

■ SI LAS ■
PAREDES
HABLARAN

—Guía para educación media—

INTRODUCCIÓN

En 1922, el programa de arte público impulsado por José Vasconcelos, tuvo sus primeros resultados visibles con la conclusión de los murales de San Pedro y San Pablo y los del Antiguo Colegio de San Ildefonso. A cien años de su creación, conmemoramos el inicio del muralismo mexicano, una de las vanguardias artísticas más importantes del siglo XX, a la vez que un movimiento cultural que contribuyó a la creación de una identidad artística nacional.

El Museo de Arte Moderno se une a la celebración con la publicación de la guía digital *Si las paredes hablaran*, dirigida a alumnos y alumnas de educación media. Esta propone un acercamiento contemporáneo a las inquietudes y problemáticas mostradas por artistas que participaron en el muralismo, a partir de siete obras de la colección del museo: *Proyecto para la decoración mural para la escalera monumental de Palacio Nacional y El sueño (madre proletaria)*, de Diego Rivera; *Omnisciencia*, de José Clemente Orozco; *Estudio mural de la penitenciaría*, de Manuel Rodríguez Lozano; *Muerte al invasor*, de David Alfaro Siqueiros y *Proyecto para la escalera monumental y Proyecto para plafón*, de María Izquierdo.

Cuando el MAM fue inaugurado en 1964, se proyectó como un recinto que albergara expresiones artísticas contemporáneas distintas al muralismo. Por este motivo, en su origen, la colección no cuenta con obra mural. No obstante, posteriormente se integraron al acervo bocetos y una litografía como parte del compromiso por ofrecer una visión más completa de la his-

Arriba: Autor sin identificar. David Alfaro Siqueiros frente a la sección de obreros y técnicos del mural "Por una seguridad social completa y para todos los mexicanos" en el Hospital de la Raza, ca. 1965. Colección Archivo Casasola SINAFO SECRETARÍA DE CULTURA.-INAH.-MEX Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia

Abajo: Autor sin identificar. José Clemente Orozco, durante la ejecución del mural "Alegoría nacional" en la Escuela Nacional de Maestros, ca. 1947-48. Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas

toria del arte moderno en México. En esta guía, el acercamiento que se hace al movimiento es a partir de estos. Los bocetos son interesantes en la medida en que son distintos al resultado final, y nos permiten conocer el proceso que llevó a los artistas a consagrar un mensaje y una forma en el mural.

Para profundizar en las obras, la guía está organizada de la siguiente manera: cada una de ellas se presenta al alumnado a partir de una pregunta detonadora, la cual guarda relación con esta; a continuación, se sugiere dos actividades orientadas a que los alumnos investiguen y propongan distintas respuestas a partir del uso de la creatividad y de los materiales que tengan a la mano; posteriormente, se ofrece información sobre la obra y una serie de preguntas de reflexión, cuya intención es suscitar un debate entre el alumnado, las actividades y preguntas pueden modificarse dependiendo del grupo y sus necesidades, también se incluye semblanzas biográficas de los artistas y una lista de enlaces para quienes deseen profundizar en el muralismo mexicano.

Para los muralistas, el arte debía ser portador de valores ideológicos para el pueblo y convertirse en un motor de educación y lucha. Hoy, nos aproximamos a algunas de estas inquietudes desde una perspectiva social y, personal –invitamos al alumnado a reflexionar desde sus experiencias, las temáticas tratadas por los artistas y a cuestionar, con una perspectiva crítica, su vigencia.

Arriba: Autor sin identificar. Gerardo Murillo, "Dr Atl" pinta una vista de Puebla en el Convento de la Merced, ca. 1930. Colección Archivo Casasola. SINAFO SECRETARÍA DE CULTURA.-INAH.-MEX. Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia

Abajo: Guillermo Zamora. Diego Rivera pintando el mural "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central", ca. 1947. Archivo Emma Hurtado. Colección Arquitecto Juan Hurtado

¿Cómo transmitirías un mensaje sin utilizar el lenguaje oral o escrito?

- 1** Decide un mensaje que quieras transmitir y elige el medio por el cual se lo comunicarás a los demás. Ponlo a prueba. ¿Todos entendieron tu mensaje de manera íntegra? ¿Qué retos enfrentaste?
- 2** Piensa cómo transmitir ese mismo mensaje a la mayor cantidad de personas y el medio por el cual esto sería posible. Si tienes oportunidad, ejecuta tu idea. ¿Cuál fue el resultado?

LA OBRA

Durante siglos, la pintura ha sido un medio recurrente para la difusión de las ideas, y el muralismo mexicano no fue la excepción. Se consolidó durante el México posrevolucionario como un proyecto de arte monumental impulsado por la recién creada Secretaría de Educación Pública, a cargo de José Vasconcelos.

Uno de sus propósitos fue difundir a todo el pueblo mexicano un sentimiento de unidad nacional, es decir, transmitir los valores del nuevo Estado moderno a través de pinturas de gran formato realizadas, en su mayoría, en los muros de edificios públicos, plazas, mercados y escuelas. Los murales resultaron un medio accesible para la mayoría de la población, en la que predominaba el analfabetismo. Los artistas destacaron temas como la historia nacional, el pasado prehispánico y la representación de obreros y campesinos.

