

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	001: DOCENCIA
CAJA	001
EXP.	014
DOC.	0007
FOJAS	47-54
FECHA (S)	1973

La pintura consiste en la transferencia del mundo tridimensional de la naturaleza en el mundo bidimensional de la superficie que se va a pintar. Los medios expresivos son el dibujo, el color y la textura. De las disciplinas artísticas es la más antigua, ya que el hombre comenzó a pintarse el cuerpo, luego las paredes y los objetos; pero por una época muy larga en la historia del arte occidental la pintura consistió en llenar áreas delineadas con colores; esto llegó a su punto cimero con los vitrales de la Edad Media y es hasta posteriormente cuando se empieza a construir en la superficie a base de colores exclusivamente. Les hago esta breve distinción en el desarrollo de la pintura, porque en la pintura del mundo indígena antiguo, lo único que se hizo fue rellenar superficies, rellenar áreas con color. Las técnicas --y me voy a referir desde luego nada más a las técnicas empleadas por los habitantes de Mesoamérica-- eran básicamente tanto en vasijas como en muros; el fresco, que consiste en diluir el pigmento en agua y aplicarlo sobre la superficie preparada -eso quiere decir que es sobre el muro de piedra o sobre la vasija de barro-, se aplica una capa de estuco de cal, agua y arena a veces muy ligera, a veces más gruesa, y mientras está todavía húmeda se aplican los colores. En este caso el pigmento penetra mucho más profundamente en la capa. El llamado fresco seco que tiene como diferencia que el muro preparado está ya seco en lugar de estar húmedo, se disuelven igualmente los pigmentos en agua, y luego una técnica que podríamos equiparar a nuestro temple en que los pigmentos se disuelven en un medio aceitoso, medio oleaginoso, que puede salir del nopal, que puede salir de ciertas cortezas de ár-

boles y que se aplica, pues, sobre la superficie; éste se conserva mucho más exteriormente, no penetra prácticamente y se usaba sobre todo para correcciones. La gran tarea si se iba a pintar un muro, se hacía en fresco y en fresco seco y las correcciones --el delinear bien una figura, el señalar detalles de cabello, de rasgos de cara--, en fin, se hacían con el medio aceitoso. Ahora también hay ocasiones en que se aplicaba directamente el pigmento sobre la superficie. Esto ocurre en las pinturas rupestres, y las pinturas aplicadas en la roca viva, en que se usaba algún tipo de mordente, a veces podría ser el humo de la leña verde o alguna otra cosa que sirviera digamos para recibir a la pintura; porque la pintura directamente aplicada sobre la piedra no dura, si no tiene algún tipo de preparación para recibirla, no dura. En realidad nosotros no vemos que haya ninguna preparación, hay según han visto los arqueólogos, diferentes tipos de mordentes ácidos que se le untaban a la piedra, por ejemplo, antes de poner directamente la pintura, pero propiamente no es un preparado o una cubierta que la piedra reciba. En cuanto a la mecánica de la pintura, cómo se aplicaba ésta, es sumamente sencilla: se dibujaba con un punzón o con un pincel, en ocasiones se distingue muy claramente la huella que deja un elemento punzante, en ocasiones se ve nada más el perfil de la línea. Generalmente esto era en un rojo, luego se cubrían las áreas interiores y exteriores, es decir, aquello que quedaba dentro y fuera del área delineada con los colores que siempre son planos, es decir, no hay pretensión de modular el color aunque sí hay tonos, es decir, el rojo por ejemplo, más concentrado o más diluido da una diferente intensidad, pero nunca se manejó para dar la impresión de volumen, es decir, no se moduló. Cuando se ha-

bía terminado de rellenar era cuando venía el retoque con la pintura diluida en aceite, muchas veces si son figuras se perfilan de negro y resaltan perfectamente una de otra. En la pintura prehispánica no hay, salvo algunas excepciones tan contadas que no pueden ajustarse a modificar la ley general, no hay perspectivas; perspectiva virtual, es decir, no hay la creación de la ilusión de espacio, aunque ocurre que sí hay traslape o superposición de figuras: por ejemplo, un brazo se coloca sobre otro, no hay la sugerencia de que ese brazo en realidad lo está ocultando, se cortan las líneas, entonces indica que uno está encima de otro. En alguna ocasión hay también disminución del tamaño de lo representado para sugerir profundidad, lo que está más al frente está un poco más grande, lo que está más al fondo está un poco más chico, esto es excepción, es de las excepciones; también de las excepciones hay por ejemplo en las pinturas de Bonampak, la pretensión de presentar a una figura vista de frente que se proyecta hacia atrás, y de un escorzo, aunque en realidad es una pretensión muy relativa; desde luego perspectiva, perspectiva al estilo renacentista y no me refiero a las perspectivas actuales, sino nada más a ese tipo, no existe. En algún caso las escenas se pueden leer, y uno puede ver la narración siguiendo un orden de arriba abajo, de izquierda a derecha, hay un cierto orden en la descripción pictórica, pero esto tampoco es perspectiva, en dado caso como en Bonampak, podríamos hablar entre comillas de una perspectiva ascendente o descendente, es decir, uno puede leer lo que está ocurriendo de abajo arriba o de arriba abajo, pero las figuras y todos los elementos representados tienen el mismo valor pictórico, es decir, están hechas con la misma escala, con la misma intensidad y no

