

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA PUENTE
SERIE	007: ESCRITOS ACADÉMICOS
CAJA	022
EXP.	123
DOC.	001
FOJAS	1-10
FECHA (S)	S/F

La Escultura Olmeca

Con los olmecas se inicia la civilización en Mesoamérica. Las espectaculares huellas de su presencia se encuentran en sus monumentales esculturas de piedra, en sus pequeñas tallas de jade azul verdoso, en las edificaciones de sus ciudades : La Venta, San Lorenzo, Tres Zapotes y Laguna de los Cerros, ~~y~~ en su típica cerámica. Pero es, ^{en} ~~sobre~~ ^{todo}, por las esculturas colosales ~~que~~ ^{que} se reconoce, ^{entre} otros de Mesoamérica, el arte y el pueblo olmeca.

Más de 250 tallas en piedra se han encontrado en la parte sur del estado de Veracruz y en el oriente de Tabasco; de ~~ahí~~ ^{allí} que a esta región se la conozca cómo "área metropolitana" o "zona nuclear"; congrega tanto a los grandes monumentos ~~cómo~~ ^{como} a las ciudades principales. Las grandes esculturas de ~~este~~ ^{este} pueblo, son la evidencia más remota ~~y~~ ~~grandiosa~~ de la grandiosa creatividad de los antiguos habitantes de la moderna República Mexicana.

Es importante señalar ~~x~~ que la idea de "lo olmeca", o sea la conciencia del existir de una cultura diferente, distante de las otras conocidas, se definió hasta la década de los veinte; se formó, precisamente, por las relaciones de semejanza en ~~las~~ ~~apariencias~~ de algunas obras de arte. El aprecio de la similitud entre pequeños objetos de jade y grandes monumentos, permitió que "lo olmeca" se estableciera ~~cómo~~ ^{como} estilo artístico y ocupara una posición de igualdad con otras culturas de Mesoamérica que estaban ya individualizadas.

Dos son los modos principales de su expresión escultórica: las tallas ^{en basalto} colosales ~~y~~ los pequeños objetos ^{de piedras semipreciosas.} ~~de jade.~~

Las esculturas monumentales acusan una época de integración cultural que ~~dura~~ ^{duró} por lo menos ~~seis~~ ^{seis} siglos, entre 1200 y 600 a.de C., en la región antes dicha. Hechas en ~~basalto y andesita,~~ piedras que no se encuentran en la región donde las esculturas abundan, ~~Los~~ bloques en que fueron tallados ^a tuvieron que ser ~~transportados~~ desprendidos de las canteras y transportados desde distancias de más de cien kilómetros ^a en los sitios en que se iban a colocar

En las esculturas olmecas es evidente una voluntad de forma;

~~En las esculturas olmecas es evidente una voluntad de forma;~~
 FORMALMENTE, DESTACAN EN ~~EL~~ GRAN ESTILO ESCULTÓRICO OLMECA.

LAS SIGUIENTES CARACTERES FUNDAMENTALES: LA PREFERENCIA POR EL VOLUMEN, O SEA LA MASA EN TRES DIMENSIONES CONTENIDA POR EL ESPACIO; ESTA MASA SE DEFINE POR SU PESANTEZ SÓLIDAMENTE ARRAIGADA EN LA TIERRA, DE LA CUAL PARECE NO DESPRENDERSE; EL RITMO INTERNO DE LA FORMA CERRADA; LOS SALIENTES Y LOS REMETIMIENTOS SE RECOGEN CREANDO UNA UNIDAD PLÁSTICA QUE NO INTERRUMPE O HIERE EL ESPACIO CIRCUNDANTE; EL PREDOMINIO DE LA SUPERFICIE REDONDEADAS QUE CUBREN LAS ESTRUCTURAS DE FORMAS GEOMÉTRICAS; LA MONUMENTALIDAD QUE DERIVA DE LA JUSTA PROPORCIÓN ARMÓNICA DE LAS REPRESENTACIONES: ES PRECISAMENTE ESTA ÚLTIMA CARACTERÍSTICA PECULIAR DE LA CLÁSICA ESCULTURA OLMECA EN SU EXPRESIÓN MONUMENTAL O DE PEQUEÑAS DIMENSIONES. EL ESCULTOR OLMECA DEJÓ DE LADO~~x~~ LOS PLANOS, LOS ÁNGULOS, LAS ARISTAS O LA SIMETRÍA ABSOLUTA; EL AGRESIVO GEOMETRISMO, APARENTEMENTE NO ENCAJABA CON SU SENSIBILIDAD. ~~POR OTRA PARTE, EN LA HISTORIA DE LA ESCULTURA MESOAMERICANA SOLAMENTE LOS OLMECAS Y, SIGLOS DESPUÉS, LOS AZTECAS, LOGRARON MONUMENTALIDAD EN LA VERDADERA ESCULTURA TRIDIMENSIONAL.~~

