el ultrabarroco.

Durante esta época de europeización, surge y se dá auge al plateresco, la influencia del alto renacimiento italiano se deja ver en la decoración de piedra; y flamenca e italiana en la talla en madera.

Mario Monteforte Toledo, hace una clasificación de los estilos prevaecientes entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVIII, y es la siguiente: "barroco español, hasta mediado el siglo XVII; barroco novohispano, durante las cuatro décadas siguientes; churrigeresco español, hasta poco antes de mediado el siglo XVIII, y churrigeresco mexicano, o ultrabarroco, hasta la instauración del neoclásico"⁽¹⁾. El barroco se caracterizó especialmente por ser decorativo, las formas específicas que lo componen son: la columna helicoidal o salomónica, utilizada en fachadas y retablos, que imprime a los conjuntos una movilidad espiral, y la columna estípíte, que sugiere un desplazamiento acentuado en lo vertical y se usa desde mediados del siglo XVIII, hasta la irrupción del neoclásico.

Entre los edificios representantes de la arquitectura barroca del período español se encuentran: las iglesias de Santa Catalina de Siena, Jesús María y Concepción y San Lorenzo, en la capital, las Casas Filipenses de Oaxaca, Puebla, San Miguel de Allende, Guadalajara, y Santa Clara en Querétaro.

(1) Mario Monteforte Toledo, Las Piedras Vivas, 1979, p.66

En cuanto a la realización de imágenes durante el primer periodo, fueron tallas completas en madera, y el segundo se caracterizó pues las vestimentas de tales imágenes se hicieron con tela. Son considerados, asimismo, de importancia capital, dentro de la escultura barroca, los retablos y sillerías de coro. En cuanto a las realizaciones consideradas como grandes -- trabajos de retablo barroco durante el siglo XVII, podemos mencionar, el de la tercera orden en Tlaxcala, y el de Ozumba en el Estado de México. Las sillerías de coro de mayor importancia son las del convento de San Agustín en la capital, conservada en la Escuela Nacional Preparatoria, la de la Catedral Metropolitana, la del Convento Franciscano de Xochimilco, y la de la Catedral de Durango.

En la estatuaria se definen dos géneros: la que formaba parte de casi todos los templos, ya como relieve, ya como imagen entre los nichos exteriores, y la imaginería, ambos de talla -- completa, se caracterizan por tener los rostros y las actitudes severos, poco expresivos y con trajes llenos de pliegues dinámicos.

Durante esta época se dá auge a la técnica del dorado y del estofado. La primera consistía en recubrir la talla (por lo general de madera blanca) con una capa de yeso, después con una capa fina de color rojizo y por último con hojas muy delgadas -

de oro batido en frío. Finalmente toda la pieza se pulía con instrumentos de ágata. Se completaba el dorado por medio del estofado; la superficie cubierta de oro en hoja se labraba con punzones imitando los bordados del ropaje, luego se pintaba para dar la intención de una tela. El tratamiento que se daba al rostro, las manos y los pies era el mismo, sólo que el acabado era barniz aplicado a muñeca, con la finalidad de imitar con bruñido mate ó brillante la piel humana.

Ejemplos de relevancia dentro de la escultura fueron los relieves de la encarnación, San Agustín, San Bernardo, y la Catedral, en la ciudad de México; la Soledad en Oaxaca; San Cristóbal, el Colegio de San Pedro y la Catedral en Puebla; el Sagrario de Xanhuitlán, en la mixteca alta, y Santa Mónica, en Guadalajara.

También al finalizar el siglo XVII, se le dió una utilidad más a la escultura, y era la de dignificar por medio de estatuas, dentro de los templos, a la clase alta noble y burguesa que moría. Este arte mortuario sirvió en parte a la iglesia, pues la gente adinerada patrocinaba y daba donaciones a la misma. Pero en el siglo XVI, se prohibió en México, porque figuras de santos se minimizaban al lado de tan grandes esculturas, y esto desvirtuaba las funciones que tenía la iglesia.

SIGLO XVIII ULTRABARROCO

Esta es la época en la cual todos los componentes de la nueva sociedad mexicana, indígenas, españoles, criollos y mestizos intentan dignificar su propia clase. En ese intento se logra, en cuanto a lo artístico, un amalgamiento de ideas y formas plásticas, es decir: por un lado el afán de ostentación de la clase alta criolla, el sentimiento indígena, el vital interés religioso de la iglesia, y la inminente influencia española dieron como resultado un arte de fusión de pensamientos, ideologías y formas de sentir diversas, que caracterizaron el ultrabarroco.

Mario Monteforte Toledo define tres estilos que dominaron la escultura durante el siglo XVIII antes del Neoclásico: "El barroco exuberante, que había alcanzado su cumbre desde finales del siglo anterior; el churrigueresco español y el churrigueresco novohispánico o ultrabarroco".⁽²⁾

El español José de Churriguera es el inventor de la mezcla estilística el churrigueresco, aunque este ya se usaba en España. Sus características principales son: el soporte estípite, y las exuberantes decoraciones supeditadas a la arquitectura, el tiempo que duró lo estípite fué corto de 1736 a 1783. Se ha considerado por algunos críticos, que el arte del siglo XVIII y el estilo barroco son por excelencia mexicanos,

(2) Ibid., p. 100.

aseveración de la cuál hay que dudar ya que tanto la escultura como la arquitectura fueron utilizados para dar gusto y poder a la clase aristocrática. La participación de la mano indígena se dió pero en relación a la palabra imperativa del español. Lo que sí se puede afirmar es que durante el siglo XVIII, además de las características mencionadas en los párrafos anteriores, se dió constantemente el arte Tequitqui (estructura española con elementos de decoración prehispánicos y con elementos de decoración mestizos).

En lo relacionado con la arquitectura, lo novedoso del siglo estriba en su ornamentación exuberante, considerada más bien como escultura.

Citaremos como ejemplos de edificios religiosos más importantes de ésta época: casi toda la ciudad de Puebla, Santa Clara y Santa Rosa en Querétaro, el templo de Tepozotlán, el Santuario de Ocotlán, la iglesia de Taxco y la Catedral de Zacatecas; Santo Domingo y las Capillas Salto del Agua y el Pocito, el Sagrario Metropolitano, la Santísima Trinidad, San Francisco y la Esperanza en la capital.

Destaca en este periodo el retablo de los reyes en la catedral, marcando el inicio del churrigüesco.

En lo que respecta a la estatuaria de la época, las imágenes en madera pasaron de moda. Se hizo gran énfasis en el -- vestuario de los santos el cual tenía que lucir ostentoso, con las más finas telas, bordados en oro y plata, y piedras preciosas. Se les añadió asimismo a las imágenes, pelo y dientes naturales, y -- ojos de vidrio.

SIGLO XVIII NEOCLASICO

Fué en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las artes plásticas y demás actividades artísticas tomaron un nuevo cauce: el neoclasicismo, que respondió al cansancio estilístico que sufrió el siglo XVIII con su ultrabarroco y churrigueresco de formas exhuberantes, que dieron excelsitud a la -- clase aristocrática y principalmente a la iglesia. La pugna que existió entre el clero y el estado, aunado a las influen-- cias artísticas importadas de europa especialmente de Italia, y propagadas desde hacia ya 20 años propiciaron el surgimien-- to de la nueva corriente que correspondía, en contraposición -- al ultrabarroco, a formas simples, por lo mismo de sobria ele-- gancia. Se volvió entonces a las antiguas formas clásicas -- grecorromanas la luz adquirió gran importancia. La idea era -- promover un arte culto y por ende intelectual, acorde con las manifestaciones artísticas propias de la ilustración. Todo co-- bró forma en el momento en que se creó la academia de San Car-- los, a semejanza de la de Valencia y San Fernando en Madrid. -- Con maestros traídos de España se impartieron las cátedras, -- inculcando el neoclásico. Se utilizó el mármol, la madera de -- color natural y una discreta aplicación policroma, de esta ma-- nera se hicieron tallas y fundiciones de estatuas y retratos -- de personajes.

Los maestros que jugaron un papel importante en la introducción del neoclásico fueron: Eduardo Tres Guerras, - Manuel Tolsá y Pedro Patiño Ixtolinque, escultor indígena: - al arquitecto Tres Guerras se le atribuyen una serie de construcciones neoclásicas realizadas en el Bajío; Manuel Tolsá, considerado como el más grande arquitecto y escultor que dió la época, iniciador e impulsor del Neoclásico, y el primer - artista que realizó obras monumentales de carácter civil, al margen de las construcciones religiosas, influenciado por - Bernini y la tradición del siglo XVII. Descubrió muchas clases de mármol para construcción y realización de estatuas, - como profesor de la academia de San Carlos, enseñó el empleo del yeso, como adorno de los templos. Creador también de aparatos para la manipulación de grandes estatuas y bloques arquitectónicos; entre sus obras de mayor importancia se encuentran: El Palacio de Minería, La culminación de la Catedral Metropolitana, asimismo su prolífica producción escultórica, entre ellas las estatutas del cubo central de la fachada de la Catedral y una dolorosa en la ciudad de México, el Altar de Santo Domingo, la Purísima de la Profesa y la estatua Ecuestre de Carlos IV, la fundición más grande en América hasta 1803. En cuánto al escultor Pedro Patiño Ixtolinque, discípulo de Tolsá, se recuerda que fué el primer indio que tuvo reconocimiento como maestro de importancia durante esa época, sus obras más conocidas son: El Retablo Mayor del Sagrario y Altar de la Catedral Metropolitana, los Cuatro -- Doctores de la Catedral de Puebla y varias imágenes encontradas en Querétaro, Guadalajara y San Luis Potosí.

Fueron también discípulos de Tolsá, José Zacarías Cora, autor de los santos de las Torres de la Catedral de la ciudad de México; Mariano Perusquía con obra realizada en Querétaro y Guadalajara; y Mariano Arce, con la Piedad de Santa Clara y el Santiago en la ciudad de Querétaro.

Entre otros escultores neoclásicos de renombre se pueden citar a Santiago Sandoval y su hijo Ignacio, realizadores de estatuas en las Torres de la Catedral en México.

MEXICO INDEPENDIENTE (SIGLO XIX)

La producción escultórica, al igual que todas las manifestaciones artísticas de este siglo surgieron ante el ambiente de inestabilidad política, económica y social que vivía México en ese tiempo, la causa fundamental de ésta crisis fué el descontento de los diversos sectores de la población, por la fuerte opresión que ejercía el Imperio español sobre su colonia, y la intervención europea en general.

Fueron los intelectuales, quienes influenciados por la revolución francesa y la norteamericana impulsaron a las masas populares a levantarse en armas, de la misma forma alentaron a los artistas para que plasmaran obras que respondieran más a la realidad nacional. Aparece entonces el romanticismo como estilo de ésta época y como principio de que el arte es un arma de lucha por la libertad - influencia de la Revolución Francesa - .

Mas, sin embargo, con este estilo no se vislumbraron los ideales liberales de ese tiempo. Se intentó romper con el ideal clásico, y se propugnó por la realización de obras trabajadas mas libremente, hecho no efectuado del todo, ya que el peso de las normas clásicas predominó. Lo que pedían los intelectuales, era un arte mas acorde con las necesidades de aquella época, que exaltara el espíritu nacionalista, en busca de una cultura propia de la nación.

Es precisamente por la inestabilidad sociopolítica - en la que se encuentra México por aquella época, como se puede entender el porqué del decaimiento de la producción escultórica y de las artes en general. Aunque fue más notorio en la escultura, pues se puede apreciar que los trabajos durante ése período, fueron bastante pobres.

Todo lo antes mencionado, el cierre de la academia de San Carlos en 1821 y la muerte de los maestros que la fundaron, hicieron que el trabajo artístico y en especial la escultura decayeran. No fué, sino hasta 1847, cuando se reorganizó, la escultura realizada fué un amalgamiento entre lo -- académico; lo romántico, lo naturalista y lo idealista. Sobre sale en ésta época el maestro español Manuel Vilar, quién modernizó los métodos de enseñanza y amplió la galería escultórica de la academia. Entre sus obras destacan: las estatuas - de Santa Anna, Manuel Tolsá, Iturbide y Colón; imágenes de --

santos, estatuas a Moctezuma, la Malinche, y una estatua -- atlética de Tlahuicole.

Ida Rodríguez Prampolini, menciona que los temas pre dominantes en la escultura entre 1824 y 1877 son: "Imágenes religiosas, escenas bíblicas, unas cuantas alegorias a los -- símbolos del movimiento de insurgencia y del liberalismo, es-- tatuas inspiradas en escenas y personajes de la historia pre cortesiana y retratos de la antigua clase alta." (3)

Otro escultor importante de éste período, fue Miguel Noreña autor de la estatua y parte de los bajorelieves a -- Cuauhtémoc ubicados en el paseo de la reforma de esta capi-- tal así como una figura de Juárez en el Palacio Nacional.

