

SESIÓN 10

LA EVOLUCIÓN DEL ARTE EN MÉXICO II

I. CONTENIDOS:

1. Periodo independiente.
2. Etapa revolucionaria.
3. Época actual.
4. Producción artesanal en México.
5. UNESCO: Patrimonio de la Humanidad.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Analizará el ambiente artístico del periodo del México independiente.
- Conocerá los aportes artísticos de la época revolucionaria de México.
- Identificará las aportaciones estilísticas y estéticas del arte contemporáneo mexicano.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Cuándo se construyó el Hospicio Cabañas de Guadalajara?
- ¿Cuáles son los murales que José Clemente Orozco pintó en Guadalajara?
- ¿Qué sabes sobre José Guadalupe Posada? ¿Qué poeta contemporáneo mexicano haz leído?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO:

1.1. Periodo Independiente.

En el siglo XIX, inicia la Independencia, afectó de una manera muy compleja al arte. Florece la litografía, se impulsó el grabado y a la numismática; surgió la literatura política y satírica. El teatro siguió siendo un espectáculo aristocrático, el vals se prohibió por nocivo y obsoleto. Comenzaron las canciones insurgentes. El daguerrotipo llega a México el mismo año de su invención, 1839, trasciende la fotografía. Se logra la Independencia en 1821. Durante el gobierno de Maximiliano llegan más maestros de España y la pintura da un giro, es luminosa y simbólica. Destacan artistas como el escultor Manuel Vilar, el arquitecto Lorenzo de Hidalga con aire nacionalista, el paisajista Eugenio Landesio, Juan Cordero, María Estrada, Agustín Arrieta y Hermenegildo Bustos.

Al finalizar el imperio de Maximiliano y el triunfo del liberalismo se incorpora un proyecto educativo nacional. La academia San Carlos se convirtió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Uno de los artistas más notorios es José María Velasco. Durante el Porfiriato la escultura continuo siendo afrancesada, la arquitectura va del neoclásico al art Nouveau (modernismo), después de la Revolución los arquitectos se dedicaron principalmente adaptar los edificios religiosos. También se reconstruyó el Palacio Nacional, hospitales, edificios públicos, mercados, fábricas y el nuevo Teatro Nacional (actual palacio de Bellas Artes). La literatura dependía de las ideas (liberales o conservadoras), los escritores hicieron poesía, novela, investigación histórica, ensayo y teatro. Destaco Guillermo Prieto, que además era periodista.

En el siglo XIX aparecen en Francia dos corrientes literarias que nutrieron el modernismo iniciado por Rubén Darío que tuvo mucha aceptación en México. Durante la guerra de independencia y la intervención francesa decayó la ópera y el ballet, pero cuando se establece la paz, estas artes vuelven con más potencia, se formaron compañías mexicanas de cantantes y bailarines. En los intermedios se bailaban sones del país, la comedia musical y el teatro de variedades se iban abriendo camino. En 1867 se creó la sociedad Filarmónica Mexicana que después se convirtió en

el Conservatorio Nacional de Música. Se originaron vales de buena calidad como el de Juventino Rosas “Sobre las olas”, O la ópera de Ricardo Castro “Atzimba”, estrenada en 1900. También destacó Angela Peralta conocida como “el Ruiseñor Mexicano”, estudió en Europa y triunfó como cantante de Ópera. Después la música adoptó el género de “el corrido”. El progreso técnico y científico durante el gobierno de Porfirio Díaz, tuvo mucha relevancia, impulso las ciencias y las artes, predominó el afrancesamiento, fue un arranque a la modernidad, pero todo es reservado para las clases sociales acomodadas, así continuó hasta el derrocamiento de Porfirio Díaz y el estallido de la Revolución Mexicana.

2.1. Etapa Revolucionaria.

Se formó la asociación Centro Artístico iniciando la Revolución pictórica con Gerardo Murillo, el arte dio un giro impresionante, la Secretaría de Educación Pública dirigida por José Vasconcelos impulsó la expresión de los pintores de arte nacionalista, se realizaron murales en la Escuela Nacional Preparatoria, donde trabajaron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, entre otros.

En los años treinta Orozco pintó en el hoy Instituto Cultural Cabañas, el palacio de gobierno y La Universidad de Guadalajara. El muralismo rebasó el nacionalismo. El nacionalismo arquitectónico presentó dos aspectos: indigenista (prehispánico) y colonialista (barroco). La literatura abarca el movimiento armado con la novela de la Revolución, la poesía se diversifica, y surgen las literaturas de vanguardia. El futurismo inicia en 1909, se alteró la forma de escribir, se empieza a expresar la metáfora en formas libres, el realismo impulso la escritura automática, con el dadaísmo terminó la época de vanguardia. En México surgió el posmodernismo.