* ~~entre 2~~

Cuando se ha observado detenidamente las grandes esculturas olmecas, se tiene la impresión de que a pesar de la riqueza de soluciones formales que en ellas se miran, existe un elemento subyacente que las unifica y las muestra, en cierta medida, semejantes. Esta impresión de unidad formal proviene de la armonía de sus proporciones. El sistema de proporción usado en estas esculturas, el que explica la impresión de su justo equilibrio, de la armonía de sus partes, de la ~~proporción~~ perfección de sus ritmos, es el que ha sido ~~in-~~ distintamente llamado "sección áurea" o "número de oro". La presencia de tal sistema de proporción ~~explícita~~ aplicado a las esculturas olmecas, no implica el conocimiento del principio pitagórico, sino la ~~coincidencia~~ ^{comunidad} de la sabiduría humana acerca de las leyes que ordenan la naturaleza.

BF102123 01F7 34

De acuerdo con lo que en las esculturas olmecas se reconoce inicialmente, se hacen notables tres conjuntos; primero el de las figuras humanas, que es el más abundante.

En el ~~Aquí~~ se incluyen notables esculturas como las que alberga el Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana en Xalapa: el llamado "Príncipe de Cruz del Milagro" ^{el monumento 1} y ~~la~~ de Cuauhtotolapan, y ~~las~~ desde luego todas aquellas ^{colocadas en} ~~que salen de~~ los nichos de los llamados altares, así como ese ^{notable} ejemplar ~~soberbio~~, que forma parte de ésta exposición, y que se conoce como el Monumento 34 ~~procedente~~ de San Lorenzo. Es una figura humana ^{na} acéfala, ^{revetadora de} ~~arrodillada con la pierna derecha,~~ ~~diferente de las otras olmecas, por lo cual comuna, en particular~~ la presencia de verdadera creatividad artística, ~~y es~~ por varias razones singular en su especie. ^{Adopta} Tiene una postura infrecuente, pues ^{está} arrodillada sobre la pierna derecha, ^{mientras} ~~la~~ izquierda, ^{pronunciadamente} ~~doblada,~~ ~~en ángulo,~~ se apoya sobre la planta del pie. ^{Esta} ~~su~~ posición misma la desprende un poco del suelo, haciéndola perder en algo la estructura de bloque. ^{El peso} ~~La gravitación~~ recae en la parte media posterior, en lugar de distribuirse, como es usual, en toda la extensión de la ^{base} ~~plataforma inferior.~~ Además, ~~en el Monumento 34~~ la relación ^{de} ~~los~~ elementos constitutivos de la escultura, la masa y el espacio, se altera ^y ~~se~~ distancia ^{en ella} de lo acostumbrado. El espacio, al penetrar entre las piernas, ~~aunque sea por una hendidura,~~ queda envuelto en la cavidad formada entre ^{éstas} ~~estas~~ y el cuerpo, y hacia arriba se extiende liberando la masa. Escultor extraordinario el que la talló, pues dentro de las leyes que rigen a la estatuaria olmeca, tuvo la capacidad y el ingenio ^{bastantes a} ~~de~~ elaborar una obra ~~sorprendentemente~~ original. De ^{primer} ~~este~~ conjunto forman parte la Cabezas Colosales, a las cuales me referiré más adelante.