Otros escultores de esta época son: Calvo, Islas, -- Cano, Fernández, los hermanos Miranda, Schultz, Guerra, Re-- vueltas, Bellido y Paredes, quienes realizaron en la Biblio-- teca Nacional estatuas de hombres célebres; es, asimismo, -- Jesus F. Contreras, alumno de Noreña otro escultor importan-- te dentro de éste período ya que fué el único que en éste -- siglo intentó evitar el clasicismo imperante de la época, pa-- ra lograr trabajos encaminados hacia el realismo. Estableció en 1891 la Fundación Artística Mexicana, de ella surgieron -- estatuas históricas como la del general Ignacio Zaragoza en

(3) Ida Rodríguez Prampolini, La crítica de arte en México, -- en el siglo XIX, 1964, p.126

Puebla, la del general Corona en Guadalajara y la de Juárez en Chihuahua, también exaltó en sus obras a sabios como -- López, Cotilla, Galeana y Primo de Verdad.

Fué el art nouveau, también otro estilo que caracterizó al siglo XIX, impulsado por la burguesía porfiriana e importado de Francia, a semejanza del barroco, en donde -- el dinamismo y el predominio de las curvas jugaban un papel preponderante. Se utilizaron en su ejecución hierro y nue-- vos materiales de construcción. Un ejemplo de art nouveau en México es el Palacio de Bellas Artes, construido durante la gestión de Porfirio Díaz, por el arquitecto francés Adamo Boari. En cuanto a la realización artística de este palacio, cabe hacer notar, que ningún artista mexicano participó en ella.

La producción artística que surgió en 1900, como -- contra parte de la estética porfiriana que prevalecía en -- ese tiempo, intentaba generar una conciencia nacional del -- arte utilizando a éste, como un portavoz de crítica social. Fueron los pintores y grabadores quienes iniciaron este -- cambio en la plástica: Saturnino Herrán, José Guadalupe Posada y Germán Gedovius, entre otros; emprendieron la búsqueda ha-- cia un arte más acorde con la realidad nacional.

Mientras algunos artistas se lanzan a la lucha ar-- mada y realizan labor artística combativa, otros, pensiona--

dos por el gobierno, se marchan a estudiar a Europa, escultores como Ignacio Asúnsolo, José Ma. Fernández Urbina y Germán Cueto.

Las realizaciones escultóricas son mínimas en comparación con las pinturas y grabados que se hacen en éste período, y a pesar de los deseos de romper con la estética tradicionalista, se ejecutan obras en donde se conjugan el neoclasicismo, el art nouveau y los temas históricos. Obras como la de Don Benito Juárez, realizada por el arquitecto Guillermo de Heredia, situada en el centro de la capital; como también el monumento a la Independencia, de Antonio Rivas Mercado para la conmemoración del centenario de la emancipación de 1910. Junto con estas obras, aparecen también, las diseminadas por toda la avenida reforma, como el monumento a Colón, de Cordier, y a los lados, estatuas de bronce dedicadas a generales de la insurgencia y de la reforma.

La estética que predominó entre 1910 y 1911 se encaminó hacia tres vertientes: una era la de utilizar los movimientos de vanguardia que evolucionaron en Europa, por otro lado exaltar los valores nacionales, y utilizar la plástica como medio para criticar la organización social del país.

Durante este período la academia sufrió varios -- cambios en su administración, debido a las constantes huelgas realizadas por estudiantes de la misma, quienes descontentos

con la forma de enseñanza protestaron en contra de sus administradores. Es también en esta época donde estudiantes de artes plásticas y artistas en general luchan como soldados y colaboran en combativos periódicos.

Con Vasconcelos como director de Bellas Artes en 1920, se fomenta el indigenismo y la utilización del campesino como elemento importante. Aparece entonces el muralismo como movimiento representativo de esa época. Más éste no minó las posibilidades del trabajo escultórico, que si bien no siguió fielmente al muralismo, si reclamó la monumentalidad, los volúmenes rotundos y la temática popular. Se fundó en ese tiempo la Escuela de Escultura y Talla Directa donde el maestro Guillermo Ruiz impulsó el tratamiento directo de la piedra.

Al igual que la pintura mural, tuvo la escultura la promoción por parte del gobierno, quién incorporó a los escultores en la realización artística de las diversas obras públicas que se construyeron en ese tiempo. Los artistas que iniciaron cambios en la escultura fueron Manuel Centurión, Fidias Elizondo, José Ma. Fernández Urbina, e Ignacio Asúnso lo: modelan la figura humana con el interés de plasmar las características físicas propias del mexicano, más, sin embargo, no dejaba de estar presente la morfología clásica europea.

Manuel Centurión realizó relieves y frisos neoclásicos en el Banco de México y en las Secretarías de Educación y Salubridad, la estatua de Bolívar, a la entrada del Bosque de Chapultepec y la de Fray Bartolomé de las Casas en la preparatoria; Fernández Urbina autor de la estatua del mismo fraile al costado de la Catedral Metropolitana, del grupo de Don Quijote y Sancho, en el Bosque de Chapultepec y de la estatua de Madero en la residencia oficial del Presidente de la República; Juan Olaguibel es uno de los escultores que realizó mayor número de esculturas cívicas, especialmente desde 1940, como la figura colosal del Pipila en Guanajuato, la estatua del General Anaya, la estatua de Morelos frente al Palacio de Cortés en Cuernavaca, la del poeta Díaz Mirón en Veracruz, la de Juárez en Nuevo Laredo, las fuentes de Petróleos Mexicanos y la Diana en el Paseo de la Reforma; Ignacio Asúnsolo uno de los artistas más ligados al arte oficial de aquel tiempo realizó diversas estatuas en la Secretaría de Educación Pública, el Monumento a la Patria en el Castillo de Chapultepec, el Héroe de Nacozari en Sonora, el de los fundadores del Instituto Científico y Literario del Estado de México, el Cenotafio del Presidente Obregón, la estatua ecuestre de Zapata en la avenida División del Norte; un destacado escultor de la época fué Guillermo Ruiz, fundador de la Escuela de Escultura y Talla Directa, de la cual salieron los más importantes escultores de la generación posterior a 1930.

De él son obras de grandes dimensiones como el Monumento a la Reforma en Michoacán, el del general Mariano Escobedo en -- Monterrey y el de Morelos en una isla del lago de Pátzcuaro.

Uno de los escultores que formaron parte del llamado renacimiento mexicano, fue Oliverio Martínez quién ejecutó el Monumento a la Revolución, una estatua de Zapata en Morelos y la del Aviador Emilio Carranza en Coahuila. Fue asimismo -- Carlos Bracho, otro de estos escultores y uno de los más iden-- tificados con el movimiento muralista, realizó una cabeza -- titulada "La Raza" y la cabeza de Díaz Mirón que se encuentra en la Secretaría de Educación Pública, el monumento al agrarista, Ursulo Galván en Veracruz y una talla en basalto de la cabeza del compositor Silvestre Revueltas en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Federico Canessi colaboró con Oliverio Martínez, en los remates esquineros del Monumento a la Revolución, se cuentan también entre sus trabajos, el mural escultórico para la presa Nezahualcōyotl, Chiapas, considerado por sus doscientos sesenta metros de largo y una altura media de veinticuatro metros - como una de las más grandes del mundo.

Un caso muy especial, dentro de los escultores repre-- sentativos de esa época, fue Mardonio Magaña campesino de -- origen, y empleado como conserje en la Escuela al Aire Libre de Coyoacán, inició sus trabajos en escultura como simple --

pasatiempo, posteriormente realizó exposiciones en el Palacio de Bellas Artes. Sus tallas en madera se inspiraron en animales, cosas y personas de su entorno rural. Antonio Luna Arroyo, menciona "Es una época agobiada de manifiestos y de teorías estéticas, este viejo campesino demostró con hechos la sabiduría eterna de su gente, que los grandes maestros solo pudieron encontrar en sus momentos más lúcidos". (4)

Durante el período comprendido entre 1940 y 1950 se da un importante cambio en la plástica nacional, y son principalmente los jóvenes artistas quienes inician esta transformación estética. Es el momento en que muchos de ellos regresan de Europa y Estados Unidos, becados por el gobierno mexicano, altamente influidos por las vanguardias artísticas que se manifiestan en esos lugares. Las cuáles fueron imitadas fielmente por sus seguidores, es decir por los nuevos valores, no tan solo a nivel escultórico, sino también en todos los ámbitos de la plástica nacional, salvo aquellos artistas que no estaban de acuerdo en asimilar nuevas formas plásticas, ya que consideraban, que éstas pertenecían a ideologías que en nada tenían que ver con el pensamiento y manera de ser del mexicano, fueron estos quienes continuaron firmemente con su trabajo.

(4) Antonio Luna Arroyo, Panorama de la Escultura Mexicana Contemporánea, 1964, p. 85

En cuanto al pensamiento estético por parte del gobierno, estuvo representado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, - bajo la dirección en ese entonces de Carlos Chávez, cuyo interés era el desarrollo de un arte propio, el conocimiento de un arte universal y la protección del arte nacional. Bajo estas condiciones y a pesar de la paulatina transformación de la plástica, se desarrolla la escultura del período 1940 a 1950 tomando dos -- vertientes: la tradicionalista y la vanguardista importada de -- Europa y E.E.U.U. De la primera destacan artistas como Juan -- Olagübel preferido por el régimen cardenista, de ésta época -- son la Fuente de Diana y la Conmemorativa de la Expropiación -- Petrolera en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México. Federico Canessi realiza los monumentos a la bandera en Guerrero, Sonora y Guanajuato, una estatua del líder ferrocarrilero Teodoro Larrey, veintidós efigies en bronce de la mártir revolucionaria Carmen Serdán, y el grupo dedicado a la familia, en -- el edificio del ISSSTE en la ciudad de México. Ortiz Monasterio ejecuta el Monumento a la Madre y un relieve en aluminio -- para el Auditorio Nacional (México); del muralista y también -- escultor, Jorge González Camarena que además de Ortiz Monasterio se interesa por los problemas de la integración plástica, son los relieves del Frontispicio del Seguro Social y la -- composición de unos niños escalando la barda de una guardería infantil.

Hasta 1948 se definió más fehacientemente el gusto de la burguesía y del gobierno. Por un arte diferente al que se venía haciendo desde 1920. Un hecho importante dentro de ése cambio fué el reconocimiento que tuvo el pintor Rufino Tamayo en el extranjero y el traer consigo a México las corrientes vanguardistas nacidas en Europa desde 1907. Con trece años de diferencia, México iniciaba una producción artística, que además de romper con la tradicional Escuela Mexicana, rompía con la esencia misma de un arte surgido de una sociedad como la nuestra, con características específicas y vida propia. Por medio de una exposición retrospectiva, el INBA promueve las nuevas formas manejadas por Tamayo, aunado a ésto la influencia cultural que ejercen los Estados Unidos con la constante circulación de exposiciones de sus artistas en México, la salida de artistas becados al extranjero, los medios masivos de comunicación, radio y televisión. Hicieron aún mas patente el giro estético en la plástica nacional.

Francisco Zuñiga es el iniciador del cambio dentro del campo de la escultura, combinando las formas prehispánicas por un lado y las de vanguardia por el otro. "Sus formas expresan tendencia a la estilización y simplificación de enormes volúmenes".⁽⁵⁾ Entre sus obras se cuentan: La Presa de Valsequillo (Puebla). Una estatua de Juárez (Oaxaca). La Alegoría del Mar en los relieves del Banco de México (Ver.) El retrato de López Velarde (Zacatecas). Realiza también figuras pequeñas y medianas.

(5) Edmundo O'gorman, Justino Fernández et all, Cuarenta Siglos de Arte Moderno, 1981, p.292

Durante el régimen de Adolfo López Mateos, se plasmaron algunas ideas sobre la integración de la escultura y la arquitectura que venían pregonando tiempo atrás ciertos artistas y -- arquitectos. Con aportaciones conjuntas grabadores, pintores y escultores realizaron una serie de obras. De esta forma -- surgieron los relieves de José Chávez Morado y Francisco Zúñiga. Del mismo modo llevaron a cabo el monumento a los niños -- héroes, ubicado al pie del Castillo de Chapultepec, conjuntamente los escultores Luis Ortiz Monasterio y Ernesto Tamariz con el arquitecto Enrique Aragón. Para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt hicieron relieves de gran tamaño.

Se construyeron también, en ese tiempo, una serie de edificios para el Instituto Mexicano del Seguro Social en toda la República, donde el interés primordial se encaminó hacia una arquitectura de tipo funcional, restandole así importancia a los trabajos de orden artístico. Más este hecho no fué obstáculo para que algunas construcciones llevaran medallones, frisos y esculturas cívicas en los exteriores. Ejemplos de ellas son las de ciudad Sahagún, Mexicali, Azcapotzalco, la clínica número veinticuatro, la de Xola, ciudad -- Cuauhtémoc, Morelos y los almacenes generales de la institución. Los ejecutantes de estas obras fueron el pintor y pro-

yectista Federico Cantú y el escultor Ernesto Tamariz.

