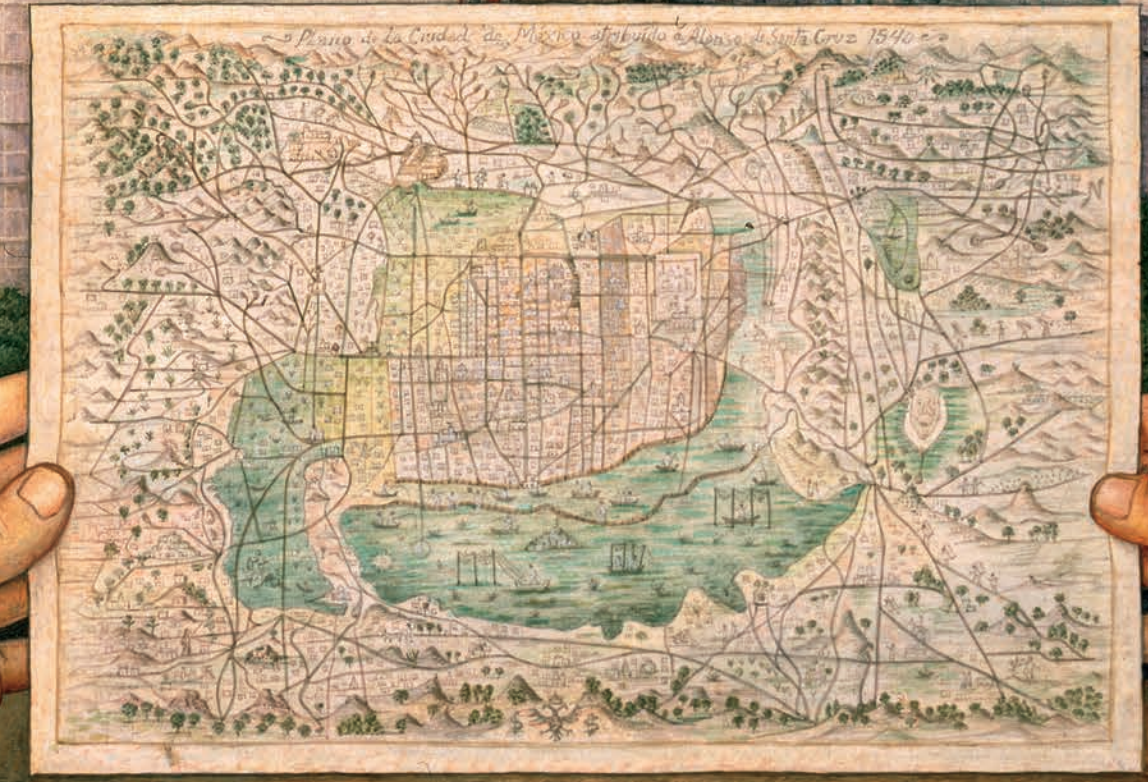

**MÉXICO
UNA
OBRA
DE
ARTE**

Fundación
BBVA

A 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA

AQUI SE REPRESENTA EL CORAZON DE LA CIUDAD DE MEXICO TAL Y COMO SE VE DESDE ARRIBA DEL MONUMENTO DE LA REVOLUCION EN DIRECCION AL ORIENTE. Foto Juan O'Farrill 1947

MÉXICO UNA OBRA DE ARTE

Una celebración es una gran oportunidad para evocar aquello que nos ha formado como entes históricos, como nación. En este caso, a *doscientos años de la Independencia* mirar a México como una gran obra de arte es un ejercicio necesario; no sólo por lo emblemático de la fecha, sino por el intenso replanteamiento que de la narrativa histórica se ha hecho tanto en la academia como en la opinión pública.

Esta reflexión ha originado que la historia patria construida en torno a los caudillos o planes políticos, vaya cediendo espacio a otro tipo de fenómenos que son igual de importantes y que ayudan a comprender de mejor manera la compleja trama de la historia. Es el caso de las diversas expresiones artísticas como la literatura, el muralismo, la cinematografía, la fotografía y la arquitectura —entre muchas otras— que se han convertido en el patrimonio que nos permite ver con otra mirada dos siglos de vida independiente, doscientos años de arte en la construcción de la nación mexicana.

LITERATURA

La visión de lo propiamente mexicano se puede rastrear apenas unos años después de consumada la independencia con el movimiento literario del romanticismo que hizo de la sublimación nacionalista, la exotización del pasado y de las costumbres regionales sus motivaciones. Los representantes más destacados fueron el médico y dramaturgo José Peón Contreras; el abogado, escritor y poeta Ignacio Ramírez, así como el político y dramaturgo Manuel José Othón.

En esta continua búsqueda de lo nacional que se reflejó en lo político con las pugnas ideológicas entre liberales y conservadores, una nueva generación compuesta entre otros por Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Manuel Payno y Vicente Riva Palacio, utilizaron la historia como germen de sus textos y dejaron testimonio de los movimientos sociales, describieron las costumbres cotidianas y a los personajes comunes que se convirtieron en los nuevos protagonistas de la historia.

Intelectuales, en el más amplio sentido de la palabra, establecieron nuevas bases para el nacionalismo liberal que triunfaba con Benito Juárez a la cabeza, y por medio de sus novelas difundieron sus ideas que buscaban modificar su entorno. De aquella época hay obras clásicas como *Martín Garatuza* de Riva Palacio; *El Periquillo Sarmiento* de Fernández de Lizardi; *El Zarco* de Altamirano; y *Apuntes para la historia*

MÉXICO, SU EVOLUCIÓN SOCIAL,
1900-1902
JUSTO SIERRA
EDITOR BALLESCÁ, MÉXICO
COLECCIÓN ARTURO SAUCEDO,
CIUDAD DE MÉXICO

EL ZARCO, 1900
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
J. F. BARRES EDITOR, BARCELONA
COLECCIÓN PARTICULAR,
CIUDAD DE MÉXICO

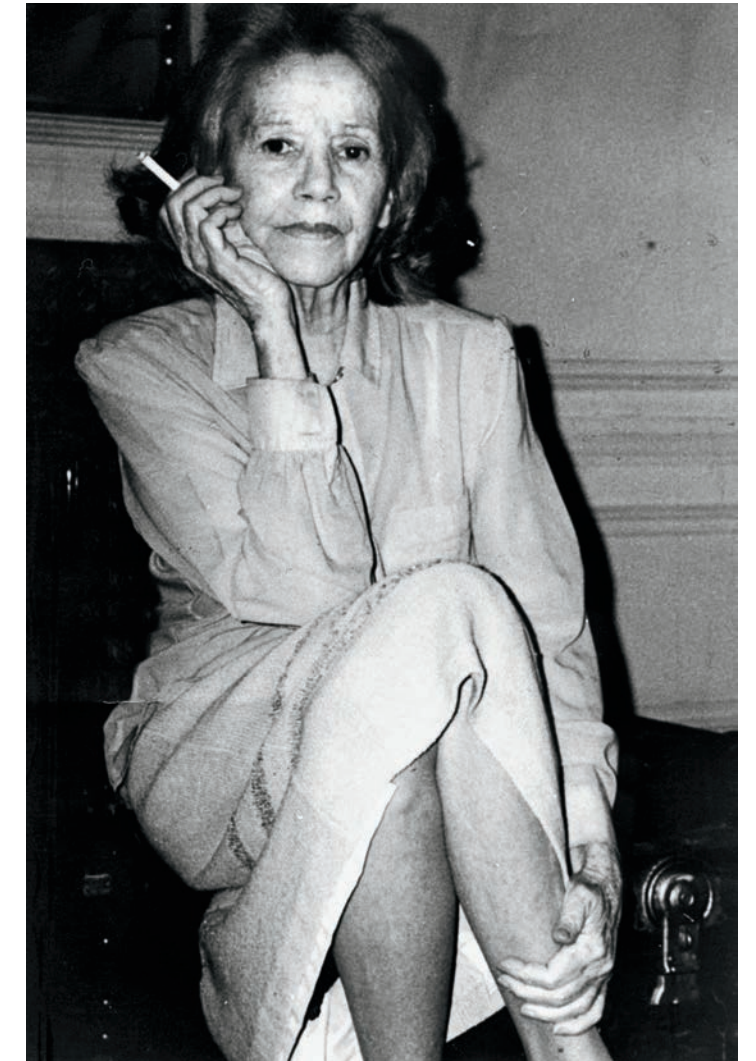
JUAN RULFO, 1970
FOTO DE PAULINA LAVISTA

OCTAVIO PAZ, 1981
FOTO DE PAULINA LAVISTA

ELENA GARRO, CA. 1986
FOTO DE JUAN MIRANDA
ARCHIVO REVISTA PROCESO,
CIUDAD DE MÉXICO

FERNANDA MELCHOR, 2021
AUTORRETRATO

de la guerra entre México y los Estados Unidos de Prieto. Este movimiento literario que se conoció como modernismo tuvo en el poeta, escritor y periodista Manuel Gutiérrez Nájera a su padre fundador.

El siglo XIX vio el florecimiento de la novela histórica, que se sustentó en fuentes documentales y que permitió la convivencia de personajes de ficción y de carne y hueso. En cuanto a las formas, hubo una mezcla de valores románticos y elementos de la escuela realista que dieron como resultado que las crónicas se aderezaran con anécdotas donde el heroísmo y el sentimiento amoroso dictaban la dinámica de los acontecimientos. Ya durante el periodo porfirista se va dejando de lado la ficción para recuperar una visión más histórica. Dos de las obras más emblemáticas son de ese corte: *México a través de los siglos* y *México su evolución social*, redactadas por las plumas más destacadas de la época.

La Revolución Mexicana, además de proclamas y planes políticos, generó una nueva narrativa en donde el pueblo era el protagonista. Mariano Azuela dio el primer paso con *Los de abajo* y le siguieron Rafael F. Muñoz, Nelly Campobello, Martín Luis Guzmán; Francisco L. Urquiza, José Mancisidor y Mauricio Magdaleno, entre otros. A través de sus obras dejaron su testimonio sobre el torbellino que significó el movimiento armado.

Si se pudiera hacer un recorrido de la literatura mexicana del último siglo a través de sus autores y de sus obras más representativas tendríamos a Martín Luis Guzmán y *La sombra del caudillo* (1929) como crónica de una tragedia política; dos obras mayores de la lengua española son *Pedro Páramo* (1955) de Juan Rulfo y *Muerte sin fin* (1939) de José Gorostiza. *Los errores* (1964) de José Revueltas con su homenaje al comunismo. *Farabeuf o la crónica de un instante* (1965) de Salvador Elizondo, una obra transgresora que hoy es norma en el arte contemporáneo; *Testimonios sobre Mariana* (1980) de Elena Garro, que transcurre entre el sufrimiento y la locura de una mujer sometida. Daniel Sada con su obra *Porque parece mentira la verdad nunca se sabe* (1999), una novela difícil y extensa sobre la política y la violencia. *Incurable* (1987) de David Huerta quien es el autor más leído por los poetas jóvenes y *Erdera* (2005) de Gerardo Deniz, heredero de la poesía de Gorostiza y con referencias autobiográficas. *Árbol Adentro* (1987) de Octavio Paz, su último libro de poesía que fue escrito con gran libertad.

Una preocupación importante que han asumido los escritores contemporáneos ha sido el de la identidad de lo mexicano. Alfonso Reyes Octavio Paz y Yásnaya Elena Aguilar Gil empeñaron sus esfuerzos a definir "lo mexicano", ya sea como unidad o pluralidad de naciones. Desde otra perspectiva, el de la identidad relacionada con la lengua materna, orígenes raciales y costumbres que determinan comportamientos está la obra de Fernanda Melchor.