por estar más arriba son más pequeños o disminuyen la tonalidad, si no están colocados con la misma evaluación. Lo mismo que ocurre en la pintura de paredes ocurre en la pintura de vasijas; hay ocasiones en cuanto a la técnica en que en la pintura en muros en lugar de ocupar estuco como preparado de la piedra, se usa el barro, una capa muy muy fina de lodo, de la tierra húmeda y se cubre la superficie y entonces se aplica la pintura que también es recibida por la cubierta de barro, eso es también en algunas ocasiones. Precisamente por las características de la pintura prehispánica, los elementos básicos a considerar son la línea y el color, de hecho no hay prácticamente tratamiento de texturas, si en ocasiones la textura es apreciable, es debido a la capa que va debajo de la pintura, si es un estuco muy pulimentado se verá una superficie muy tersa, si es un baño de lodo, se verá una superficie un poco más rugosa, pero eso no quiere decir que haya intención de presentar texturas que nuevamente puedan sugerir la ilusión de volumen. En síntesis, lo que les debe quedar claro, es que es una pintura que se atiene a las dos dimensiones de la superficie pictórica, que no pretende crear ilusión de espacio ni de volumen, que se usan los colores planos que junto con la línea son los elementos a considerar. Muy brevemente me voy a referir a dibujo, porque como tal, es decir, sin el empleo de color, solamente ocurre en algunas partes de códices y en algunas vasijas, pero de cualquier modo va acompañado de algún elemento de color; por ejemplo un fondo rojo y entonces una línea que configura lo representado, los objetos representados. El dibujo se hace básicamente con dos medios, que ya les he mencionado: un elemento punzante o un pincel; el elemento punzante deja claramente una vía, no una huella, está

rehundido muy superficialmente pero está rehundido, en cambio el pincel no deja más camino que el de la tinta o la pintura que se utiliza; la línea es un elemento direccional que puede ser muy rígido o puede ser muy fluido o puede ser entrecortado, puede ser exclusivamente recto o curvo o combinando curvas, puede haber línea que recorta toda una figura y la aísla del resto y puede haber línea que contornea segmentos de la figura. Creo que esto es lo básico de la línea. Y para terminar, ¿cuáles son los elementos a considerar en la cerámica? Y aquí me refiero no a las figuras en cerámica que deben de ser valoradas de acuerdo con los principios de la escultura, sino me refiero a vasijas exclusivamente; hay vasijas, miles de ellas, que son verdaderas obras de arte y que tienen características inherentes a su propio medio, lo que distingue a las vasijas de la escultura es que siempre son un recipiente, que siempre tienen una calidad, es el arte de las formas huecas; las vasijas entonces contienen y definen un espacio, las vasijas constan de una base, de un apoyo y de paredes que se desprenden de esa base que tienen dos lados, uno interno siempre sin ornamentación y uno externo con frecuencia decorado que se juntan en un canto superior; la decoración de la pared exterior de las vasijas debe ser analizada formalmente, de acuerdo con la técnica de decoración, si es pintura, si es grabado, si es relieve. Ocuere que hay vasijas que son casi esculturas y esculturas que son casi vasijas, me refiero a aquellas formas que son huecas, nosotros percibimos que son huecas porque en la parte superior se cierran, pero mantienen, digamos, una vertedera, mantienen un cuello, que forma las dos paredes y que termina en un borde. Sin embargo, toda la figura es en realidad una escultura; en este ca-

