

Instrucciones:

- 1) Observa con atención la siguiente galería sobre 5 etapas del arte mexicano.
- 2) Selecciona una de las siguientes categorías: indígena, blanco/europeo, afrodescendiente o mestizo.
- 3) Analiza cómo se transformó la representación de la categoría que elegiste a lo largo de las 5 etapas.

CATEGORÍA ELEGIDA: INDÍGENA

1ra etapa: arte colonial S. XVI – XIX

1. Representación de América como mujer salvaje, siglo XVI.

3. y 4. Pinturas que celebran el patronato de la Virgen de Guadalupe sobre el reino de la Nueva España, ca. 1740.

Lo que puedo ver en esta etapa, tomando en cuenta en la galería que se nos proporcionó en este módulo:

“Contexto/Pistas: El Nuevo Mundo despertó y alimentó las fantasías de los europeos quienes, en la pintura y otras artes y ciencias, exotizaron la vida, la población, las costumbres y la naturaleza de América. La devoción a la virgen de Guadalupe fungió como un factor de identidad que hacía al novohispano un pueblo privilegiado por la providencia.” (Surxe [Galería], S/A: 9).

Es que los “indígenas” son vistos como salvajes y que lo que permite que se posible una convivencia y quitar este rasgo “salvaje”, es la evangelización. En lo personal, siempre me ha llamado la atención cómo los ángeles que rodean a la virgen de Guadalupe son de distintos

colores de piel, para crear identificación.

2da etapa: el México independiente, 1821-1867

Claudio Linati publicó en 1830 *Trajes civiles, militares y religiosos de México*.
9.- "Lépero" y 10.- "Mujer joven de Tehuantepec"

De acuerdo con lo señalado en la galería:

“Durante el segundo Imperio hay un (breve) rescate romántico y exotizado de los indígenas de la época.

La Independencia es celebrada con imágenes de la patria liberada de su opresión. La representación de la patria como mujer blanca no es original, pero los elementos que la rodean en las

pinturas sí son específicos de México.” (Surxe [Galería], S/A: 9).

Y, viendo las imágenes que sirven para ilustrar esa etapa, puedo distinguir que el mismo artista que dibujó las obras el “Lépero” y la “Mujer joven de Tehuantepec”, donde se supone los protagonistas son indígenas, hace una diferenciación entre la mujer y el hombre, en la que el hombre es representado bajo una figura que tengo entendido era despreciable para la época, en cambio, la mujer aparece sexualizada al estar con el pecho desnudo.

TERCERA ETAPA: III. Estado nacional liberal, 1871-1911

Según se señala en la galería...

“Con el triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma y la Intervención francesa, se consolidó el Estado nación liberal mexicano. La pintura académica retomó algunos hitos de la historia antigua de México para exaltar una identidad nacional con profundas raíces históricas al comparar la antigüedad mexicana con la antigüedad clásica europea. Indígenas y paisajes se vuelven alegorías de la nación. Sin embargo, ambos son más un ornamento que un actor relevante. Cuando se habla de los indios positivamente es por referencia al pasado mesoamericano, nunca al tiempo presente. Esta es la dicotomía “indio vivo/indio muerto” (Surxe [Galería], S/A: 17).

20. Rodrigo Gutiérrez, *El Senado de Tlaxcala*, 1875 (191 cm x 232.5 cm)

22.- Félix Parra, *Episodios de la conquista. La matanza de Cholula*, 1875

Lo cual resalta en las pinturas que sirven como ejemplo, en las cuales se puede ver que éstas hacen alusión a la grandeza de la población *indígena*, de hecho, se puede ver que los gobernantes son retratados al estilo de las pinturas griegas.

También se resalta cómo a través de estas pinturas se establece una narrativa de la destrucción de esa grandeza, esto lo puedo identificar en la obra “Episodios de la conquista. La matanza de Cholula” (1875), en la que se puede ver de fondo las construcciones *prehispánicas* que se encuentran envueltas en humo y con *indígenas* masacrados y otros sometidos a los pies de los soldados españoles, quienes aparecen retratados de forma tiránica.

Por su parte, también se puede ver retratada una distinta relación del *indígena* con los españoles que se dedican a la religión (si lo comparamos con los soldados españoles), donde a través de la figura representativa de Fray Bartolomé de las Casas se puede ver que la mujer indígena pide ayuda. A través de esta imagen se puede ver al indígena desprotegido, el cual necesita resguardo.

31. José Clemente Orozco, (Nacional Preparatoria,

Cuarta etapa: Arte posrevolucionario (1911-1968)

De acuerdo con lo dicho en la galería podemos rescatar que...

“Como expresión de un régimen, el arte posrevolucionario buscó centrar la mirada en lo indígena y popular para plasmar las “grandes hazañas del pueblo mexicano” en un arte didáctico y propagandístico.