TEATRO NACIONAL (ANTES GRAN TEATRO SANTA ANNA), 1854
 ARQUITECTO LORENZO DE LA HIDALGA
 PEDRO GUALDI
 ÓLEO SOBRE TELA, 70 x 97 CM
 CIUDAD DE MÉXICO
 MUSEO NACIONAL DE ARTE, INAH, CIUDAD DE MÉXICO

EL TEATRO

Como sucede en épocas de transición —como lo fue la Independencia de México— el nuevo orden de cosas tiene mucho del anterior. Así sucedió con el teatro y la figura del diplomático y dramaturgo ibérico Manuel Eduardo de Gorostiza quien escribió sus primeras obras bajo los cánones de la tradición española y terminó introduciendo, ya como mexicano, la corriente neoclásica al país con su obra *Contigo pan y cebolla* (1833). Además de que fue director del Teatro Principal de México.

Hacia la segunda mitad del siglo XIX la actividad teatral en la Ciudad de México gozó de una intensa actividad que fue captada por la crónica del padre del modernismo, Manuel Gutiérrez Nájera, quien dio noticia de los actores, directores, compañías y puestas en escena; se permitió también criticar las modas que invadían al teatro de esa época. En los últimos años de la centuria, se gestó el romanticismo mexicano que se caracterizó por su sublimación nacionalista, la exotización

del pasado, así como de las costumbres regionales. Entre sus representantes más destacados se pueden contar al médico y dramaturgo José Peón Contreras, al abogado liberal Ignacio Ramírez y al poeta potosino Manuel José Othón.

Durante el porfiriato, se cultivó el teatro de revista, con especial gusto por la zarzuela; asimismo, se establecieron compañías viajeras que recorrían el interior de la República escenificando sus obras teatrales para gente de lo más diverso. De ese espíritu popular nacería el llamado *teatro de género chico* con obras itinerantes que transitaban entre lo culto y lo popular, ofrecían comedia de crítica política y musicales accesibles para un público variado. Entre sus personajes más memorables están María Conesa, Cantinflas y Jesús Martínez “Palillo”.

Una vez pasado el vendaval revolucionario, surgieron nuevos proyectos como el Teatro Ulises, impulsado por los autores del grupo *Contemporáneos* y bajo el mecenazgo de Antonieta Rivas Mercado, que detonó el teatro llamado experimental y la poesía en voz alta. Esta idea de lo novedoso

MARÍA TEREZA MONTOYA, 1923
 FOTO DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CINEMATOGRÁFICA
 CARLOS MONSIVÁIS, MUSEO DEL ESTANQUILLO, CIUDAD DE MÉXICO

LAURA ALMELA Y DANIEL GIMÉNEZ CACHO EN LA OBRA ¿QUIÉN TEME A VIRGINIA WOOLF?, 2019
 DE EDWARD ALBEE, DIRECCIÓN COLECTIVA
 TEATRO EL MILAGRO, CIUDAD DE MÉXICO
 FOTO DE BLEENDA

P. 10-11
LILIANA FELIPE Y VICTORIA GUTIÉRREZ EN LA OBRA DON JUAN (DONNA GIOVANNI), 1987
 DIRIGIDA POR JESUSA RODRÍGUEZ
 SALA MIGUEL COVARRUBIAS, UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
 TEATRO UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

permeó a lo largo del siglo XX, puesto que reconocemos un cambio de la puesta en escena que desplazó al texto dramático como centro del relato, la multiplicación de teatros a lo largo y ancho de la República, la creación de instituciones para brindar apoyo al gremio y a la profesionalización del teatro en todas sus áreas que atrajo a un gran público (fenómeno que por cierto colapsó ya en este siglo con la pandemia de Covid-19). Los dramaturgos que destacan en este periodo son Emilio Carballido, Rodolfo Usigli, Julio Castillo, Ludwik Margules y Luisa Josefina Hernández.

En una época de luchas en distintos ámbitos las mujeres —que habían sido invisibilizadas— retomaron su papel protagónico, apelando muchas veces a su historia. El teatro infantil fue impulsado en su mayoría por mujeres como Lola Cueto, María Luisa Ocampo y Amalia González Caballero de Castillo Ledón, quienes tocaron temas controversiales para su tiempo como el divorcio. Hacia los años 60, con las ideas sobre la libertad sexual, la directora Nancy Cárdenas llevó a los escenarios asuntos como la homosexualidad. El

Nuevo Teatro Popular fue un trabajo comunitario liderado por Soledad Ruiz y María Alicia Martínez Medrano, quien fundó el *Laboratorio de Teatro Campesino* en 1985 que fue reconocido a nivel internacional. Hoy en día son herederas de toda esa tradición Sabina Berman, Gabriela Ynclán, Ximena Escalante, Silvia Peláez, Barbara Colio, Cecilia Lemus, Verónica Musalem y Jesusa Rodríguez.

Por otra parte, la segunda mitad del siglo se caracteriza por una dramaturgia realista de crítica política que en muchos casos fue reprimida por los gobiernos en turno. Ya en los albores del nuevo milenio, la temática teatral no escapa de la violencia cotidiana, la desigualdad social, la migración, o los feminicidios. Como ha sido en otros momentos de la historia nacional, el teatro ha contribuido a la transformación política del momento.

HIMNO NACIONAL MEXICANO.

— POESIA DE —
F. GONZALEZ BOCANEGRA.

Música de
J A I M E N U N O .

LA GUIRNALDA MUSICAL.

Tomo 2º

PUBLICADA POR M. RIVERA Y RIO.

Nº 39.

MEXICO, Repertori de Música de H. Nagel Suc.^{tes} Calle de la Palma N.º 5.

PARTITURA DEL HIMNO NACIONAL, CA. 1890
PUBLICADO POR M. RIVERA RIO
H. NAGEL, SUCESTORES, EDITORES,
CIUDAD DE MÉXICO

CARLOS CHÁVEZ, CA. 1954
COLECCIÓN THE NEW YORK
PHILHARMONIC, NUEVA YORK

LA MÚSICA

Cada época se puede reconocer por sus autores, canciones e intérpretes. Por ejemplo, Silvestre Revueltas es una referencia de la música sinfónica mexicana de la primera mitad del siglo xx por su originalidad y su tocat orquestal Sensemayá es reconocida en todo el mundo. Un ejemplo más es Carlos Chávez, compositor y director de orquesta, fundador de la Orquesta Sinfónica de México y considerado como el que consolidó la corriente nacionalista de la música sinfónica en el país. Existen otros compositores y directores fundamentales como José Pablo Moncayo, autor del *Huapango*, así como Arturo Márquez y su *Danzón no. 2*.

Si bien estos músicos y su obra son fundamentales para comprender el panorama musical mexicano, es necesario ampliar nuestros horizontes. Hoy en día existen músicos como

la pianista Gloria Carmona quien, además de ser intérprete, es reconocida por su rescate musicológico e histórico; Yolanda Moreno Rivas, también pianista y autora de libros sobre historia de la música en México o Eugenio Toussaint, pianista y reconocido por sus aportaciones al jazz mexicano.

En el campo de la composición destacan mujeres con nuevos perfiles acordes con los tiempos actuales como Graciela Agudelo, quien además era pedagoga y difusora de la música; Isolda Acevedo, especialista en enseñanza musical; Gabriela Ortiz; Esperanza Pulido, editora, pianista y crítica musical; y Consuelo Velázquez con su éxito mundial que trasciende por generaciones: *Bésame mucho*. Por lo que respecta a la música popular mexicana (aquella que promueven las disqueras, la radio, el cine y la televisión y su propósito es crear un discurso que defina el sentir musical de los mexicanos) tiene infinidad de referencias a través del

AGUSTÍN LARA, 1928
ESTUDIO HOLLYWOOD
COLECCIÓN PARTICULAR,
CIUDAD DE MÉXICO

DISCO EN ACETATO DE
"CIELITO LINDO", CA. 1952
QUIRINO MENDOZA
RCA VICTOR
COLECCIÓN PARTICULAR,
CIUDAD DE MÉXICO

JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, 1969
COLECCIÓN PAVEL GRANADOS,
CIUDAD DE MÉXICO

JUAN GABRIEL DURANTE UNA
PRESENTACIÓN EN ACAPULCO, 2000
ACAPULCO, GUERRERO
ARCHIVO CUARTOSCURO,
CIUDAD DE MÉXICO

tiempo, esto es, se pueden reconocer las raíces de la música nueva en el pasado. Es el caso de la música indígena que representa la cosmovisión de los pueblos, una relación entre su pensamiento y el universo, podemos mencionar los sones y jarabes creados en la época de la Independencia, que se acompañan de bailes y coplas alusivas a sonidos de animales o la música producida a mediados del siglo xx y que tiene una clara influencia norteamericana.

Ya sean boleros, tropical, ranchera, cubana, rock o pop, todos los géneros de la música popular tienen a sus ídolos. La lista sería infinita, pero se podría incluir a Chava Flores, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Toña la "negra", Javier Solís, Celia Cruz, Juan Gabriel, Angélica María, José José, Pedro Vargas, Guadalupe Pineda, Jorge Negrete y todos aquellos que en este momento vienen a nuestra mente. En todo caso, para acercarse a la música y apreciarla hay que tocarla, crearla, bailarla, cantarla y siempre que se pueda escucharla en vivo.

P. 16-17
A MI AMOR... CON MI AMOR
ARMANDO MANZANERO
Y SUS CANCIONES, 1967
RCA VICTOR, CIUDAD DE MÉXICO

ESTEREOFONICO →

MKS-1760

MKL-1760

A mi amor... con mi amor

ARMANDO MANZANERO

Y SUS CANCIONES

- VOY A APAGAR LA LUZ • ESTA TARDE VI LLOVER • EL CIEGO • CUANDO ESTOY CONTIGO •
- AQUEL SEÑOR •
- FELICIDAD •
- ADORO •
- NO •
- CONTIGO APRENDI •
- PERDONAME •
- SALUD •
- MIA •

Impreso en México

HIKURI NAIRA, 1996
FOTO DE PABLO ORTIZ MONASTERIO
COLECCIÓN DEL AUTOR

MARÍA CONESA
"LA GATITA BLANCA", 1919
ALBÚMINA
COLECCIÓN CARLOS MONSIVÁIS/
MUSEO DEL ESTANQUILLO,
CIUDAD DE MÉXICO

NELLIE Y GLORIA CAMPOBELLO, CA. 1932
ESTUDIO NUEVO HOLLYWOOD
COLECCIÓN PARTICULAR,
CIUDAD DE MÉXICO

GUILLERMINA BRAVO Y HUMBERTO
ALMAZÁN, CA. 1948
NEGATIVO DIGITALIZADO, S/M.
FOTO DE SIMÓN FLECHINE "SEMO"
SECRETARÍA DE CULTURA, INAH.
SINAFO. FN.MX

DANZA

Desde la Colonia hasta la Independencia, el baile estuvo presente en todas sus formas y su desarrollo estuvo al margen de la situación política del país. Hubo baile en las comunidades indígenas, en los salones populares, teatros, palenques e inclusive en "los ampulosos espacios de poder". A pesar de existió cierta censura, por ejemplo, las danzas con influencias indígenas y africanas se consideraron obscenas por las autoridades en turno; eso sí, se aceptaron los bailes de moda en Europa ejecutados en salones como el vals, la contradanza y el ballet, que merece una mención aparte, porque su ejecución requiere el estudio académico desde su origen y se considera parte de las artes escénicas. En el porfiriato se pudo apreciar bien esta dicotomía.

También a principios del siglo xx la presencia de Loïe Fuller en México inspiró el surgimiento de la danza moderna. Aparecieron espectáculos teatrales de bailarinas sensuales, semidesnudas y nacieron los salones que hicieron del baile una actividad cotidiana que exigía práctica y virtudes como el danczón.

GLORIA CONTRERAS IMPARTIENDO
UNA CLASE, CA. 1970
TALLER COREOGRÁFICO DE LA UNAM,
CIUDAD DE MÉXICO
ARCHIVO DANZA, UNAM

En el periodo posrevolucionario fueron conocidos los espectáculos de *teatro de revista* donde se presentaban danzas de moda; por otro lado, las fiestas escolares que se celebraban a lo largo del año fueron los escenarios de formación de diversas danzas para los alumnos. Las escuelas de danza moderna mexicana surgieron en los años 30 de la mano de bailarinas como Gloria y Nelly Campobello; Gloria Contreras; la norteamericana Waldeen von Falkenstein y Ana Sokolow quien fundó el Grupo Mexicano de Danzas Clásicas y Modernas.

