

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	002: INVESTIGACIÓN
CAJA	004
EXP.	136
DOC	0001
FOJAS	9
FECHA (S)	1988

PINTURA MURAL EN MESOAMERICA (I)

1. Características generales. Técnica pictórica. Colores. Murales olmecas

El universo que habitaban los pueblos prehispánicos estaba inmerso en el color. Desde las humildes vasijas domésticas, hasta los suntuosos edificios palaciegos y religiosos, estuvieron policromados. También se pintaron de colores la cerámica ritual, la escultura en piedra y en barro, las pequeñas figurillas, igualmente de arcilla, y los manuscritos, llamados "códices", libros doblados a manera de biombos, en los cuales se registraron, por medio de imágenes y de signos, hechos astronómicos, históricos y esquemas genealógicos. Funcionaba, además, como fórmulas augurales. Mundo de colores brillantes deslumbró a los conquistadores a su llegada a tierras mexicanas.

Tal parece, sin embargo, que durante los tres siglos que estuvimos sujetos a la corona española, ni los extranjeros, ni los que, aunque de origen ~~extr~~^{ocido}americano, habitaban tierra mexicana, se percataron de la importancia que el color tuvo para los antiguos mexicanos. No es casual el significado simbólico de los colores ~~en~~ en relación a las direcciones cardinales. Así entre los mayas el negro es el norte, el blanco es el oeste, el rojo es el sur y el amarillo es el este; por su parte entre los aztecas

A principio de este siglo, sólo se conocían escasas referencias de murales, entre las más importantes ~~de~~^{puedo citar} las de ~~xxxxxxx~~ Stephens

en 1843 en Yucatán; las de Batres en 1866 en Teotihuacán, y las de Seler en 1988 en Mitla. Con el transcurso del siglo, los numerosos hallazgos de murales se suceden y dan idea de la variedad de estilos y temas desarrollados por distintos pueblos en diferentes tiempos. Los constantes descubrimientos en Teotihuacán permiten ~~una~~ ahora una visión más amplia del estilo pictórico fundamental, de sus variantes estilísticas, así como de diversos recursos iconográficos que revelan múltiples y complejos significados. Los hallazgos en otros lugares ~~otorgan~~ una visión más extensa del uso de los murales así como de las formas y significados ~~represente~~ de las representaciones. De este modo, los de Oxtotitlán y Juxtlahuaca, ponen de manifiesto una expresión olmeca antes desconocida; los de Bonampak extienden considerablemente el conocimiento del complejo mundo maya, y los de Cacaxtla muestran en su tema guerrero un ecléctico estilo que podríamos llamar "maya mexicano". Existen, pues, suficientes testimonios de cómo los antiguos mexicanos crearon una rica tradición pictórica.

Los muros exteriores de los edificios, iban pintados de color uniforme, las escenas se reservaban para los interiores. Estas tenían, según su destino, carácter narrativo, conceptual, histórico, ritual y religioso bélico, cosmogónico y cotidiano. La gama temática era extensa, y vista en conjunto revela los intereses, quehaceres, ceremonias y creencias de los antiguos habitantes de Mesoamérica.] Ciertamente la figura humana ocupa un papel sobresaliente en las escenas murales. Se la encuentra con formas que se aproximan, notablemente, a su realidad natural, pero también se la mira esquematizada y colindante con la abstracción. Revela

lo mismo al ~~de los~~ dios que se muestra con aspecto humano, ^{como} ~~de~~ el esclavo más humilde, y entre los ^{diversos estratos} ~~estratos~~ de la jerarquía social, abundan guerreros, gobernantes, nobles, sacerdotes, músicos, y comerciantes. Ocasionalmente, aparecen mujeres, en su calidad de diosas o como acompañantes de gobernantes y nobles.

También se representaron animales y plantas, acaso los primeros con mayor frecuencia. Entre la fauna destaca la serpiente, el jaguar, el águila, la guacamaya, el quetzal, el colibrí y la mariposa. La tendencia representativa ^{en estos motivos} es hacia una mayor cercanía de la naturaleza, ~~de~~ ^{sign de} revela ~~sa~~ sabio conocimiento. Las plantas se encuentran en su apariencia natural en los murales de tierras mayas, y, con menor frecuencia, con aspecto más ~~va~~ abstracto y simbólico en los muros pintados del altiplano central. Otros aspectos de la naturaleza, principalmente el agua con conchas y caracoles, fueron tema de muchas composiciones pictóricas. Hay, también, referencia de pirámides, templos, casas, y demás espacios en donde se llevaba a cabo la vida en comunidad. Y, desde luego, una relación muy completa en cuanto a diversidad de vestimenta, adornos, tocados, atributos jerárquicos, y armas. ^{Los glifos pintados en los muros de los edificios mayas completan y extienden el significado de la escena.}