Vasconcelos encomendó a **Diego Rivera** realizar un mural para la escalera de Palacio Nacional. El mural fue titulado *Epopéya del pueblo mexicano*. El boceto que se presenta a continuación, da cuenta de un periodo de proyección y revisión, previo a la realización del mural. Rivera dividió el espacio y trazó los diversos acontecimientos y personajes que pensaba trazar sobre el muro.

9. LA CLASE OBRERA

En la versión final, Rivera incluye a más personajes, entre ellos a Carlos Marx.

4. INDEPENDENCIA

Se distingue a Miguel Hidalgo y a José María Morelos. En el mural final, la figura femenina fue sustituida por Emiliano Zapata.

1. MÉXICO PREHISPÁNICO

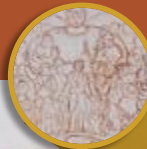
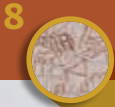
El tlatoani viste un penacho y está rodeado de artesanos y guerreros. Del volcán, emerge Quetzalcóatl.

8. PORFIRIATO Y LA REVOLUCIÓN

Porfirio Díaz es quien porta la espada.

6. MÉXICO DEL SIGLO XIX

Resalta Benito Juárez sosteniendo las Leyes de Reforma.

7

3

2

5

10

3. CONQUISTA ESPIRITUAL

Dirigida por las órdenes religiosas.

2. CONQUISTA MILITAR

Españoles y tlaxcaltecas pelean contra los mexicas.

7. INTERVENCIÓN FRANCESA.

Fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

5. INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA

Al fondo, se observa el Castillo de Chapultepec.

◀ 10. ESCALERAS DE PALACIO NACIONAL

Diego Rivera
Proyecto para la decoración mural para la escalera monumental de Palacio Nacional, 1929
Dibujo a lápiz sobre papel

Preguntas de reflexión

Diego Rivera | *Proyecto para la decoración mural para la escalera monumental de Palacio Nacional, 1929*

1

¿Crees que un mural es un medio eficiente para la difusión de las ideas? ¿Por qué?

2

¿Cuál crees que es la visión de Diego Rivera sobre la historia de México?

3

¿Por qué consideras que Rivera eligió pintar esta temática en Palacio Nacional?

4

Si fueras el autor del mural, ¿qué otros acontecimientos históricos incorporarías? ¿Cuáles eliminarías?

5

Compara el boceto de Rivera con la actividad que realizaste. ¿Cuál mensaje es más fácil de comprender? ¿Qué elementos hacen que así sea?

¿Cómo transmitir un mensaje con distintos niveles de lectura?

- 1** En equipos, piensen en un mensaje o idea que quieran transmitir, basado en los intereses y códigos que comparten como grupo o generación. Ilústrarlo a partir de imágenes, símbolos u otras referencias. ¿Fue difícil? ¿Todos los miembros del equipo se sintieron identificados?
- 2** Muestren la ilustración al resto del grupo. ¿Fue claro para ellos? A continuación, pide al docente que interprete la obra. ¿Lo hizo correctamente? ¿Comprendió el mensaje? Para que sea más interesante proponemos un concurso: el equipo ganador será aquel que logre que todo el salón comprenda el mensaje, con excepción del docente.

LA OBRA

José Clemente Orozco realizó el mural *Omnisciencia* en 1925 por encargo del mecenas y coleccionista Francisco Sergio Iturbe, propietario de la “Casa de los Azulejos”, ubicada en la calle de Madero, conocida, desde entonces, como el Sanborns de los Azulejos.

Fue el primer mural realizado en un edificio particular. A pesar de contar con varios bocetos, uno de ellos en la colección del MAM, es uno de los murales más difíciles de interpretar, no sólo por parte del público no especializado también por los investigadores y conocedores de la obra de Orozco. Su título, *Omnisciencia*, alude a la facultad de saberlo todo, la cual sólo se le ha atribuido a Dios.

En el boceto se observa, por encima del arco de la puerta y sobre la parte central de la composición, una figura femenina que sostiene una flor y mira hacia lo alto. Algunos, consideran que representa el hecho de que la mujer recibe la gracia o los favores divinos. A su lado, se distinguen dos personajes, uno masculino, que con su brazo derecho toca el vientre de la mujer del centro, y otro femenino, que parece estar contemplándola. Estas tres figuras llaman la atención por la monumentalidad y el volumen de sus cuerpos. En la parte inferior se observan otras dos figuras humanas.

Una de las interpretaciones que se le ha dado a la obra considera que Orozco desarrolló una temática filosófica: el misterio del origen de la vida, el cual sólo conoce Dios. La omnisciencia se refiere a la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto. Bajo esta perspectiva, se ha especulado que el artista realizó un mural que por sus elementos formales –los cuerpos con fisonomía “mexicana”– estaba en consonancia con los intereses del muralismo, pero cuyo contenido sería comprendido únicamente por los intelectuales que en los años veinte acudían a tertulias en el Sanborns.