Con este impulso en años posteriores la danza nacional se convirtió en un arte contemplativo con un enfoque conceptual y lleno de simbolismos. Surgió el Ballet Nacional de México (1948-2016) de Guillermina Bravo del que derivaron otras compañías como el Ballet Independiente, Ballet Teatro del Espacio y bailarines como Gladiola Orozco, Raúl Flores Canelo y Michel Descombey. Hasta los años 80 la danza indagaba en líneas expresivas innovadoras a través de una formación académica que desarrolló todo tipo de temáticas. A pesar de ello, la falta de apoyo gubernamental y diversos obstáculos han ocasionado la desaparición de estas importantes compañías; en contraparte, surgió el Ballet Folclórico de México de

LA BELLA DURMIENTE, CA. 1990
SYLVIE REYNAUD Y ZIGMUND SHOSTAK,
BAILARINES
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, INBAL
FOTO DE CUAUHTÉMOC NÁJERA
ARCHIVO C. NÁJERA, CIUDAD DE MÉXICO

GUILLERMINA BRAVO, 1985
CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE MARITZA LÓPEZ

LA ESPERA, 1973
RAÚL FLORES CANELO
EFRAÍN MOYA, JAIME HINOJOSA
Y BENJAMÍN HIERRO, BAILARINES
COMPañÍA BALLET INDEPENDIENTE
FOTO DE RAÚL VELÁZQUEZ
ACERVO FOTOGRÁFICO RAÚL AGUILAR,
CUERNAVACA

LA PICONA, 2012
ANTONIO RUBIO SAGARNAGA Y MARÍA DEL SOCORRO CHAPA
LORENA RUBIO CHAPA, BAILARINA
COMPAÑÍA DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FOTO DE JELL FOTÓGRAFO
ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA, CHIHUAHUA

Amalia Hernández con su muy particular interpretación de lo mexicano que incluye un espectáculo de danza, vestuario y música.

En los últimos años, a pesar de los limitados recursos económicos, emergieron compañías de danza contemporánea en todo el país, con técnica académica y particular lenguaje expresivo como: Barro Rojo, Lux Boreal, Cuerpo Etéreo, U.X. Onodanza y Antares Danza Contemporánea. La danza urbana tiene un lugar especial por su desarrollo técnico y formal de sus bailarines, por ejemplo, el danzón y los “tibiris” o baile de los sonideros.

TRÍO Y CORDÓN, 1992
VÍCTOR MANUEL RUIZ Y CLAUDIA LAVISTA
KAREN DE LUNA, VÍCTOR MANUEL RUIZ
Y CLAUDIA LAVISTA, BAILARINES
DEL FOS DANZA CONTEMPORÁNEA
FOTO DE LOIS GREENFIELD
ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA, MAZTLÁN, SINALOA

©2004 Lois Greenfield

ROSA ABDALA Y MIGUEL ÁNGEL ZAMUDIO ABDALA, 1994
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DANZÓN
PUERTO DE VERACRUZ
FOTO DE RAÚL MÉNDEZ CONTRERAS
ARCHIVO DEL CNIDDAC, VERACRUZ

DANZÓN VERACRUZANO EN TLACOTALPAN, 2003
ANAID CHÁVEZ, BAILARINA
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL DANZÓN
FOTO DE JOSÉ EDGAR CASTILLO ÁLVAREZ
ARCHIVO DEL CNIDDAC, VERACRUZ

66 ANIVERSARIO DE LA MERCED, 2023
FOTO DE GRACIELA LÓPEZ HERRERA
©AUTOR / CUARTOSCURO.COM

JARRA DE LOZA BLANCA, MESTIZO, SIGLO XIX
CERÁMICA ESTANNÍFERA, TORNEADA, DECORADA
AL PINCEL CON AZUL SOBRE UN BARNIZ BLANCO,
TEMPERATURA MEDIA
PUEBLA
MUSEO FRANZ MAYER, CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MANTEROLA

TABLA HUICHOLA, WIRRÁRIKA, 2020
ESTAMBRE DE ACRILÁN Y CERA DE CAMPECHE
SOBRE TABLA DE TRIPLAY
COLECCIÓN PARTICULAR, CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MANTEROLA

P. 32-33
REBOZO DE AUTOR, MESTIZO, CA. 1989
EVARISTO BORBOA CASAS
ALGODÓN, TEJIDO EN TELAR DE CINTURA CON TÉCNICA
DE RESERVA DE JASPE (IKAT)
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO
COLECCIÓN SANTIAGO GARFÍAS TUROK Y MARTA TUROK
FOTO DE JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MANTEROLA

ARTES POPULARES

La identidad se adopta como un hábito aprendido. Desde el periodo colonial los indígenas fueron segregados y las religiones originarias se prohibieron, pero estas disposiciones no pudieron negar la diversidad del mosaico social y el consecuente intercambio de formas culturales.

La inclusión de la sociedad indígena en la nueva nación ocurrió a partir de la Independencia, aunque no con todas las prerrogativas. Estas comunidades no estaban dentro de las exigencias de la productividad económica de la nación independiente y por lo tanto sus expresiones artísticas fueron desairadas. No sería sino hasta el porfiriato que se reconoció la importancia del pasado prehispánico y empezaron a hacerse

ÁRBOL DE LA VIDA, CA. 1960
HERÓN MARTÍNEZ
BARRO MODELADO CON PASTILLAJE, ENCALADO
Y POLICROMADO EN FRÍO, 188 x 72 x 72 CM
ACERVO DE ARTE INDÍGENA, INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
D.R. AMÉRICA EMBRIZ, INPI

MÁSCARA DE CARETA TIGRE, DANZA DE LOS TECUANES, MESTIZO, 1983
EFRÉN JIMÉNEZ ARIZA
MADERA CON BASE BLANCO DE ESPAÑA,
TALLADA Y PINTADA
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA
CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTE POPULAR
RUTH D. LECHUGA/MUSEO FRANZ MAYER,
CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE LOGAN GARCÍA OVALLE

MÁSCARA DE CARETA MUERTE, DANZA DE CARNAVAL, OTOMÍ, 1991
MADERA TALLADA Y PINTADA
SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN, HIDALGO
CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTE POPULAR
RUTH D. LECHUGA/MUSEO FRANZ MAYER,
CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE LOGAN GARCÍA OVALLE

MÁSCARA DE CASCO DECORATIVA, 1975
MADERA CON BASE BLANCO DE ESPAÑA,
TALLADA Y PINTADA
GUERRERO
CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTE POPULAR
RUTH D. LECHUGA/MUSEO FRANZ MAYER,
CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE LOGAN GARCÍA OVALLE

MÁSCARA DE CARETA DIABLO, DANZA DE LOS DIABLOS, MIXTECO DE LA SIERRA, 1975
SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA
MADERA CON BASE BLANCO DE ESPAÑA,
TALLADA, PINTADA, CON TÉCNICA
DE ENCARNACIÓN, OJOS DE VIDRIO
CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTE POPULAR
RUTH D. LECHUGA/MUSEO FRANZ MAYER,
CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE LOGAN GARCÍA OVALLE

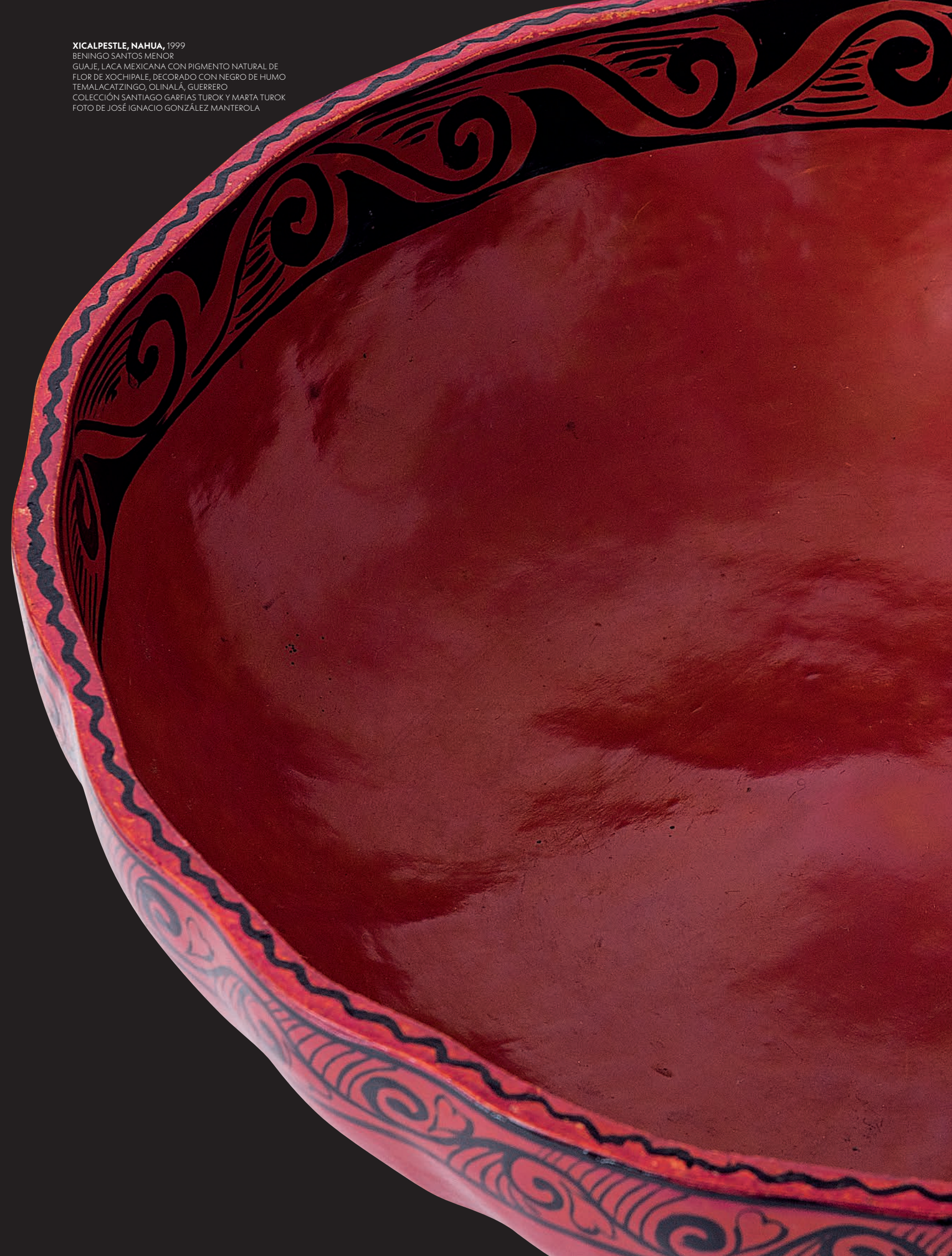
PLATO NAGUAL (IZQ.) Y PLATO PECES (DER.), MESTIZOS, 2006
 ÁNGEL SANTOS Y A. M. SUÁREZ
 BARRO MOLDEADO, DECORADO AL PINCEL Y BRUÑIDO
 TONALÁ, JALISCO
 COLECCIÓN SANTIAGO GARFIAS TUROK Y MARTA TUROK
 FOTO DE JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MANTEROLA

GUAJE LAQUEADO, MESTIZO, SIGLO XIX
 GUAJE CON TÉCNICA DE LACA MEXICANA AL DORADO,
 ESTILO NACIONALISTA CON FLORES
 OLINALÁ, GUERRERO
 COLECCIÓN PARTICULAR, MONTERREY
 FOTO DE JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MANTEROLA

XICALPESTLE, NAHUA, 1999
 BENINGO SANTOS MENOR
 GUAJE, LACA MEXICANA CON PIGMENTO NATURAL DE
 FLOR DE XOCHIPALE, DECORADO CON NEGRO DE HUMO
 TEMALACATZINGO, OLINALÁ, GUERRERO
 COLECCIÓN SANTIAGO GARFIAS TUROK Y MARTA TUROK
 FOTO DE JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MANTEROLA

los primeros acercamientos al concepto de arte ligado a las culturas mesoamericanas. Resultan fundamentales para esta cuestión las investigaciones de Manuel Gamio en Teotihuacán y su posterior libro *Forjando Patria*.