Con todo lo antes mencionado se puede apreciar un -- panorama más amplio de la producción escultórica realizada durante el período comprendido entre 1920 y 1958, en donde un arte de contenido y crítica social no se dió a la par de la pintura ya que las condiciones en que se dieron ambas -- fueron distintas. Diferentes fueron también las ideologías entre pintores y escultores. Los primeros como Rivera y -- Siqueiros pintores - líderes, con basta cultura, y participación política activa, tenían una visión más clara de la -- problemática social, mientras que la mayoría de los escultores carecían de todas esas bases, el resultado fué un tipo de escultura, que si bien no respondió fielmente a los ideales de la escuela mexicana de pintura, por lo menos las -- realizaciones escultóricas fueron encaminadas hacia un indigenismo y tuvieron la preocupación de responder en contra, aunque sea de manera formal, al clasicismo imperante del -- siglo anterior, el cuál reflejaba un arte ajeno, tanto a -- nuestras costumbres, como a la fisonomía de nuestra raza -- indígena, tantas veces menospreciada por la burguesía.

Fué en 1949 aproximadamente cuando la producción plástica comienza a tomar un giro completamente diferente -- con respecto a lo desarrollado entre 1920 y 1940. En páginas anteriores se esbozaron algunos de los antecedentes de la --

Introducción de nuevas corrientes estéticas en México. Que vinieron a romper definitivamente con el pensamiento nacionalista en el arte. Los introductores de una estética alejada de la idiosincrasia mexicana, fueron artistas recién llegados de Europa y E.-E.U.U., avidos de crear un arte puro, con plena libertad, y sin contenido político. Este acontecer adquirió mayor solidez con el apoyo del gobierno y de la burguesía, quienes auspiciaron la entrada de nuevos valores y nuevas vanguardias. Se abrieron galerías para la venta de arte mexicano en Nueva York, y San Antonio Texas, se otorgan becas, premios y comisiones de trabajos a pintores y escultores, se abre asimismo el mercado norteamericano. De esta manera se corta paulatinamente el quehacer entre los muralistas.

Ya desde 1949 disminuye la promoción de murales y "Se incrementa la pintura de caballete y la escultura a los ambientes familiares reducidos".⁽⁶⁾

Es a partir de 1953 cuando aparecen las primeras manifestaciones del arte urbano con el Museo Experimental El Eco, de -- Matías Goeritz, seguido de las Torres de S atelite en colaboración con el arquitecto Luis Barragán (1957). En 1958, el gobierno de Adolfo López Mateos impulsó fuertemente las artes en México, incrementándose así el número de galerías de arte a -- cuarenta y seis (oficiales, diez en la capital y once en provincias; privadas, veintuno en la capital y cuatro en provincia). También se construyeron los museos más importantes del país, entre ellos el Museo de Arte Moderno.

(6) Mario Monteforte, op, cit., pag. 223

CAPITULO II

"LA ESCULTURA EN MEXICO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1960 Y 1980.

A partir de 1960 se dá en México un proceso de desnacionalización en todos los aspectos, tanto en lo económico-político, así como en lo cultural. Todo ello debido al avance industrial, y al inminente entendimiento entre los diferentes grupos de la burguesía y el capital extranjero; y el otorgamiento a la oligarquía financiera nacional e internacional de un buen número de acciones y decisiones antes llevadas a cabo por el estado. Esta relación trajo consigo además de la injerencia político económica de Estados Unidos y Europa, la entrada y aceptación por parte del gobierno mexicano, de nuevas corrientes artísticas importadas de aquellos lugares, tales como el surrealismo, cubismo, abstraccionismo, conceptualismo, etc., que ya desde 1950 se empezaban a practicar en México.

Cabe hacer notar que no todas las tendencias artísticas fueron realizadas en grupo, como sucedió en Europa, donde el inicio de una vanguardia generaba la consecución de varios artistas que la practicaban. En nuestro país dentro del proceso de ejecución escultórica de un artista, se da al mismo tiempo el interés por experimentar varias. Jorge Alberto Manrique comenta al respecto: "Lo que caracterizó de entrada al nuevo arte mexicano fue su carencia de tendencias definidas,-

la no existencia de grupos que trabajaran sobre un mismo problema, sobre una misma línea. Cada quién tomó lo que pudo y como pudo, para ir creando su propia obra".⁽⁷⁾

En 1962, el Instituto Nacional de Bellas Artes organizó la primera Bienal Nacional de escultura, provocando con esto el resurgimiento de la escultura en México.

Dentro de esa Bienal se apreciaba ya la búsqueda por otros senderos que no condujeran al arte del pasado y sí por los caminos novedosos de las tendencias extranjeras. De esta forma aparecen algunos aportes de arte cinético y arte conceptual, la utilización de materiales como la chatarra, el acero y elementos prefabricados entre otros. En fin, el panorama artístico mexicano presenta una interminable lista de artistas entusiasmados en participar en ese nuevo mundo de manifestaciones plásticas.

Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964) se siguieron las mismas premisas del anterior, en cuanto a política cultural. Incrementándose el número de exposiciones. En 1967 se inauguró en el museo universitario una exposición que se tituló tendencias del arte abstracto en México, y de la cual Teresa del Conde hace la siguiente observación: "...en realidad no respondía al enunciado. Consistió en un conjunto de obras, productos de esfuerzos - -

(7) Jorge Alberto Manrique, Ida Rodríguez, et all, *El Geométrismo Mexicano*, 1977, p.83

aislados de cada artista, algunos de ellos francamente figurativos, otros, los más, dentro de una figuración abstractizante, siendo pocas en realidad las que respondían al concepto de arte abstracto.”(8)

Es a partir de 1968 cuando la situación económica y política de México se torna difícil y la imposibilidad del gobierno de dar salida a la problemática que se vive, agudizan el descontento de los sectores medios de la población, originándose así, el movimiento estudiantil de 1968, con la violenta represión por parte del gobierno y el encarcelamiento de muchos intelectuales. Situación que posteriormente repercutiría en el ambiente cultural, ya que se da entonces una división entre los intelectuales que están a favor del régimen y aprovechan puestos burocráticos y promociones culturales y por el otro los que las rechazan. No obstante muchos de ellos siguieron las rutas estéticas modernistas - que exigía el mercado comprador.

En ese mismo año, y para la Olimpiada que tuvo lugar en nuestro país, con apoyo del gobierno, se creó la ruta de la amistad - proyecto de Mathias Goeritz de integración urbanística - en la cuál participaron escultores - representantes de varios países. La idea era realizar una serie de esculturas monumentales de concreto, a lo largo - de un tramo de diecisiete kilómetros del anillo periférico

(8) Ibid, p. 119

(que rodea la ciudad de México) y teniendo como centro la Villa Olímpica. Los artistas que representaron a México fueron Angela Gurría, Helen Escobedo y Jorge Dubón.

Con Luis Echeverría en el poder (1970), las intenciones en cuanto a política cultural cambian, ya que se genera una inmensa promoción técnica y cultural. Se amplían los presupuestos para becas, premios y giras culturales y se fundan diversas instituciones como el Colegio de Bachilleres, el Consejo Nacional de tecnología, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras más.

Pese a ello, y ante la aparente estabilidad que propagaba el gobierno mediante nuevas oportunidades burocráticas y presupuestales a la juventud, los intelectuales y a los artistas, el panorama artístico fué decadente. El Instituto Nacional de Bellas Artes promovió por un lado espectáculos subsidiados para la gran burguesía, por el otro exposiciones de artistas extranjeros, y artistas ya fallecidos. De tal suerte que las fuentes de trabajo para los artistas del país fueron reducidas.

Dentro de los pocos intentos realizados con el fin de promover las actividades artísticas se cuentan cinco Glorietas que por encargo del Gobierno del Estado de Tabasco, fueron desarrolladas por los Escultores: Goeritz, Cabrera, Díaz, Gurría y Sebastián, quienes formaron con tal motivo el llamado Grupo Gocadiguse. Dichas glorietas no fungen como base para escultu-

ra, sino que son esculturas monumentales en sí.

Mario Monteforte menciona: "El paso del énfasis nacionalista al universalista, del arte figurativo al abstracto, etc., es como ya dijimos resultado de la evolución de la base material del país y de la evolución ideológica de la clase dominante, generadora y reproductora de la clase dominante."⁽⁹⁾

Durante el régimen de López Portillo (1976-82) se propone una campaña ideologizadora y de difusión cultural a todos los niveles, ejemplo de ello es el gran presupuesto, equipo técnico e intelectuales otorgado a la Secretaría de Educación Pública, cuya campaña se especializó en los medios de comunicación de masa. En lo relacionado a la promoción de manifestaciones plásticas, se dieron sólo a nivel de exposiciones, pues la vida de estos depende ya, fundamentalmente del mercado libre; la única excepción fué la creación del Espacio Escultórico en 1979 localizado dentro del perímetro de la unidad cultural de Ciudad Universitaria y con el patrocinio de la misma Universidad. La finalidad del Espacio es la de servir como una área de encuentro; un espacio de investigación y experimentación escultórica, y un intento colectivo de arte público.

Los artistas que participaron en el desarrollo de esta obra fueron: Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Mathias Goeritz, Hersúa, Sebastián y Federico Silva. El proyecto consta de una

(9) Mario Monteforte, op., cit., p.252

círculo de 120m. de diámetro exterior, formada por 64 - módulos poliédricos de base rectangular y 6 esculturas alrededor de ésta, cada una realizada por cada participante.

La producción escultórica que abarca el período comprendido entre 1960 y 1980, refleja la práctica por parte tanto de los artistas mexicanos como los de origen extranjero, de una diversa gama de proposiciones formales a semejanza de las provenientes de Estados Unidos y Europa. A continuación se citarán - las tendencias o corrientes que se han manifestado con mayor solidez en México, y a los artistas representantes de dichas tendencias mencionando no sólo a los que han alcanzado renombre, -- sino también aquellos que de una manera constante dirigen su labor plástica hacia ese camino formal, y a los artistas extranjeros que residen en México, nacionalizados o no, pero que realizan su trabajo escultórico desde tiempo atrás.

Dentro de este capítulo se agrupan los diversos escultores que se insertan dentro de una misma corriente, haciendo - mención, individualmente, de su producción escultórica, técnicas y materiales que emplea y el tiempo cronológico dentro del cual se sitúa su obra.

Para mayor comprensión de dichas tendencias de vanguardia se hace referencia de cada una de ellas anotando sus orígenes y describiendo el movimiento en sí.

EXPRESIONISMO

Surge, asimismo, como otras tendencias originadas en Europa -- como protesta ante los horrores de la primera guerra mundial - y en contra del positivismo imperante de la época, que intentaba ocultar tras una capa de bonanza, todo el inminente males tar que vivía Europa en esos años.

"El artista expresionista transfigura así, todo el - espacio. El no mira: ve; no cuenta: vive; no reproduce: recrea; no encuentra: busca. La concatenación de los hechos fábricas, - casas, enfermedades, prostitutas, gritos y hambre es sustituida por su transfiguración."⁽¹⁰⁾ Es decir, exponen por medio de su obra, los males de la sociedad burguesa mediante el culto a lo feo y a la distorsión deliberada de la realidad física.

ESCUPTORES REPRESENTANTES DEL EXPRESIONISMO EN MEXICO

HERBERT HOFFMAN YSENBURG

De origen alemán realizó sus estudios en el Instituto de Bellas Artes de Berlín, y en París. En 1952 se nacionalizó mexicano. En sus inicios su obra fué realista hasta convertirse paulatina mente en abstracta. Algunas de sus obras que se pueden citar son: Iglesia de la Purísima Concepción, en colaboración con el arquitecto Enrique de la Mora, en Monterrey, N.L. (1951), la - Iglesia del Altílo, en colaboración con el arquitecto Enrique

(10) Mario de Michelli, Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, 1979, p. 88.

de la Mora en la ciudad de México (1959), un Bajorelieve policromado y celosía mampara, para la oficina Sunesa (1961), una celosía de hierro para el edificio Mafinsa en México, D.F., (1964) y unas figuras religiosas en Torgoblock para la Iglesia de Santa Cruz en México, D.F. Su producción escultórica ha sido llevada a cabo desde 1960.

CHARLOTTE YAZBECK

Sus figuras expresionistas abarcan temas espirituales, mitológicos, y simbólicos. Se preocupa por integrar la escultura al aire libre.