1

En el mural las figuras del hombre y la mujer están invertidas.

c.D.E. José Clemente Orozco/SOMAAP/México/Arca D.R. © D.W.T.D. ALFARO SIQUEIRAS/SOMAAP/MÉXICO/Arca

José Clemente Orozco
Estudio de cinco figuras (Boceto
para el mural *Omnisciencia*), 1924
Dibujo a lápiz

3

La mujer representaría
la docilidad.

2

En el mural, el hombre sostiene una
espada, símbolo de la fuerza masculina.

Preguntas de reflexión

José Clemente Orozco | *Estudio de cinco figuras*
(*Boceto para el mural Omnisciencia*), 1924

1

¿Qué te llama la atención del boceto?

2

Si tuvieras que representar un concepto abstracto como el de "omisciencia", ¿cómo lo harías?

3

¿Crees que la interpretación del boceto cambiaría si fuera un hombre la figura central?

4

¿Crees que el complejo mensaje del mural se vincule al hecho de que no se pintó en un edificio público? ¿Por qué?

5

Teniendo en cuenta la actividad que realizaste y el boceto de *Omnisciencia*, ¿crees que para la interpretación del arte se necesita un conocimiento previo?

¿Cómo comunicar una experiencia personal al modificar alguna imagen conocida?

- 1 Una de las obras de arte más retomada y de la que se han creado una multiplicidad de nuevas obras, reinterpretaciones, versiones y hasta parodias es *La creación de Adán*, de Miguel Ángel, fresco que forma parte de la Capilla Sixtina. Busca en internet algunas de aquellas y analízalas. ¿Qué nuevos significados crean? ¿Qué podemos saber del contexto social al observarlas?
- 2 Para otorgar un significado personal a una imagen popular, elige la experiencia que quieres compartir. A continuación, encuentra entre aquellas imágenes célebres la que te pueda ayudar a expresarlo. Modifícala y personalízala de la manera que creas conveniente. Al mostrarla a los demás, ¿cuál es la interpretación que le dan?

LA OBRA

Las obras de **Manuel Rodríguez Lozano** se caracterizan por tener un estilo alejado de las representaciones tradicionales presentes en el arte mexicano de la primera mitad del siglo xx. El boceto *Estudio mural de la penitenciaría* fue realizado para el mural *La piedad en el desierto*.

El pintor ejecutó el boceto durante su encarcelamiento en Lecumberri. Rodríguez Lozano, como director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, organizó una exposición con una serie de grabados de la Academia de San Carlos. Fue un éxito, sin embargo, no todas las obras prestadas volvieron a su recinto: tres grabados de Alberto Durero desaparecieron. El artista fue acusado injustamente por el robo y encarcelado durante cuatro meses y medio. Durante ese tiempo, realizó este estudio y su respectivo mural en las paredes del pabellón destinado a los reos con tuberculosis.

Rodríguez Lozano se inspiró en la escultura *La Piedad*, de Miguel Ángel, la cual muestra a la Virgen María con su hijo muerto en brazos. El mural, mediante la disposición de los cuerpos, la expresión de los rostros, los colores neutros y el fondo liso, muestra una escena trágica. En sus obras, el artista transmite una visión reflexiva de temas como la muerte, la soledad y el dolor. En este caso, el mural es una alegoría sobre el sufrimiento y la injusticia social en México.

En el boceto, observamos un autorretrato del pintor. Este estudio de rostro sería el paso preparatorio para el mural, en el cual se representó como Cristo muerto en brazos de una Virgen María con rasgos indígenas. Actualmente, el mural se encuentra en el Palacio de Bellas Artes.

1

Los tonos son neutros.

2

El personaje reposa la cabeza sobre su hombro.

Manuel Rodríguez Lozano
Estudio mural de la penitenciaría, 1943
Dibujo a lápiz

3

El artista firma la obra y señala dónde fue hecha.

Preguntas de reflexión

Manuel Rodríguez Lozano | *Estudio mural de la penitenciaría, 1943*

1

Los colores del boceto, ¿cómo te hacen sentir?

2

¿Cómo titularías la obra?

3

¿Por qué crees que el artista se autorretrató como Cristo muerto?

4

¿Consideras que el lugar donde se encuentra la obra influye en su interpretación? ¿Cómo?

5

Compara la imagen que modificaste para comunicar una experiencia personal con el boceto. ¿Expresan algún sentimiento en común?

A través de una imagen, ¿cómo promoverías la igualdad social?

- 1** En una cartulina, plasma la imagen con la que planeas promover la igualdad social. Puedes hacer un collage con recortes de periódicos o revistas o, si lo prefieres, dibujarlo tú mismo. Recuerda, no utilices palabras, solo referencias visuales. Coloca tu obra a la vista de todos, ya sea en tu salón de clases o en casa, e invítalos a mirarla. ¿Cómo la interpretaron los espectadores?
- 2** Tómale una fotografía y súbela a las redes sociales de tu preferencia. Invita a tus seguidores a comentar la imagen. ¿Qué opiniones recibiste? ¿El medio –en este caso, las redes sociales– influyó en la recepción del mensaje?

LA OBRA

El muralismo mexicano recurrió frecuentemente a la representación del campesinado con el fin de promover la igualdad social, como se muestra en la litografía *El sueño de los pobres (madre proletaria)*, de **Diego Rivera**.