El volumen de información que guardan las pinturas murales es muy amplio; su lectura es aun incompleta y, posiblemente, incorrecta en no pocas ocasiones. Ciertamente, no se ha llevado a cabo un programa sistemático para su estudio y, salvo publicaciones de difusión, las investigaciones se restringen a monografías de sitios o de estilos. Debido a su presencia, desde las épocas más tempranas de la civilización en Mesoamérica, y a su extensión por casi todas las áreas, ~~en~~

se puede legítimamente concluir que ~~que~~ la pintura mural fue un rasgo artístico-cultural fundamental. Es, con los códices, ^{uno de los} ~~el~~ recurso principales de comunicación acerca de las creencias, la vida y las costumbres de nuestros antepasados.

Hay evidencia de pintura mural en el altiplano central, en los estados de la costa pacífica de Guerrero y de Oaxaca, en los de la costa del Golfo de México, en San Luis Potosí y en el área maya. La más antigua data del Período Preclásico Medio (900-700 a.C.); durante el Período Clásico (³⁰⁰ 750 d.C.) con el auge de las grandes ciudades, la establecida costumbre de pintar muros, se extiende por casi toda Mesoamérica; del Período Posclásico (950-1500 d.C.) sobreviven murales en el altiplano

Hay que reconocer que muchas pinturas han llegado a y en la zona maya, nuestros días en estado lamentable y otras más han desaparecido, por falta de conservación, después de que se descubrieron.

Características generales.

La pintura mural es la representación de imágenes a base de líneas y colores en superficies arquitectónicas bidimensionales.

- Rasgo común a todos los murales es que están ejecutados en colores planos, sin claroscuro, y que en ellos resaltan las figuras mediante el contorno; además sus tonos se ven rebajados para disminuir el contraste en el conjunto. Otro elemento compartido es la ausencia de perspectiva con punto de fuga; sin embargo, a veces las figuras muestran distintos tamaños y proporciones para dar impresión de profundidad. También el matizado de los colores tiende al mismo propósito, y la sensación de lejanía se consigue por el abatimiento de los planos, siendo el inferior lo más cercano y el superior lo más distante. Hay muestras excepcionales de intentos de escorzos, como la figura yacente del cuarto número dos de Bonampak.

La técnica pictórica.

Los antiguos pintores mesoamericanos conocieron y desarrollaron, con recursos propios, dos técnicas básicas : el temple y el fresco. El temple, usado en algunos murales de Teotihuacán, Chichén Itzá y Tizatlán, se aplicaba sobre aplanado de barro; los colores se mezclaban con algún aglutinante, gomas indígenas como el tzautli, que según el Diccionario de la lengua nahuatl o mexicana de Rémi Siméon ^{es la} ~~era~~ "Planta cuyo jugo era usado en pintura para fijar los colores", es la baba del nopal, o aquella que se obtenía de las orquídeas. " El exámen al microscopio de una pintura al fresco, revela la penetración precisa de los pigmentos en los intersticios de las películas que componen la superficie del revoque, en contraste con la adherencia más determinante superficial de las pinturas al óleo y al temple." (En "La pintura Mural" de Agustín Villagra, Esplendor del México Antiguo, Centro de Investigaciones Antropológicas de México, Tomo 11, México, 1959, p.p.655. Tomado de Ralph Mayer. Manual de Artistas, Materiales y Técnicas. Buenos Aires)

Otros ejemplos de temple, según Villagra, eran, los hoy desaparecidos murales del Templo de la Agricultura en Teotihuacán, y los de unas pinturas en rocas en Ixtapantongo.

Bonampak

El fresco se utilizó en Monte Albán, Cacaxtla y también en ~~Bonampak~~ Teotihuacán. El muro sobre el cual se iba a pintar, se revestía con un grueso aplanado de barro fino, mezclado con tezontle triturado; sobre éste se extendía por partes (tareas) una capa muy delgada de argamasa de cal y arena de piedra pómez o polvo de obsidiana. ^{Por encima} ~~sobre~~ éste se trazaba el dibujo con rojo muy diluido. Los colores eran mezclados con

cal y aplanados sin sombras; después se contorneaban las figuras mediante una línea negra o roja, y por último, ya secos, el aplanado y la pintura, se bruñía intensamente la superficie, a fin de hacerla resistente. "Si se comparan los materiales que usaban los pintores prehispánicos con lo que usan los actuales, - eso escribía Villagra en 1959 - se ve que en algunos casos eran de mejor calidad. Por ejemplo, el aplanado de barro mantiene más humedad que el de mortero usado actualmente, circunstancia que hace más consistente la capa de carbonato de calcio que se forma en la superficie y que es la que fija los colores sobre el aplanado. El polvo de piedra pómez y el de obsidiana son, por sus aristas agudas, mejores que el mármol, de cantos redondos, pues como es sabido, es más conveniente para mortero de fresco que una arena que tenga aristas agudas. Por último, los colores mezclados con cal son más consistentes que los disueltos sólo en agua como se usan en la actualidad.