Entre sus obras se encuentran: "La Familia" ubicada en la unidad Adolfo López Mateos, en México, Distrito Federal, realizada en 1963; en 1971 dieciocho esculturas, en el parque escultórico en Cuautitlán Izcalli, estado de México y "Los Novios y Adagio" en el circuito interior, México, D.F.; en 1981-82 -- realizó una figura del profesor Carlos Hank González en Tlanguis tengo, edo. de México. Su producción escultórica la ha realizado desde 1960.

SYLVIA GOROD

Trabaja con bronce y onix, actualmente estudia en el centro de investigación y experimentación plástica con Koto Kurosawa. Su producción escultórica la ha realizado desde 1976.

Se pueden contar también como escultores expresionistas: a -- Carol Miller, Magda Berger y a Gogy (Georgina T. de Arellano).

ABSTRACCIONISMO

Nace a partir de 1910 alrededor de varios países europeos, pero especialmente en Rusia en los momentos más cruciales de la Revolución. Fué tan grande la represión que orilló a los intelectuales y artistas a abandonar la lucha y a refugiarse en sus propias actividades plásticas.

El resultado del pensamiento individualista de artistas como Wassily Kandinsky y Paul Klee originaron la aparición del alejamiento total del arte con respecto a la realidad y la unión de varios artistas que estuvieron de acuerdo en seguir esa línea no figurativa, que reflejaba en cierta forma su propia realidad, pues respondían en contra de la situación caótica que estaban viviendo.

El artista suizo Paul Klee expresó lo siguiente: "Mientras más horrorizante se vuelve el mundo (lo que ocurre en estos días), más abstracto se vuelve el arte: un mundo en paz, en cambio, produce un arte realista".

ESCULTORES REPRESENTANTES DEL ABSTRACCIONISMO EN MEXICO.

GERMAN CUETO

Artista considerado como el introductor del abstraccionismo en la escultura mexicana. Debido a sus viajes por Europa y al conocimiento que tuvo de las diversas vanguardias y en particular del cubismo. Realizó una serie de máscaras y

formas en láminas de hierro. Experimentó y busco nuevas formas y nuevos materiales, de esta manera utilizó desde el barro, la madera, el tzompantli, la cerámica, hasta la pasta de papel, el síporex, el alambre, la lámina de hierro, la varilla y otros -- elementos más. "Cueto valorizó mucho antes que Henry Moore el espacio interior de las esculturas, las relaciones distantes - entre sus masas pesadas y el valor de las texturas primigenias de los materiales más rudos."⁽¹¹⁾ Su producción escultórica - fue realizada desde 1926 hasta 1968, poco conocida en virtud de la no apreciación del arte abstracto en esa época.

JUAN SORIANO

Es además de escultor, pintor y grabador. Los materiales que - utiliza son el barro, la madera y el bronce. Su producción escultórica "rápidamente ha evolucionado desde una tierna figura de niña, inconfundiblemente mexicana, hasta la cerámica donde resuelve meros problemas de volumen y ritmo, los conjuntos verticales que, como totems, organizan con cierto abigarramiento, volutas, asas y otras formas geométricas..."⁽¹²⁾

"La cerámica de Soriano viene a revivir la tradición del barro prehispánico. Las urnas, los braceros, las figuras - y animales tienen, es su mágica expresividad, un parentesco extraño con la obra de éste artista."⁽¹³⁾

Su producción escultórica se inicia a partir de 1944.

(11) Mario Monteforte, op.,cit., p. 234

(12) Antonio Luna Arroyo, op.,cit., p.p. 129-130

(13) Ida Rodríguez Prampolini, Catalogo del Museo Nacional de Bellas Artes, 1966.

GIMENEZ BOTEY

De origen español, abre un mundo visual con sus paisajes urbanos como divisados desde gran altitud y sus composiciones de formas muy esenciales, para espacios abiertos. Su obra escultórica se inicia en 1944.

MARIA ELENA DELGADO

Realizó estudios de cerámica y de resina de fibra de vidrio. Es académica fundadora del Ateneo de Arte de la Academia de Bellas Artes; socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Artes Plásticas, miembro del Salon de la Plástica Mexicana y de otras sociedades. Su obra la ha realizado a partir de 1956. Se cuentan entre sus obras un mural de esculto-pintura en el teatro Juárez, en Monterrey N.L. (1956), una escultura en piedra en el Teatro Teresa (1956), una escultura para la ciudadela en la Pinacoteca de Monterrey N.L., una escultura para el Teatro Principal y una escultura en la Biblioteca del Instituto Tecnológico.

PEDRO CORONEL

Pintor y escultor ejecutó sus primeras esculturas en piedra, cabezas de animales y pájaros en una concepción de síntesis. También ha hecho esculturas de cráneos y cuerpos humanos. Ha trabajado el mármol, el ónix y la piedra. Como ejemplos de su obra se encuentran: una escultura en concreto, ubicada en el

Centro Comercial Insurgentes, en México, D.F., y un gran mosaico de cerámica vidriada localizada en el edificio del Sindicato del Seguro Social. Coronel ha realizado su obra desde 1960.

ALFONSO CAMPOS QUIROZ

Realiza sus estudios en la Esmeralda y desde 1978 funge como -- maestro de la misma. Su obra la realiza en mármol, bronce, lava negra y madera. Se cuentan entre sus obras: un relieve mural - ubicado en el Hotel Aristos en México, D.F. 1967, un busto de - Benito Juárez en lava negra, México, D.F. (1972), una escultura de Hipócrates en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Méxi- co, D.F. (1975). Su obra la ha producido desde 1963.

BYRON GALVEZ

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Como ejemplos de su obra se pueden mencionar: un mural-escultura realizado en los Angeles California (1968), un mural colectivo en el Conser-- vatorio Nacional de Música y una escultura en la Unidad Morelos, en México, D.F. Su período de producción escultórica abarca -- desde 1964.

ARMANDO ORTEGA OROZCO

Realizó sus estudios en la Escuela de Diseño y Artesanías "EDA" y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Son ejemplos de - sus obras una escultura monumental exhibida en la Feria Mundial -

de Seattle y adquirida por el Museo de Geografía y Estadística de Washington, EUA. (1961), participa en la realización de una escultura en metal en la Feria Mundial de Montreal Canadá (1967). Participa en la realización de la escultura "El Sol de los Hom--bres" en el Concurso de Bellas Artes, para la Olimpiada Cultural en México, D.F. (1968); Monumento a Siqueiros (fierro repujado) también en México. Su producción escultórica se inicia en 1964.

GERDA GRUBER

De nacionalidad austriaca, realizó sus estudios en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena, Austria. Reside en México desde 1975 en donde ha colaborado con la Escuela Nacional de Artes Plásticas, impartiendo la materia de escultura en cerámica.

Inspirada por el mundo natural que nos rodea las esculturas en porcelana de Gerda Gruber presentan formas constantes tales como elipses, esferas y espirales.

SURREALISMO

Alrededor de 1917 se origina el movimiento surrealista encabezado por André Bretón junto con otros poetas y artistas, también en rebelión contra la guerra, oponiéndose a la búsqueda experimental y científica, teniendo como puntos de apoyo la Filosofía y la Psicología. El surrealismo "también tiende a la creación de un mundo en el que el hombre encuentre lo maravilloso: un reino del espíritu donde se libere de todo peso e inhibición y de todo complejo alcanzando una libertad inigualable e incondicional".⁽¹⁴⁾ En esa búsqueda de la libertad entran en juego la fusión del sueño con la realidad y visceversa.

"La escultura mexicana "surrealista" no tiene constantes y siendo una expresión individualista y aprogramática, imposibilita la formulación de unas características generalizantes. Solamente el análisis particular de las obras puede afirmar la existencia de una escultura surrealista".⁽¹⁵⁾

En la escultura surrealista se eleva al objeto cotidiano a la categoría de arte.

ESCULTORES REPRESENTANTES DEL SURREALISMO EN MEXICO

JOSE Y KATI HORNA

Originarios de España, realizan escultura en México. En correlación con Leonora Carrington realizan títeres para un teatro ambulante. José los realiza en madera y Kati en madera, papel -

(14) Mario de Michelli, op., cit., p. 182.

(15) Carla Stelleg, Escultura Surrealista/Objeto Surrealista, 1975, p. 13

maché, semillas y vidrio. La obra de estos dos artistas es poco conocida. En 1964, un año después de su muerte fue presentada - al público en la galería Antonio Souza una exposición de José Horna. Realizan este tipo de escultura desde 1939 hasta 1963 - aproximadamente.

PÁL KEPENYES KOVACS

Escultor húngaro que desde hace varios años vive y trabaja en - México. Para mayor conocimiento de su obra mencionaremos algunas exposiciones permanentes en las cuales participa:

En 1976, exposición permanente, Galería Edan. Acapulco, Gro., -
Exposición permanente Inter Galerías S.A. Acapulco, Gro., En --
1977 exposición permanente Galería Summa Artis. Hotel Presidente Chapultepec en la Ciudad de México, exposición permanente en la Galería Siles, Manzanillo, Col., y en 1980 exposición permanente en el bazar del sábado Plaza San Jacinto en San Angel México, -- D.F. Ha llevado a cabo su producción escultórica desde 1962.

PEDRO FRIEDEBERG

De origen italiano, llegó a México desde 1940. Realizó estudios de arquitectura en la Universidad Iberoamericana, lugar donde - conoció a Mathías Goeritz quien lo inclinó hacia las artes plásticas. Sus conocimientos arquitectónicos lo han ayudado a realizar proyectos extraños y fantásticos como diseñador de una - época del futuro. Ha creado diversas cosas, entre ellas sus -

sillas-mano, espejos, cunas, relojes, etc. En 1968 realizó unos vitrales para el Pabellón del Hemisfair 68, en San Antonio Texas., EUA., un mural para el Hotel Camino Real en la ciudad de México, y un mural para el Teatro Bayreut en Alemania. Su producción escultórica se inicia en 1960.

YOLANDA QUIJANO

Llevó a cabo estudios de escultura y pintura en la Esmeralda. Sus primeras esculturas fueron de pequeño formato en sus inicios, y monumentales posteriormente. En un principio su tendencia artística fue figurativa hasta evolucionar al surrealismo. Los materiales que utiliza son el bronce y la fibra de vidrio. Sus trabajos han sido realizados desde 1963.

XAVIER ESQUEDA

Escultor autodidacta maneja elementos como el sueño, el recuerdo, la memoria y el temor. Incorpora las partes sensoriales del cuerpo humano a formas geométricas. En 1965 presenta su primera exposición en la Galería Antonio Souza. En 1968, realiza una caja, escultura en cedro tallado y pintado; juega a los rompecabezas con los cubos, la nariz, los ojos, las orejas y el tiempo.

GEOMETRISMO

Surge en México en la segunda mitad de los años sesentas como -
reflejo de una situación mundial a partir de la aparición del -
Pop Art y del desarrollo de diversas vías constructivistas. - -
"Aquí no hay tal vez, ni aún en quienes han llevado más lejos -
sus experiencias por ese rumbo lo que podría llamarse como un --
geometrismo puro: éste es otro, definitivamente lleno de impure-
zas, plagado de resabios de otros ámbitos y otras faenas." (16)

En el geometrismo se puede observar la utilización de -
formas geométricas simples: cubos, círculos, triángulos, ya sea
como unidades o como módulos: el empleo de diversos materiales
como el acero, el fierro, la madera, el plástico, etc. La preo-
cupación de los artistas que la practican, es el hecho "De hacer
un arte que provoque al espectador, que lo saque de su actitud
meramente receptiva, haciéndolo participar si no del proceso --
creativo, si de las variantes que el objeto posee en potencia y
que pueden ser sólo evidencias mediante respuestas dinámicas." (17)

ESCULTORES REPRESENTANTES DEL GEOMETRISMO EN MEXICO.

MANUEL FELGUÉREZ

Hizó sus estudios en el extranjero, en Nueva York y París. ---
Felguérez es un heredero de las tendencias futuristas, construc-
tivas, cubistas y surrealistas." Emplea eficazmente alambre, --

(16) Jorge Alberto Manrique, op., cit., p. 85

(17) Ibid, p. 125.

planchas metálicas, vaciados en moldes, formas geométricas que evocan maquinarias y entrañas de dinamos." (18)

Este artista tiene un interés primordial por el mural - escultórico, y en el lapso de diez años realiza treinta murales públicos, en 1969 colabora con el arquitecto Ramírez Vázquez en el diseño de la celosía. En Kalliscomia 67 presenta cinco esculturas con las que empieza su obra geométrica: asimismo realizó una escultura para la Cámara de la Industria, México 68 en el museo de Arte Moderno de la ciudad de México, en 1978 un mural para el centro cultural ALFA en Monterrey, N.L., y un mural para el Auditorio de la Torre II de Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1979 - 1980 participa en la primera y segunda etapas del centro del espacio escultórico en la misma Universidad. La realización de su obra escultórica se inicia desde el año de 1953.