Detrás de estas circunstancias surgen una serie de preguntas ¿Quién describe, nombra y valora las artes populares? ¿Acaso los objetos utilitarios, ceremoniales y ornamentales son arte? En términos de Gamio lo son porque responden al marco cultural de las distintas civilizaciones que las producen. Por tanto, el arte, la estética y la diversidad biológica se vinculan a las artes populares que abarcan diversos objetos de uso cotidiano, prendas como el rebozo y el sarape, así como los múltiples instrumentos ceremoniales. Ello aplica al gran mosaico cultural que es México.

Contrariamente a las indicaciones para la preservación del arte popular, hay quienes abogan por industrializar la producción artesanal con lo que se perdería la singularidad del objeto y su sentido de arte popular. Pero esa no es la única acechanza sobre los artesanos que ejercen sus oficios en medio del racismo, la discriminación y la pobreza; también el comercio de sus productos se ve limitado por el intermediarismo y el regateo; y, más grave aún, de cara al siglo XXI algunas técnicas artesanales se ven amenazadas porque el mercado no valora el trabajo. A pesar de ello, en el mundo globalizado los artesanos que producen con el barro, los telares, la laca, alfarería, cerámica, las máscaras, la cartonería, cestería, metales y juguetes siguen resistiendo.

QUECHQUÉMILT TEJIDO EN CURVA, OTOMÍ, 1940
DOS LIENZOS TEJIDOS EN CURVA EN TELAR DE CINTURA,
ALGODÓN Y LANA, BROCADO Y BORDADO, UNIDO A MANO
IXTOLOLOYA, PANTEPEC, PUEBLA
CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTE POPULAR RUTH D. LECHUGA/
MUSEO FRANZ MAYER, CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MANTEROLA

BODEGÓN CON FRUTAS, ALACRÁN Y RANA, 1874
 HERMENEGILDO BUSTOS
 ÓLEO SOBRE TELA, 43.3 x 35.3 CM
 MUSEO NACIONAL DE ARTE, INBAL,
 CIUDAD DE MÉXICO

LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1889
 JOSÉ MARÍA JARA
 ÓLEO SOBRE TELA, 141.5 x 196 CM
 MUSEO NACIONAL DE ARTE, INBAL, CIUDAD DE
 MÉXICO

EL COSTEÑO, CA. 1843
 JOSÉ AGUSTÍN ARRIETA
 ÓLEO SOBRE TELA, 114 x 94 CM
 THE HISPANIC SOCIETY
 OF AMERICA, EUA

P. 42-43
VALLE DE MÉXICO, 1877
 JOSÉ MARÍA VELASCO
 ÓLEO SOBRE TELA, 160 x 226 CM
 MUSEO NACIONAL DE ARTE,
 INBAL, CIUDAD DE MÉXICO

ARTES VISUALES

El siglo XIX es un gran crisol desde donde se observa la historia correr, dado que en ese periodo se presenció el dominio de la cultura occidental. En México se buscó con el arte inspiración en el pasado prehispánico, en la alegoría de los héroes y el costumbrismo; de igual manera, fueron registradas en la pintura la inestabilidad política, las continuas guerras e invasiones extranjeras. Asimismo, aparecieron el exvoto y la caricatura como expresiones no académicas de las preocupaciones sociales. Tras el cambio de siglo y el triunfo de la Revolución, se considera que en 1921 comenzaron las primeras manifestaciones del arte moderno en México, con los primeros murales del movimiento artístico impulsado por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y el inicio de la *Escuela Mexicana* con sus intereses políticos y estéticos.

La revaloración de lo mexicano surgió en las clases de la Academia con las enseñanzas de los pintores Saturnino Herrán y Germán Gedovius. Los temas recurrentes fueron el paisaje y el retrato del mestizaje; se apostó por nuevas

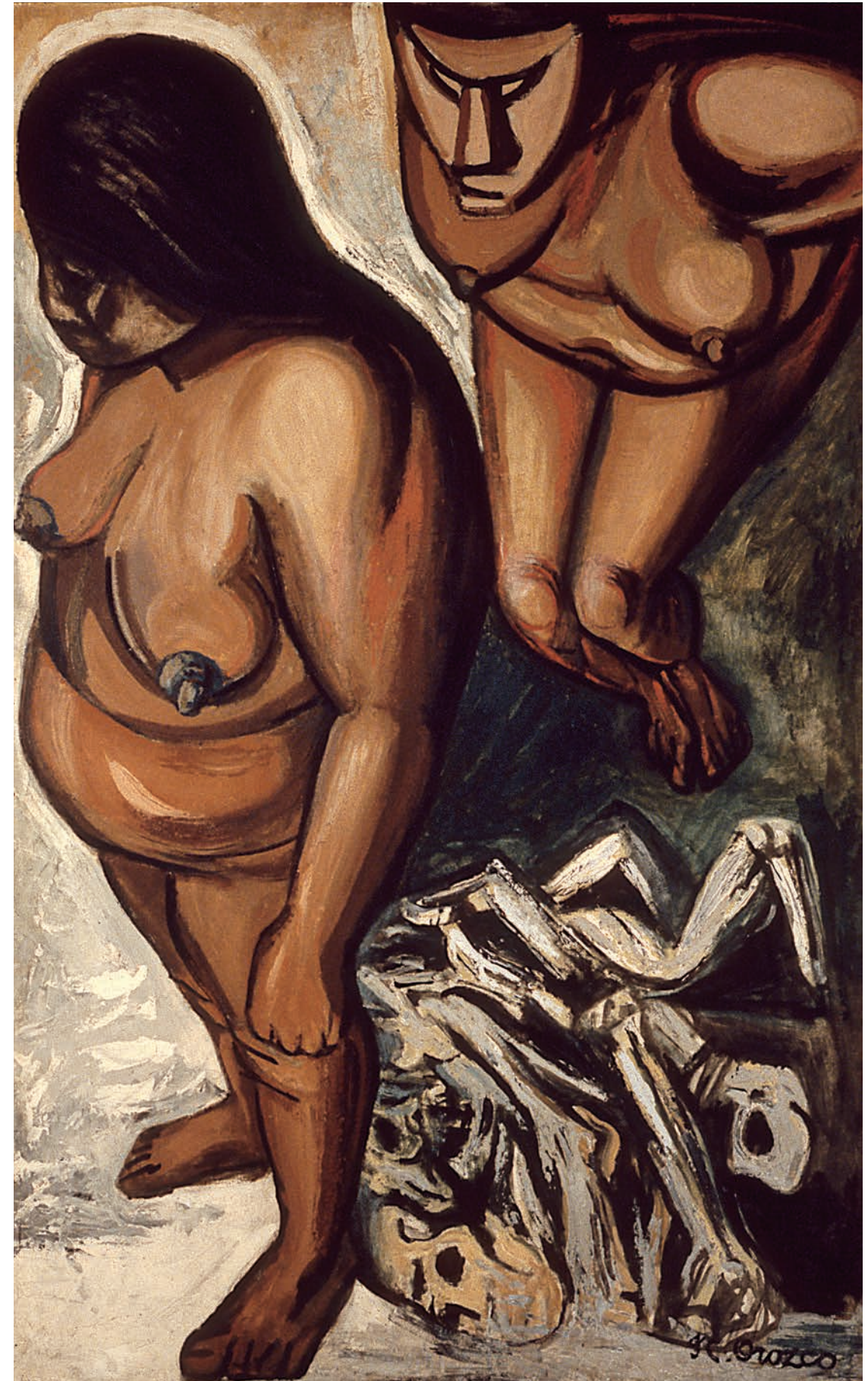
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 1875
FÉLIX PARRA
ÓLEO SOBRE TELA, 358 x 262 CM
MUSEO NACIONAL DE ARTE,
INBAL, CIUDAD DE MÉXICO

NUESTROS DIOSES, 1916
SATURNINO HERRÁN
LÁPICES DE COLOR Y ACUARELA
SOBRE PAPEL, 88.5 x 62.5 CM
MUSEO DE AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES

LAS INDIAS, SERIE LOS TEULES, 1947
JOSÉ CLEMENTE OROZCO
ÓLEO SOBRE TELA, 122 x 193 CM
MUSEO NACIONAL DE ARTE,
INBAL, CIUDAD DE MÉXICO

P. 46-47
EL TENDEDERO, 1978
MÓNICA MAYER
ACCIÓN PARTICIPATIVA

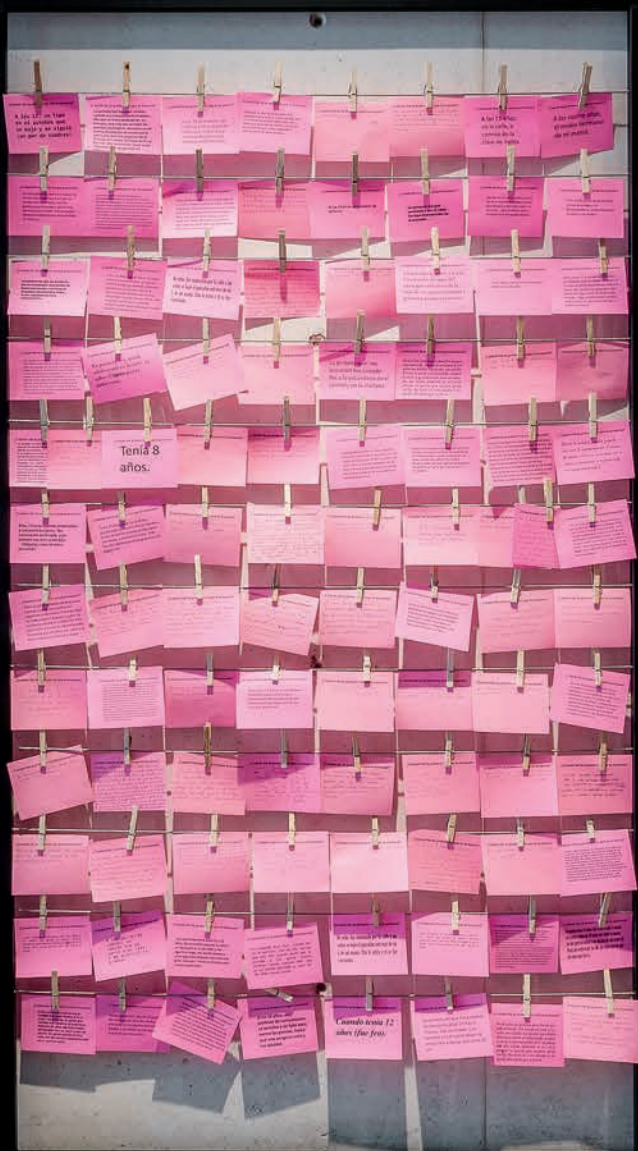
soluciones formales basadas en las vanguardias europeas y manifiestos en contra de la tradición artística, además de que en los años siguientes surgió una gran variedad de propuestas estéticas. Por ejemplo, la exposición Internacional del Surrealismo de 1940 —organizada en México por André Breton— puso al arte mexicano en el contexto mundial. Precisamente el arte de mediados de siglo se caracterizó porque logró amalgamar las propuestas basadas en el nacionalismo con las tendencias mundiales del arte.

A mediados del siglo xx surgió el movimiento artístico de *La Ruptura* que se caracterizó por ser antagonista del muralismo posrevolucionario y por practicar, a partir del movimiento estudiantil de 1968, un importante activismo social. El artista Manuel Felguérez expresó que la idea era “ir más allá de la Revolución para crear un mundo de libertades y posibilidades”.