La litografía es una técnica de impresión en la cual se traza un dibujo con un material oleoso –aceite, grasa o cera– sobre una placa de piedra porosa. A continuación, la piedra se trata con goma arábica, la cual atrae el agua –a diferencia de las sustancias grasas, que la repelen–. Posteriormente, se humedece y se añade una tinta a base de aceite, que se adhiere al dibujo original y se transfiere a una hoja de papel, lo que da como resultado un impreso. La técnica permite reproducir varias veces la misma imagen, como una especie de sello.

En 1931, Rivera viajó a Nueva York para una exposición en el Museo de Arte Moderno. Tuvo un gran éxito ante el público estadounidense, por lo que la Galería Weyhe lo animó a realizar litografías que permitieran dar a conocer su trabajo entre los coleccionistas norteamericanos.

El artista copió un detalle del mural *La noche de los pobres*, que realizó en el edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Además de esta litografía, produjo otras nueve de otras secciones del conjunto.

En la obra observamos a varias personas acurrucadas para disminuir el frío de la noche. A través de esta escena, Rivera hace una crítica sobre la inequidad social derivada de la pobreza. El sueño no es solo un momento de reposo, también la expresión del cansancio, dolor y las desigualdades del campesinado del México posrevolucionario.

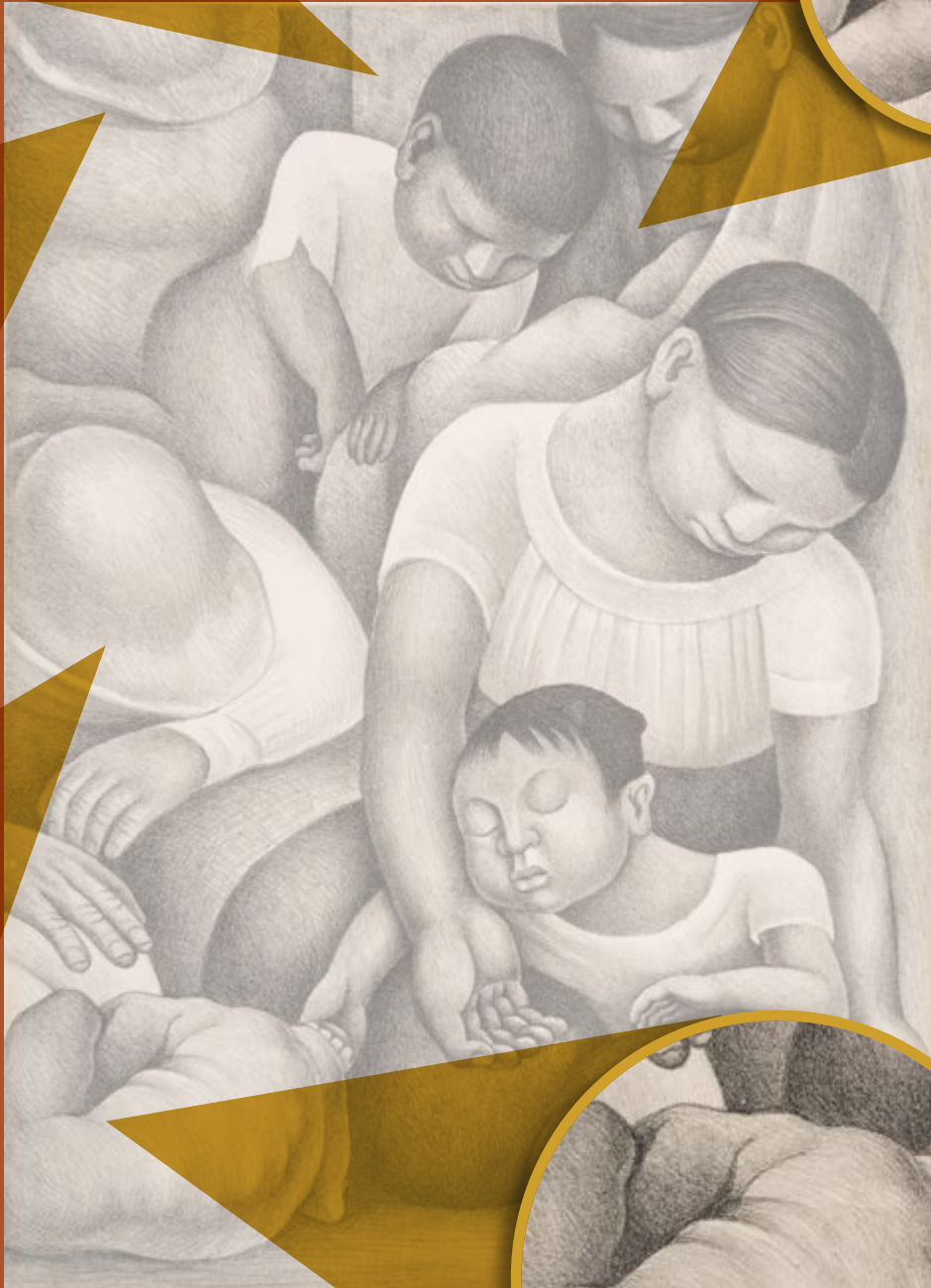
4

Rivera eliminó la parte superior del mural: jóvenes estudiando mientras quienes representan al capitalismo, observan la escena con malicia.