FELICIANO BEJAR

Realizó sus estudios en el Colegio Salesiano de Artes y Oficios de Guadalajara. Asimismo en Nueva York y Europa. En 1959 empezó a experimentar con vitrales hechos de vidrio líquido y plástico. En 1952 se inicia como escenógrafo. Desde 1961 experimento diversas formas de escultura y en 1964 produjo la primera escultura de la serie que después llamo "Magiscopio", en 1972 realiza una serie de catorce esculturas en cristal de

(18) Antonio Luna Arroyo, op., cit., p. 134.

plomo para la Compañía Carborundum, una de las cuáles es donada al Museo de Arte Moderno. En 1980 presento en el Colegio de México, quince esculturas en madera laqueada, serie denominada "Geometría Orgánica". Los materiales que ha utilizado son bronce, chatarra, madera, piedra, acero inoxidable, cristal, lentes y resinas plásticas. Sus trabajos escultóricos los ha realizado desde 1961.

JUAN LUIS DIAZ

Ha realizado diversas investigaciones, en 1969 sobre madera laminada en Industrias Madereras Unidas en México, D.F., de 1973 a 1975 investiga sobre el cuadro de multiplicar de doble entrada y sus diseños resultantes; de 1975 a 1976 en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, en el laboratorio de experimentación, materialización de diseños bidimensionales e intentos para lograr la tercera dimensión a partir del tablero de multiplicar de doble entrada; en 1976 en el grupo ICA investiga acerca del sistema de transmutaciones con la colaboración de las compañías ISTME de Diseño Estructural y P.S.I. de computación; y en 1977 en la creación del primer patrón numérico tridimensional a partir del tablero de multiplicar de doble entrada. Se pueden citar como ejemplos de sus obras una escultura en concreto prefabricada en Mérida, Yucatán (1969), un mural escultórico en madera tensada en el Instituto de Intérpretes y Traductores, en 1972 una escultura en madera tropical en Industrias Madereras Unidas, una escultura en madera tensada, en el

Club de Industriales del Hotel Camino Real, todas ellas localizadas en la ciudad de México; un mural de madera tensada en el museo de Arte Moderno en Toluca Estado de México; en 1973 una escultura en madera tensada en el Centro de Computación Infonavit y una escultura en acero tensado en la Editorial Posada -- ambas ubicadas en México, D.F.; en 1975 una fuente (concreto) en el Club de Golf Baja Mar, en Baja California; en 1976 una escultura hecha con movimientos de tierra, concreto y tabique -- en Villa Hermosa Tabasco; en 1977 una escultura en acero para el edificio Banpals en Monterrey, N.L.; en 1979 una escultura en concreto armado y movimiento de agua, SOCM en la ciudad de México.

Su producción escultórica ha sido realizada desde 1960.

GELSEN GAS

Escultor autodidacta. Ha diseñado módulos para fachadas y muebles. En 1968 es colaborador de esculto-pintura de David Alfaro Siqueiros, en Cuernavaca. Se cuentan entre sus obras un busto en bronce de Juan José Arreola (1958), una escultura urbana en la esquina Montecitos e Insurgentes en la ciudad de México (1968), un mural escultórico en el edificio Sunrinsa en México, D.F. (1969), un busto de Siqueiros en aluminio (1972), en 1976 un busto del Licenciado Octavio Senties y un mural de mármol, ámbos ubicados en la capital de la República, en 1979 dos esculturas monumentales, una en Ixtapa, Gro. y la otra en la ENEP en el Distrito Federal. Ha trabajado en la escultura desde 1964.

ANA TERESA FIERRO

Realizó sus estudios de artes plásticas en la Esmeralda en México, y en el Centro Creativo de Artes Aplicadas en París. A partir de 1964 imparte clases en el taller de esmaltes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Sus trabajos los ha realizado en cerámica, metales y vidrio desde 1965.

BENJAMIN

Estudio artes plásticas en la Esmeralda en México, D.F., posteriormente en Francia e Italia. Los materiales que utiliza son la madera, el acero cromado y laqueado, el bronce y la piedra. En 1971 realiza una estructura para Nuestro Entorno Visual, de quince metros en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en 1972 una estructura inflable efímera, de polietileno en la casa del Lago en el Bosque de Chapultepec, México, D.F. En 1973 y 1974 dos diseños urbanos efímeros para el anexo de La Casa del Lago - UNAM México, D.F., en 1976 el Laberinto Cromático para el Festival Cervantino en Guanajuato, Gto. Su trabajo escultórico ha sido realizado desde 1966.

ROBERTO REAL DE LEÓN

Hizó sus estudios de artes plásticas en el IIA y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. La madera ha sido el material más utilizado por él. Parte de su producción escultórica se puede encontrar en el Club de Industriales de la ciudad de México SER.,

en la galería Juan Martín (México, D.F.), en la Pinacoteca de la Casa de la Cultura en Aguascalientes, AGS, en el Museo de Arte Moderno y en la galería Mer-Kup en la ciudad de México, en el Centro de Arte Moderno en Guadalajara Jal., en el Museo de Bulgaria, en la galería Pro Arte y en el Instituto Nacional de Bellas Artes en la capital de la República.

La producción de este escultor se inicia a partir de 1970.

JESUS MAYAGOITIA

Realizó sus estudios de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Su tendencia artística es geométrica en función del espacio, del equilibrio, de la ligereza y la pesadez, de la acentuación del volumen y el aplastamiento de la forma; sobre todo los movimientos virtuales que transforman constantemente, no solo la forma, sino también el espacio que ésta encierra. De aquí se derivan las razones por las cuales los colores blanco y negro son fundamentales en su obra. La técnica que utiliza es la laca automotiva sobre láminas o placas de fierro. Ejemplos de su obra son: "Inclinación", escultura monumental donada al INBA, "Mariposa" ubicada en la Casa de la Cultura en Aguascalientes Ags., "Homenaje al Espacio" localizada en la Academia de San Carlos en la ciudad de México, "La Estrella" que se encuentra en la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBA, "La Danza" en el museo de arte moderno y "La Columna" en el INBA. Este escultor ha realizado su trabajo desde 1975.

CARLOS AGUSTIN

Hizó sus estudios de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y posteriormente en la Esmeralda. Desde el inicio de su carrera como escultor se interesa por la gravedad, y por la geometría. Los materiales que utiliza son la madera, la laca y el metal. Un ejemplo de su obra es la localizada en la - Secretaría de Programación y Presupuesto, en la ciudad de México. Su producción escultórica se inicia desde el año de 1978.

GASTON GONZALEZ CESAR

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y de la Escuela de Diseño Industrial de la UNAM. Los materiales que utiliza son el bronce, la piedra, la madera y el fierro. Se pueden mencionar entre sus obras: un friso en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma de México, una escultura en piedra para el Pabellón Mexicano en la Feria Mundial de Nueva York (1965- - 1966), una escultura para el Pabellón Mexicano Expo 67 en Montreal, Canadá, unos bustos en piedra de Zapata y Villa en el municipio de Naucalpan, Edo, de México, (1975). Su producción escultórica ha sido elaborada desde 1962.

FRANCISCO MOYAO PEREZ

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. - Incursiona en la pintura-objeto, utilizando lacas automotivas -- para cubrir la madera o el metal con que las realiza. Intercalan

do areas lisas y policromadas. Los materiales que utiliza son - los acrilicos, la madera y el fierro. Son ejemplos de su obra - una escultura integral para la Unidad Profesional Tecamachalco - ESIA. IPN Estado de México (1967) y la escultura en acero de-- nominada "Trivium" ubicada en el HYMAX. Su producción escultó-- rica se inscribe dentro de un periodo que se inicia desde el año de 1962.

ESCULTURA URBANA

MATHIAS GOERITZ la define así: "Lo que se entiende generalmente por arte urbano son aquellos elementos plásticos que tienen como función la decoración de espacios necesitados dentro de la ciudad. La escultura urbana sirve para acentuar, señalar, equilibrar."⁽¹⁹⁾ Se caracteriza por el juego de los volúmenes, la simplificación de las formas, las figuras recortadas y el uso de colores planos.

La escultura urbana se plantea como una solución de arte decorativo monumental para una ciudad como la de México, en la cual el alto índice de población, de construcciones arquitectónicas, de anuncios comerciales generan un panorama visual caótico para el espectador. A esto responde la escultura urbana, además de la idea de crear un tipo de arte no pensado exclusivamente para Galerías y para un determinado tipo de espectadores, sino un espacio artístico urbano dentro del cual participe en su contemplación, cualquier sector de nuestra sociedad.

ESCULTORES QUE REALIZAN ESCULTURA URBANA EN MEXICO

MATHIAS GOERITZ

Este artista es considerado como uno de los más importantes introductores del arte de vanguardia en nuestro país.

De origen alemán, realizó sus estudios en las escuelas alemanas. Radica en Guadalajara desde 1942, imparte cátedra en

(19) Mathias Goeritz, Opiniones Sobre el Arte Urbano, 1975., p. 3

la Universidad de la misma ciudad. Posteriormente se establece en la ciudad de México donde enseña y orienta en la U N A M y en la Universidad Iberoamericana a jóvenes artistas y arquitectos.

"En el trabajo escultórico de Goeritz hay muchos elementos indisolublemente amalgados: la preocupación destructiva del Dadá, que extrae de la materia formas, lo mismo dramáticas que - irónicas; el afán de integrar la pieza a algo -una casa, un jardín, un panorama urbano. Un ambiente personal-, la gran dinámica de líneas y volúmenes; la desfuncionalización normal de los - objetos para convertirlos en "otra cosa", a veces con paciente - trabajo, a veces con simples toques o cortes u objetos a ellos - añadidos."(20)

Comienza a proyectarse en la estética urbana. En 1959 - construye el Museo Experimental el Eco, cuya finalidad era formar un grupo de artistas ávidos de acercar el arte de vanguardia al hombre de la calle. Inicia su obra pública trabajada en metal y concreto, con el "Animal" del fraccionamiento Pedregal de San Angel para seguir con "Los Amantes" de Acapulco, el "Monumento a Orozco" en la universidad de Guadalajara. "El pájaro rojo" para un fraccionamiento de la misma ciudad y las "Cinco torres" en concreto pintado para ciudad Satélite. En 1963 trabaja con - el arquitecto Ricardo Legorreta como consejero artístico para -- obras como la fábrica Automex (Toluca, Edo. de México) y en la ciudad de México el Hotel Camino Real.

(20) Antonio Luna Arroyo, op., cit., p. 128.

Concibe el proyecto de una carretera escultórica para la XIX Olimpiada denominado la Ruta de la Amistad. En la actualidad se ocupa de obras de arte urbano en la ciudad de México, Monterrey y Villahermosa, así como en los Estados Unidos, Holanda, Austria e Israel. En 1979 colabora con cinco escultores en la realización del Centro del Espacio Escultórico en la Universidad Nacional Autónoma de México, primera y segunda etapas. La obra producida en México por éste escultor se inicia desde el año de 1950.

JORGE DUBON

Realizó estudios de artes plásticas en la Esmeralda. Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió talla en piedra en París y en Nueva York aprende soldadura de diferentes metales, en la Universidad de Harvard, amplió sus conocimientos de Arquitectura, en la Universidad de Londres, profundizó en la rama del Diseño Industrial. Ejemplos de su obra son una escultura que se encuentra en el Museo de Arte Moderno en México y la obra realizada en la Ruta de la amistad, estación Cuemanco en la ciudad de México. La producción escultórica realizada por este artista se inicia en 1956.

ANGELA GURRIA

Inició sus estudios de escultura en la Universidad de las Américas con el maestro Germán Cueto. Las primeras esculturas -- que realiza son de tendencia místico religiosa. Amplia sus -

estudios en Inglaterra, Francia, Italia, Nueva York y Grecia. -- Se cuentan entre sus obras: "La Familia Obrera" en la Tabacalera Mexicana (1965), puerta celosía para la entrada principal de la fábrica de billetes del Banco de México. En el Distrito Federal; estación número uno en la Ruta de la amistad México 68, -- monumento al Trabajador del drenaje profundo, cinco torres de -- catorce a treinta metros de altura en cemento armado y módulos -- de hierro, para Tenayuca, Edo. de México (1974-75), pertenece al grupo Gocadiguse y realiza una escultura para el Gobierno del -- Estado de Tabasco en Villahermosa en 1975 y una escultura para Serfín (1980). Ha realizado su trabajo desde 1961.

FERNANDO GONZALEZ CORTAZAR

Estudió Arquitectura en el Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara en 1966 presentó como tesis un proyecto para un monumento Nacional a la Independencia, en la que empieza a -- incursionar en las relaciones entre la forma de los objetos y su unión al paisaje y a la monumentalidad, preocupación que será -- fundamental en su obra posterior. Entre sus obras se pueden men-- cionar: "La Gran Puerta" en Guadalajara, Jal. (1969). "La Gran -- Espiga" localizada en la calzada de Tlalpan y Taxqueña, en la -- ciudad de México (1973), un monumento urbano en la Unidad Habi-- tacional Infonavit en México, D.F. (1976). "Las Canicas del Gi-- gante" en la Unidad Habitacional Infonavit en Puebla, Pue. (1976), "La Espiga Hendida" en la ENEP Zaragoza UNAM en la ciudad de -- México (1978). Su producción escultórica se inicia a partir de 1965.