EL SEGUNDO LO FORMAN

LAS FIGURAS COMPUESTAS, CONSTITUIDAS ORA POR LA COMBINACIÓN DE RASGOS HUMANOS CON LAS DE DISTINTAS ESPECIES ANIMALES, ~~Y QUE RASGOS DE~~ ~~DE ESPECIES ANIMALES~~, O POR RASGOS DE ESTE TIPO MEZCLADOS CON OTROS FANTÁSTICOS E IMAGINADOS. ÁBUNDAN ENTRE ELLAS LOS CUERPOS HUMANOS, HOMBRES SEDENTES CON LAS PIERNAS CRUZADAS A LA MANERA ORIENTAL, CUYA CABEZA Y EXTREMIDADES EXHIBEN RASGOS QUE SE ALEJAN DE LA NATURALMENTE HUMANA. EN SU CONFORMACIÓN GENERAL, ALGUNAS CABEZAS TIENEN RASGOS DE CIERTOS ANIMALES, Ó SON TRANSFORMADOS EN FORMAS COMO ESCUADRAS, LÍNEAS PARALELAS O UNA SUERTE DE COMAS PARA EL CASO DE LOS OJOS; EN OCASIONES LAS CEJAS SE MIRAN COMO PLACAS CON LÍMITES SINUOSOS. LA BOCA, ESA CARACTERÍSTICA BOCA OLMECA, ES INCONFUNDIBLE POR SUS LABIOS GRUESOS, EL SUPERIOR EN PARTICULAR, PROYECTADO HACIA EL FRENTE Y VUELTO HACIA ARRIBA DESCRIBIENDO UNA FORMA TRAPEZIAL. LAS COMISURAS CAEN A MENUDO. NO HAY ALTERACIONES NOTABLES EN OTROS RASGOS FACIALES; LA NARIZ, SI BIEN ES CHATA, AMPLIA EN SU BASE, APLASTADA, Y NO SE PROYECTA DEL EJE VERTICAL MARCADO POR EL LABIO SUPERIOR, NO REPRESENTA UNA NARIZ ANIMAL COMO SE HA DICHO, SE TRATA DE UNA NARIZ HUMANA; LAS MEJILLAS SON CARNOSAS Y A VECES COLGANTES; LA FRENTE ES BREVE, YA QUE A MENUDO VA CUBIERTA POR UNA BANDA, Y EL ENTRECEJO FRUNCIDO LLEVA PLIEGUES CON HENDIDURAS ^E QUE LO SEPARAN; EL MENTÓN ES CASI SIEMPRE PEQUEÑO Y POCO SALIENTE. ES FRECUENTE QUE LA CABEZA, VISTA FRONTALMENTE, SE ENCUENTRE HENDIDA EN EL CENTRO POR UNA ABERTURA ~~de~~ ^{en V'} ~~de~~, LA MAYORÍA DE LAS REPRESENTACIONES MANTIENEN LA ESTRUCTURA BÁSICAMENTE HUMANA, PERO ALGUNAS SE MIRAN ALTERADAS EN SUS EXTREMIDADES, ^{por} GARRAS QUE SUSTITUYEN A MANOS Y A PIES. CIERTOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS ~~son~~ ^{se reiteran:}

~~FRECUENTES~~ BANDAS CRUZADAS EN PECTORALES, EN TOCADOS, EN EL LUGAR DEL IRIS EN LOS OJOS; UNA SUERTE DE GUANTES QUE CUBREN PARTE DE LA MANO, UNAS PEQUEÑAS ANTORCHAS, Y BARRAS CILÍNDRICAS A MANERA DE CENTROS QUE SE TOMAN ENTRE LAS MANOS.

Entre las que se incorporan a este ~~grupo~~ ^{conjunto,} se encuentra ~~la~~ ^{en} ~~figuras~~ de un niño ³ de enorme cabeza ^{grande} ~~que se sostiene~~ ^{as} sostenido entre los brazos ^{por las imágenes} de algunas figuras humanas mayores que salen del ^{nicho} ~~las cuevas~~ de los altares, ~~en~~ ^{o por otras exentas, de las cuales} una afamada escultura de serpentina verde oscuro, el "Señor de las Limas", ^{puede ser tomada como ejemplo.}

El Tercer conjunto es el más escaso y lo constituye 6
5
la representación de animales; BF7C22E123D176