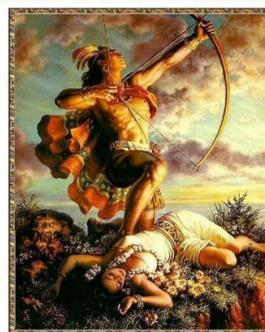
El muralismo mexicano enfatizó un discurso político ideológico revolucionario que constantemente usó espacios públicos del Estado (escuelas, mercados, clínicas de salud, ayuntamientos, etc.) como una forma de difusión de las ideas revolucionarias.

En ese sentido los indígenas, camuflados en lo popular, dejan de ser un ornamento o una evocación al pasado y adquieren protagonismo.” (Surxe [Galería], S/A: 27).

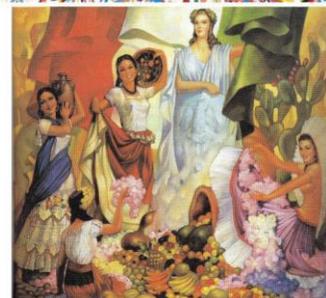
Lo cual se puede ver en las obras presentadas de una manera bastante peculiar, porque en el caso de la obra de José Clemente Orozco “Cortés y Malitzin” (1924) se puede ver que se sigue contando la historia de ocaso de una cultura y nacimiento violento de la nueva identidad, lo cual se puede ver a través de la disposición de los cuerpos de Malitzin y Cortés, y del cadáver que se encuentra a pies de ambos. Asimismo, cabe señalar que esta imagen se trata de un mural que se encuentra en un lugar público.

36. y 37. Jesús Helguera, *El flechador del Sol*, (?), y *Los volcanes*, 1941

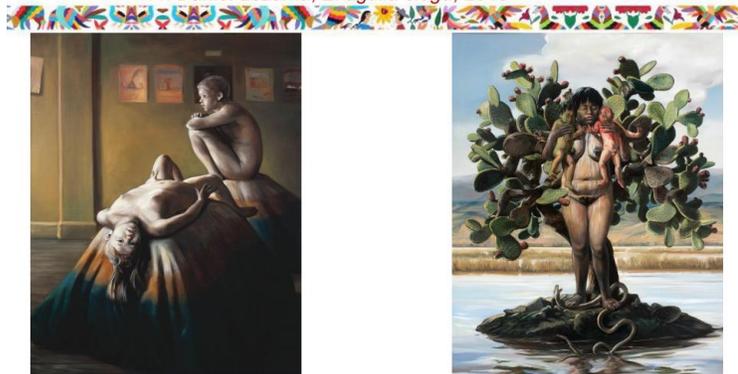
39. Jorge González Camarena, *La vendimia nacional*, 1946

Por otro lado, he elegido dos obras de Jesús Helguera y otra de Jorge González Camarena, debido a que estas imágenes eran muy comunes encontrarlas en cosas cotidianas como calendarios, de hecho, muchas veces me las encontré en la casa de mis familiares. Aquí quiero resaltar que se tratan de retratos de dos leyendas de distintas naciones *indígenas*, que, si bien se ven muy imponentes, es curioso cómo los protagonistas tienen ciertas características corporales que los acercan más a la belleza occidentalizada, muy parecida a la que circulaba en esos años en que María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante, Jorge Negrete, etc., eran considerados estandartes de la belleza mexicana. Lo mismo sucede con la imagen de Jorge González Camarena, en donde podemos ver mujeres jóvenes de pieles “morenas” con maquillaje, vestidas con ropa de regiones de México y una apariencia más cercana a las actrices del momento.

43. Daniel Lezama, *La leyenda de los Volcanes*, 2005

44. Daniel Lezama, *El águila ciega*, 2010

Quinta etapa: Arte tras “la Ruptura” (1968- al presente)

Por su parte, la quinta etapa se caracteriza...

[...] en términos pictóricos, la Ruptura de 1968 marca el fin de la hegemonía de la Escuela Mexicana de Pintura. El fuerte cuestionamiento al sistema político mexicano en ese año tuvo repercusiones en el imaginario de la nación y lo nacional. (Surxe [Galería], S/A: 36).

Es por esa razón que he elegido dos obras de Daniel Lezama “La leyenda de los volcanes” (2005) y “El águila ciega”, porque considero que es una reinterpretación de leyendas importantes que han dado identidad a la nación mexicana, pero esta vez se encuentran representadas de forma cruda, ya no gloriosamente, ni pidiendo ayuda, pues la intención es hacer una crítica a la forma en la que se han utilizado esos mitos e incluso a las anteriores representaciones artísticas.

Referencia Bibliográfica:

Surxe. (S/A) “Sesión 2.3. Construcción de la identidad nacional: negación del racismo” *Modulo 2. El racismo y la xenofobia en México a través de la historia* [Galería]. UNAM