3

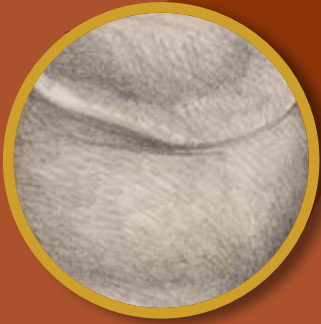
La mujer envuelve con un rebozo al bebé.

DE. © 2021. Banco de México. Museo Diego Rivera y Frida Kahlo. Av. 3 de Mayo No. 20, col. Centro, al. Cuauhtémoc, cp. 06000, Ciudad de México

2

Dos campesinos vestidos con un sombrero.

Diego Rivera
El sueño de los pobres
(madre proletaria), 1932
Litografía

1

Entre los personajes, Rivera incluye a un perro.

Preguntas de reflexión

Diego Rivera | *El sueño de los pobres*
(*madre proletaria*), 1932

1

¿Qué otro título le pondrías a la obra? ¿Por qué?

2

¿Por qué crees que Rivera, en esta obra dirigida a un público extranjero, sólo retrató a los campesinos mexicanos?

3

¿Consideras que la situación de desigualdad que denunció Rivera en 1932 ha cambiado? Comenta lo que piensas.

4

¿Crees que el arte es un medio para lograr una sociedad más justa? ¿Por qué?

5

¿Qué similitudes encuentras entre tu dibujo y la litografía de Rivera?

¿Cómo definir lo "mexicano" frente a la influencia de otros países?

- 1** En una hoja, dibuja aquello que consideres mexicano. Puede ser uno o varios elementos. Al terminar, intercambia tu trabajo con uno de tus compañeros. A continuación, observa su trabajo y analízalo. ¿Hay coincidencias? ¿Por qué considerará mexicano lo que representó? ¿Los elementos, figuras y referentes que utilizó son autóctonos o tienen influencia extranjera? ¿Qué es lo que define algo como "mexicano"?
- 2** Busca en internet los memes que están de moda. ¿Cuáles de ellos pueden entenderse en cualquier lugar del mundo? ¿Cuáles son chistosos para un contexto mexicano exclusivamente? ¿De qué depende?

LA OBRA

En 1940, **David Alfaro Siqueiros** fue encarcelado en la prisión de Lecumberri, acusado del intento de asesinato de León Trotsky, revolucionario ruso exiliado en México. Siete meses más tarde, el artista salió de la cárcel bajo fianza, gracias a que el presidente Manuel Ávila Camacho intercedió por él, con la exigencia de que abandonara el país.

A instancias del poeta Pablo Neruda, Siqueiros se exilió en Chile. Vivió en la localidad de Chillán donde le comisionaron pintar un mural en la Escuela México, construida por el gobierno mexicano tras un sismo. El lugar elegido fue la biblioteca, un espacio estrecho que hizo que Siqueiros buscara la manera de ampliar visualmente el sitio, como muestran las líneas curvas del boceto. El dibujo muestra cómo el artista le confirió un aspecto curvo a los muros y, mediante la distorsión de las formas, provocó en el espectador la sensación de movimiento.

Siqueiros representó la defensa y las luchas de liberación de los pueblos mexicano y chileno ante el invasor, al mostrar a personajes de resistencia durante las invasiones extranjeras, así como a líderes liberales de ambos países. Finalmente, tituló el mural *Muerte al invasor*.

3

El artista se basó en el *Canto general* de Neruda, el cual habla de la historia latinoamericana como una lucha contra la opresión de los invasores.

2

Traza el espacio arquitectónico para dotarlo de amplitud.

D.R. © DAVID ALFARO SIQUEIROS/SONAM/ MEXICO/2023

4

El primer título del mural fue *Oratoria pictórica*.

1

Siqueiros posiciona al espectador observando el mural.

David Alfaro Siqueiros
Proyecto para el mural *muerte al invasor*, 1941
Dibujo a lápiz sobre papel

Preguntas de reflexión

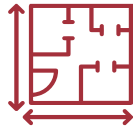
David Alfaro Siqueiros | *Proyecto para el mural muerte al invasor, 1941*

1

Al observar el boceto, ¿qué te provoca?

2

¿Cuál es la relación entre la pintura mural y el espacio físico?

3

¿Qué opinas de la temática elegida por Siqueiros para realizar el mural dentro de una escuela?

4

¿Qué diferencias observas con relación a los bocetos para mural de otros artistas?

5

En un mundo globalizado como en el que vivimos, ¿quién sería el "invasor" que amenaza la identidad mexicana? ¿Acaso existe?

¿Cómo explicamos nuestro presente a partir del pasado?

- 1** Para representar tu presente, te sugerimos realizar un mapa geotopográfico de tu vida, es decir, un mapa de caminos y carreteras. Piensa en todos los momentos o acontecimientos importantes que te han sucedido hasta el presente. Representalos a manera de carreteras. Quizás los momentos difíciles los puedas dibujar como curvas peligrosas, aquellos menos significativos, como rectas. También puedes marcar intersecciones con los caminos de otras personas importantes para ti.
- 2** Observa tu mapa, ¿crees que tu historia es lineal? Elige un principio y un final. Representalo gráficamente. ¿Crees que este dibujo engloba toda tu historia?