Lo ilustran, por ejemplo

Entre ~~las~~ esculturas de San Lorenzo, ~~se encuentran algunas representaciones de animales, el conocido como Monumento 9, fragmento de la~~ una figura hueca en forma de ^{un} ave acuática, ^{el relieve de} un animal cuadrúpedo, ~~el relevado en una piedra, llamado el Monumento 21, y otro animal cuadrúpedo con garras y una figura de un artrópodo, entre otros. Hay también otras representaciones de animales en La Venta.~~ Ocorre que no todas las figuraciones de animales ^{acercan su} tienen una apariencia que ~~va a~~ con la realidad visible del ^{posible modelo,} animal, ~~y que existen otras que,~~ además, ~~de esta cualidad,~~ muestran motivos simbólicos que denotan ^{de los de un} ~~su~~ carácter sobrenatural.

subordina el naturalismo de sus representaciones,
La escultura olmeca ~~revela~~ ^{ciertamente,} ~~un acercamiento a la realidad visible, pero se mira en ella también un sabio y equilibrado sintetismo~~ ^{de las} en sus formas. Así, es una manera de expresión ~~original~~ en ~~la cual~~ ^{que} no se reproduce la forma natural, pero tampoco se crea ^{gran en relación} una distancia ^{con} la misma.

DESE UN PUNTO DE VISTA ESTRICTAMENTE ICONOGRÁFICO, LAS ESCULTURAS MONUMENTALES OLMECAS SE CONGREGAN EN TRES CONJUNTOS TEMÁTICOS: LAS IMÁGENES MÍTICAS, LAS EFIGIES DE SERES SOBRENATURALES, Y LAS FIGURAS HUMANAS PROPIAMENTE DICHAS; EN NINGUNO DE ESTOS CONJUNTOS TEMÁTICOS SE RECURRE A PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS NARRATIVOS, SINO QUE SE EXPRESAN DE MANERA COMPACTA CONCEPTOS PRIMORDIALES. LAS IMÁGENES MÍTICAS SE CONSTITUYEN , A SU VEZ, EN TRES GRUPOS: EL PRIMERO ES EL DE LAS ESCULTURAS, FORMADAS POR UNA PAREJA, SE HA DICHO QUE REPRESENTAN LA UNIÓN SEXUAL ENTRE UN SER MITOLÓGICO Y UNA MUJER, UNIÓN DE DONDE RESULTÓ UNA CRIATURA COMPUESTA DE RASGOS HUMANOS Y FANTÁSTICOS; LA CONDICIÓN ACTUAL DE ESTAS ESCULTURAS IMPIDE AVENTURAR HIPÓTESIS COMO LA ANTERIOR . EL SEGUNDO GRUPO LO FORMAN LAS FIGURAS QUE EMERGEN DE UNA HORADACIÓN QUE RECUERDA UNA CUEVA, Y SE ENCUENTRA EN LOS LLAMADOS "ALTARES" , MONOLITOS DE FORMA GEOMÉTRICA, CON UN GRAN BLOQUE, A MANERA DE PRISMA RECTANGULAR, EN LA BASE, Y UNA CUBIERTA SUPERIOR QUE SOBRESALE EN LAS CARAS FRONTAL Y LATERALES; EN LA CARA FRONTAL ES

B.

DONDE, EN ESCULTURA DE ^{BULTO} ~~QUADRO~~, UNA FIGURA SEDENTE SURGE DEL FONDO DE LA HORADACIÓN. EN OCASIONES SOSTIENE UN NIÑO ENTRE SUS BRAZOS; LOS ~~TRAMOS~~ LATERALES PUEDEN LLEVAR OTRAS IMÁGENES HUMANAS Y FANTÁSTICAS. LOS ALTARES, CON EL PERSONAJE PRINCIPAL DE VOLUMINOSA FIGURA QUE SALE DE LA CUEVA, REPRODUCEN UN MITO DE ORIGEN, ~~LA CUEVA TERRESTRE ES LA GRAN MATRIZ ANCESTRAL PARIDORA DE HOMBRES.~~ EL TERCER GRUPO INCLUYE LAS FIGURAS HUMANAS EXENTAS, QUE ~~ENTRE SUS BRAZOS;~~ SOSTIENEN NIÑOS CON CABEZAS FANTÁSTICAS; ALGUNOS DE ESTOS NIÑOS MUESTRAN ~~SU~~ CUERPO FLÁCIDO, EN TANTO QUE OTROS SE MIRAN EN ACTITUDES DINÁMICAS.