Los colores y los instrumentos para pintar.

Los pigmentos usados eran básicamente de procedencia mineral. Así, el anaranjado y el rojo indio se obtenían de óxido de hierro; el ocre, de hidróxido de hierro; el verde de carbonato básico de cobre (azurita); el azul de silicato de sodio y de aluminio. Estos colorantes sirvieron de base, pero en los análisis se encontraron elementos compuestos de ^{hierro} hierro y de ^{carbonato} ~~carbonato~~ de calcio, debido a que ^{es} no era posible trabajar con los colorantes puros. El llamado "azul maya", encontrado en Bonampak y en Cacaxtla, entre otros sitios, está constituido por atapulgita e indigo. Los colorantes de origen vegetal y animal, que según los cronistas del siglo XVI servían para pintar telas, no se han encontrado en obras murales.

Las arcillas, de distintos colores, previamente colocadas en ollas de barro, se aplicaban con pinceles de pelos animales de diferente grosor. En algunos murales se puede notar la huella del pincel, sobretodo cuando estaba casi seco, porque las cerdas se abren y quedan marcadas en el aplanado. El uso de arcillas era objeto de comercio común y se encontraba a la venta en los grandes mercados como el de Tlatelolco.

El pintor indígena.

Conviene recordar lo que era el pintor indígena de acuerdo ~~de~~ ^{con} lo que de él dicen los textos náhuatl. ~~De acuerdo a~~ ^{Según} León-Portilla "La palabra misma tóltécatl venía a significar lo mismo que artista". La razón ~~era~~ era, que los nahuas atribuían sus conocimientos ~~artísticos~~, y su capacidad artística a sus antepasados; los toltecas de Quetzalcóatl. Entre los artistas, cuyos atributos y obligaciones ^{en las fuentes nahuas,} ~~mencionan~~ ^{se} ~~está~~ El Tlahcuilo : el pintor. Así relatan los informantes de Sahagún en el Códice Matritense de la Real Academia (León-Portilla : Los Antiguos Mexicanos a través de sus crónicas y cantares. F.C.E. México, la reimp. 1976, p.p. 160)

El pintor: la tinta negra y roja,
artista, creador de cosas con el agua negra.
Diseña las cosas con el carbón, las dibuja,
prepara el color negro, lo muele, lo aplica.

El buen pintor: entendido, Dios en su corazón,
diviniza con su corazón a las cosas,
dialoga con su propio corazón.

Conoce los colores, los aplica, sombrea;
dibuja los pies, las caras,
trazalas sombras, logra un perfecto acabado.

Todos los colores aplica a las cosas,
como si fuera un tolteca,
pinta los colores a todas las flores.

El mal pintor: corazón amortajado,
indignación de la gente, provoca fastidio, ~~engañador, siempre~~
engañador, siempre anda engañando.

No muestra el rostro de las cosas,
da muerte a los colores,
mete a las cosas en la noche.

Pinta las cosas en vano,
sus creaciones son torpes, las hace al azar,
desfigura el rostro de las cosas.

De acuerdo a la interpretación de ~~Quintero~~ León-Portilla, el artista era un predestinado, según el día de su nacimiento en el calendario ritual: el Tonalámatl. Por ello debía de estimular su educación en las "cuicacalli" o casas de canto, cuya función era, precisamente capacitar a los artistas. Con la educación, "se adentraba en los mitos y tradiciones de la antigua cultura." "Preparado doblemente el artista, en cuanto conocedor del legado ~~de~~ cultural náhuatl, y en cuanto a su capacitación técnica, llegará a transformarse en un ser que sabe "dialogar con su propio corazón": moyolnonotzani" ~~xxxxxxx~~ (p.167). El mismo León-Portilla lleva más adelante su interpretación del artista y concluye que al convertirse éste en un tlayoltehuiani : aquel que introduce el simbolismo de la divinidad en las cosas, transmitirá en su materia ya formada "las flores y los cantos los símbolos, que ayudarán al hombre a encontrar su verdad, su raíz, aquí sobre la tierra." (p.169)

Guardando las debidas y necesarias diferencias con el arte occidental,

encuentro que los poemas nahuas apuntan ciertas convergencias con conceptos que rigen el estilo gótico en el medioevo tardío. Así en ambos mundos: el náhuatl y el medieval hay los más nobles intentos por conciliar lo irreconciliable, y de alcanzar lo irracional por medio de las técnicas más racionales; de esforzarse por la suma inmaterialidad a través de recursos materiales.