HELEN ESCOBEDO

Se graduó en Humanidades. Incursionó en las Artes Plásticas en el México City College bajo la dirección de Germán Cueto quién le enseñó técnicas como la piroxilina, arenas, vinelitas y asbesto, más tarde realiza estudios en Londres, por esa época hace -- figuras alargadas influida por Giacometti. "De 1960 a 1966 sus esculturas son figuras solitarias o pequeños grupos que siempre son circundados de muros y techados dándoles una escala definida. A partir de 1967 rompe definitivamente con el elemento figurativo en su obra." (21)

Entre sus obras más importantes podemos mencionar: "Mercurio" (bronce) para la casa matriz Bancomer (1966), "Puertas al Viento" (concreto) en la estación Cuemanco de la Ruta de la amistad (1968), el Centro del Espacio Escultórico, en equipo con -- Goeritz, Silva, Felguérez, Sebastián y Hersua en la UNAM (1979), secuencia III "La Serpiente", escultura urbana en hierro laqueado en el Centro Cultural, UNAM, todas éstas obras ubicadas en la ciudad de México. La realización de su obra se inicia en 1965.

SEBASTIAN (ENRIQUE CARBAJAL G)

Realizó sus estudios en la Academia de San Carlos. A partir de 1970, inicia sus experiencias arquitectónicas aplicadas al arte urbano desde "La escultura más grande del mundo" hasta su proyecto de "Arquitectura Articulada", en 1973 colaboró con Mathías

(21) Juan Acha, Helen Escobedo, 1974-75.

Goeritz en el proyecto de un parque infantil en Jerusalén. Como miembro del grupo GODICAGUSE (Mathías Goeritz, J.L.Díaz, Geles Cabrera, Angela Gurria y Sebastián), colaboró con una serie de trabajos para la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En 1978 colaboró en el proyecto del Centro del Espacio Escultórico donde se encuentra una de sus obras "Tláloc". Los materiales que utiliza son los metales, la plata y el papel. Su producción escultórica se inicia desde 1968.

HERSUA (MANUEL DE JESUS HERNANDEZ SUAREZ)

Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Fué uno de los miembros fundadores del proyecto del Centro del Espacio Escultórico (1978), y ha sido asesor de la - Secretaría de Obras Públicas para los proyectos de nuevas ciudades.

Se pueden mencionar entre sus obras: "Símbolo de las Ciencias y Humanidades en la Unidad Bibliográfica de la UNAM (1979), y "Ave Dos" en el Centro Cultural Universitario de la UNAM (1980) ambas ubicadas en la ciudad de México; en 1982 una obra denominada "Símbolo" para el Instituto de Investigación sobre la fijación del nitrógeno, en Cuernavaca Morelos. Hersua ha producido sus obras desde 1968.

ERNESTO PAULSEN

Hizó estudios de Arquitectura, más su formación artística fué - autodidacta. Ha realizado numerosas esculturas que se encuen--

tran ubicadas en distintas zonas de la capital de la República, entre las cuales mencionaremos una escultura en acero al carbón recubierta con acero inoxidable, para el Jardín del Arte (1972), una escultura para la Plaza Cívica del fraccionamiento Ejército de Oriente (1974), y una escultura en acero al carbón para la Plaza Comonfort (1975). Los materiales que utiliza son madera, piedra, bronce, acero inoxidable y acrílicos. Su producción -- escultórica se inicia a partir de 1964.

RAFAEL CALZADA

Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En 1979 realizó la escultura urbana de concreto precolado recubierto con azulejo y aluminio, subsidiado por Cerámica Regiomontana. En 1983 supervisa la construcción de su escultura monumental, primera sobre la avenida Constitución en la ciudad de Monterrey, N.L. trabaja con escultores regiomontanos utilizando cables de color. Su trabajo escultórico se inicia desde el año 1979.

MARTA PALAU

Española de origen, realiza sus estudios en la Esmeralda (México, D.F.), Estados Unidos y Barcelona. Desarrollada además, -- de la escultura urbana, otras actividades artísticas como la pintura el grabado, el tapiz y la escenografía.

En 1981 realizó algunas esculturas urbanas en la ciudad de México, entre ellas una escultura en placa de acero pa-

ra la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y una escultura también en placa de acero para el Bosque de Chapultepec. Su producción escultórica se inicia a partir de 1962.

CINETISMO

Gillo Dorfles lo divide en dos grandes categorías la de los -- "objetos en movimiento semovientes o heteromovientes como los móviles geométricos y la de objetos puestos en movimiento por mecanismos. Además de éstos dos tipos conviene recordar los - experimentos cinéticos mediante trucos perceptivos, en los que el elemento cinético está constituido por un cambio de sitio - del espectador con respecto de los que se dejan mover". (22)

En otras palabras, el arte cinético comprende tanto -- obras con movimiento real, provocado por alguna máquina, mecanismo, o fuerzas de la naturaleza, así como obras con movimiento virtual, en las cuales se crea una sensación óptica de movimiento sobre el espectador, provocando así su participación.

ESCULTORES REPRESENTANTES DEL CINETISMO EN MEXICO

ERNESTO MALLARD

Hizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y también en la Esmeralda. En sus obras de 1966 se advierte una ligera influencia de Vasarely, al principio realiza - composiciones ópticas planas, hasta llegar al volúmen y la tercera dimensión. En sus trabajos utiliza alambre, placas de -- aluminio, láminas de plástico y fuentes de energía artificial tales como la luz eléctrica la fuerza mecánica y el aporte de la computadora. Ha realizado sus trabajos escultóricos desde 1967.

(22) Gillo Dorfles, Ultimas Tendencias del Arte Hoy, 1976, p.91

FEDERICO SILVA

Inicia su labor como pintor con la influencia de Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Pablo O'higging y el escritor José Revueltas. En 1950 pinta murales para la SEP y en 1952 comienza a realizar escultura cinética, experimenta y produce objetos solares con prismas, lentes de fresnel, espejos, imanes, rayos laser y diferentes cuerpos suspendidos en el espacio.

Participó en la primera y segunda etapas del centro del espacio escultórico. Ha ejecutado su trabajo más importante - en la Universidad Nacional Autónoma de México entre ellos una escultura en acero para el Centro Cultural Universitario (1979), "Dino", para la Unidad Bibliográfica (1980) y un relieve escultórico para la facultad de Ingeniería (1982).

El material que utiliza en sus obras es madera, aluminio, acero y hierro. Su producción escultórica se inicia desde el año de 1970.

SALVADOR MANZANO LAFARGA

Estudio Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. El material que utiliza es el metal. Se cuentan entre sus esculturas "De ondulaciones y curvas en el espacio" en la Casa de la Cultura en Aguascalientes, Ags. (1978-79), serie de continuidades modulares para el Museo Mexicano de San Francisco, Cal. E.U.A. (1979), serie de ascensos modulares - para el Museo Universitario de Ciencias y Artes en la UNAM (1980). Su producción escultórica comienza a partir de 1975.

ESCULTURA CONMEMORATIVA

Se denomina escultura conmemorativa, aquella escultura monumental que sirvió y sirve aún para exaltar personajes famosos o -- hechos históricos de relevancia en México. Se caracteriza por ser realista a diferencia de la escultura urbana que generalmente es abstracta o geométrica.

En el primer capítulo de éste trabajo se exponen los -- ejemplos y características de este tipo de escultura que corresponde en sus inicios a los años de 1920. A continuación se hace referencia a los trabajos realizados a partir de la década -- de los sesentas, hasta el período que ahora nos ocupa.

ESCULTORES QUE REALIZAN ESCULTURA CONMEMORATIVA EN MEXICO

JAVIER MAYAGOITIA RAMIREZ

Estudió en la Academia de San Carlos. Desde 1952 inicia su basta producción escultórica. Entre sus trabajos realizados a partir de 1967 hasta 1980 se encuentran: un busto del General Lá--zaro Cárdenas, para la Escuela Normal Rural de Palmira Mor. -- (1967), Busto del Licenciado Octavio Sentiés (piedra artificial en el Centro Escolar Revolución en la ciudad de México (1973), y un Busto de I. Altamirano (piedra artificial), en la Escuela Altamirano en Ecatepec Estado de México.

MARIO FUENTES

De 1950 a 1954 realizó sus estudios en la Academia de San Carlos. Los materiales que ha utilizado son la fibra de vidrio, el bronce y la madera. Son ejemplos de su obra el monumento a la Madre (piedra) ubicado en Parras, N.L. (1968), el monumento al General Ignacio Allende (bronce) Allende, N.L. (1970) y el monumento al General Lázaro Cárdenas (bronce) en Hidalgo, N.L. Su producción monumental ha sido realizada desde 1960.

EDUARDO TAMARIZ

Egresado de la Esmeralda. A partir de 1967 inicia sus actividades dentro del campo de la escultura monumental. Participó en la realización de varios monumentos en el interior del país, uno de ellos el monumento a Nicolás Bravo, en Palmar de Bravo, Puebla. Los materiales que utiliza son el mármol y el bronce. Sus trabajos los ha realizado a partir de 1966.

RAFAEL CASTAÑEDA ZAMARRIPA

Estudia artes plásticas en la Universidad de Guadalajara, posteriormente amplió sus conocimientos en Nueva Zelandia, Australia, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, la URSS, Medio Oriente y Africa. Trabaja con bronce, piedra, madera, terracota y fierro soldado. Se cuentan entre sus obras: el monumento al Obrero, en la Calzada del Obrero, Guadalajara, Jal., el monumento representativo y símbolo turístico de Puerto --

Vallarta, Jal., el monumento al Marqués de Santillana, en el -- Parque España de Guadalajara, Jal. La obra de este escultor se inicia a partir de 1962.

RAFAEL GUERRERO MORALES

Realizó sus estudios en la Academia de San Carlos y en la Esmeralda. Entre sus obras se pueden mencionar una cabeza monumental de Lázaro Cardenas en una Escuela Primaria del Estado de -- Michoacán, un trabajo denominado "Niños" en mármol de carrara, para la Secretaría de Relaciones Exteriores y "El Beso", en madera, localizada en el Museo de Arte Moderno, ambas en la ciudad de México. La obra de éste escultor se inicia desde 1962.

CARLOS KUNTE OBANDO

Realizó sus estudios de artes plásticas en la Esmeralda. Son - ejemplos de su obra un monumento del General Emiliano Zapata, - en colaboración con la escultora Estela Ubando Loria, en Cuernavaca Mor., un monumento ecuestre del General Emiliano Zapata, - en Emiliano Zapata Tabasco, once estelas para señalar la ruta - Zapatista, en los Estados de Morelos y Puebla., y un monumento al Licenciado José María Pino Suárez, en el Estado de Tabasco. La producción escultórica de éste escultor se inicia desde --- 1966.

CUAUHTEMOC ZAMUDIO

Estudió cerámica en el Taller de Arte Plásticas de la Universidad de Nuevo León. Posteriormente estudia pintura, dibujo y -- escultura en la Esmeralda, en la ciudad de México. Utiliza el - barro cocido y el bronce. Algunos ejemplos, de su extensa obra son: el monumento a los Niños Héroes de Chapultepec (1966), el monumento a la Constitución (1971), una estatua de Agustín Lara en la misma ciudad (1973), una estatua de Fidel Velázquez (1980), todas éstas obras ubicadas en Monterrey, N.L. y una estatua de - Miguel Alemán Valdés (1982) en ciudad Guadalupe N.L. ha realizado su obra desde 1966.

ESCULTO - PINTURA

ESCULTORES REPRESENTANTES DE LA ESCULTO - PINTURA EN MEXICO .

DAVID ALFARO SIQUEIROS

Uno de los iniciadores del muralismo mexicano, quién aportó -- como una modalidad la utilización del altoprelieve en los mura les, relieves que a su vez policromaba, denominados esculpto-pin turas, tales como "Velocidad" recubierta en parte con azulejos y mosaicos de vidrio para la fábrica Automex. (1953), "El Pueblo a la Universidad y la Universidad al Pueblo, relieves en cemen to recubiertos con mosaicos de vidrio. En el mismo edificio - de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México - (1952-56), en 1971 y 1972 trabaja en el "Polyforum", parte del complejo arquitectónico cuyo centro es el Hotel de México. "Se materializaba así el ideario del artista sobre conducir al mu ralismo a su tercera etapa: la integración totalizadora de ar quitectura, pintura, escultura, solución colectiva social y - arte contenido."⁽²³⁾ Con la obra titulada "La marcha de la hu manidad en la tierra hacia el cosmos: Miseria y Conciencia", - esculturas en láminas de acero empotradas por medio de torni-- llos a los tableros de asbesto-cemento. En esos mismos años - realiza los retratos de Diego Rivera y José Clemente Orozco, - pintados con acrílicos, localizados en los Jardines del parque la Lama, y una cabeza de Juárez (monumento funcional) en cola-

(23) Mario Monteforte., op., cit., p. 243

boración con Federico Canessi y Luis Arenal en la Calzada Ignacio Zaragoza, ambos ubicados en la ciudad de México. La realización de su trabajo esculto- pictórico abarca los años que van de 1953 a 1972.