Al terminar la segunda década un grupo de jóvenes fueron los que unificaron la literatura, a estos se les conoce como contemporáneos, algunos de ellos son; Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Jorge Cuesta, Salvador Novo, entre otros. Las preocupaciones de los contemporáneos eran la muerte, la angustia, el caos de la sociedad y la soledad del hombre. El nacionalismo musical se

(Mural de Orozco, Instituto Cabañas, Guadalajara, Jal).

había inspirado en música indígena, mestiza y popular. Además de sus propios instrumentos, los músicos que influyeron en esta época; Stravinsky, Debussy y Ravel que fueron innovadores de su época. Otro artista destacado es Silvestre Revueltas. José Pablo Moncayo fue otro compositor de vanguardia, formó “el grupo de los cuatro”, una de sus obras “Huapango”. La corriente nacionalista afectó a todas las artes, en 1932 se abrió la Escuela Nacional de Danza, dirigida por las hermanas Campobello, su preocupación por los cambios y problemas surgidos como consecuencia de la Revolución las llevó a incursionar en la danza moderna.

3.1. Época actual.

A partir de los años cuarenta llegaron nuevas tendencias y figuras como Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Pedro Coronel, Juan Soriano y Carlos Orozco Romero. En 1960, el arte se oponía al nacionalismo y surgió el realismo social, se abrieron más escuelas de arte, se consideró más el grabado, la fotografía y el cine. En la década de los setenta se intensificó la investigación artística, se fomentó la relación de la plástica con otras artes, incrementó la producción de libros-objetos, happenings, performance y todos los estilos novedosos. En los Ochenta los pintores buscan otras expresiones individuales. Los escultores crearon una conciencia artística en su actividad y da lugar al abstracto, al expresionismo, a la escultura urbana y cinética. En 1962 el Instituto Nacional de

Bellas Artes organiza las bienales nacionales de la escultura, a través de estas se constata la evolución y universalidad de la escultura mexicana. La arquitectura exploró nuevas tendencias y dieron propuestas con personalidad propia, después se internacionaliza y se hace la arquitectura experimental de la cual se construyen los primeros condominios. La arquitectura es el arte que más ha sufrido por estas épocas ya que no encontraba su cauce.

La literatura en los cuarenta tomó el nombre de la revista: Taller, edición que expresaba los pensamientos y la problemática de su época, escritores destacados, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Efraín Huerta y una infinidad de escritores. A partir de aquí la literatura crece y se diversifica.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron los que promovieron la renovación teatral. El teatro mexicano adquiere su propia fisonomía e incrementa su calidad. La ópera de Bellas Artes, la academia Mexicana de Danza y la Sección de Investigaciones Musicales, impulsaron la formación y difusión de música y danza. En la música hubo una evolución después del nacionalismo, surgió la música aleatoria y experimentaron con el sonido, como la calidad, timbre, mezclas instrumentales, etc. y pasó al internacionalismo, que desde entonces hasta la fecha camina al tiempo que con otros países, en 1946, se fundó Ediciones

Mexicanas de música, la cual se encargó de publicar música nueva. En las últimas décadas destacaron Mario Lavista, Federico Ibarra, Julio Estrada, Manuel Enríquez. La danza tuvo 20 años de esplendor, entre 1940 y 1960, con el movimiento de danza moderna, Guillermina Bravo formó el ballet nacional de bellas artes. Después vino más investigación en las artes y en la tecnología, esto permitió nuevas formas en el movimiento del cuerpo que dio origen a la danza contemporánea que se expresa más libremente, rompe tabúes, y se apoya en la naturaleza del movimiento.

(Fotografía de Danza Contemporánea, compañía de Barcelona)

4.1. Producción artesanal en México.

Como decíamos las artesanías, son objetos bellos utilitarios, con la característica de que son hechos a mano. Generalmente se realizan en talleres familiares, la desventaja es que falta apoyo económico, oficial y técnico, la necesidad de impulsar las artesanías ha propiciado que el gobierno preste apoyos, y así es como nace el Fondo Nacional para las Artesanías. Y otros que se han creado grupos solidarios, cooperativas de producción y de consumo, uniones, asociaciones, etc. Durante el siglo pasado aún se utilizaban materiales naturales pero la carencia ha dado como resultado la utilización de materiales sintéticos, esto no demerita el trabajo. Las herramientas de trabajo son las mismas, tornos de pedal, platos giratorios, telares de mano o de cintura. En la actualidad se ha hecho uso de la tecnología para incrementar la producción sin que los objetos pierdan su calidad.

Algunas de las artesanías que pertenecen a nuestro país son:

Barro negro de Oaxaca, “árbol de la vida” de la ciudad de México, piñas verdes de barro vidriado de Michoacán, barro bruñido, petatillo, y los juguetes populares de barro de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, La Mayólica de Guanajuato. Los textiles; rebozos de Santa María, deshilados de Aguascalientes, sarapes de lana de Jalisco,

Michoacán y Tlaxcala, tapetes anudados a mano del Estado de México, objetos de Vara y varita, la cestería de carrizo y popote de trigo. Metalistería (usa metales comunes y preciosos) Plata y Oro de Taxco, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas. Cobre martillado de Michoacán, la Herrería y chichillería de Sayula Jalisco, el Laqueado o Maqueado en Pátzcuaro y Uruapan, Olinalá Guerrero y Chiapas de Corzo, Chiapas en Jícaras y Tecomates, guajes y bateas de madera. La pintura popular en amate (origen prehispánico) se realiza con la misma técnica antigua y diferente temática.