LA OBRA

María Izquierdo fue la primera mujer mexicana en exponer sus obras en el extranjero. En febrero de 1945, Javier Rojo Gómez, jefe de departamento del Distrito Federal, le encomendó decorar la escalera monumental del edificio del Ayuntamiento. La artista decidió que la temática sería el progreso de México.

En el boceto, la sección izquierda muestra el pasado mesoamericano, donde sobresale la figura de un hombre, quien bien podría ser el gobernante. El fondo está conformado por un lago, una pirámide y un maguey —planta de la cual se extrae el pulque—. El personaje principal sostiene la parte superior de un plano de Tenochtitlan, lugar donde se encuentran, mientras que, a sus pies, un trabajador indígena agarra el borde inferior del documento.

La sección derecha del boceto muestra la época moderna, en donde una mujer lidera la escena. Al fondo observamos una construcción moderna, un telescopio y, en la parte inferior, elementos industriales como tuberías y engranes. A manera de espejo, la mujer sostiene un plano, pero esta vez de la Ciudad de México, y, a sus pies, aparece representado un obrero.

Izquierdo establece una continuidad y paralelismo entre el pasado y el presente de México. Lamentablemente, el mural nunca se realizó, por lo que este boceto es una obra invaluable para conocer el proyecto que tenía planeado la artista para el recinto del Ayuntamiento de la capital.

1

En Tenochtitlan uno de los medios de transporte eran las chalupas.

5

El medio de transporte moderno es el ferrocarril.

María Izquierdo
Proyecto de la escalera monumental.
Departamento central, 1945
Gouache sobre papel

4

El arma y el pincel representan la revolución social y cultural.

3

El reloj de arena como símbolo del paso del México prehispánico al moderno.

2

Detalle arquitectónico de una serpiente realizada en piedra.

Preguntas de reflexión

María Izquierdo | *Proyecto de la escalera monumental.*
Departamento central, 1945

1

¿Qué relación encuentras entre la temática del boceto y el lugar donde estaba proyectado el mural (el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México)?

2

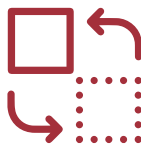
¿Por qué crees que ambos personajes sostienen un plano de la ciudad?

3

¿Consideras que Izquierdo logró establecer una continuidad entre el pasado y el presente de México?
¿Por qué?

4

Si la artista hubiera realizado el boceto en la actualidad, ¿qué crees que añadiría?

5

Compara el boceto para mural con tu mapa geotopográfico. ¿Qué puntos de encuentro estableces?

¿Cómo se han mantenido los estereotipos de género?

- 1** Busca en revistas o en internet anuncios publicitarios. ¿Cómo representan a las mujeres?, ¿y a los hombres? ¿Cuáles actividades corresponden a cada género? Discutan en el salón de clases acerca de lo que encontraron. Elijan la publicidad que más les haya llamado la atención. ¿Cómo podrían promocionar el producto o servicio ofertado con una perspectiva de género igualitaria?
- 2** Entre todos los alumnos realicen una lista de actividades que socialmente se han pensado como "exclusivas" de cada género. Discutan el porqué detrás de estos estereotipos.

LA OBRA

María Izquierdo realizó otro boceto para la escalera monumental del Ayuntamiento, específicamente para el muro frontal de la escalera. Este muestra a la mujer como protagonista y destaca su importancia para la construcción de un México moderno. El boceto está dividido en dos partes, producto del espacio considerado para la puerta.

En la sección izquierda de la obra observamos el campo. Una mujer es el personaje principal que desgrana maíz, rodeada de quienes podrían ser sus hijos. En la sección derecha, encontramos a dos mujeres que hacen la misma actividad, pero con maquinaria moderna. A sus espaldas, tres hombres realizan labores relacionadas con la ciencia y la industria.

Al igual que el mural anterior, este boceto tampoco se realizó porque la artista recibió la noticia de que su obra había quedado suspendida, e inclusive le prohibieron la entrada al edificio. Aunque Izquierdo escribió cartas a Javier Rojo Gómez haciéndole saber su inconformidad, y denunció la situación en varios periódicos junto con artistas e intelectuales, el gobernador del Distrito Federal canceló la obra.

El escándalo atrajo la atención de la prensa durante dos años, tiempo en el que se publicaron notas donde se culpaba a los "artistas comunistas" de realizar gestiones ocultas para cancelar el proyecto de Izquierdo, argumentando que al ser mujer, no tenía la capacidad de pintar el mural y que este no estaría a la altura. Aunque no se mencionan nombres, se daba a entender que quienes estuvieron detrás de la suspensión del proyecto fueron Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.

Después del incidente, la artista sufrió una hemiplejía que le paralizó el lado derecho del cuerpo. La parálisis le imposibilitó pintar por un tiempo, ya que no podía mover su mano derecha, hasta que aprendió a pintar con la mano izquierda. Su familia argumentaría que fue el estrés provocado por la cancelación del mural y el subsecuente enfrentamiento con Rojo Gómez lo que le provocó la enfermedad.