ESCULTURA FIGURATIVA

Se entiende por escultura figurativa aquella que toma a la figura humana como modelo para la realización de composiciones escultóricas. En nuestro país el arte figurativo se ha venido desarrollando desde la época prehispánica hasta nuestros días.

El triunfo de la revolución armada iniciada en 1910 trajo a la plástica una revaloración étnica y social, formal y antropológica. Los escultores toman la iniciativa de remozar su arte dotándolo de perfiles mas acordes con la idiosincracia del país. Actualmente encontramos obras que aún presentan rasgos de las producciones de principios de siglo: volúmenes rotundos, físico achaparrado, y grandes y toscas manos y pies. Pero por otro lado, la influencia de las corrientes modernas también se ha dejado sentir, es así como algunos escultores han pasado de la figuración a la abstracción, que es otra de las facetas que muestra la escultura figurativa en la actualidad.

Escultores Representantes de la Escultura Figurativa en México.
FEDERICO CANTU.

Realizó sus estudios de 1922 a 1923 en la Escuela de Pintura al aire libre, que dirigía entonces Alfredo Ramos Martínez, en --

Coyoacán. Posteriormente estudió en Francia, España y Estados Unidos. Inicia su producción escultórica desde 1929, pero dado que éste estudio comprende el período 1960-1980, mencionaremos sólo algunas obras de este mismo. En 1960 realiza el primer emblema del IMSS bajorelieve tallado en la misma piedra, - escultura del emblema IMSS en piedra roja, combinación de mármol casado con bronce, en 1962 ejecuta un bajorelieve para el Hospital de Pediatría del IMSS en México, D.F. En 1964 un bajo relieve "El Padre Hidalgo y sus enseñanzas" para la Unidad Médica del IMSS en León, Gto.

FRANCISCO ZUÑIGA CHAVARRIA

La producción escultórica de este artista costarricense, comprendida entre el período 1935 y 1960, fué descrita en el capítulo primero de este trabajo. A continuación se señalan algunas de sus obras que corresponden a los años 1961 y 1978. En 1961 realiza una estatua de Juárez localizada en Morelia, Mich., en 1964 una escultura denominada "La Juventud" (bronce), para una fuente en Chapultepec, en la ciudad de México, en 1971 ejecuta el busto de Vasco de Quiroga, (bronce) en Madrigal de las Ajas Torres, España, en 1978 "La Familia" (bronce) para el Instituto Nacional de Seguros, en San José de Costa Rica.

RODRIGO ARENAS BETANCOURT

Artista colombiano cuyo trabajo escultórico realizado en México a partir de los cuarentas, fué mencionado anteriormente, reali-

zó una prolífica obra. De la que se ubica en el período comprendido entre 1960 y 1974 se pueden mencionar algunas como "El Hombre en el Sol" (hierro soldado y policromado) que se localiza en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México (1960). - una cabeza de Aquiles Serdán, en el Museo de Aquiles Serdán, en Puebla, Pue., y la obra "Tentación de hombre infinito, la vida", (helicoides en concreto y bronce) en Medellín, Colombia.

ROSA CASTILLO

Ingresa en 1944 en la Esmeralda, donde tiene como maestros a -- Federico Cantú, Alfredo Zalce, Feliciano Peña, Luis Ortiz Monasterio, Francisco Zuñiga y otros más. Algunas esculturas suyas son adquisición del Museo de Arte Moderno de la ciudad de México, del Museo de Zacatecas y del Museo de Guadalajara. Esta escultora ha realizado su trabajo desde 1947.

ELIZABETH CATLET

Artista norteamericana. Realizó sus estudios de artes plásticas en Washington D.C., en 1962 adquirió la nacionalidad mexicana, - aquí continuó sus estudios en la Esmeralda. Algunas de sus -- obras se pueden localizar en el Instituto Nacional de Bellas - Artes, en el Museo de Arte Moderno en la ciudad de México, y -- otras en diversos lugares de E.U.A. El trabajo escultórico de esta escultora realizado en México, se inicia a partir de 1947.

FIDENCIO CASTILLO SANTIAGO

Realizó sus estudios en artes plásticas en la Esmeralda. Su obra conserva características figurativas de la tendencia realista y nacionalista en que se inició. Los materiales que ha utilizado son barro, hierro y bronce. Son ejemplos de su trabajo el monumento al General Manuel Cástulo Alatríste, en Izúcar de Matamoros en el Estado de Puebla, el Medallón con la efigie de Lenin y Stalin y el Medallón con el escudo de la URSS, para el edificio de la embajada rusa en México, D.F. La producción escultórica de este artista se inicia desde 1955.

ERNESTO ESQUEDA

Estudió artes plásticas en la Academia de San Carlos. En 1955 se especializa en el manejo de la chatarra trabajando con Manuel Felguérez, ha sido ayudante en San Carlos de Ignacio Asúnsolo y Modesto Barrios. Los materiales con los que trabaja son chatarra, aluminio, acrílico y cemento. Un ejemplo de su obra es una cruz de bronce con una paloma de aluminio, ubicada en la Iglesia del Espíritu Santo, Laredo, Texas. (1967).

GABRIEL PONZANELLI

Estudió escultura en Nueva York, entre sus obras se pueden mencionar un busto de Einstein ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, quince bustos de poetas, para el Poliforum Cultural Siqueiros México, D.F., coyotes, hembra y macho (en bronce) para la delegación coyoacán -- México, D.F.

BALTAZAR MARTINEZ CASTAÑEDA

Realizó sus estudios de artes plásticas en la Academia de San Carlos de la ciudad de México, posteriormente en París, Londres, Amsterdam, Roma, Madrid y Copenhague, utiliza en sus trabajos el bronce material soldado y mármol. En 1970 realiza un mural escultórico denominado "Visión Cósmica" ubicado en la calle de Nuevo León núm 250 en la ciudad de México, en 1971 una escultura de Zapata en la Plaza del Plan de Ayala en la misma ciudad. La realización de su obra se inicia a partir de 1965.

LEONEL PADILLA GUTIERREZ

Estudió en la escuela de Artes y Letras de la Universidad de Guadalajara. Fué miembro fundador de ésta escuela; perteneció al Frente Neorealista de Jalisco, al Grupo Independiente de Nemastla y al Frente de Escultores A.C. también formó parte del Taller de la gráfica popular de la época de Leopoldo Méndez. En 1968 fundó el Taller José Clemente Orozco, allí dió clases de escultura, fundición y pintura mural hasta 1973; desde 1974 impartió la clase de escultura en la Academia de San Carlos, utilizó en sus obras el bronce, los plásticos y los metales. Algunos ejemplos de sus obras son una cabeza de Lázaro Cárdenas ubicada en Tehuantepec, Oaxaca y un busto del Ché Guevara localizado en la casa de las Américas, la Habana Cuba.

RICARDO PONZANELLI

Su formación plástica ha sido autodidacta. Ha realizado obras - para coleccionistas particulares ha hecho bustos, desnudos, bronce, utilizando materiales tales como madera y piedra en la técnica de talla directa. Se cuentan entre sus obras un busto del Licenciado Adolfo López Mateos ubicado en Chih, Chih. (1947) estudió Artes Plásticas una estatua de Lázaro Cárdenas en Veracruz, Ver. (1980). Ha realizado su trabajo desde el año 1971.

JOSE KURI BREÑA

Hizo su carrera de Artes Plásticas en la Academia de San Carlos muchos de sus trabajos se encuentran en edificios públicos, bancos, empresas y complejos habitacionales. Ejemplos de algunos - de ellos son "Su Mundo Interior" (cántera), 1981, "Mujer, Forma y Movimiento" (bronce), 1981 y "Gigante" 1982, localizadas estas esculturas en el Bosque de Chapultepec, de la ciudad de México. Su producción escultórica la ha realizado desde 1962.

FERNANDO CAMACHO

Realizó sus estudios en la Esmeralda. Se dedica particularmente a los bustos, muchos de los cuales han sido patrocinados por la Industria Militar, entre ellos se pueden mencionar el busto del Ingeniero Alejo Peralta (1975), el de Arturo Durazo Moreno (1977), y el de Marcelino García Barragán (1980). Los materiales que utiliza son: bronce, mármol, terracota, madera, piedra y yeso. Trabaja la escultura desde 1947.

JUAN CARLOS CANFIELD

Inició sus estudios de escultura con el maestro Enrique Jolly en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Posteriormente en España, los materiales que más utiliza son el bronce y el mármol y en algunos casos la terracota. Son ejemplos de su obra "Control de Fuerzas" localizada en la Glorieta de Campos Eliseos frente al Hotel Presidente en Chapultepec en la ciudad de México (1980), y "El Pescador" ubicado en el Bosque de Chapultepec (1981) México, D.F.

BEATRIZ CASO

La producción escultórica de esta artista se inicia en la década 1960-70. Hija del arqueólogo Alfonso Caso, pasó su niñez rodeada de piezas prehispánicas y amor por las culturas precolombinas, antecedentes importantes que marcaron su obra para siempre. La temática de sus obras se centra principalmente en la maternidad y retratos, en su mayoría de niños.

Emplea la resina de poliéster además de los materiales tradicionales para sus obras.

OTROS ESCULTORES QUE SE UBICAN DENTRO DE LA CORRIENTE FIGURATIVA SON:

Alberto de la Vega, Juan Cruz, Jorge Tovar, Armando Amaya, Carlos Gutierrez y Angel, Manuel Olivares López, Jaime Anzures Morgnes, Felipe Castañeda, Julián Cortés García, Norma Goldberd, Antonio Nava Tirado, Tiburcio Ortiz Pérez y Víctor Salmones.

Escultores que en sus inicios incursionaron en la corriente figurativa y posteriormente en la abstraccionista.

GELES CABRERA

Nacida en la ciudad de México en 1978, realiza sus estudios en la Academia de San Carlos, en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda", y en Cuba inicia su actividad escultórica desde 1949. Sus primeras esculturas fueron, la mayoría, tallas directas, para después trabajar el bronce, el aluminio y otros materiales. Casi siempre trata el desnudo con dos figuras entrelazadas. Antes de que se recibiera en México la influencia de Henry Moore, Geles Cabrera se inició en la búsqueda de formas arcaizantes.

Colaboró con el grupo Godicaguse en la elaboración de una escultura urbana para el Gobierno del Estado de Tabasco, en Villahermosa.

AUGUSTO ESCOBEDO

Escultor autodidacta. Su primera etapa fué de tendencia figurativa y dentro de ella, realizó retratos y monumentos, en México y en el extranjero, más sus indagaciones en las piedras del país como son el ónix, mármoles, jaspes y ágatas le llevaron a renovar sus formas, pasando de lo figurativo a un abstraccionismo orgánico. Son ejemplos de su obra escultórica "Pareja de Bailarines" forjada en aluminio, ubicada en el Teatro de la Danza y "La Ronda" escultura de niños en el INPI, ambas localizadas en la ciudad de México. Este artista ha realizado esculturas desde 1954 hasta 1981.

KIYOSHI TAKAHASHI

Este artista, es de origen Japonés, trabajó desde 1961 en la -- Universidad Veracruzana. Realizó un busto de Clavijero en bronce en la misma Universidad y cuatro relieves en madera con laca para el salón de lecturas de la Biblioteca Central, en 1968 ejecutó una escultura monumental en la ruta de la amistad en la - ciudad de México. Los materiales que utiliza son madera, bronce, ónix y piedra. La producción escultórica realizada en Méxi - co por este artista se inicia desde el año de 1960.

TOSIA DE RUBINSTEIN

De origen ruso, se nacionalizo mexicana y realizó sus estudios - de artes plásticas en la Academia de San Carlos. Los materiales que emplea en su obra son el bronce, el mármol, la madera, el - acrílico y diversas pastas. Se cuentan entre sus obras "Viento" símbolo del Museo de Arte Contemporáneo de Morelia, Mich., y en la ciudad de México, "Penélope", en Paseo de la Reforma y Palmas, una cabeza monumental de Albert Einstein en el parque de San Mar - tín y diversas obras para las unidades del IMSS. Su período de producción escultórica se inicia a partir de 1954.