OTRO CONJUNTO TEMÁTICO ES EL DE EFIGIES DE SERES SOBRENATURALES. ESTÁ FORMADO POR FIGURAS, ~~SIEMPRE ÚNICAS~~, QUE INCORPORAN A SU ASPECTO ESENCIALMENTE HUMANO, RASGOS DE ANIMALES JUNTO\$ CON OTROS PURAMENTE IMAGINADO^S. EN ESTE CONJUNTO, ~~POCO NUMEROSO~~, SE INCLUYEN IMÁGENES QUE OSCILAN ENTRE ~~LOS~~^{1a} DE APARIENCIA ANIMAL Y ~~LOS~~^{1a} QUE COLINDAN, CASI CON LO HUMANO. ~~EL ESTUDIO RECIENTE DE UN MONUMENTO ADQUIRIDO EL AÑO PASADO POR EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN JALAPA, ACLARA Y DEFINE LA COMPLEJA IMAGINERÍA OLMECA, SUPUESTAMENTE CONSIDERADA QUE REPRODUCÍA, ASPECTOS DE UN JAGUAR. - EL MONUMENTO OLMECA, SE CONOCE AHORA, COMO EL TLALOC OLMECA, SE TRATA DE UN AMPLIO ROSTRO DE PIEDRA CUYO LABIO SUPERIOR MUESTRA, QUE ESTÁ FORMADO POR EL ENFRENTAMIENTO DE DOS CABEZAS DE SERPIENTE VISTAS DE PERFIL. SIETE PAREJAS DE ROSTROS, HUMANOS Y SERPENTINOS, BAJAN DESDE EL TOCADO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LAS MEJILLAS, Y REFUERZAN LA NATURALEZA~~

~~(TERMINA LADO 1).~~

~~OF~~
~~EPÍDICA DEL MONUMENTO, MOSTRADO EN LA TÍPICA BOCA OLMECA; DE HE-~~
~~CHO, DEFINE QUE LAS ESCULTURAS OLMECAS COMPUESTAS, SE CONSTITUYEN~~
~~DE RASGOS HUMANOS Y SERPENTINOS.~~

EL TERCER CONJUNTO TEMÁTICO ES EL DE MAYOR IMPORTANCIA: LAS
IMÁGENES QUE TIENEN RASGOS ^XEXCLUSIVAMENTE HUMANOS. EN ÉSTE SE EN-
CUENTRAN ^{cientas} A FIGURAS HUMANAS COLOCADAS BAJO OTRAS DE ASPECTO COMPUESTO,
COMO SI ESTUVIERAN BAJO PROTECCIÓN SOBRENATURAL; OTRAS QUE, AUNQUE
HUMANAS, ^{CARECEN} ~~CARECEN~~ DE CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y SUGIEREN UN ESTADO
INTERMEDIO ENTRE LA NATURALEZA HUMANA Y LA DIVINA, ^{, por último,} Y LAS CABEZAS
COLOSALES, GRUPO ÚNICO EN LA HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL. SE CONO-
CEN 16 COMPLETAS; 8, LAS MÁS PERFECTAS, LAS CLÁSICAS, PROVIENEN DE
SAN LORENZO; 4 PROCEDEN DE LA VENTA, Y 3 MÁS, DE TRES ZAPOTES. LA
CABEZA NÚMERO 9 DE SAN LORENZO, FUÉ DESCUBIERTA POR UN CAMPESINO
EL 8 DE AGOSTO DE 1982, Y ~~QUE~~ FORMA PARTE DEL ACERVO DEL NUEVO MUSEO
DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN ^XJALAPA; ES ~~X~~ LA
ESCULTURA CUMBRE DE ESTA EXPOSICIÓN. MÁS PEQUEÑA QUE OTRAS, ~~CABE-~~
~~zas~~, LA CABEZA 9 MIDE 165 CMS. DE ALTO; 136 CMS. DE ANCHO Y 117 CMS
DE ESPESOR. SE LE HA LLAMADO "PERSONAJE CON SONRISA" POR SU APARIEN-
CIA EVIDENTEMENTE SONRIENTE. LAS CABEZAS COLOSALES COMPARTEN VA-
LORES DE FORMA Y TIENEN TAMBIÉN SEMEJANTE SIGNIFICADO: REPRESENTAN,
FUNDAMENTALMENTE, ROSTROS DE GOBERNANTES; SON SUS RETRATOS. INDIVI-
DUOS JÓVENES, QUE REVELAN EN SU FISONOMÍA ATLÉTICA EL CONTROL SOBRE
SÍ MISMOS. NO HAY DOS CABEZAS IGUALES, CADA UNA EXHIBE PODEROSA
INDIVIDUALIDAD EN SUS RASGOS Y EN SU EXPRESIÓN FACIAL. LAS CABEZAS
COLOSALES, SON, CIERTAMENTE, RETRATOS, EN QUE LA IMAGEN DEL HOMBRE
SE ASOCIA CON LA DE UN CONCEPTO, EL CUAL ATRIBUYE A SU VEZ, AL SUJETO
DEL RETRATO, LAS CUALIDADES QUE LE SON INHERENTES. ADEMÁS DE LA FORMA