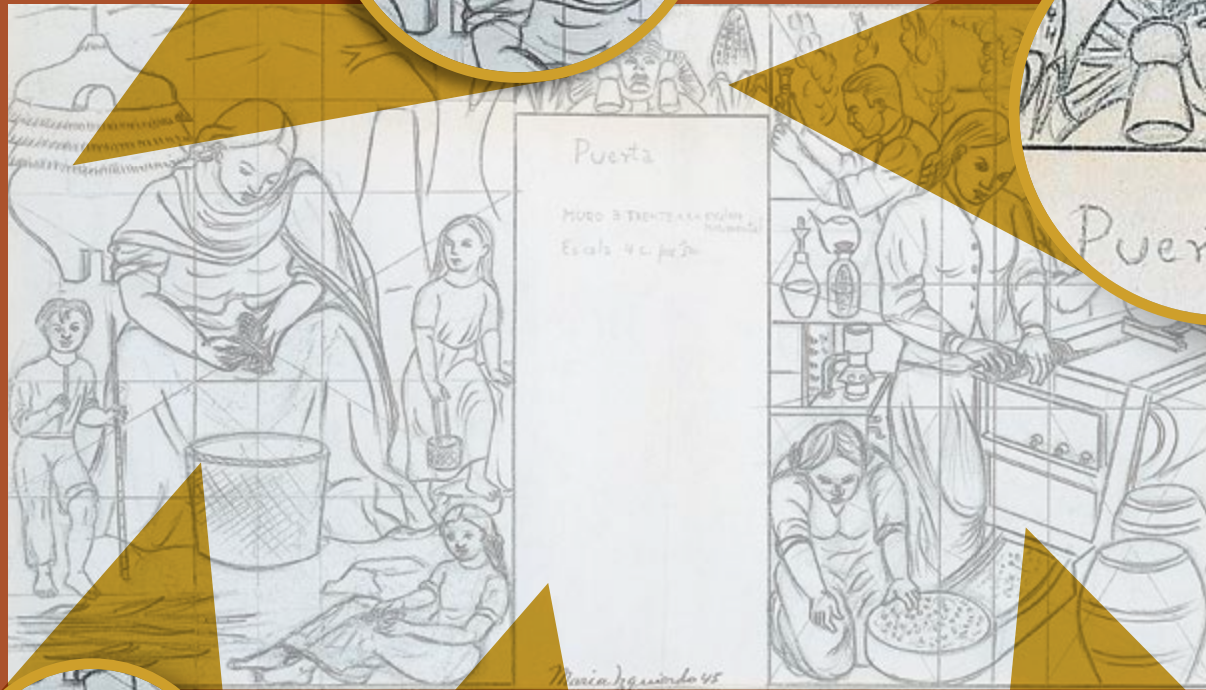
2

Cuezcomate o granero mesoamericano.

3

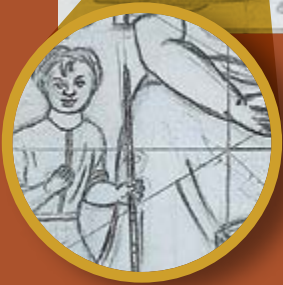
Figura que podría aludir a Centéotl, deidad mexicana del maíz

María Izquierdo
Proyecto del plafón de la
escalera monumental.
Departamento central, 1945
Gouache sobre papel

1

Niños y niñas colaboran en la siembra y cosecha del maíz.

4

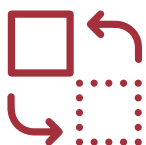
Maquinaria industrial para desgranar la mazorca y preparar tortillas.

Preguntas de reflexión

María Izquierdo | *Proyecto del plafón de la escalera monumental. Departamento central, 1945*

1

Si Izquierdo hubiera realizado el boceto en la actualidad, ¿qué crees que cambiaría?

2

¿Consideras que las actividades que realizan los personajes dentro del boceto muestran estereotipos de género? ¿Por qué?

3

¿Qué opinas de los argumentos utilizados para cancelar el mural de Izquierdo?

4

Compara los anuncios publicitarios con el boceto. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en relación a los trabajos realizados por mujeres?

5

A más de 75 años de distancia, ¿crees que se han abierto más espacios para la participación igualitaria de hombres y mujeres?

SEMBLANZAS

1

■ DIEGO RIVERA

Diego María Rivera fue un pintor y muralista mexicano. Nació en la ciudad de Guanajuato el 8 de diciembre de 1886. De pequeño se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde a la edad de diez años inició sus estudios de arte en la Academia de San Carlos. En 1907 recibió una beca para estudiar en España. Posteriormente, se mudó a París donde tuvo contacto con las vanguardias artísticas.

En 1921 regresó a México en respuesta a la invitación que le hizo el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, para participar en el programa cultural de la SEP. Realizó numerosos murales, en México y en Estados Unidos. Además de sus obras murales y de caballete, es conocido por sus ideales revolucionarios y por la reivindicación social que expresaba en sus obras. Falleció el 24 de noviembre de 1957.

2

■ JOSÉ CLEMENTE OROZCO

Pintor, caricaturista político y muralista mexicano. Nació en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, el 23 de noviembre de 1883. A los siete años llegó junto a su familia a la Ciudad de México, donde tuvo su primer encuentro con el arte, ya que a un lado de su casa se encontraba la imprenta de grabados de José Guadalupe Posada.