Como parte de estas nuevas posturas se fundarían el *Salón Independiente* (1968-1971) y *Los Grupos* con propuestas para un arte público no solemne y fuera de los museos. Asimismo, el feminismo tomó relevancia con Maris Bustamante, Mónica Mayer, Magali Lara y Lourdes Grobet quienes, a través de

la práctica de la fotografía, arte objeto y el performance, propusieron una narrativa para interpelar la existencia marcada por la dominación y la violencia de género.

Los artistas gay —también llamados “neomexicanos”— hicieron su propuesta en contra de las imágenes heteronormales, mezclada con la revisión de la iconografía de los símbolos patrios. Con dicha postura se identifican a Julio Galán, Nahum B. Zenil, Javier de la Garza y Enrique Guzmán.

ESCUPTURA

El modernismo, la urbanización y el nacionalismo que aparecieron junto con la República, se acompañó con esculturas de gran volumen —principalmente de héroes— para los espacios públicos. Ejemplos de esos personajes idealizados de la época prehispánica fueron realizados por el escultor hispano Manuel Vilar como las de Moctezuma y la Malinche (ambas de 1850). Por su parte, Jesús F. Contreras realizó, entre otros trabajos, la estatua de Cuauhtémoc y los relieves para el pabellón mexicano en la Exposición Universal de París en 1889.

Durante el porfiriato, en el periodo comprendido entre 1889 y 1902, se develaron 36 estatuas de los héroes del

periodo de la Reforma en el Paseo del mismo nombre. Entre los escultores que participaron con sus trabajos estaban Primitivo Miranda, Epitacio Calvo Juan Islas, Enrique Alciati, Ernesto Scheleske y Jesús F. Contreras. Pero sin duda uno de los momentos cumbre del régimen fue la inauguración de la Columna de la Independencia durante las fiestas por el centenario en 1910.

Ya durante la Revolución el pintor Alfredo Ramos Martínez, como director de la Academia de San Carlos (1911-1913), inició las *Escuelas al Aire Libre*, además de fomentar las ideas independientes en los estudiantes; mientras que su sucesor, Gerardo Murillo (“Dr. Atl”) planteó alejarse del estudio de los modelos europeos. Ello resultaba natural ante el impulso de los postulados de la Revolución Mexicana que se elevarían a la

ITZCÓATL Y AHÚIZOTL, 1889
ALEJANDRO CASARÍN
BRONCE
PARQUE EL MESTIZAJE,
CIUDAD DE MÉXICO

MALGRÉ TOUT, CA. 1898
JESÚS F. CONTRERAS CHÁVEZ
MÁRMOL
MUSEO NACIONAL DE ARTE,
INBAL, CIUDAD DE MÉXICO

ALEGORÍA DE LA REGIÓN NORTE, 1935
IGNACIO ASÚNSOLO
MONUMENTO ÁLVARO OBREGÓN
ESULTURA SOBRE CANTERA
PARQUE DE LA BOMBILLA, CIUDAD DE MÉXICO

LAS LEYES OBRERAS, 1938
OLIVERIO MARTÍNEZ
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN
ESULTURA EN PIEDRA VOLCÁNICA
PLAZA DE LA REPÚBLICA, CIUDAD DE MÉXICO

TORRES DE SATÉLITE, 1958
LUIS BARRAGÁN, MATHIAS GOERITZ
Y CHUCHO REYES
CONCRETO ARMADO,
ALTURA MÁXIMA DE 52 M
CIUDAD SATÉLITE, ESTADO DE MÉXICO

P. 54-55
ESPACIO ESCULTÓRICO UNAM, 1977
HERSÚA, HELEN ESCOBEDO, MANUEL
FELGUÉREZ, MATHIAS GOERITZ,
SEBASTIAN, FEDERICO SILVA
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO,
CIUDAD DE MÉXICO

categoría de doctrina visual, en donde la pintura y la escultura, ayudarían a la formación política de los ciudadanos e iría honrando a los héroes posrevolucionarios. Los escultores que destacaron por aquellos años fueron Germán Cueto, Luis Ortiz Monasterio e Ignacio Asúnsolo quienes utilizaron materiales como tezontle, cantera chiluca y piedra volcánica negra.

Por otra parte, se puede decir que son pocos los ejemplos notables de escultura urbana desde los años 50. Destacan las *Torres de Satélite* de Matías Goeritz y la *Ruta de la Amistad* de artistas de los cinco continentes que se realizó con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968. El *Espacio Escultórico de la UNAM*, creación de diversos escultores, es una obra emblemática tanto del campo expandido de la escultura como del *land art*. A finales del siglo xx se ha hecho común el uso de despojos, residuos y otros objetos de uso cotidiano. También es digno de mención el uso de fibras y textiles dado que, al trabajarlos con técnicas como la talla en madera y la cerámica, se ha logrado crear piezas excepcionales. Han apostado por esa técnica artistas como Teresa Margolles, Alberto Gironella, Pedro

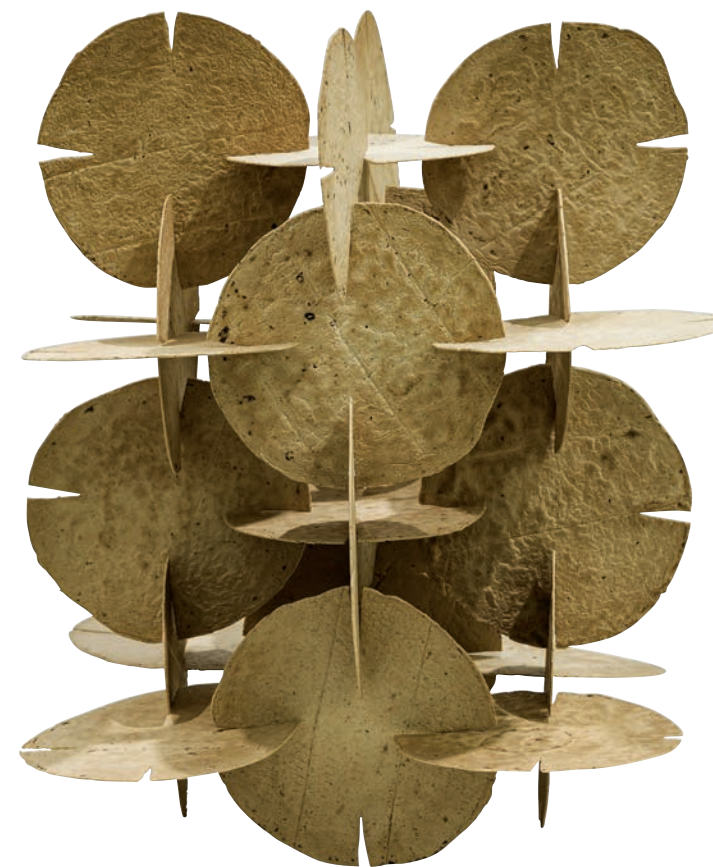
FUENTE DE TLÁLOC, 1951
 DIEGO RIVERA
 RELIEVE EN MOSAICO
 CÁRCAMO DE DOLORES,
 2ª SECCIÓN DE CHAPULTEPEC,
 CIUDAD DE MÉXICO

MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN DE TORTILLAS, 1998
 DAMIÁN ORTEGA
 TORTILLAS DE MAÍZ
 MUSEO SOLOMON R.
 GUGGENHEIM, NUEVA YORK

PAPALOTES NEGROS, 1977
 GABRIEL OROZCO
 CRÁNEO HUMANO INTERVENIDO
 CON DIBUJO
 MUSEO DE ARTE DE FILADELFIA,
 FILADELFIA

IMAGINE (VIOLÍN 1), 2012
 PEDRO REYES
 METAL RECICLADO
 66 x 29 x 12 CM
 LISSON GALLERY, LONDRES

P. 58-59
INTERVENCIÓN LUMÍNICA SOBRE LA FACHADA DE PALACIO NACIONAL, 2021
 OBRA COLECTIVA
 PALACIO NACIONAL, CIUDAD DE MÉXICO

Reyes, Martha Palau, Miriam Medrez, Javier Marín y German Venegas.

En los años 90 surgió una política cultural que otorgó beneficios y creó una hegemonía de artistas que dictan los postulados del arte; aun así, existen mujeres escultoras que, al margen de los apoyos en el nuevo siglo, trabajan incansablemente. Ellas son Geles Cabrera, Angela Gurria y Betsabée Romero.

EN MÉXICO
11 MIL 217 MUJERES
FUERON ASESINADAS
DE 2018 - 2020

PALACIO DE MINERÍA, 1797-1813
MANUEL TOLSÁ
CIUDAD DE MÉXICO
COLECCIÓN PARTICULAR,
CIUDAD DE MÉXICO

HOSPICIO CABAÑAS, 1805
MANUEL TOLSÁ Y JOSÉ GUTIÉRREZ
GUADALAJARA
FOTO DE JOSÉ IGNACIO
GONZÁLEZ MANTEROLA

CALLE DEL NARANJO, CA. 1920
COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA
CIUDAD DE MÉXICO
COLECCIÓN PARTICULAR,
CIUDAD DE MÉXICO

CÚPULA DE SANTA TERESA LA ANTIGUA, 1845
LORENZO DE LA HIDALGA
CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE GUILLERMO KAHLO, CA. 1910
COLECCIÓN PARTICULAR, CIUDAD DE MÉXICO

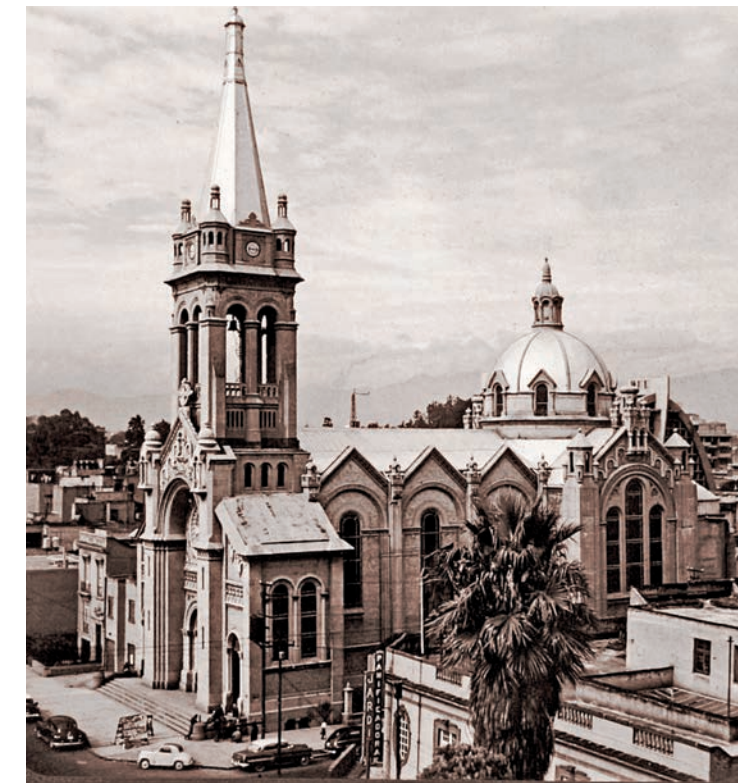
IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA, 1913-1919
MANUEL GOROZPE
COLECCIÓN PARTICULAR,
CIUDAD DE MÉXICO

ARQUITECTURA

Hay una arquitectura para cada época y con la llamada de la República no es la excepción. Para las ciudades del nuevo país que está naciendo se necesita trazar calles, levantar puentes, hacer túneles, tender vías ferroviarias y resolver problemas de drenaje; para ello se utilizarían los materiales propios del siglo XIX: hierro y concreto principalmente. Posteriormente a la expedición de las Leyes de Reforma los edificios eclesiásticos se derrumbaron para hacer calles más amplias y otros más se convirtieron en vecindades. Hacia 1880 se construyeron en la ciudad mansiones con nuevos materiales y comodidades para familias adineradas mientras que en el campo se levantaron casas solariegas con jardines, además de haciendas asociadas a las incipientes industrias, que para su desarrollo contaban con acceso al ferrocarril.