Ahora la artesanía se ha orientado al turismo extranjero, y el artesano-artista, ha sacrificado la belleza y tradiciones, por la venta de su producto.

5. UNESCO: Patrimonio de la Humanidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tiene por objetivo mantener la Paz y la seguridad en el mundo promoviendo a través de la educación, las ciencias las artes y la comunicación, la colaboración de las naciones a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, la ley, derechos humanos y libertades que la carta de la UNESCO reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma y religión.

La UNESCO se ha preocupado por la conservación de las riquezas naturales y las identidades culturales de los países, sus tradiciones, arquitectura, historia, actividades artísticas, entre otras. Para reservar, proteger, los patrimonios que son parte importante y trascendental del mundo, que demuestran un cambio y embellecimiento del planeta.

Desde 1946, la UNESCO comenzó en actividad y en México ha nombrado lugares extraordinarios específicos del planeta, selvas, montañas, arquitectura, etc. como Patrimonio Cultural de la Humanidad:

- 1987, se nombró el centro histórico de la ciudad de México y Xochimilco.
- 1987, centro histórico de Oaxaca de Juárez y la zona arqueológica de Monte Alban.
- 1987, centro histórico de Puebla de Zaragoza.
- 1987, ciudad prehispánica de Teotihuacan.
- 1987, ciudad prehispánica y parque nacional Palenque.
- 1987, Sian`kan, Quintana Roo.
- 1988, ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes.
- 1988, ciudad prehispánica Chichón-Itza.
- 1991, centro histórico de Morelia Michoacán.
- 1992, ciudad prehispánica El Tajín, Veracruz.
- 1993, centro histórico de Zacatecas.
- 1993, pinturas rupestres de la sierra de San Francisco, Baja California.
- 1993, santuario de Ballenas de El Vizcaíno, Baja California.
- 1994, primeros monasterios del siglo XV en las laderas del Popocatepetl, Puebla y Morelos.
- 1996, ciudad prehispánica Uxmal, Yucatán.
- 1996, zona de monumentos históricos de Querétaro.
- 1997, Hospicio Cabañas, Guadalajara, Jalisco.
- 1998, zona arqueológica de Paquimé, "Casas Grandes" Chihuahua.
- 1999, ciudad histórica de Campeche.
- 1999, ciudad prehispánica de Xochicalco, Morelos.
- 2002, ciudad maya Calakmul, Campeche.
- 2003, sierra gorda de Querétaro.
- 2004, casa-taller de Luis Barragán.
- 2007, islas y áreas protegidas del Golfo de California.
- 2006, Paisajes de Agaves, y antiguas instalaciones de Tequila, "El Paisaje Agavero". Jalisco.

- 2007, ciudad central de la ciudad Universitaria de la UNAM.
- 2008, reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca, Michoacán.
- 2008, villa protectora de San Miguel el grande y Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco. Guanajuato.
- 2010, camino Real de tierra adentro, México.
- 2010, cuevas históricas de Yagul y Mitla, en los valles centrales de Oaxaca.

“Paisaje Agavero”, de Tequila Jalisco. (2006).

Se encuentra en la falda del volcán Tequila en Jalisco. Es una parte importante de la identidad cultural de México. La UNESCO hace un reconocimiento al paisaje natural, mismo que tiene como base los pies del volcán y el cañón del Río Grande de Santiago, sitios que por cientos de años el hombre ha cultivado el Agave Azul. Un invaluable patrimonio industrial, al cual se integran los conjuntos arquitectónicos tradicionales que conjuntan la actividad económica principal de la región y las construcciones urbanas derivadas del desarrollo histórico del Estado.

Hospicio Cabañas. Guadalajara Jalisco. (1997).

Se creó a principios del siglo XIX, era un asilo para desamparados, huérfanos, ancianos, discapacitados. A principios del siglo XX, la capilla fue decorada con murales del pintor José Clemente Orozco, estas pinturas se consideran una gran obra maestra del pintor.

Cúpula de la Capilla Del Hospicio Cabañas, El Hombre de Fuego

Universidad América Latina

Av. Cuauhtémoc 188-E
Fracc. Magallanes C.P. 39670
Acapulco, Guerrero, México
www.ual.edu.mx

2011

Para cualquier comentario o sugerencia relativa a los **Servicios, Personal Docente, Administrativo ó Guías de Estudio**, favor de comunicarse a los teléfonos:

Dirección General:

01 (33) 47-77-71-00 ext. 1000 con Claudia Ley de 10:00 a 16:00 Hrs.

Coordinación de Asesores:

01 (33) 47-47-71-00 ext. 1013 con el Lic. Miguel Machuca García de 08:00 a 17:00 Hrs.