so se analiza la forma general, la parte de volumen de acuerdo con los principios de la escultura, y la parte de vertedera de acuerdo con los principios de la cerámica. Muchas otras vasijas que tienen figuraciones no muestran que son vasijas, sino va la vertedera por ejemplo, de atrás o de un lado, entonces uno no percibe que son huecas, al verlas frontalmente pareciera digamos, que son sólidas, sin embargo, todas las vasijas y todas las figuras de barro tienen que ir huecas, si no al cocerlas en el horno se truecan, tienen que tener siempre un orificio para que permitan la cocción. La diferencia importante entre unas y otras radica en la percepción visual, si uno percibe que es hueco se le trata de acuerdo con los principios de la vasija y aquellos elementos de ornamentación con la técnica con la que están empleados; si uno no percibe el hueco se le analiza de acuerdo con los principios de la escultura. Con esto tienen ustedes una guía --no pretende ser otra cosa--, para orientarlos a ver los objetos artísticos del mundo prehispánico. ¿Qué es lo que deben valorar como formas y en cuanto al aspecto de contenido, de símbolos y de temas?, prefiero no tratarlo teóricamente sino irlo desarrollando a medida que vayamos viendo las diferentes obras de arte de los diferentes periodos culturales. Sí me interesa que quede claro otro concepto, que es el de estilo, porque de hecho nuestra visión del arte prehispánico será a través de los estilos, los estilos nos informarán sobre las culturas. Si bien el término estilo es una abstracción mental, no se programó como tal, es decir, no se realizó intencionalmente un estilo dado, sí ocurre en la realidad que hablamos de un estilo totonaco, un estilo maya clásico de Yacxilán, un estilo del Petén temprano, un estilo mexicana tardío, entonces

es porque nos estamos refiriendo a algo, a un conjunto que en un momento dado se distingue de otros conjuntos. Y estilo es precisamente, la integración de objetos que participan de formas, de símbolos y de contenidos semejantes y que revelan épocas de cohesión cultural. El estilo no es estático, hay épocas en que se produce esta integración, en que vemos una serie de objetos que nos resultan familiares, porque tienen, repito, formas parecidas, símbolos parecidos, contenidos parecidos, pero el estilo es siempre cambiante, está sujeto a leyes, solamente en momentos ocurre la integración, pero antes y después de esta integración, las formas, los símbolos y los contenidos, cambian, puede por ejemplo persistir un símbolo, un elemento, supónganse una greca, se encuentra en todo el mundo prehispánico, pero asociado a formas y a contenidos distintos. Puede persistir una forma, una relación de formas redondeadas, es una forma, puede persistir, pero los símbolos que lleva esa forma son cambiantes, y finalmente lo que esas formas o símbolos expresen, no es lo mismo mil años a. de C. que mil años d. de C. Esto se llama la ley de la disyunción, cuando después de la integración del estilo puedan persistir algunos de los elementos del estilo pero combinados con otros que resultan nuevos. Quizá les aclare un poco la definición de estilo que les he dado, que es un tanto personal; otra definición que es de Meyer Schapiro quien dice: "El estilo es un sistema de formas con cualidad y expresión significativas a través del cual se hace visible la personalidad del artista y la forma de pensar y sentir de un grupo. Es también un vehículo de expresión dentro del grupo que comunica y fija ciertos valores de la vida religiosa, social y moral". Creo que esto complementa un poco lo que yo les dije previamente de estilo. Quizá la diferencia entre esta definición

y mi punto de vista, radica en la acepción dinámica del estilo, que el estilo no permanece incambiable, sino que el estilo está sujeto constantemente a modificaciones; entonces podemos decir, bueno, hay gran estilo, aquel que realmente nos da la totalidad de una cultura, y hay estilos parciales en tiempo y en espacio que nos dan aspectos de la cultura, y creo que eso podría ser la síntesis de lo que hemos dicho en torno a estilo. Pues con esto damos por terminados los límites para Mesoamérica. El área se definió teniendo en cuenta la expansión del mundo indígena en la época de la conquista. El término Mesoamérica, se acuñó por teniendo en cuenta precisamente la expansión del mundo indígena en la época de la Conquista; sin embargo, se ha generalizado y hablamos de Mesoamérica desde las épocas más antiguas de que tenemos conocimiento, aun cuando no sabemos cuál extensión podía haber habido en algunas de esas épocas, el término se ha generalizado. Y Mesoamérica es el área pues, de alta cultura que está delimitada al norte por el río Sinaloa en el Pacífico, el río Pánuco en el Atlántico, unidos por una línea curva que pasa al norte de los ríos Lerma, Tula y Moctezuma; al sur el área se prolonga hasta la región noroeste de Honduras y la parte noroccidental de Nicaragua y de Costa Rica; no coincide pues, con lo que es el México actual ni con toda América Central. Los pueblos con que colinda al norte y al noroeste son cazadores; los vecinos del noroeste agricultores atrasados, los del sureste, agricultores avanzados; los territorios que comprenden los límites citados, presentan una serie de rasgos homogéneos que integran un área cultural.