Por otra parte, se designaron lugares para la construcción de mercados y comercios; las farmacias tenían fachadas de cristalería y los comerciantes migrantes aportaron el gusto europeo a sus edificios. De tal manera, la imagen arquitectónica del estado porfirista, con su estilo dominante neoclásico, puede admirarse en los diversos inmuebles que se construyeron para las *Fiestas del Centenario* de la Independencia en 1910.

La arquitectura del siglo xx se concibe como ideas e instituciones, por ello los edificios fueron instrumentos mediante los cuales sus usuarios fueron reconocidos y se reconocieron a sí mismos como parte de una comunidad. En pleno camino a la modernidad, hacia los años cuarenta, se abandonaron las vecindades por los edificios bien equipados de las unidades habitacionales. Las plazas centrales de los multifamiliares fueron lugares de reunión para eventos masivos como la manifestación de estudiantes en los edificios de Tlatelolco en 1968. La idea fue de los arquitectos Mario Pani y Salvador Ortega.

Además, se construyeron museos en el Bosque de Chapultepec y en el centro histórico de la Ciudad de México, que exponen discursos históricos de acuerdo con el acontecer político. Se abrieron avenidas, periféricos y vías rápidas, para el avance de los automóviles y en detrimento del peatón. Iglesias como la de Félix Candela y Pedro Ramírez Vázquez marcaron el rumbo de la arquitectura moderna con sus nuevos

materiales y líneas geométricas. También se construyeron estadios que no solo sirvieron para eventos deportivos masivos sino también para que la colectividad expresara sus emociones.

Las crisis económicas de finales del siglo xx limitaron las iniciativas de construcción. Los arquitectos fueron desplazados de los proyectos de vivienda y hubo pocas obras de autoría única. Actualmente, los proyectos viables son la construcción de decenas de parques urbanos y plazas; muchos de ellos son el resultado de la reconversión de usos del suelo en la ciudad. Además, se han impulsado proyectos de transporte público, lo que pone de relieve la crisis medioambiental de la zona metropolitana. Aunque, por otro lado, se han realizado reconstrucciones en espacios naturales y se han restuarado antiguas fábricas para convertirlas en centros culturales; asimismo, se han cerrado calles para diseñar nuevos espacios peatonales. Una preocupación de los arquitectos contemporáneos es la desigualdad entre

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, 1964
PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, RAFAEL MIJARES,
RICARDO DE ROBINA Y JORGE CAMPUZANO FERNÁNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE JOSÉ IGNACIO GONZALEZ MANTEROLA

BIBLIOTECA VASCONCELOS, 2006
ALBERTO KALACH
CIUDAD DE MÉXICO
FOTO DE JOSÉ IGNACIO
GONZÁLEZ MANTEROLA

las diferentes zonas de las ciudades y se plantea como una solución la creación de proyectos de recuperación de espacios públicos comunes y parques. De tal manera, las nuevas formas arquitectónicas se identifican con tres figuras: Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky y Ricardo Legorreta.

La obra de Manuel Barragán es una excepción, puesto que ha dejado un legado de espacios con expresión, colorido y jardines. Igualmente, han surgido mujeres arquitectas que privilegian proyectos pragmáticos y necesarios como Valeria Prieto, Aranza de Ariño y Lucila Aguilar.

FOTOGRAFÍA

El daguerrotipo, antecedente de la fotografía, llegó a México a finales de 1839 y desde entonces se convirtió en un extraordinario vehículo para testimoniar todo aquello que conformaba a la joven nación mexicana. Acorde con el positivismo de aquellos años, la evolución de la técnica fotográfica despertó interés científico, naturalista y luego artístico, sobre todo, de los fotógrafos itinerantes como Carl Lumholtz, Hugo Brehme o Guillermo Kahlo quienes, cargando sus pesados equipos, se lanzaron a recorrer el país para dejar la memoria visual de los descubrimientos arqueológicos, comunidades indígenas, paisajes y tradiciones.

Posteriormente, en las ciudades y poblados más importantes empezaron a establecerse los primeros estudios fotográficos que en un principio se encargaron de retratar a las personalidades de la época: políticos o de posición

SALTO DEL AGUA, CA. 1885
ABEL BRIQUET
ALBÚMINA
COLECCIÓN PARTICULAR,
CIUDAD DE MÉXICO

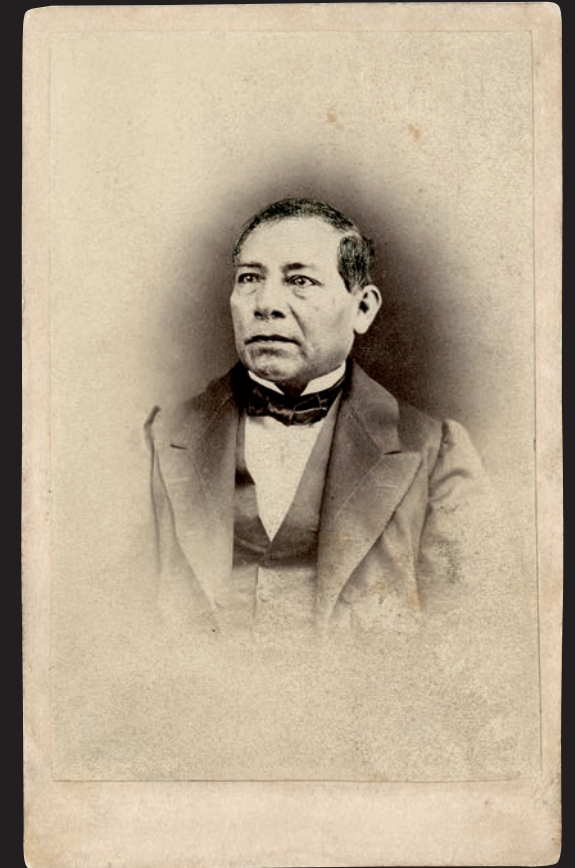

57

A. Briquet

MEXICO
FUENTE DEL SALTO DE AGUA

BENITO JUAREZ, 1860-1880
AUTOR NO IDENTIFICADO
ALBÚMINA
COLECCIÓN PARTICULAR, CIUDAD DE MÉXICO

TARJETA DE VISITA DE MAXIMILIANO, 1860-1880
ALBÚMINA
DEGOLYER LIBRARY
COLECCIÓN PARTICULAR, CIUDAD DE MÉXICO

VENTANA DE LAS ANSIAS (ADELAIDO EL CONQUISTADOR), CA. 1949
HÉCTOR GARCÍA
PLATA SOBRE GELATINA
ARCHIVO HÉCTOR GARCÍA,
CIUDAD DE MÉXICO

social acomodada, aunque con el paso del tiempo la gente común pudo también tener su retrato. Otra novedad que se popularizó rápidamente fueron las “tarjetas de visita” que son consideradas como antecedente de las postales. Con la mecanización de los procesos, la fotografía perdió la característica de ser un objeto excepcional y se convirtió en una actividad expedita y masiva. Más allá de la nostalgia que ello provoca, la fotografía de inicios del siglo xx se encargó de documentar los últimos años del porfiriato, su inestabilidad política y sus diferencias sociales. Igualmente, los avances tecnológicos en la materia quedaron registrados en fotografías que después fueron publicadas en la prensa, como el caso de los trabajos de Manuel Ramos, Agustín Víctor Casasola y Samuel Tinoco.

Una vez que estalló la Revolución Mexicana casi de inmediato se convirtió en un “fenómeno fotogénico”. Las grandes batallas, los caudillos, los pasajes épicos, el pueblo, la historia misma, todo quedó grabado en imágenes fotográficas que, además de servir como fuentes documentales de los acontecimientos, ayudaron a construir el imaginario colectivo del México del siglo xx.

El poder de la imagen como propaganda, que muy bien entendieron caudillos como Venustiano Carranza, continuó en los años posteriores a la finalización del movimiento armado porque tenía un fin práctico: ayudar a los revolucionarios a legitimar sus ideas políticas. Pero más allá del uso pragmático de la imagen empezó a gestarse la vanguardia fotográfica mexicana de la mano de Manuel Álvarez Bravo quien creó un nuevo lenguaje a través de la fotografía que buscaba retratar lo cotidiano, los detalles, las formas geométricas y los sentimientos humanos.

Durante aquellos años de la posrevolución se afianzó la antigua relación que de tiempo atrás existía entre el periodismo y la fotografía. El fotoperiodismo desarrolló la práctica de contar historias a través de la imagen y de hacer el registro visual de los acontecimientos. Sus principales exponentes fueron Agustín Jiménez, Lola Álvarez Bravo, Nacho López y Héctor García. Parte de ese auge no podría explicarse sin la aparición de las revistas ilustradas en donde se publicaban sus fotos, como en el caso de *Hoy*, *Mañana!*, *Siempre!*, *Revista de Revistas* y *Life*. También es digno de mención la creación de instituciones dedicadas a apoyar la fotografía, como el Consejo Mexicano de Fotografía fundado en 1977, tras este primer antecedente se establecería, en 1994, el Centro de la Imagen que se dedica a la investigación, análisis y divulgación de la fotografía. Así pues, una nueva generación de fotógrafos como Enrique Metinides, Eniac Martínez y Pedro Valtierra crearon nuevos cánones para el fotoperiodismo con sus imágenes sorprendentes de momentos únicos. Entre las fotografías contemporáneas de miradas antropológicas y poéticas destacan Graciela Iturbide y Mariana Yampolsky.

EL ENSUEÑO, 1931
MANUEL ÁLVAREZ BRAVO
PLATA SOBRE GELATINA
ARCHIVO MANUEL ÁLVAREZ BRAVO,
CIUDAD DE MÉXICO

MUJERES Y SOLDADOS, 1998
PEDRO VALTIERRA
PLATA SOBRE GELATINA
COLECCIÓN DEL ARTISTA,
CIUDAD DE MÉXICO

RICAS Y FAMOSAS, 2001
DANIELA ROSSELL
COLECCIÓN DE LA ARTISTA, NUEVA YORK

MEMORIAS DE UN MEXICANO, 1950
 DIRECCIÓN: CARMEN TOSCANO
 GUION: SALVADOR TOSCANO Y CARMEN TOSCANO
 PRODUCCIÓN: CARMEN TOSCANO DE MORENO SÁNCHEZ
 CINEFOTOGRAFÍA: SALVADOR TOSCANO
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, FONDO SALVADOR TOSCANO, CIUDAD DE MÉXICO

CINE

Los concesionarios de la firma francesa Lumière llegaron a México en 1896 y desde entonces el cine se convirtió en un medio para documentar visualmente los viajes, las fiestas, las actividades del presidente Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana y sus personajes. Sin embargo, el cinematógrafo, acorde con los tiempos revolucionarios que se vivían, pronto estableció nuevos cánones y transitó del género documental a la película de argumento al tomar como base una historia real: la de una banda de asaltantes que azotaron a los capitalinos allá por 1915. En la película, de suspenso y corte policiaco, utilizaron escenas reales de los fusilamientos de los miembros de la banda. La película se tituló *El automóvil gris* (1919) y fue realizada por Enrique Rosas y la actriz Mimi Derba quienes

EL AUTOMÓVIL GRIS, 1919
 DIRECCIÓN: ENRIQUE ROSAS
 GUION: ENRIQUE ROSAS Y MIGUEL NECOCHEA
 PRODUCCIÓN: AZTECA FILMS Y ENRIQUE ROSAS Y CIA.
 CINEFOTOGRAFÍA: ENRIQUE ROSAS
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

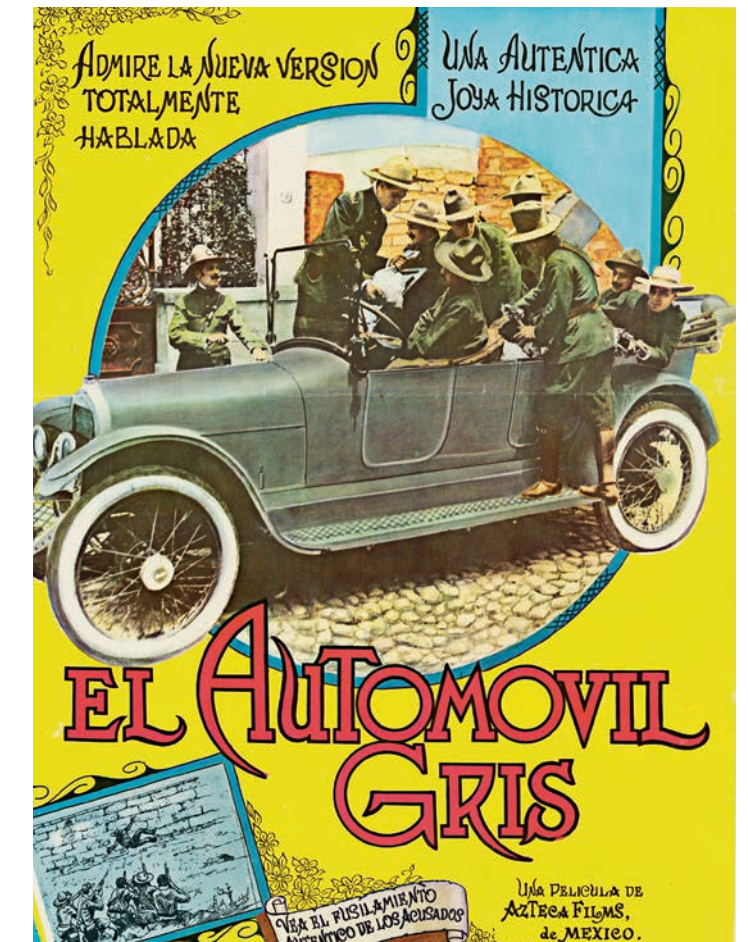
EL COMPADRE MENDOZA, 1933
 DIRECCIÓN: FERNANDO DE FUENTES
 GUION: MAURICIO MAGDALENO Y JUAN BUSTILLO ORO
 PRODUCCIÓN: ÁGUILA FILMS
 CINEFOTOGRAFÍA: ROSS FISHER

fundarían la primera productora de cine en México: Azteca Films.

Aunque producida posteriormente, la película *Memorias de un mexicano* (1950) de Salvador Toscano sigue en la línea del cine documental de inicios de siglo pues se utilizaron imágenes de época que fueron ordenadas para crear un relato. El material filmico que se utilizó fue de Toscano y de otros cineastas que captaron la vida cotidiana como calles, plazas públicas, lugares emblemáticos o fiestas populares. Con Toscano se recuperó la mirada documentalista y se reveló su importancia como memoria visual de México.

Desde finales de los años veinte empezaron a surgir grandes figuras cinematográficas como Dolores del Río, Ramón Navarro o Lupe Vélez que tuvieron éxito en Hollywood, Estados Unidos, en buena medida, porque no existía una industria cinematográfica en México. A pesar de ello se gestarían nuevas propuestas para el cine mexicano. Entre 1930 y 1932 el reconocido director ruso Serguéi Eisenstein visitó México con la intención de producir una película. Aunque no llegó a realizarla con el material filmado se editó la película *¡Qué viva México!* (1933) que ofreció una percepción nueva de la historia nacional e inspiró otras cintas del mismo estilo. Otra presencia importante fue la del director austriaco Fred Zinnemann que filmó en Veracruz la película *Redes*.

La llamada época de oro del cine mexicano estuvo acompañada del surgimiento de los grandes estudios

LOS OLVIDADOS, 1950
 DIRECCIÓN: LUIS BUÑUEL
 GUION: LUIS ALCORIZA Y LUIS BUÑUEL
 PRODUCCIÓN: ULTRAMAR FILMS
 CINEFOTOGRAFÍA: GABRIEL FIGUEROA
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

DOS TIPOS DE CUIDADO, 1952
 DIRECCIÓN: ISMAEL RODRÍGUEZ
 GUION: ISMAEL RODRÍGUEZ Y CARLOS ORELLANA
 PRODUCCIÓN: TELEVOZ Y PELÍCULAS ATLÁNTIDA
 CINEFOTOGRAFÍA: IGNACIO TORRES
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

LA MALQUERIDA, 1949
 DIRECCIÓN: EMILIO "EL INDIÓ" FERNÁNDEZ
 GUION: JACINTO BENAVENTE, EMILIO FERNÁNDEZ
 Y MAURICIO MAGDALENO
 PRODUCCIÓN: CABRERA FILMS
 CINEFOTOGRAFÍA: GABRIEL FIGUEROA
 © GABRIEL FIGUEROA, CIUDAD DE MÉXICO

cinematográficos. Los argumentos están ahora en los paisajes del campo y la comedia ranchera; la vida nocturna y sus rumberas; los dramas familiares citadinos y el cine de gánsteres. Los artifices son los grandes directores como Fernando de Fuentes, Gilberto Martínez Solares, Alejandro Galindo, Roberto Cavaldón y Juan Bustillo Oro; actores de la talla de Emilio Fernández, Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, y las actrices Dolores del Río y María Félix. Excepcional fue la presencia en México de Luis Buñuel y su creación *Los Olvidados* (1950).

Asimismo, el cine policíaco tipo *noir* retrató la desigualdad social que produjo el gobierno de Miguel Alemán; el enriquecimiento desmedido de un reducido, pero poderoso grupo social y la presencia cada vez más pernicioso del crimen organizado que se podía leer cotidianamente en las secciones de *nota roja* de los periódicos. El cine posterior que se produjo en los años 50 y 60 hizo estrellas a Pedro Infante y a los luchadores.

La fundación en 1963 del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM dio cauce a nuevas inquietudes de las que surgió el cine experimental que tiene en los directores Juan José Gurrola y Juan Ibáñez a sus principales exponentes; éste último dirigió *Los caifanes* (1967) que hoy

AHÍ ESTÁ EL DETALLE, 1940
 DIRECCIÓN: JUAN BUSTILLO ORO
 GUION: HUMBERTO GÓMEZ LANDERO
 Y JUAN BUSTILLO ORO
 PRODUCCIÓN: GROVAS-ORO FILMS
 CINEFOTOGRAFÍA: JACK DRAPER
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

EL REY DEL BARRIO, 1949
 DIRECCIÓN: GILBERTO MARTÍNEZ SOLARES
 GUION: GILBERTO MARTÍNEZ SOLARES Y JUAN GARCÍA
 PRODUCCIÓN: AS FILMS
 CINEFOTOGRAFÍA: AGUSTÍN MARTÍNEZ SOLARES
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

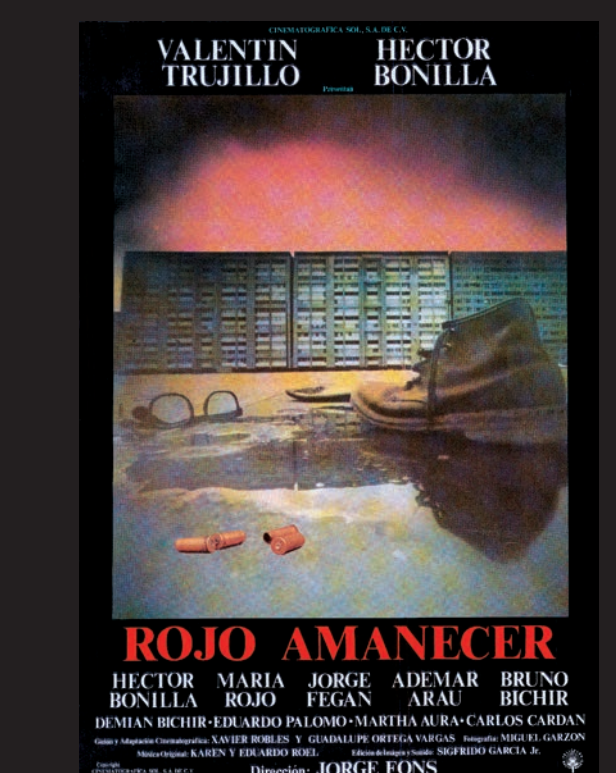
LA SOMBRA DEL CAUDILLO, 1960
 DIRECCIÓN: JULIO BRACHO
 GUION: JESÚS CÁRDENAS Y JULIO BRACHO
 PRODUCCIÓN: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRODUCCIÓN
 CINEFOTOGRAFÍA: DE LA REPÚBLICA MEXICANA (STP)
 CINEFOTOGRAFÍA: AGUSTÍN JIMÉNEZ
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

RAÍCES, 1953
 DIRECCIÓN: BENITO ALAZRAKI
 GUION: CARLOS VELO, MANUEL BARBACHANO Y BENITO ALAZRAKI
 PRODUCCIÓN: TELEPRODUCCIONES
 CINEFOTOGRAFÍA: WALTER REUTER, HANS BEIMLER Y RAMÓN MUÑOZ
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

MECÁNICA NACIONAL, 1971
 DIRECCIÓN: LUIS ALCORIZA
 GUION: LUIS ALCORIZA
 PRODUCCIÓN: PRODUCCIONES ESCORPIÓN
 CINEFOTOGRAFÍA: ALEX PHILLIPS JR.
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

EL LUGAR SIN LÍMITES, 1977
 DIRECCIÓN: ARTURO RIPSTEIN
 GUION: MANUEL PUIG, JOSÉ EMILIO PACHECO Y ARTURO RIPSTEIN
 PRODUCCIÓN: FRANCISCO DEL VILLAR Y CONACITE 2
 CINEFOTOGRAFÍA: MIGUEL GARZÓN
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

ROJO AMANECER, 1989
 DIRECCIÓN: JORGE FONTS
 GUION: XAVIER ROBLES Y GUADALUPE ORTEGA VARGAS
 PRODUCCIÓN: CINEMATOGRÁFICA SOL
 CINEFOTOGRAFÍA: MIGUEL GARZÓN
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

LUZ SILENCIOSA, 2006
 DIRECCIÓN: CARLOS REYGADAS
 GUION: CARLOS REYGADAS
 PRODUCCIÓN: MANTARRAYA PRODUCCIONES,
 NODREAM CINEMA ET AL.
 CINEFOTOGRAFÍA: ALEXIS ZABÉ
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

La película mexicana de menonitas triunfadora en Cannes

Luz silenciosa

FESTIVAL DE CANNES
 PREMIO DEL JURADO

"UNA OBRA MAESTRA"
 - TIME MAGAZINE -

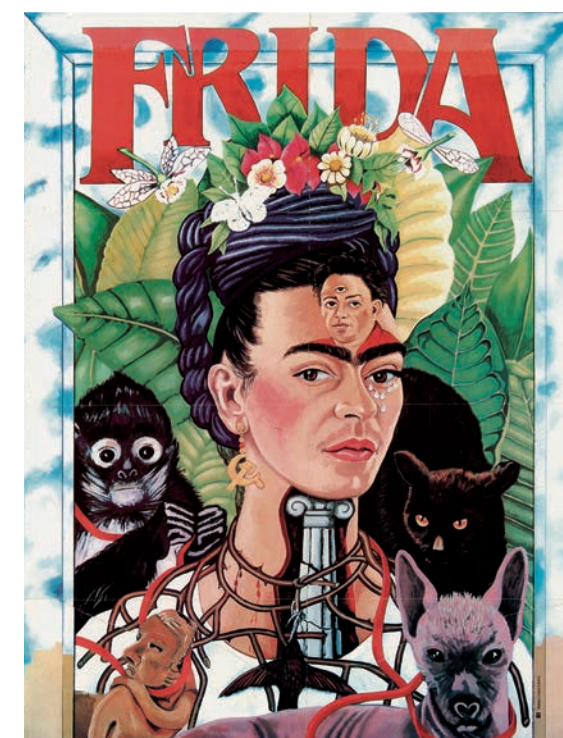
Stellet Licht de Carlos Reygadas

Presentan NODREAM, MANTARRAYA con CORNELIO WALL, MIRIAM TOEWS, MARIA PANKRATZ. Fotografía ALEXIS ZABÉ. Sonido directo RAÚL LOCATELLI. Arte NOHEMI GONZALEZ. Montaje NATALIA LÓPEZ. Supervisión de sonido SERGIO DÍAZ, MARTÍN HERNÁNDEZ (ZTRACKZ). Música JAIME BAKSHT. Productores JAIME ROMANDÍA, CARLOS REYGADAS. Productor asociado JEAN LABADIE. Escrita y dirigida por CARLOS REYGADAS. En coproducción con ARTE FRANCE CINEMA, FOPRODINE/MCINE, HET NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, ESTUDIOS CHIRUBUSCO, MOTEL FILMS, BAC FILMS, WORLD CINEMA FUND, THE MATCH FACTORY, TICOMAN.

CONDESA

FRIDA, NATURALEZA VIVA, 1983
 DIRECCIÓN: PAUL LEDUC
 GUION: JOSÉ JOAQUÍN BLANCO Y PAUL LEDUC
 PRODUCCIÓN: CLASA FILMS MUNDIALES
 CINEFOTOGRAFÍA: ÁNGEL GODED
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

FRIDA

naturaleza viva

Orlita Medina / Frida □ Juan José Gutiérrez □ Diego Rivera □ Salvador Salmerón □ Sigüenza □ Max Kerner □ Trotsky
 Fotografía / Ángel Goded □ Dirección / Paul Leduc □ Producción / Manuel Barbachano Ponca □ México 1984

Gael García Bernal
 Ana Claudia Talancón
 Sancho Gracia
 Angélica Aragón
 Pedro Armendáriz
 Ernesto Gómez Cruz
 Domán Alcega

El crimen del Padre Amaro

...no nos dejes caer en tentación.

COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

EL CRIMEN DEL PADRE AMARO, 2001
 DIRECCIÓN: CARLOS CARRERA
 GUION: VICENTE LEÑERO
 PRODUCCIÓN: ALAMEDA FILMS, CONACULTA, IMCINE ET AL.
 CINEFOTOGRAFÍA: GUILLERMO GRANILLO
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

LA LEY DE HERODES, 1998
 DIRECCIÓN: LUIS ESTRADA
 GUION: VICENTE LEÑERO, FERNANDO LEÓN Y LUIS ESTRADA
 PRODUCCIÓN: BANDIDOS FILMS, IMCINE ET AL.
 CINEFOTOGRAFÍA: NORMAN CHRISTIANSON
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

"Una decena de actrices y actores... de esos que soñándose nos sueñan, nos embaucan, nos meten en la pantalla..."
 EL PAÍS, ESPAÑA

EL CALLEJON DE LOS MILAGROS

Ernesto Gómez Cruz María Rojo Bruno Bichir

presentación estelar de **Salma Hayek**

Dirección: Jorge Fons
 Producción: Alfredo Ripstein Jr., Alameda Films, Instituto Mexicano de Cinematografía, Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica y Universidad de Guadalajara
 Guion: Vicente Leñero
 Fotografía: Carlos Marcovich
 Música: Lucía Álvarez
 Argumento: Basado en la novela "El Callejón de los Milagros" de Naguib Mahfouz

Della Casanova • Daniel Giménez Cacho • Claudio Obregón
 Luis Felipe Tovar • Tiaré Scanda • Margarita Sanz • Juan Manuel Bernal
 Esteban Soberanes • Abel Woolrich • Gina Morett

UNA PELÍCULA DE LUIS ESTRADA

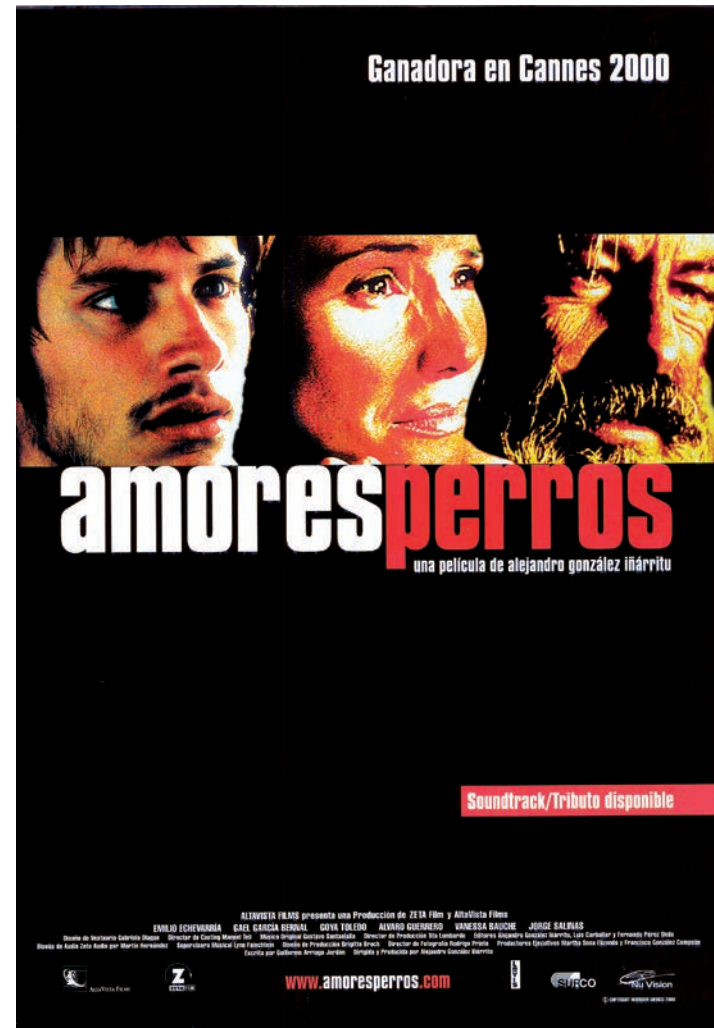
LA LEY DE HERODES

¿POR QUÉ NO QUIEREN QUE LA VEAS?

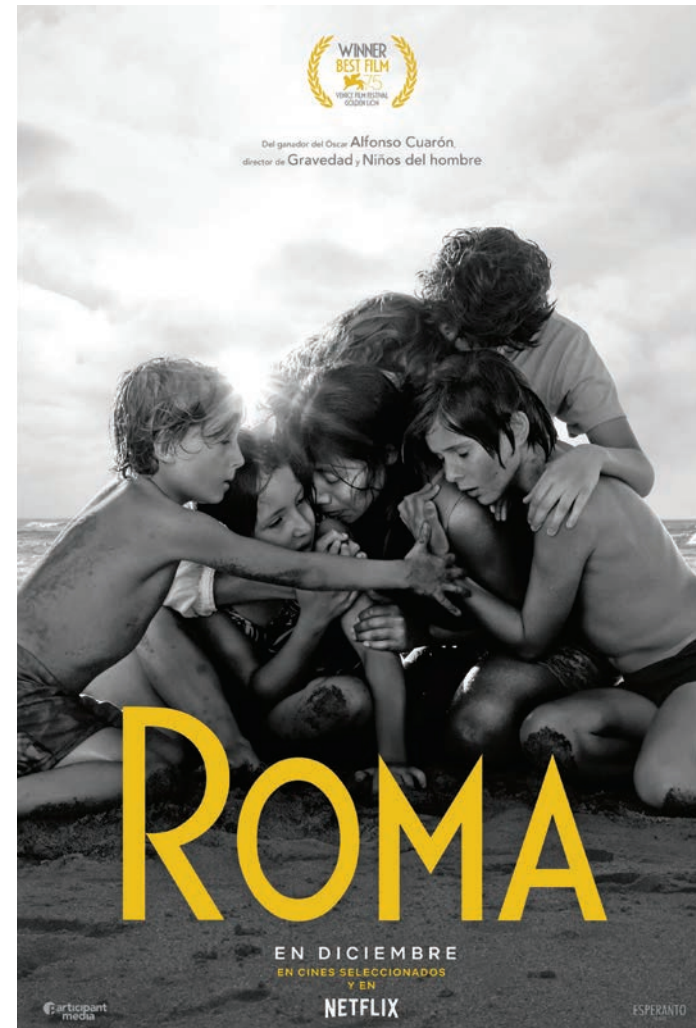
DAMIÁN ALCÁZAR PEDRO ARMENDÁRIZ ALEX CÓV GUILLERMO GIL ERNESTO GÓMEZ CRUZ LETICIA HUJARA EDUARDO LÓPEZ BOJAS MANUEL OJEDA SANDOR SANCHEZ ISRA VEGA

BANDIDOS FILMS Presenta una película de LUIS ESTRADA "LA LEY DE HERODES" ("HERODS LAW") coproducción LUIS ESTRADA-JAIME SAMPIETRO guion LUIS ESTRADA-JAIME SAMPIETRO-FERNANDO LEÓN Y LUIS ESTRADA dirección LUIS ESTRADA producción LUIS ESTRADA-JAIME SAMPIETRO
 actores DAMIÁN ALCÁZAR PEDRO ARMENDÁRIZ ALEX CÓV GUILLERMO GIL ERNESTO GÓMEZ CRUZ LETICIA HUJARA EDUARDO LÓPEZ BOJAS MANUEL OJEDA SANDOR SANCHEZ ISRA VEGA
 música SANTIAGO OJEDA director de fotografía NORMAN CHRISTIANSON productor ejecutivo SANDOR SANCHEZ productor y director LUIS ESTRADA
 ©Bandidos Films S.A. de C.V. www.lawofherods.com

AMORES PERROS, 1999
 DIRECCIÓN: ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU
 GUION: GUILLERMO ARRIAGA, JORDÁN
 PRODUCCIÓN: ESTUDIOS MÉXICO FILMS, ALTAVISTA FILMS ET AL.
 CINEFOTOGRAFÍA: RODRIGO PRIETO
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

ROMA, 2018
 DIRECCIÓN, GUION, CINEMATOGRAFÍA
 Y COPRODUCTOR: ALFONSO CUARÓN
 COLECCIÓN CINETECA NACIONAL, CIUDAD DE MÉXICO

HELI, 2012
 DIRECCIÓN: AMAT ESCALANTE
 GUION: AMAT ESCALANTE Y GABRIEL REYES
 PRODUCCIÓN: MANTARRAYA PRODUCCIONES, TRES TUNAS ET AL.
 CINEFOTOGRAFÍA: LORENZO HAGERMAN
 COLECCIÓN FILMOTECA UNAM, CIUDAD DE MÉXICO

en día es considerada como una película clásica. En 1974 se creó la Cineteca Nacional y un año después el Centro de Capacitación Cinematográfica y en 1983 el Instituto Mexicano de Cinematografía. Importante resultó la aparición de productoras independientes y una nueva generación de actores y actrices que serían la referencia en los años por venir: José Alonso, Héctor Bonilla, Delia Casanova, Julissa, Ofelia Medina o Ana Martín; igualmente realizadores como Felipe Cazals, Arturo Ripstein y Jaime Humberto Hermosillo.

En los años 70 y 80 aparece el "cine de ficheras" y películas sobre el narcotráfico, las cuales fueron producidas con limitados presupuestos y que, después de ser estigmatizadas por los temas que abordaban, hoy son vistas con ojos más críticos. La incipiente apertura política de los años ochenta permitió tocar temas antes vetados: en 1989 se estrenó la película *Rojo Amanecer* de Jorge Fons que trató sobre la represión del 2 de octubre de 1968 y un año después se reestrenó *La sombra del caudillo* de Julio Bracho que vio a la luz en 1960 y estuvo censurada por su crítica al sistema político que surgió tras la Revolución.

En el México de entre siglos se realizaron producciones de corte internacional y tanto directores como actores y actrices mexicanos consolidaron su presencia en Hollywood. Acorde con los tiempos que se vivían se abordaron las crisis sociales con su violencia; la trata de personas, el machismo, el *bullying*, la interminable crisis económica y los abusos del poder. En el medio cinematográfico nacional el reto sigue siendo conmovir al espectador.