Y EL SIGNIFICADO EXPLÍCITO, LAS CABEZAS SIMBOLIZAN CONCEPTOS MÁS PROFUNDOS Y UNIVERSALES. EN ELLAS RESIDE LO QUE SE CONSIDERA INMUTABLE Y ETERNO; LA CAPACIDAD DE COMULGAR CON LO SOBRENATURAL; REPRESENTAN ADEMÁS, EL ASIENTO DE LA NATURALEZA DIVINA DEL HOMBRE. - A LAS CABEZAS DE PIEDRA, LO MISMO QUE A SUS MODELOS MUNDANOS, SE LES ATRIBUÍAN PODERES DIVINOS, POR ELLO ERAN CONSIDERADOS OBJETOS SAGRADOS.

^{entse}
DE LOS PEQUEÑOS OBJETOS OLMECAS QUE SE HAN ENCONTRADO EN EL ÁREA "METROPOLITANA" O EN OTRAS DISTANTES A ELLA Y EN ÉPOCAS MUY POSTERIORES, TALLADOS PREFERENTEMENTE EN PIEDRAS SEMIPRECIOSAS COMO EL JADE Y DURAS COMO LA SERPENTINA, DESTACAN ~~LOS CONJUNTOS DE LAS HACHAS, FORMAS RECTANGULARES DE POCO ESPESOR QUE LLEVAN UNA HENDEDURA EN FORMA DE D EN SU PARTE SUPERIOR, Y UNA FIGURA DE ASPECTO COMPUESTO HUMANO - FANTÁSTICO EN RELIEVE EN LA CARA FRONTAL;~~ LAS CELDAS, SEMEJANTES EN FORMA A LAS ANTERIORES, PERO SIN HENDEDURA Y, EN OCASIONES, SIN REPRESENTACIÓN; LAS MÁSCARAS, LAS PLACAS GRABADAS, LOS PUNZONES, LAS CANOAS Y LAS FIGURILLAS DE APARIENCIA PRIMORDIALMENTE HUMANAS. LOS OLMECAS FUERON LOS PRIMEROS QUE, EN MESOAMÉRICA, TALLARON PIEDRAS DURAS Y SEMIFINAS, EN ESPECIAL EL JADE, MATERIAL QUE, COMO EL BASALTO, ERA LLEVADO, POSIBLEMENTE SIN LABRAR, DESDE TIERRAS LEJANAS, PARA QUE, DESPUÉS DE SER MANUFACTURADO POR ESCULTORES OLMECAS, FUERA DE NUEVO TRANSPORTADO, YA EN CALIDAD DE OBJETO SAGRADO, A LOS MÁS DISTANTES PUNTOS DEL ANTIGUO MUNDO PREHISPÁNICO.