PEDRO CERVANTES

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. - De 1956 a 1960 se dedicó exclusivamente a la cerámica, pero a - finales de dicho año comenzó a trabajar en metal soldado, piezas

KIYOSHI TAKAHASHI

Este artista, es de origen Japonés, trabajó desde 1961 en la -- Universidad Veracruzana. Realizó un busto de Clavijero en bronce en la misma Universidad y cuatro relieves en madera con laca para el salón de lecturas de la Biblioteca Central, en 1968 ejecutó una escultura monumental en la ruta de la amistad en la - ciudad de México. Los materiales que utiliza son madera, bronce, ónix y piedra. La producción escultórica realizada en Méxi co por este artista se inicia desde el año de 1960.

TOSIA DE RUBINSTEIN

De origen ruso, se nacionalizo mexicana y realizó sus estudios - de artes plásticas en la Academia de San Carlos. Los materiales que emplea en su obra son el bronce, el mármol, la madera, el - acrílico y diversas pastas. Se cuentan entre sus obras "Viento" símbolo del Museo de Arte Contemporáneo de Morelia, Mich., y en la ciudad de México, "Penélope", en Paseo de la Reforma y Palmas, una cabeza monumental de Albert Einstein en el parque de San Martín y diversas obras para las unidades del IMSS. Su periodo de producción escultórica se inicia a partir de 1954.

PEDRO CERVANTES

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. - De 1956 a 1960 se dedicó exclusivamente a la cerámica, pero a - finales de dicho año comenzó a trabajar en metal soldado, piezas

de gran tamaño como el "Icaro" para la exposición Solar del -- INBA (1968), en la cual obtiene un premio, y "El águila y la - serpiente" para el nuevo edificio del Colegio de arquitectos - en la ciudad de México. "En 1968 la obra de Cervantes sufre - un cambio radical que lo convierte en uno de los escultores -- más importantes de México. Abandona los materiales prefabrica dos, las combinaciones de metales, madera, cerámica, espejos y pintura y se dedica a trabajar con defensas de automóvil. Logra entonces formas antropomórficas cromadas, cuya superficie re-- fleja y transforma la luz y las imágenes de manera inagotable e imprevisible".(25) Este escultor trabaja desde 1956.

WALDEMAR SJOLANDER

De origen sueco, realizó sus primeros estudios en su país na-- tal, mas tarde en Noruega y Dinamarca. Desde 1947 reside en - México. Impartió clases en la Academia de San Carlos y en la - Esmeralda. La temática de su obra es el hombre y el paisaje.- Se ha especializado en la talla directa, y los materiales que utiliza son el yeso, el bronce y la madera. Algunos de sus -- trabajos se pueden localizar en el Museo Nacional de Bellas -- Artes y en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México. - La producción escultórica de este artista se inicia desde el - año de 1947.

(25) Monteforte, Mario, op., cit., p. 241.

MARIA LAGUNES

Realizó estudios de Artes Plásticas en la Escuela de Bellas -- Artes de Veracruz. Posteriormente en la capital ingresa en el - Centro Superior de Artes Aplicadas de la Ciudadela y en la Aca- demia de San Carlos. En viajes de estudio ha visitado Italia, - Bélgica, Inglaterra, Francia y España. En 1976 ganó el concurso para realizar el monumento a Rosario Castellanos obra que se -- encuentra en el Bosque de Chapultepec. Trabaja con madera, ónix y bronce. Ha realizado su obra desde 1965.

OTROS ESCULTORES QUE SE INSERTAN DENTRO DE LA FIGURACION - ABSTRACCION SON:

Agustín Altamirano Flores, Matusha Corkidi, Mario Gómez, Lourdes Alvarez, Antonio Castellanos Basich, Fernando Gómez, Aurora - Guerrero, Maricela Aguilar Reyes, Pedro Contreras de Oteyza y - Adela García Chávez.

DENTRO DE LOS ESCULTORES QUE HAN EXPERIMENTADO DIVERSAS TENDEN- CIAS EN SU PROCESO ESCULTORICO SE PUEDEN MENCIONAR:

Emilio Farrera Araujo, Miriam Kleinburg, Saúl Moreno Díaz, Hum- berto Peraza y Abel Ramírez Aguilar.

CAPITULO III

CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se han podido observar las diferentes facetas por las cuales ha atravesado la escultura, -- desde sus inicios, con la aparición de los objetos artísticos prehispánicos que resultaron de la actividad práctico-creativa de razas que supieron plasmar con belleza su vida cotidiana y de la cuál se desprenden su pensamiento político económico y -- su misticismo religioso. En fin, todo el sentir prehispánico se conjuga ahí en ese material escultórico.

Posteriormente se puede apreciar que desde la llegada de los españoles a México hasta nuestros días la producción -- escultórica describe formas que no representan ya fielmente la manera de percibir del artista mexicano, que refleja sus vicisitudes ante el mundo propio que lo rodea; al México con sus - características y problemáticas muy particulares.

Desde la colonia se crean formas culturales a gusto y decisión de gente extraña que dicta los cánones europeos ajenos a nuestro propio pensamiento formal. A partir de ese momento no sólo sufrió cambio nuestro quehacer plástico, sino también nuestras ideas religiosas, políticas y económicas.

Tal situación se comprende o podría aceptarse dada la fuerte represión que vivió el país durante aquellos años. --

Pero afortunadamente existió la respuesta en contra de esas -- imposiciones, mediante el movimiento de Independencia, que dictó las pautas para la creación de una conciencia que propugnara por nuestra identidad nacional. De ésta manera aparecieron las primeras preocupaciones por crear una escultura que nos -- definiera más como nación, se empezó entonces a revalorar nuestras raíces indígenas.

Si bien esta escultura no rompió totalmente con los cánones neoclásicos, sí fué un sincero esfuerzo por tratar de - cortar el yugo cultural impuesto.

La escultura viajó por esos rumbos durante largo tiempo (1920-1950), y se sostuvo gracias al apoyo del gobierno, quién necesitaba formas que realizaran las diferentes instituciones que creaba. En ese tiempo aparecen imágenes distribuidas por todo México de presidentes y personajes ilustres que participaron en el movimiento independentista.

Es a partir de 1950 cuando las formas tradicionales se ven vilipendiadas por un grupo de jóvenes artistas que, cansados de aquellas, pugnan por un arte diferente, fijan entonces su atención en Estados Unidos y Europa. Además de que la relación económico-política que existió con esos países fué determinante, ya que por ejemplo, Estados Unidos como una de las - potencias mundiales, ejerció sobre México una notoria influen-

cia que con intenciones veladas de una supuesta participación y ayuda económica mediante becas e intercambios culturales, aunado a los medios masivos de comunicación, intentaban que adquirieramos paulatinamente su ideología a través de sus formas - plásticas.

A ese nuevo tipo de arte se le denominó universal en el sentido de que aquellas formas evocaban ya no un mundo real específico sino un mundo dentro del cual tanto un chino como un africano se pudiera inscribir y adoptar como propio.

De ésta manera son acogidas las vanguardias artísticas en México donde el artista plasma lo que quiere y como mejor puede, experimentando ya sea el cubismo, el expresionismo, el surrealismo, el geometrismo hasta llegar al abstraccionismo, olvidando así el lugar en el cual se circunscribe. El imperante de ahora se presenta como un individualismo, fomentado y cimentado por el gobierno y la burguesía que parecen gustar de éste tipo de manifestaciones en la actualidad, pues resulta decorativo y además proviene de centros altamente industrializados, como son los norteamericanos y europeos. Nuestro país en vías de desarrollo de acuerdo al esquema que los países altamente industrializados nos presentan, tienen que responder igualmente con un arte adecuado a su tiempo. Además de que el arte abstracto como no informa nada de lo que acontece, pues que mejor que promoverlo mediante exposiciones y críticos que lo exalten.

Este pensamiento ha generado en la actualidad la permanencia inquebrantable de las vanguardias artísticas y principalmente de las abstractas y geométricas. Además de que ha -- generado la inamovilidad de muchos artistas, pues pertenecer a dichas tendencias, significa mantenerse dentro del mercado comprador y la seguridad de su propia subsistencia. Pues el mercado comprador es ya un mercado instituído.

Así es como hasta ahora se ha venido recalcando, promoviendo e imponiendo el arte de vanguardia que se originó en Europa y Norteamérica. En el primer caso como respuesta ante la crítica situación de guerra que prevalecía en los países europeos. En el caso de los Estado Unidos como reflejo de la avasalladora industrialización del país.

Surge de éstos comentarios la siguiente pregunta ¿ La escultura de vanguardia que se produce en México, importada de aquellos lugares responde a las mismas necesidades y a las mismas situaciones? La respuesta es obvia, no. Ni aparecieron tales corrientes artísticas en momentos de guerra, ni en momentos de acelerada industrialización. Es más a nuestro país se se le ha calificado siempre de subdesarrollado y tercermundista.

Es cuestionable entonces, la continua repetición de un arte de vanguardia, el cual se ha creado durante 30 años en México, aprovechado, exclusivamente por la burguesía o dirigi

do a los intelectuales que gustan de este género artístico. - Mientras que para el resto de la población (obreros, campesinos y los grandes núcleos marginados del país), se mantienen al margen de tales acontecimientos, ya que este tipo de arte resulta ajeno a ellos.

Desde mi punto de vista es indispensable crear conciencia en los artistas de que formamos parte de una sociedad, que de ella venimos y hacia ella debemos enfocar nuestro trabajo pues vivimos una situación histórica bien definida en la cual existen situaciones prioritarias, no solamente la satisfacción personal o el simple gusto por los colores y las formas. Esta concientización debe fomentarse en todos los niveles, desde las instituciones primarias, hasta las escuelas Superiores, y en todos los ámbitos: científico, tecnológico, político artístico, cultural, etc. Concientizar en el ámbito artístico, que es lo que se plantea en este trabajo implica cursos de tipo social en la formación del estudiante, mediante los cuales conozca nuestra realidad económica, política, social y cultural, y el por qué de la misma, para así poder vislumbrar alternativas para nuestro desarrollo, siendo indispensable procurar la aplicación de estos conocimientos en los ejercicios y ensayos de los talleres propios de su formación.

La investigación de tipo estético con la finalidad de acoplar los principios de algunas corrientes contemporáneas a nuestra realidad es otra alternativa para que artistas que gus-

tan de ellas continúen realizando sus obras pero ya dirigidas - al entendimiento popular.

Por tales razones, el escultor mexicano debe - - ubicarse en el contexto que le corresponde y encaminar su trabajo hacia formas que pertenezcan o que procedan de situaciones - concretas que vive el país. El acervo cultural es muy amplio y estamos rodeados de poblaciones con tradiciones populares muy - ricas, las cuales hay que retomar y aprovechar. Hay más probabi- lidades de que el mexicano guste y sea partícipe de formas que hablen de su propio pensamiento y manera de vida que de formas pertenecientes a otros países. Esto no quiere decir que haya -- que alejarse de todo lo que circunda al país. No es preciso - desechar necesariamente aportaciones como el geometrismo o el - abstraccionismo de las formas escultóricas ya que estas pueden ser la base o el sostén de esculturas que lleguen a identificar y a representar a un país como México con características par- ticulares y vida propia.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Bayón, Damián C., América Latina en sus Artes, México, Siglo XXI, 1974.
- 2.- De Michelli, Mario, Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Madrid, Alianza, 1981.
- 3.- Dorfles, Gillo, Últimas Tendencias del Arte Hoy, Barcelona, Labor, 1976.
- 4.- Goeritz, Mathías, Artes Visuales, revista trimestral, "Opiniones Sobre el Arte Urbano", México, M.A.M., - INBA, No.8, oct., dic., 1975.
- 5.- Luna Arroyo, Antonio, Panorama de la Escultura Mexicana Contemporánea, México, INBA, 1964.
- 6.- Manrique, Jorge Alberto, Prampolini Ida, et all. El Geometrismo Mexicano, México, U N A M, IIE, 1977.
- 7.- Monteforte Toledo, Mario, Las Piedras Vivas, México, - U N A M, 1979.
- 8.- O'gorman, Fernández Justino, et all. Cuarenta Siglos de Arte Moderno, México, Herrero, 1981.

- 9.- Rodríguez Prampolini, Ida, Una Década de Crítica de Arte, México, SEP, 1974.
- 10.- Rodríguez Prampolini, Ida, Esculturas de Juan Soriano, México, catálogo del INBA, oct., 1966.
- 11.- Stelleweg, Carla, Artes Visuales, revista trimestral - "Escultura Surrealista / Objeto Surrealista", México, M.A.M., INBA, No.8, oct., dic., 1975.
- 12.- Traba, Marta, Dos Décadas Vulnerables en las Artes Plásticas Latinoamericanas 1950/1970, México, Siglo XXI, 1973.
- 13.- Kassner, Lily, Diccionario de Escultura Mexicana Contemporánea, México, INBA, 1964.