Raíz de un accidente durante la experimentación con pólvora, en 1904, Orozco perdió su mano izquierda. Sin embargo, este suceso no le impidió pintar. Residió un tiempo en California, Estados Unidos, donde se desempeñó como artista independiente. En 1922, regresó a México para colaborar con el movimiento muralista, participando en proyectos como la decoración de los muros de la Escuela Nacional Preparatoria y el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Falleció en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949. Fue el primer pintor sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres.

3

■ MANUEL RODRÍGUEZ LOZANO

Pintor mexicano nacido en la ciudad de México el 4 de diciembre entre los años de 1895 a 1897. Cuando apenas tenía once años ingresó al Colegio Militar, sin embargo, al descubrir que esa profesión no lo satisfacía, comenzó su formación pictórica de una manera autodidacta.

Durante la Revolución mexicana vivió en Europa, donde tuvo contacto con las vanguardias artísticas. Al terminar la Revolución, regresó a México aunque sus propuestas artísticas no estaban en consonancia con los ideales del movimiento muralista: Rodríguez Lozano proponía rescatar los valores mexicanos, pero en un sentido más universal. Formó parte del grupo Los Contemporáneos, cuya revista homónima difundía las innovaciones culturales y artísticas de la época, en busca de la modernización de la sociedad mexicana. Murió en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1971.

DAVID ALFARO SIQUEIROS

José David Alfaro Siqueiros fue un pintor y militar mexicano. Nació en Chihuahua el 29 de diciembre de 1896. Al fallecer su madre, cuando tenía tan sólo dos años, se mudó a Guanajuato con sus abuelos paternos. Durante la Revolución Mexicana, siendo un adolescente, se enlistó como soldado en el Ejército Constitucionalista.

En 1911 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y simultáneamente asistió a clases nocturnas en la Academia de San Carlos. Fundó la revista *Vida americana* y el periódico *El machete*, publicaciones en las que junto a otros artistas plasmó sus ideales de la lucha social y la unificación de las culturas prehispánicas de América. Debido a su lucha política y a sus actividades antifascistas y comunistas es conocido como el "Muralista incómodo" y estuvo encarcelado en varias ocasiones. Realizó numerosos murales, tanto en México como en el extranjero. Falleció el 6 de enero de 1974 en Cuernavaca.

4

MARÍA IZQUIERDO

María Cenobia Izquierdo Gutiérrez fue una pintora mexicana. Nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 30 de octubre de 1902. Siendo muy joven se trasladó a Aguascalientes, para después arraigarse en Saltillo, Coahuila.

En 1928 viajó a la Ciudad de México para iniciar su carrera profesional como pintora. Empezó sus estudios en la antigua Academia de San Carlos, en la que sus maestros —entre ellos Diego Rivera—, destacaron sus trabajos artísticos por su dibujo, la paleta de colores empleada y el manejo de la materia plástica. En 1930, tuvo lugar su primera exposición individual en el Arts Center Gallery de Nueva York. Realizó principalmente obra de caballete.

En 1948, sufrió una hemiplejía que le paralizó el lado derecho del cuerpo; sin embargo, siguió pintando con la mano izquierda. Falleció el 2 de diciembre de 1955, en la Ciudad de México, a causa de una embolia.

5

MURO 3. FRENTE A LA ESCALERA
MONUMENTAL
Escala 4 c. por 1 m.

■ MÁS INFORMACIÓN EN:

- ▶ Museo de Arte Moderno (14 de octubre de 2021)
Diego Rivera. De cómo el muralismo mexicano se alimentó de la tradición y vanguardia.
[Video] Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=1028709434553223>
- ▶ Museo de Arte Moderno (17 de noviembre de 2021)
El otro origen del muralismo mexicano. Montenegro y Atl en el antiguo convento de San Pedro y San Pablo.
[Video] Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=261431932690758>
- ▶ Museo de Arte Moderno (14 de septiembre de 2021)
El muralismo: entre la vanguardia, la acción política y la historia oficial.
[Video] Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=260796802602628>
- ▶ Museo de Arte Moderno (14 de junio de 2020)
La primavera. José Clemente Orozco.
[Video] Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=2971600492949416>
- ▶ Museo de Arte Moderno (28 de julio de 2021)
María Izquierdo. Vivencias desde su archivo.
[Video] Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=600791107968989>
- ▶ Museo de Arte Moderno (25 de noviembre de 2020)
Muralismo mexicano y el sindicato de obreros técnicos, pintores y escultores.
[Video] Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=195857298699414>
- ▶ Museo de Arte Moderno (29 de septiembre de 2021)
Siqueiros. El vanguardista europeo convertido en el muralista incómodo
[Video] Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=930392134524660>
- ▶ Museo de Arte Moderno (30 de septiembre de 2020)
Siqueiros y "Vida-Americana" Una aventura por Europa.
[Video] Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=383940896100850>

Esta guía se realizó en el marco de la exposición:

DETRÁS DE LOS
ANDA MIOS

17 may. 22 a 9 oct. 22

MUSEO DE ARTE MODERNO

AMIGOS DEL
MUSEO DE ARTE MODERNO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL