

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	007: ESCRITOS ACADEMICOS
CAJA	023
EXP.	126
DOC.	002
FOJAS	3, 91
FECHA (S)	1988

*Copia para Catálogo exposición de
Venecia, entregado 9 marzo, 1988*

BF7C23E126D2F3

LA ESCULTURA DEL MEXICO ANTIGUO

POR: BEATRIZ DE LA FUENTE
DE El Colegio Nacional de México

INTRODUCCIÓN

HACE CERCA DE 500 AÑOS QUE LOS ESPAÑOLES LLEGARON A TIERRAS AMERICANAS; ENCONTRARON EN ELLAS A GENTES CON MODOS DE VIDA, CREENCIAS Y COSTUMBRES DISTINTAS A LAS QUE ELLOS PRACTICABAN Y CONOCÍAN. POR ESA CAUSA, FUERON INCAPACES DE COMPRENDER LAS OBRAS DE ARTE CREADAS POR ESOS PUEBLOS, Y QUE REVELABAN HONDOS CONCEPTOS DE LA VIDA Y DEL COSMOS. NÚMERO INCONTABLE DE TALES OBRAS, FUERON DESTROZADAS POR EL REPUDIO Y LA IGNORANCIA DE LOS CONQUISTADORES ESPAÑOLES. CASI CINCO CENTURIAS NOS SEPARAN DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA, Y TODAVÍA SE CONSIDERA QUE LAS OBRAS DE ARTE PRODUCIDAS POR LOS INDÍGENAS QUE HABITABAN TIERRAS AMERICANAS SON "PRIMITIVAS", UTILIZANDO EL TÉRMINO NO EN SU VERDADERO SENTIDO, DE SER LO PRIMERO, SINO CON DEFINIDA CONNOTACIÓN DE MENOSPRECIO. LA TRADICIONAL ACEPTACIÓN DE QUE EL ARTE CREADO POR LOS ANTIGUOS MEXICANOS ES "PRIMITIVO", SE ADVIERTE EN EL HECHO DE QUE TODAVÍA, EN MUSEOS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL Y EN ENCICLOPÉDICAS HISTORIAS DEL ARTE, SE INCLUYE ENTRE LOS TRABAJOS DE GRUPOS POCO EVOLUCIONADOS Y EN SECCIONES DESIGNADAS PRECISAMENTE COMO "PRIMITIVAS". AUNQUE ESTA APRECIACIÓN HA SIDO, CIERTAMENTE, DESCALIFICADA POR HISTORIADORES DEL ARTE Y POR ANTROPÓLOGOS

DESDE HACE DÉCADAS, EL RECONOCIMIENTO DEL ARTE ANTIGUO MEXICANO, TODAVÍA SUFRE EN MUCHO EL PESO DE UNA EQUIVOCADA TRADICIÓN.

POR ELLO NOS SATISFACE Y NOS HONRA QUE ESTA EXPOSICIÓN, AUSPICIADA POR AFAMADA EMPRESA ITALIANA Y PRESENTADA EN EL MARCO DEL VENERABLE PALACIO DUCAL DE VENECIA, EXHIBA ALGUNOS DE LOS TESOROS ARTÍSTICOS DE LA ANTIGUA ESCULTURA MEXICANA. LAS OBRAS AQUÍ REUNIDAS, SON TESTIMONIOS ELOCUENTES DEL ALTÍSIMO NIVEL CREATIVO ALCANZADO POR AQUELLOS ANÓNIMOS ESCULTORES.

ESAS OBRAS DE ARTE PRESENTES AQUÍ, MUESTRAN QUE QUIENES LAS CREARON FUERON PUEBLOS ALTAMENTE CIVILIZADOS, POSEEDORES DE VASTOS CONOCIMIENTOS ASTRONÓMICOS, MATEMÁTICOS, URBANOS, Y GUIADOS POR UN PROFUNDO SENTIDO HISTÓRICO Y RELIGIOSO. POR SU PECULIAR CONCEPCIÓN DEL MUNDO Y SU SENTIMIENTO HUMANISTA, SUS OBRAS OCUPAN POR SU PROPIO DERECHO, UN ESPACIO EN LA HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL. SON OBRAS EN LAS CUALES SE EXALTA Y DIGNIFICA LO HUMANO, YA QUE EN ELLAS SE ENCUENTRA UNA MANIFESTACIÓN ESPIRITUAL, CONGRUENTE Y LUMINOSA.

HE DE HACER HINCAPE EN QUE EL CRITERIO SELECTIVO PARA LA PRESENTE EXPOSICIÓN, HA SIDO DE MODO PRIMORDIAL EL DE DAR A CONOCER LA DIVERSIDAD DE ESTAS OBRAS PRECISAMENTE COMO OBJETOS DE ARTE. TENIENDO COMO GUÍA DICHO CRITERIO, HARÉ UNA BREVE SEMBLANZA DE LOS MODOS, TÉCNICAS, MATERIALES Y SIGNIFICADO DE LA ESCULTURA DEL MÉXICO ANTIGUO. SEÑALARÉ EN PRIMER TÉRMINO EL MÁS IMPORTANTE ASPECTO GENERAL; A SABER,

SU DURABILIDAD; SE TRATA DE OBRAS DESTINADAS A PERMANECER; DE ALLÍ QUE SE HAGAN CON FRECUENCIA EN NO PERECEDEROS MATERIALES PÉTREOS. ESTE CARÁCTER DE DURABILIDAD EXPLICA POR QUÉ SE CONFÍAN A LA ESCULTURA IMÁGENES DE SIGNIFICACIÓN ESPECIAL: DIVINIDADES, GOBERNANTES, GUERREROS, SACERDOTES, NOBLES, HOMBRES NOTABLES; JUSTIFICA ASÍ MISMO QUE EN ELLA SE PLASMEN LOS VARIOS IDEALES METAFÍSICOS QUE SE MIRAN EN PIEZAS TEOTIHUACANAS, MAYAS O AZTECAS.

LOS TIPOS BÁSICOS DE ESCULTURA SON LOS MONUMENTOS CONMEMORATIVOS, MÍTICOS O FUNERARIOS, COMO LAS ESTELAS Y ALTARES DEL UNIVERSO MAYA Y LAS ESTATUAS Y FIGURAS AISLADAS QUE PUEDEN REPRESENTAR A UN DIOS O A UN PERSONAJE ILUSTRE; SUS IMÁGENES TIENEN VALOR EJEMPLAR Y SIMBÓLICO. MONUMENTOS Y ESTATUAS IMPLICAN LA IDEA DE UNA MEMORIA ESTABLECIDA PARA SIEMPRE. LA NECESIDAD DE QUE LA ESCULTURA SEA DURABLE, FAVORECE LA ESTABILIZACIÓN FORMAL Y EL ESCASO GRADO DE MODIFICACIÓN DEL PROCESO TÉCNICO; DE ALLÍ QUE SE MANTENGA LA TRADICIÓN DE LA TALLA Y EL MODELADO Y SE FOMENTE LA PERMANENCIA DE LAS FORMAS.

EN LA ESCULTURA PREHISPÁNICA NO SE USARON INSTRUMENTOS DE METAL, EL CORTE, LA TALLA Y EL LABRADO DE LA PIEDRA, SE HACÍAN DIRECTAMENTE Y SE ACABABAN POR MEDIO DEL PULIMENTO CON ARENAS Y ABRASIVOS; LAS PIEZAS IBAN POLICROMADAS.

MODOS DE LA ESCULTURA

LOS TALLADORES Y CERAMISTAS TENÍAN PLENO CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA ESENCIAL Y AUTÓNOMA DE LA ESCULTURA COMO UN RECURSO DE COMUNICACIÓN VISUAL, DETERMINADO POR LAS LEYES INHERENTES A SUS DISTINTAS MODALIDADES: LA ESCULTURA DE BULTO, EL RELIEVE Y LA INTEGRACIÓN DE AMBOS A LAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS.

ENTRE LAS ARTES VISUALES, LA ESCULTURA HACE LLAMADO TAMBIÉN AL SENTIDO DEL TACTO; POR ELLO, EN MUCHAS ESCULTURAS PREHISPÁNICAS SE PERCIBEN LA ASPEREZA, LA TERSURA O LA RUGOSIDAD Y OTRAS TEXTURAS DE LA MATERIA. LA ESCULTURA SE CARACTERIZA, FUNDAMENTALMENTE POR LA RELACIÓN DE LA MASA CON EL ESPACIO; EN TODA FORMA DE BULTO, ES PRIMARIA LA INTERACCIÓN DEL VOLUMEN ESTÁBLE CON EL ESPACIO; ESO DIO CARÁCTER A LA ESCULTURA DESDE SU MISMO PRINCIPIO. ES HASTA LOS TIEMPOS MODERNOS CUANDO LOS MÓVILES, LAS CONSTRUCCIONES EN MATERIALES TRANSPARENTES Y LIGEROS Y OTROS MEDIOS TÉCNICOS, HAN CAMBIADO LA RELACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ESPACIO. OMITIENDO ESTOS MODOS, LA ESCULTURA ES UNA MASA, UN VOLUMEN ALREDEDOR DEL CUAL ES POSIBLE CAMINAR Y ADQUIRIR SUCEŚIVAS IMPRESIONES TRIDIMENSIONALES DIFERENTES Y CONTÍNUAS, SEGÚN EL PUNTO DESDE EL CUAL SE OBSERVA. EN LA ESCULTURA DE BULTO, QUE LLAMARÉ TRIDIMENSIONAL, LA PERCEPCIÓN TÁCTIL SE REFUERZA MENTALMENTE CON OTRAS: LA DE PESO, LA DE MASA Y LA DE SOLIDEZ. TALES DEFINIDAS CUALIDADES ESCULTÓRICAS SE PERCIBEN EN GRAN NÚMERO DE OBRAS PREHISPÁNICAS, BÁSICAMENTE EN LAS DE PIEDRA, Y SON CON FRECUENCIA COMPROBABLES EN LOS OBJETOS QUE INTEGRAN ESTA EXPOSICIÓN; UN SOLO EJEMPLAR

BASTA PARA APRECIARLAS: LA IMAGEN DE LA DIOSA CONOCIDA COMO
1) CIHUATEPEC^{TEP}, MUJER QUE MURIÓ EN EL PARTO Y FUE TRANSFORMADA EN
"PRINCESA CELESTIAL"; SUS FORMAS CURVAS INTEGRADAS EN VOLUMEN
CERRADO, SE MIRAN GRAVES Y SÓLIDAMENTE ARRAIGADAS A LA TIERRA.

EL VOLUMEN COMPACTO, EN EL CUAL SE CONGREGAN EN POCO
ESPACIO DISTINTOS ELEMENTOS, CUYA LECTURA SE DIFICULTA, POR
ESO MISMO, SE PERCIBE A MENUDO POR EJEMPLO, EN EL ARTE AZTE-
2) CA; DE ELLO DA CUENTA LA REPRESENTACIÓN DE UNA SERPIENTE ADAP-
TADA A LA FORMA CÚBICA, CON ESPIGA PARA EMPOTRARSE EN UNA EDI-
FICACIÓN. ^SLOS INTRINCADOS RASGOS DEL OFIDIO, OJOS, NARIZ,
MANDÍBULA, DIENTES, LENGUA BÍFIDA, OREJAS Y PLUMAS, SE AJUSTAN Y
SE COMPRIMEN EN PODEROSA UNIDAD.

EL ORDEN EN LA UBICACIÓN DE RASGOS Y ELEMENTOS, PRODU-
CE EL RITMO INTERNO DE ESTA ESCULTURA SÓLIDA; EN ALGUNOS CASOS,
3) ASÍ LAS MÁSCARAS TEOTIHUACANAS, EL ORDEN GEOMÉTRICO ES PRINCI-
PIO RECTOR DE LA COMPOSICIÓN; EN OTRAS, LA ARMONÍA DE LAS PRO-
PORCIONES PRODUCE LA UNIDAD FORMAL: LOS RELIEVES MAYAS DE FIGU-
RAS HUMANAS DEL ESTILO PALENCANO O LAS COLOSALES CABEZAS OLME-
CAS. LA PARTE INFERIOR DE UNA ESCULTURA AZTECA QUE FIGURA A
4) UNA SERPIENTE DE CASCABEL, ESE EJEMPLAR SOBERBIÓ DE LA COMPOSI-
CIÓN EN ESPIRAL, LATENTE EN EL HUECO INTERIOR ENGENDRADO POR EL
ENROLLAMIENTO DEL CUERPO. CUANDO LA ESCULTURA SE ENCONTRABA
COMPLETA -AHORA LE FALTAN LA CABEZA Y PARTE DEL CUERPO-, TODOS
SUS RASGOS DEBIERON COMPAGINARSE CON LA ESPIRAL ASCENDENTE.

EL SISTEMA DE PROPORCIÓN USADO POR LOS ESCULTORES
OLMECAS Y CLARAMENTE MANIFESTADO EN LAS CABEZAS COLOSALES, ES

LA CONSTANTE RELACIÓN ARMÓNICA ENTRE MAGNITUDES DIFERENTES.- LA PROPORCIÓN HA SIDO ELEMENTO PRIMORDIAL DE SIGNIFICACIÓN CULTURAL; ASÍ LO MUESTRA LA HISTORIA DE LOS CÁNONES DE PROPORCIÓN EN LA FIGURA HUMANA EN EGIPTO, EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA, EN LA EDAD MEDIA, EN EL RENACIMIENTO. LOS ESCULTORES MESOAMERICANOS TUVIERON SUS PROPIOS PATRONES DE PROPORCIÓN, SUS PRINCIPIOS RÍTMICOS DE MEDIDAS QUE PRODUCEN EN EL ESPECTADOR CONTEMPORÁNEO, LA IMPRESIÓN DE PERFECTA "COSA EQUILIBRADA".

EL RITMO INTERNO DEL VOLUMEN PUEDE FORMAR UNIDAD CON EL ESPACIO CIRCUNDANTE; PERO COMO SE HA DICHO, PUEDE TAMBIÉN CREAR DISTINTA RELACIÓN CON TAL ESPACIO, CUANDO TIENE HUECOS O PERFORACIONES Y CONTORNOS IRREGULARES. DE HECHO, CON ESTAS MODALIDADES SE CREAN RELACIONES TENSAS O DINÁMICAS ENTRE VOLUMEN Y ESPACIO. DIVERSIDAD DE ESTAS SOLUCIONES FORMALES SE ENCUENTRA EN LA ESCULTURA MESOAMERICANA: HUECOS QUE TRASPASAN EL VOLUMEN SE ADVIERTEN EN LAS OBRAS HUASTECA DEL "ADOLESCENTE DE AJALPAN", CUYOS BRAZOS SE SEPARAN DEL CUERPO POR GEOMÉTRICOS VANOS, Y EN EL VIEJO QUE SOSTIENE UNA BARRA; EN ÉSTE, EL ESPACIO PENETRA Y DEFINE LA GEOMÉTRICA FIGURA DEL ANCIANO CON EL BASTÓN CREADOR DEL FUEGO. ESCULTURA NOTABLE, DENTRO DE ESTA MODALIDAD, ES LA QUE REPRESENTA UNA GUACAMAYA Y QUE PROCEDE DE XOCHICALCO; SE HA DICHO QUE FUE, EN SUS TIEMPOS, MARCADOR DEL JUEGO DE PELOTA. TRES HUECOS HORADAN EL VOLUMEN: DOS CÍRCULOS DE DISTINTO TAMAÑO FIGURAN LAS FOSAS NAALES Y LOS OJOS; UNA PERFORACIÓN MÁS AMPLIA E IRREGULAR, SIMULA LA BOCA. LAS FORMAS, ADEMÁS, SE MIRAN REDUCIDAS A LO ESENCIAL; POCOS ELE-

MENTOS BASTAN PARA QUE SEA RECONOCIBLE LA ESENCIA DEL ANIMAL, SÍMBOLO SOLAR, QUE SE REPRESENTA. LOS YUGOS DE PIEDRA DEL CENTRO DE VERACRUZ, SEÑALAN EN LA INTERACCIÓN DEL VOLUMEN CON EL ESPACIO NOVEDOSAS SOLUCIONES; EN ALGUNOS, COMO EL QUE FIGURA

8) UNA LECHUZA EN SU CARA FRONTAL, EL VOLUMEN CERRADO ENCIERRA EN SU CENTRO LA HORADACIÓN; LA MASA AHOGA CASI AL ESPACIO; EN

9) OTROS, LA FORMA DE HERRADURA, COMO LA REPRESENTACIÓN DEL SAPO CON ENTRELAZAMIENTOS QUE SIMBOLIZA AL MONSTRUO DE LA TIERRA, EL VOLUMEN DEFINÉ AL ESPACIO CIRCULAR QUE EL MISMO CREA.

CIERTAMENTE, MUCHAS ESCULTURAS MESOAMERICANAS DE PIEDRA, TIENEN CONTORNOS BIEN DEFINIDOS; ASÍ LA PALMA CON LA

10) IMAGEN DE UN CAIMÁN PROCEDENTE DE VERACRUZ CLÁSICO; DE ALLÍ SU CLARA APRECIACIÓN VISUAL; PERO EN OTRAS, COMO EN LAS "FIGURAS

11) EXCÉNTRICAS" MAYAS, LAS SILUETAS DE CONTORNOS IRREGULARES CREAN DIFICULTAD EN SU PERCEPCIÓN.

LA PESADEZ DE LA FORMA, YA SE HA DICHO, ES GENERAL A LOS ESTILOS QUE SE EXPRESARON POR LA ESCULTURA TRIDIMENSIONAL, EL OLMECA Y EL AZTECA, FUNDAMENTALMENTE; OTROS ESTILOS PARTICIPAN DE ESTA CUALIDAD, COMO SE APRECIA EN EL GUERRERO

55) DE ESTILO TOLTECA, O EN EL CHAC MOOL DE I^HUATZIO. EN POCAS OBRAS SE ADVIERTE LA CUALIDAD OPUESTA, O SEA LA DE LIGEREZA APARENTE; ÉSTA SE RECONOCE, SOBRE TODO, EN ALGUNAS TERRACOTAS

12) DE FIGURAS HUMANAS DE EL ZAPOTAL, Y EN LAS ESBELTAS MUJERES

66) HUASTECAS, UNA DE LAS CUALES, SOBRESALIENTE, LUCE EN ESTA EXPOSICIÓN.

EL HIERATISMO, LA INMOVILIDAD, ES CUALIDAD ESCULTÓRI-

CA USUAL, PERO NO ÚNICA DE LAS OBRAS QUE AQUÍ SE EXPONEN. ESTÁ-
(13) TICA ES LA URNA ZAPOTECA DEL "DIOS CON YELMO DE AVE DE PICO AN-
CHO", EN TANTO QUE EL PLÁSTICO MOVIMIENTO SUGERIDO, SE MIRA TAN-
(14) TO EN UNA DE LAS ASEJUADAS TERRACOTAS CON "ROSTRO DE NIÑO", DE
TIEMPOS PRECLÁSICOS, COMO EN LOS HOMBRES, TAMBIÉN DE BARRO, DE
(15) JALISCO: UNO CON LOS BRAZOS ALZADOS EN ACTITUD DE PONERSE CON
LAS MANOS UN OBJETO EN LA BOCA; OTRO ENCUCLILLADO, DISPUESTO A
(16) SALTAR CON EL CUERPO ECHADO HACIA DELANTE. UNA ESCULTURA OLME-
(17) CA DE EXCEPCIÓN, ACTUALMENTE DECAPITADA, ES LA DE UN HOMBRE QUE
APOYA LA RODILLA DERECHA SOBRE EL SUELO Y DOBLA EN ÁNGULO LA
PIERNA IZQUIERDA PARA DESCANSAR, TAMBIÉN EN EL SUELO, EL PIE
CORRESPONDIENTE. EL CUERPO DESVÍA SU EJE LIGERAMENTE DE LA VER-
TICAL. SE CUBRE DE UN TAPARRABO Y SE DECORA CON UN PECTORAL
QUE LLEVA UNA FLOR. LA REPRESENTACIÓN PLÁSTICA SE APEGA AL DATO
DE LA REALIDAD: PIERNAS ROLLIZAS, TORSO Y VIENTRE CARNOSOS. -
INESPERADAMENTE, DEL TODO AJENOS A ESTOS RECURSOS NATURALISTAS,
SE ADVIERTEN, EN EL LUGAR DE LOS HOMBROS SIMBÓLICOS DISCOS CON
EL CENTRO PERFORADO; NO HAY BRAZOS QUE ARMONICEN CON EL TRATA-
MIENTO DEL CUERPO Y LAS EXTREMIDADES. NO OBSTANTE ESO, LA ES-
TATUA TRASMITE UNA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO QUE SE LOGRA EXCLU-
SIVAMENTE CON BASE EN LAS DISTINTAS POSICIONES DE LAS PIERNAS
Y LA INCLINACIÓN LEVE DEL CUERPO.

ESTE ES EL VERDADERO MOVIMIENTO PLÁSTICO, DISCRETO Y
PAUSADO, A LA VEZ QUE FIRME Y DECIDIDO; ES EL MOVIMIENTO QUE
ANIMA LAS OBRAS MAESTRAS DE LA ESTATUARIA OLMECA. PERO HAY
TAMBIÉN EN LA ESCULTURA DEL MÉXICO ANTIGUO, OTRA SUERTE DE
MOVIMIENTO, NO ILUSORIO NI PLÁSTICO; ES AQUEL QUE DERIVA DEL

REAL DESPLAZAMIENTO DE LAS FORMAS MEDIANTE LA ARTICULACIÓN DE LAS EXTREMIDADES, COMO SE DA EN TERRACOTAS TEOTIHUACANAS Y CENTROVERACRUZANAS, O QUE SE PRODUCE POR LA TRASLACIÓN DEL OBJETO RODANTE, COMO OCURRE EN CIERTOS JUGUETES DE LA HUASTECA Y DEL CENTRO DE VERACRUZ.

GRAN PARTE DE LAS IMÁGENES ESCULPIDAS, MUESTRA ROSTROS Y CUERPOS IMPÁVIDOS; LA AUSTERIDAD EXPRESIVA PREDOMINA, SOBRE TODO, EN LA ESCULTURA PRODUCIDA EN LAS TIERRAS DEL CENTRO DE MÉXICO. ASÍ SE MIRA EN LAS MÁSCARAS TEOTIHUACANAS, EN LOS GUERREROS TOLTECAS, EN LOS HOMBRES Y DIOSAS AZTECAS. LOS PUEBLOS DE FÉRTILES TIERRAS BAJAS Y COSTERAS, PUSIERON EN BARRO, ESTUCCO Y PIEDRA, EXPRESIONES CÁLIDAS Y AMABLES; ENTRE ELLAS DESTACAN LAS SONRIENTES FIGURAS DEL CENTRO DE VERACRUZ Y LOS MUY DIVERSOS GESTOS FACIALES Y POSTURAS DE LAS TERRACOTAS DE JAINA. - FUE EN ESTOS PUEBLOS, LOS CENTROVERACRUZANOS Y LOS MAYAS, DONDE EL ARTE DEL RETRATO ADQUIRIÓ CARACTERÍSTICAS EXTRAORDINARIAS. -

(18) → LA CABEZA DE ESTUCCO PROCEDENTE DE LA CRISTERÍA DE UN TEMPLO DE PALENQUE, ES MAGISTRAL RETRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO. OTRAS PIEZAS REPRESENTATIVAS DE UN ARTE MÁS HUMILDE, LAS TERRACOTAS DEL OCCIDENTE DE MÉXICO, REVELAN TIERNAS EXPRESIONES DE LA VIDA COTIDIANA, FAMILIAR O MATERNA. ENTRE ESTAS PIEZAS ATRAEN, POR SU SIMPLICIDAD, LAS DE LAS FIGURAS "CANTORAS" DE NAYARIT, CUYA BOCA SE ESTRECHA Y SE PROLONGA PARA SIMULAR LA EMISIÓN DEL SONIDO.

ME HE REFERIDO, HASTA AQUÍ, A CUALIDADES PROPIAS DE LA ESCULTURA TRIDIMENSIONAL, Y QUE SE PERCIBEN EN MUCHAS DE LAS OBRAS EXENTAS AQUÍ EXHIBIDAS; NO OCURRE LO MISMO CON LOS RELIE-

31) *otus*

VES; ÉSTOS, CON FRECUENCIA, SE LABRARON EN LÁPIDAS CONMEMORATIVAS Y RITUALES Y EN MONUMENTOS COMO ESTELAS, ALTARES, MODALIDADES PROPIAS DEL UNIVERSO ARTÍSTICO MAYA. TAMBIÉN EL RELIEVE ES LA FORMA USUAL DE LAS LOSAS QUE RECUBRIERON GRAN NÚMERO DE EDIFICIOS. ASÍ, LAS FIGURAS RELEVADAS SE APRECIAN AQUÍ DE MANERA REDUCIDA Y PARCIAL. ESTA TÉCNICA FUE AMPLIAMENTE DESARROLLADA POR LOS PUEBLOS ZAPOTECA Y MIXTECA, Y DE MODO SOBRESALIENTE POR LOS MAYAS, QUE ENCONTRARON ASÍ SU MEJOR MODO DE EXPRESIÓN. EL RELIEVE SE RIGE POR SUS PROPIAS LEYES; NO PARTICIPA DE LA REALIDAD TRIDIMENSIONAL DE LA ESCULTURA, PORQUE SIEMPRE CUENTA CON UN FONDO PLANO DEL CUAL NO SE DESPRENDE: EN EL RELIEVE, LA FORMA NUNCA SE AÍSLA EN EL ESPACIO, NI PRODUCE SENSACIONES TÁCTILES COMPLETAS, SINO QUE SE CREA UN MUNDO PLÁSTICO SITUADO ENTRE EL ILUSORIO ESPACIO PICTÓRICO Y EL ESPACIO REAL DE LA ESCULTURA. TODOS LOS EFECTOS ESPACIALES DEL RELIEVE, DESDE LOS QUE COLINDAN CON EL DISEÑO LINEAL HASTA LOS QUE ALCANZAN MODELADO DE VOLÚMENES Y PROYECCIÓN DE FORMA, FUERON EXPERIMENTADOS POR LOS ARTISTAS MAYAS. LOS DINTELES DE YAXCHILÁN, AQUÍ EXHIBIDOS, Y LAS ESTELAS DE PIEDRAS NEGRAS, ADQUIEREN CALIDADES EXCEPCIONALES EN EL MODELADO, EN LAS PROMINENCIAS, EN LOS REMITIMIENTOS Y EN LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LAS IMÁGENES.

MATERIALES

LOS ESCULTORES PREHISPÁNICOS USARON DIVERSOS TIPOS DE PIEDRA ORIGINARIOS DE MESOAMÉRICA; PIEDRAS DURAS COMO EL BASALTO, LA ANDESITA Y LA SERPENTINA, LOS OLMECAS Y LOS AZTECAS; LA CALIZA,

LOS MAYAS; LA ARENISCA, LOS HUASTECOS. LAS PIEDRAS FINAS SEMI-PRECIOSAS COMO EL JADE, FUERON UTILIZADAS TAMBIÉN POR LOS OLMECAS, Y ALGUNAS DE COLORES VISTOSOS COMO LA CARNEOLITA ENCARNADA, FUERON, JUNTO CON LA OBSIDIANA, DEL GUSTO AZTECA.

EL BARRO FUE EL OTRO MATERIAL DE MAYOR USO; LAS FORMAS DE BARRO PUEDEN SER MODELADAS COMO NUMEROSAS TERRACOTAS DE TLA-TILCO Y DEL OCCIDENTE, O DE MOLDE, COMO ^{multitud de} LAS IMÁGENES DE TEOTIHUACÁN, O ALGUNAS JAINAS. LAS GRANDES ESCULTURAS EN BARRO REQUIEREN DE COCIMIENTO Y SON HUECAS, COMO SE ADVIERTE EN LAS DEL CENTRO DE VERACRUZ; LAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES DEL PRECLÁSICO O DEL OCCIDENTE, SON MACIZAS.

HAY QUE RECORDAR QUE LA ESCULTURA TRIDIMENSIONAL Y LOS RELIEVES DE PIEDRA, ASÍ COMO LAS TERRACOTAS, ESTUVIERON ORIGINALMENTE PINTADAS DE COLORES. CASI TODAS LUCEN AHORA EL COLOR NATURAL DEL MATERIAL EN QUE FUERON TRABAJADAS. SU APARIENCIA ORIGINAL, ACASO NO FUERA TAN DEL GUSTO CONTEMPORÁNEO, ES DIFÍCIL IMAGINAR UNA CABEZA COLOSAL OLMECA PINTADA DE VARIOS COLORES O DE UN SOLO, O A LA COATLICUE AZTECA DESCOMPUESTA EN SUS FORMAS ESCULTÓRICAS POR COLORES YUXTAPUESTOS. POCAS SON LAS TALLAS EN PIEDRA QUE CONSERVAN RESTOS DE LOS COLORES QUE LAS CUBRÍAN, PERO EN MUCHAS TERRACOTAS SE APRECIAN AÚN DISEÑOS CORPORALES DEL VESTUARIO CON RICA POLICROMÍA; TAL ES EL CASO DE LAS EFIGIES NAYARITAS Y LAS VASIJAS ANTROFOMORFAS DE SITIOS NORTEÑOS.

(20)

(21)

EN TORNO AL SIGNIFICADO

FINALMENTE, HE DE DECIR ALGO, SUMAMENTE BREVE, ACERCA DEL SIGNIFICADO DE LA ESCULTURA DEL MÉXICO ANTIGUO. HAY EN ELLA TEMAS DE EVIDENTE COMPRESIÓN: POR EJEMPLO, LOS PROPIOS DE LA VIDA COTIDIANA, VISIBLES EN CENTENARES DE TERRACOTAS, O EN LOS RETRATOS MAYAS Y CENTROVERACRUZANOS. LAS ESCENAS DE CARÁCTER HISTÓRICO QUE ABUNDAN EN LOS RELIEVES MAYAS, REQUIEREN PARA SU CABAL ENTENDIMIENTO, DE LA LECTURA CORRECTA DE LOS TEXTOS JEROGLÍFICOS QUE LOS ACOMPAÑAN, Y LAS DE CARÁCTER MITOLÓGICO, NECESITAN DE LA ATINADA IDENTIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES. HAY, ADEMÁS, MUCHAS OBRAS EN QUE SE COMBINA LA FÁCIL COMPRESIÓN DE LA APARIENCIA EXTERNA CON UN COMPLEJO Y DIFÍCIL SIGNIFICADO NO CLARAMENTE DISCERNIBLE. ASÍ, LAS CABEZAS COLOSALES OLMECAS SON, ADEMÁS DE RETRATOS DE GOBERNANTES, ASIENTO DE ORDENADA SABIDURÍA CÓSMICA, Y ALGUNA IMAGEN AZTECA COMO EL TEPEYÓLOTL AQUÍ EXPUESTO, ES, APARTE DE IMPONENTE FIGURACIÓN MASCULINA, EFIGIE DE UNA DEIDAD TERRESTRE DE GRAN JERARQUÍA EN EL PANTEÓN AZTECA. ADEMÁS DE QUE MUCHAS FIGURAS SON INCOMPRESIBLES PARA EL ESPECTADOR NO INICIADO EN LA ICONOGRAFÍA PRECOLOMBINA, ALGUNAS DE ELLAS COMPRENDEN IMÁGENES QUE NO SON VISIBLES, PUES SE ENCUENTRAN RELEVADAS EN LAS BASES SOBRE LAS CUALES SE ASIENTAN; ASÍ OCURRE EN BUEN NÚMERO DE EJEMPLARES AZTECAS. DE ESTA MANERA, LO VISIBLE NO COMUNICA TOTALMENTE EL SIGNIFICADO SIMBÓLICO Y CONCEPTUAL DE UNA IMAGEN.

HAY QUE RECONOCER QUE NO TODAS LAS OBRAS DE ARTE QUE

SIMPLIFICAN Y ABSTRAEN FORMAS DE LA REALIDAD VISUAL, COMO
 43- LAS IMÁGENES DEL ESTILO "MEZCALA",²¹⁰ MANIFIESTAN IDEAS PROFUN-
 DAS; PERO EN CAMBIO POCOS ELEMENTOS, O ACASO UNO SOLO REDUCIDO
 A SUS RASGOS ESENCIALES, PUEDE SER PORTADOR DE FUNDAMENTALES
 51- SIGNIFICADOS. ESTO ÚLTIMO LO EJEMPLIFICA LA "CRUZ DE TEOTIHUA-
 CÁN".

LA ESCULTURA PREHISPÁNICA ENCONTRÓ VARIEDAD DE SOLU-
 CIONES QUE REVELAN LA SABIDURÍA DE SUS CREADORES. SU PLURA-
 LIDAD TÉCNICA, FORMAL Y TEMÁTICA, HACE QUE SE LA CONSIDERE,
 EN CONJUNTO, COMO UNA DE LAS MÁS ORIGINALES MANIFESTACIONES AR-
 TÍSTICAS DE TODAS LAS ÉPOCAS Y LUGARES.

LAS REGIONES Y LOS ESTILOS

UN VIGOROSO NÚCLEO COMÚN, CONFIRMA LA HOMOGENEIDAD
 CULTURAL Y ARTÍSTICA DE MESOAMÉRICA, AUN CUANDO DENTRO DE SU
 ÁREA HAYAN HABITADO, EN DIFERENTES RUMBOS Y EN DISTINTOS TIEM-
 POS, PUEBLOS QUE CREARON ESTILOS PROVINCIALES Y LOCALES.

LAS DIVISIONES CULTURALES Y GEOGRÁFICAS DE MESOAMÉRI-
 CA SE CONOCEN COMO REGIONES, EN ELLAS SE PRODUJERON DIVERSOS
 ESTILOS ARTÍSTICOS, SON LOS SIGUIENTES: LA COSTA DEL GOLFO,
 CON LA CULTURA OLMECA AL SUR, LA DEL CENTRO DE VERACRUZ CLÁSI-
 CO EN SU PARTE MEDIA, Y LA HUASTECA AL NORTE; LA MAYA, QUE ABAR-
 CA LOS ESTADOS MEXICANOS DE CHIAPAS, TABASCO, CAMPECHE, YUCATÁN
 Y QUINTANA ROO, GUATEMALA, BELICE, Y PORCIONES DE HONDURAS Y
 EL SALVADOR; LA DE OAXACA CON SUS DOS CULTURAS PRINCIPALES, LA
 ZAPOTECA Y LA MIXTECA; EL OCCIDENTE, QUE INCLUYE LOS ACTUALES

ESTADOS DE COLIMA, JALISCO Y NAYARIT; LA SEPTENTRIONAL QUE SE EXTIENDE DESDE GUANAJUATO Y SAN LUIS POTOSÍ, PASANDO POR ZACATECAS Y DURANGO, COMPRENDE PARTE DE SINALOA, SONORA Y BAJA CALIFORNIA; LA DEL ALTIPLANO QUE INCORPORA A LOS ANTIGUOS PUEBLOS PRECLÁSICOS, TEOTIHUACÁN CLÁSICO, TULA Y TENOCHTITLAN.

LOS INICIOS DE LA ESCULTURA

LA ESCULTURA EN MESOAMÉRICA PARECE HABERSE INICIADO CON LA TALLA DE HUESOS DE ANIMALES. LA PIEZA MÁS ANTIGUA QUE DE ELLA SE CONOCE, ES UNA CABEZA DE BESTIA TALLADA EN EL HUESO SACRO DE UN ANTEPASADO YA EXTINTO DE LAS LLAMAS Y LAS ALPACAS; SE SUPONE QUE FUE HECHA DE 10 A 8 MIL AÑOS A. DE C., Y FUE ENCONTRADA EN TEQUIXQUIAC, AL NORTE DEL VALLE DE MÉXICO. ELABORADOS EN ÉSTE MISMO MATERIAL, SE CONOCEN ALGUNOS OTROS EJEMPLOS; EMPERO, LA ESCULTURA COBRA REALMENTE SU IMPORTANCIA CON LAS FIGURILLAS DE BARRO QUE HACEN SU APARICIÓN HACIA EL AÑO 1500 ANTES DE LA ERA CRISTIANA; LA PRESENCIA DE TALES FIGURILLAS SE EXTIENDE POR TODA MESOAMÉRICA, PERO RASGOS PROPIOS A LAS DISTINTAS REGIONES, LAS REDUCEN A ESTILOS DIFERENTES. LA MAYOR PARTE DE LAS FIGURAS REPRESENTA A MUJERES DESNUDAS ORNAMENTADAS CON COLLARES, PULSERAS, AJORCAS, OREJERAS Y ELABORADOS TOCADOS O PEINADOS DE RICOS ESTILOS; EN OCASIONES USAN SANDALIAS. A CAUSA DE QUE EN ELLAS SE APRECIA LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA REALIDAD NATURAL, SE LAS HA CALIFICADO DE OBRAS DE "REALISMO INGENUO".

ES EVIDENTE, TOMANDO EN CUENTA LA GRAN CANTIDAD DE FIGURILLAS FEMENINAS QUE SE HAN ENCONTRADO, QUE ÉSTAS TENÍAN UN PAPEL IMPORTANTE EN LA VIDA DEL PERÍODO PRE-CLÁSICO (1200-100 A.C.). CASI TODAS, EXCEPTO LAS DE TIEMPOS MÁS ANTIGUOS, ESTÁN CUIDADOSAMENTE HECHAS, SON SÓLIDAS Y SUS RASGOS FACIALES O SUS ADORNOS SE LOGRAN POR MEDIO DE FRAGMENTOS DE BARRO AÑADIDOS; SUS DETALLES SE AFINAN CON INCISIONES. LOS OJOS Y LA BOCA SE REPRESENTAN COMO PEQUEÑAS CAVIDADES OVALADAS Y CONTORNEADAS POR UN APLANADO ROLLITO DE BARRO; LOS BRAZOS SON CORTOS Y VAN ANGOSTÁNDOSE HACIA SUS EXTREMOS; SON PROPIAMENTE MUÑONES. NO HAY REPRESENTACIÓN DE MANOS; A VECES LO MISMO OCURRE CON LOS PIES, CUYOS DEDOS SE INSINÚAN TAN SÓLO POR MEDIO DE INCISIONES.

BUEN NÚMERO DE LAS FIGURAS DE ESTAS ÉPOCAS PROCEDE DE TLATILCO, Y EN ELLAS SE EVIDENCIA UN ARTE MADURO Y LOGRADO. SE HA DICHO QUE LA INFLUENCIA OLMECA, QUE SE DEJÓ SENTIR EN LAS TIERRAS CENTRALES DURANTE EL PRECLÁSICO MEDIO, (1200-550A.C.) AUNADA A LA SENSIBILIDAD T⁴ALTIQUEÑA, PRODUJO ESAS OBRAS MAESTRAS EN LAS CUALES SE FUNDEN LA VOLUNTAD DE ARTE DE AMBOS PUEBLOS, QUE COINCIDÍAN EN LA TRASMUTACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR UNA INTENSA OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, DE ACUERDO CON UNA PREVIA IDEA FORMAL. POR LO GENERAL, LAS FIGURAS LLEVAN SU PARTE ANTERIOR CUIDADOSAMENTE TRABAJADA, EL CUERPO SE HALLA APLANADO, Y LA PARTE POSTERIOR APENAS VA ESBOZADA. LA SILUETA SE CONVIERTE EN ELEMENTO DECISIVO; LA COMPOSICIÓN ES GENERALMENTE SIMÉTRICA, SALVO EN LAS FIGURAS DE BAILARINES CUYO CUERPO O CABEZA APARECEN LADEADOS.

PREVALECE DOS TIPOS DESNUDOS FEMENINOS: EL DE LA MUJER DE CADERAS ANCHAS, DE CARNES ABUNDANTES Y PECHOS DESARROLLADOS, QUE CORRESPONDE A LA IMAGEN DE LA MUJER MADURA, Y EL QUE REPRESENTA A UNA MUCHACHA DE FIGURA ESBELTA, PECHOS PEQUEÑOS, PIERNAS DE CEBOLLA, Y EL ÓRGANO GENITAL SIEMPRE APARENTE. - (25) LOS ARQUEÓLOGOS LA LLAMAN "MUJERES BONITAS", Y CONSTITUYEN LAS REPRESENTACIONES MÁS SENSUALES DEL MÉXICO ANTIGUO.

HAY OTRAS MUJERES QUE SOSTIENEN ENTRE SUS BRAZOS A NIÑOS, AMAMANTÁNDOLOS O ARRULLÁNDOLOS EN SUS CUNAS DE MIMBRE; OTRAS SE MIRAN GRÁVIDAS, Y OTRAS MÁS TOMAN Y ALZAN EN SUS BRAZOS ANIMALES PEQUEÑOS. EN ESTAS MUJERCITAS DE BARRO SE DEJA SENTIR UN ALIENTO DE NATURALIDAD QUE SÓLO POR MOMENTOS SE RESPIRA EN LA ESCULTURA PREHISPÁNICA. - HAY, TAMBIÉN, FIGURAS MASCULINAS CON EL CUERPO DESNUDO O CUBIERTO POR DISTINTAS PRENDAS: GUERREROS CON ARMADURAS DE ALGODÓN, Y PERSONAJES EN TRONOS, LO CUAL DENOTA EL AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. - LAS FIGURILLAS SÓLIDAS MIDEN ENTRE 9 Y 18 CM. DE ALTURA; SE ENCUENTRAN, ASIMISMO, MÚSICOS E INSTRUMENTOS MUSICALES; ALGUNAS EXTRAORDINARIAS FIGURAS FEMENINAS SON BICÉFALAS O TIENEN DOS ROSTROS COMBINADOS EN UNO SOLO; EXISTE UN CONCEPTO MÁGICO FASCINANTE EN ESOS CONJUNTOS DE DOS JUEGOS DE RASGOS EN UNA SOLA CABEZA; SU CONCEPCIÓN PARECIERA OBEDECER A PRINCIPIOS ARTÍSTICOS MODERNOS. → LA INFLUENCIA OLMECA SE VE SOBRE TODO EN FIGURAS QUE TIENEN ENTRE 25 Y 55 CM. DE ALTO; SON HUECAS Y TIENEN (20) → CARA DE NIÑO, BOCA DE LABIOS GRUESOS, CON EL SUPERIOR VUELTO HACIA ARRIBA Y LAS COMISURAS CAÍDAS; EN ELLAS, EL ESTILO GRÁFICO DE LAS FIGURILLAS SÓLIDAS SE TRANSFORMA EN CORPÓREO. MÁS- (73)

CARAS HUMANAS O DE ANIMALES Y DE SERES FANTÁSTICOS, HECHAS TAMBIÉN EN BARRO, QUEDAN INCLUIDAS EN ESTE MODO CORPÓREO Y PLÁSTICO DE REPRESENTACIÓN.

67 DESPUÉS DEL PERÍODO PRECLÁSICO MEDIO (HACIA 800 A. DE C.), EL ARTE DE LA ESCULTURA CERÁMICA VINO A MENOS EN EL CENTRO DE MÉXICO; PERO EN LA REGIÓN DE CHUPÍCUARO, AL NOROESTE DEL VALLE, LA ANTIGUA TRADICIÓN SE PRESERVÓ EN GRAN MEDIDA CON NUEVAS TÉCNICAS GEOMÉTRICAS DECORATIVAS. EN MUCHAS ZONAS DE MESOAMÉRICA SE CONTINUÓ EL CULTO A LAS FIGURILLAS EN ININTERRUMPIDA SUCESIÓN, HASTA EL TIEMPO DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA; EN OTROS SITIOS LA TRADICIÓN SE INTERRUMPIÓ. PARECE QUE EL ARTE ESCULTÓRICO DE PEQUEÑAS FIGURILLAS DE ARCILLA, FUE PRODUCTO DEL PUEBLO, Y NO RESULTADO DEL CRITERIO FORMAL Y CULTO DE CLASES SUPERIORES Y DIRIGENTES.

*La Escultura de la Costa del Golfo**El estilo*~~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, EN SU TÍPICA CERÁMICA. PERO ES, SOBRE TODO, POR LAS ESCULTURAS COLOSALES QUE SE RECONOCEN, 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 ALLÍ QUE A ESTA REGIÓN SE LA CONOZCA COMO "ÁREA METROPOLITANA" O "ZONA NUCLEAR"; CONGREGA TANTO A LOS GRANDES MONUMENTOS COMO A LAS CIUDADES PRINCIPALES. LAS GRANDES ESCULTURAS DE ESTE PUEBLO, SON LA EVIDENCIA MÁS REMOTA DE LA GRANDIOSA CREATIVIDAD DE LOS ANTIGUOS HABITANTES DE LA MODERNA REPÚBLICA MEXICANA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR 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 LA APARIENCIA DE ALGUNAS OBRAS DE ARTE. EL APRECIO DE LA SIMILITUD ENTRE PEQUEÑOS OBJETOS DE JADE Y GRANDES MONUMENTOS, PERMITIÓ QUE "LO OLMECA" SE ESTABLECIERA 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 COLOSALES EN BASALTO Y LOS PEQUEÑOS OBJETOS DE PIEDRAS SEMIPRECIOSAS.

LAS ESCULTURAS MONUMENTALES ACUSAN UNA ÉPOCA DE INTEGRACIÓN CULTURAL QUE DURA POR LO MENOS SEIS SIGLOS, ENTRE 1200 Y 600 A. DE C., EN LA REGIÓN ANTES DICHA. HECHAS EN PIEDRAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA REGIÓN DONDE LAS ESCULTURAS ABUNDAN, LOS BLOQUES EN QUE FUERON TALLADAS TUVIERON QUE SER DESPRENDIDOS DE LAS CANTERAS Y TRANSPORTADOS DESDE DISTANCIAS DE MÁS DE CIEN KILÓMETROS A LOS SITIOS EN QUE SE IBAN A COLOCAR.

EN LAS ESCULTURAS OLMECAS ES EVIDENTE UNA VOLUNTAD DE FORMA; DESTACAN EN ESE GRAN ESTILO ESCULTÓRICO LOS 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 LOS PLANOS, LOS ÁNGULOS, LAS ARISTAS O LA SIMETRÍA ABSOLUTA; EL AGRESIVO GEOMETRISMO, APARENTEMENTE NO ENCAJABA CON SU SENSIBILIDAD.

CUANDO SE HAN 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 PERFECCIÓN DE SUS RITMOS, ES EL QUE HA SIDO INDISTINTAMENTE LLAMADO "SECCIÓN ÁUREA" O "NÚMERO DE ORO". LA PRESENCIA DE TAL SISTEMA DE PROPORCIÓN APLICADO A LAS ESCULTURAS OLMECAS, NO IMPLICA EL CONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO PITAGÓRICO, SINO LA ^{COMUNIDAD} ~~COMUNIDAD~~ DE LA SABIDURÍA HUMANA ACERCA DE LAS LEYES QUE ORDENAN LA NATURALEZA.

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 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" Y EL MONUMENTO 1 DE CUAUHTOTOLAPAN, Y DESDE LUEGO TODAS AQUELLAS COLOCADAS EN LOS NICHOS DE LOS LLAMADOS ALTARES, ASÍ COMO ESE NOTABLE EJEMPLAR, QUE FORMA PARTE DE ÉSTA EXPOSICIÓN, Y QUE SE CONOCE COMO EL

(17) → MONUMENTO 34 DE SAN LORENZO. ES UNA FIGURA HUMANA ACÉFALA, REVELADORA DE LA PRESENCIA DE VERDADERA CREATIVIDAD ARTÍSTICA, POR VARIAS RAZONES SINGULAR EN SU ESPECIE. ADOPTA UNA POSTURA INFRECUENTE, PUES ESTÁ ARRODILLADA SOBRE LA PIERNA DERECHA,

MIENTRAS LA IZQUIERDA, PRONUNCIADAMENTE DOBLADA, SE APOYA SOBRE LA PLANTA DEL PIE. ESTA POSICIÓN MISMA LA DESPRENDE UN POCO DEL SUELO, HACIÉNDOLA PERDER EN ALGO LA ESTRUCTURA DE BLOQUE. EL PESO RECAE EN LA PARTE MEDIA POSTERIOR EN LUGAR DE DISTRIBUIRSE, COMO ES USUAL, EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA BASE. ADEMÁS, LA RELACIÓN DE LA MASA Y EL ESPACIO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ESCULTURA, SE ALTERA Y SE DISTANCIA EN ELLA DE LO ACOSTUMBRADO. - EL ESPACIO, AL PENETRAR ENTRE LAS PIERNAS, QUEDA ENVUELTO EN LA CAVIDAD FORMADA ENTRE ÉSTAS Y EL CUERPO, Y SE EXTIENDE HACIA ARRIBA 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 ELABORAR UNA OBRA ORIGINAL. DE ESTE PRIMER 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, O POR RASGOS DE ESTE TIPO MEZCLADOS CON OTROS FANTÁSTICOS E IMAGINADOS. ABUNDAN 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, O 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 HENDEDURAS 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 EN V; LA MAYORÍA DE LAS REPRESENTACIONES MANTIENE LA ESTRUCTURA BÁSICAMENTE HUMANA, PERO ALGUNAS SE MIRAN ALTERADAS EN SUS EXTREMIDADES, POR GARRAS QUE SUSTITUYEN A MANOS Y A PIES. CIERTOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS SE REITERAN: 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 CETROS QUE SE TOMAN ENTRE LAS MANOS.

ENTRE LAS QUE SE INCORPORAN A ESTE CONJUNTO, SE ENCUENTRAN FIGURAS DE NIÑOS DE CABEZA GRANDE, SOSTENIDAS ENTRE LOS BRAZOS POR LAS IMÁGENES HUMANAS MAYORES QUE SALEN DEL NICHOS DE LOS ALTARES, 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 LA REPRESENTACIÓN DE ANIMALES; LO ILUSTRAN, POR EJEMPLO LA ESCULTURA DE SAN LORENZO, EL MONUMENTO 9, FRAGMENTO DE LA FIGURA HUECA DE UN AVE ACUÁTICA, EL RELIEVE DE UN ANIMAL CUADRÚPEDO, EL MONUMENTO 21, Y UNA FIGURA DE ARTRÓPODO. OCURRE QUE NO TODAS LAS FIGURACIONES DE ANIMALES ACERCAN SU APARIENCIA A LA REALIDAD VISIBLE DEL POSIBLE MODELO, Y QUE OTRAS, ADEMÁS, MUESTRAN MOTIVOS SIMBÓLICOS DENOTADORES DE UN CARACTER SOBRENATURAL.

LA ESCULTURA OLMECA SUBORDINA EL NATURALISMO DE SUS REPRESENTACIONES, A UN SABIO Y EQUILIBRADO SINTETISMO DE LAS FORMAS. ASÍ, ES UNA MANERA DE EXPRESIÓN EN QUE NO SE REPRODUCE LA FORMA NATURAL, PERO TAMPOCO SE CREA UNA GRAN DISTANCIA EN RELACIÓN CON LA MISMA.

DESDE 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 DONDE, EN ESCULTURA DE BULTO, UNA FIGURA SEDENTE SURGE DEL FONDO DE ^{LA CUEVA.} ~~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. EL TERCER GRUPO INCLUYE LAS FIGURAS HUMANAS EXENTAS, QUE SOSTIENEN NIÑOS ENTRE SUS BRAZOS; ALGUNOS DE ESTOS NIÑOS MUESTRAN EL 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, QUE INCORPORAN A SU ASPECTO ESENCIALMENTE HUMANO, RASGOS DE ANIMALES JUNTO CON OTROS PURAMENTE IMAGINADOS. EN ESTE CONJUNTO SE INCLUYEN IMÁGENES QUE OSCILAN ENTRE LA APARIENCIA ANIMAL Y LA QUE COLINDAN CASI CON LO HUMANO.

EL TERCER CONJUNTO TEMÁTICO ES EL DE MAYOR IMPORTANCIA: LAS IMÁGENES QUE TIENEN RASGOS EXCLUSIVAMENTE HUMANOS. EN ÉSTE SE ENCUENTRAN CIERTAS FIGURAS HUMANAS COLOCADAS BAJO OTRAS DE ASPECTO COMPUESTO, COMO SI ESTUVIERAN BAJO PROTECCIÓN SOBRENATURAL; OTRAS QUE, AUNQUE HUMANAS CARECEN DE CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y SUGIEREN UN ESTADO INTERMEDIO ENTRE LA NA-

TURALEZA HUMANA Y LA DIVINA. Y, POR ÚLTIMO, LAS CABEZAS COLOS-
LES, GRUPO ÚNICO EN LA HISTORIA DEL ARTE UNVIERSAL. SE CONO-
CEN 16 COMPLETAS; 8, LAS MÁS PERFECTAS, LAS CLÁSICAS, PROVIE-
NEN DE SAN LORENZO; 4 PROCEDEN DE LA VENTA, Y 3 MÁS, DE TRES
ZAPOTES. LA CABEZA NÚMERO 9 DE SAN LORENZO, FUE DESCUBIERTA
POR UN CAMPESINO EL 8 DE AGOSTO DE 1982, Y FORMA PARTE DEL ACERVO
DEL NUEVO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
EN XALAPA; ES LA ESCULTURA CUMBRE DE ESTA EXPOSICIÓN. MÁS
PEQUEÑA QUE OTRAS, LA CABEZA 9 MIDE 165 CM. DE ALTO; 136 CM. DE
ANCHO Y 117 CM DE ESPESOR. SE LE HA LLAMADO "PERSONAJE CON
SONRISA" POR SU APARIENCIA EVIDENTEMENTE SONRIENTE. LAS CABE-
ZAS COLOSALES COMPARTEN VALORES DE FORMA Y TIENEN TAMBIÉN SEME-
JANTE SIGNIFICADO: REPRESENTAN, FUNDAMENTALMENTE, ROSTROS DE
GOBERNANTES; SON SUS RETRATOS. INDIVIDUOS JÓVENES, QUE REVE-
LAN 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 SIM-
BOLIZAN CONCEPTOS MÁS PROFUNDOS Y UNIVERSALES. EN ELLAS RESIDE
LO QUE SE CONSIDERA INMUTABLE Y ETERNO; LA CAPACIDAD DE COMUL-
GAR CON LO SOBRENATURAL; REPRESENTAN ADEMÁS, EL ASIENTO DE LA
NATURALEZA DIVINA DEL HOMBRE. A LAS CABEZAS DE PIEDRA, LO MIS-
MO QUE A SUS MODELOS MUNDANOS, SE LES ATRIBUÍAN PODERES DIVI-
NOS, POR ELLO ERAN CONSIDR^EADOS OBJETOS SAGRADOS.

DE ENTRE LOS PEQUEÑOS OBJETOS OLMECAS QUE SE HAN ENCON-
TRADO EN EL ÁREA "METROPOLITANA" O EN OTRAS DISTANTES A ELLA
Y EN ÉPOCAS MUY POSTERIORES, TALLADOS PREFERENTEMENTE EN PIE-
DRAS SEMIPRECIOSAS COMO EL JADE Y DURAS COMO LA SERPENTINA,
DESTACAN LAS HACHAS, LAS CELTAS, LAS MÁSCARAS, LAS PLACAS GRA-
BADAS, LOS PUNZONES, LAS CANOAS Y LAS FIGURILLAS DE APARIENCIA
PRIMORDIALMENTE HUMANA. LOS OLMECAS FUERON LOS PRIMEROS QUE,
EN MESOAMÉRICA, TALLARON PIEDRAS DURAS Y SEMIFINAS, EN ESPE-
CIAL EL JADE, MATERIAL QUE, COMO EL BASALTO, ERA LLEVADO, PO-
SIBLEMENTE SIN LABRAR, DESDE TIERRAS LEJANAS, PARA QUE, DES-
PUÉS 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.

El estilo del
~~La ESCULTURA EN BARRO Y EN PIEDRA DEL CENTRO DE VERACRUZ~~

LAS ESCULTURAS DE LA REGIÓN CENTRAL DE VERACRUZ DURANTE EL PERÍODO CLÁSICO, ENTRE 300 Y 900 D. DE C., DESARROLLARON EN IMÁGENES DE BARRO Y EN FIGURAS DE PIEDRA DURA, DOS ESTILOS INCONFUNDIBLES; EL DE BARRO DESTACA POR SU SENSUALIDAD REALISTA; EL DE PIEDRA, POR SU SEVERO SIMBOLISMO.

LA TRADICIÓN ESCULTÓRICA EN BARRO SE INICIA EN VERACRUZ DESDE EL PERÍODO PRECLÁSICO, ACASO ENTRE 1300 Y 1500 A. DE C., CON LA MANUFACTURA DE FIGURILLAS HUMANAS Y ANIMALES DE RASGOS INGENUOS Y DESPROPORCIONADOS. ES DURANTE EL PERÍODO CLÁSICO, CUANDO LAS PROPORCIONES DE LAS FIGURAS SE APROXIMAN MÁS A LAS DE LA NATURALEZA, Y SE APRECIA EN ELLAS UNA DEFINIDA VOLUNTAD ARTÍSTICA POR MODELAR SUAVES Y CURVADAS FORMAS. ESTE NATURALISMO SE ACENTÚA EN EL TRATAMIENTO DE ROSTROS, DE MANERA TAL QUE ALGUNOS ALCANZAN LAS CUALIDADES DEL RETRATO. A MENUDO, LAS FIGURAS SON DE MOLDE, LO CUAL FACILITABA CIERTAMENTE SU ELABORACIÓN Y PERMITÍA SU MULTIPLICIDAD; SIN EMBARGO, EL CUIDADOSO TERMINADO A ^{MANO} FINO, CON PEQUEÑOS ELEMENTOS DE ARCILLA SOBREPUESTOS EN LOS TOCADOS, LOS ORNAMENTOS Y DETALLES DEL VESTUARIO, LES IMPRÍMÍA INDIVIDUALIDAD.

REMOJADAS, SITIO CERCANO AL MODERNO PUERTO DE VERACRUZ, ES UNO DE LOS MÁS RICOS EN TERRACOTAS, A ÉSTAS SE LAS DESIGNA CON EL NOMBRE DE "ESTILO REMOJADAS", QUE POR EXTENSIÓN SE APLICA A OTRAS FIGURAS SIMILARES. DE AHÍ PROCEDE MULTITUD DE PEQUEÑAS FIGURAS FEMENINAS, SENTADAS Y DE PIE; MUCHAS FUN-

— *hay* CIONABAN COMO SILBATOS Y SE DECORABAN CON TOCADOS, OREJERAS, COLLARES Y BRAZALETES HECHOS DE PASTILLAJE. SUS ROSTROS SE PINTABAN DE BLANCO, CREMA Y NEGRO; ESTE ÚLTIMO COLOR SE OBTENÍA DEL CHAPOPOTE. DE ESTA ZONA PROCEDEN TAMBIÉN LAS FAMOSAS "FIGURAS SONRIENTES", IMÁGENES EXTRAORDINARIAS EN LA PLÁSTICA PREHISPÁNICA PORQUE SUS ROSTROS AMABLES SE ANIMAN PRODIGIOSAMENTE CON EXPRESIONES QUE OSCILAN DESDE LA SONRISA QUE APENAS SE ESBOZA, HASTA LA CARCAJADA FRANCA. NO HAY EN LA ESCULTURA DE FIGURAS HUMANAS EN MESOAMÉRICA, CASI SIEMPRE DE ROSTRO ADUSTO Y EXPRESIÓN CONCENTRADA, NADA QUE LAS IGUALE. EN MUCHOS CASOS SÓLO SE CONSERVAN LAS CABEZAS, QUE ORIGINALMENTE PERTENECIERON A IMÁGENES COMPLETAS DE HOMBRES Y MUJERES. ALGUNAS SON HUECAS, PERO EN OTRAS LOS MIEMBROS SON MACIZOS; SE REALIZABAN POR MEDIO DE MOLDES, Y LAS JUNTURAS SE ALISABAN CON SUMA PERFECCIÓN. - OTRA CARACTERÍSTICA DE MUCHAS DE LAS "FIGURAS SONRIENTES" QUE LAS HACE EXCEPCIONALES, ES QUE TENÍAN BRAZOS Y PIERNAS ARTICULADOS; MARAVILLOSA ILUSIÓN DE MOVIMIENTO POR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS EXTREMIDADES EN EL ESPACIO. SE HA PROPUESTO, ENTRE OTRAS HIPÓTESIS, LA DE QUE SON IMÁGENES DE DIOSSES DE LA DANZA Y LA MÚSICA.

AL SUR DE REMOJADAS SE LOCALIZA LA ZONA CONOCIDA COMO LA MIXTEQUILLA; AQUÍ TAMBIÉN SE HAN HALLADO SITIOS DE RICA PRODUCCIÓN ALFARERA COMO CERRO DE LAS MESAS, EL COCUITE, LOS CERROS, DICHA TUERTA, NOPILOA Y EL ZAPOTAL. EN ELLOS ABUNDAN TAMBIÉN LAS "FIGURAS SONRIENTES". EN EL ÚLTIMO LUGAR MENCIONADO, SE DESCUBRIERON, DURANTE 1971, CERCA DE 400 ESCULTURAS DE BARRO: DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, SILBATOS, ANIMALES, Y GRANDES FIGURAS

DOTADAS DE SORPRENDENTE VITALIDAD. EN SU CONJUNTO Y COMO LA MEJOR EXPRESIÓN CENTROVERACRUZANA, REVELAN EL TÍPICO ESTILO DE LA ESCULTURA DE ESTA REGIÓN, CARACTERIZADO POR FORMAS TRIDIMENSIONALES DE PROPORCIONES ARMÓNICAS, RASGOS FIELES A DATOS NATURALES, Y, SOBRE TODO, POR LA SENSUALIDAD DE SU EXPRESIÓN. ENTRE (27) LAS ESCULTURAS DE MAYOR TAMAÑO DESTACA UN GRUPO AL CUAL UNIFICA LA MISMA TEMÁTICA: MUJERES DE PIE, O SENTADAS, UNA PIEZA DE ESTE ESTILO, FORMA PARTE DE LA EXPOSICIÓN CON LA FALDA CEÑIDA POR UN CINTURÓN CUYOS EXTREMOS SON CABEZAS DE SERPIENTE; TODAS EXHIBEN EL TORSO DESNUDO Y EN UNA MANO LLEVAN UN OBJETO CEREMONIAL. LOS CUERPOS TIENDEN A LA FORMA CILÍNDRICA, Y LAS CABEZAS, A LA ESFÉRICA; NO TODAS LAS CONSERVAN, PERO LAS QUE ESTÁN COMPLETAS MUESTRAN RASGOS SINGULARES: OJOS A MANERA DE RANURAS CURVAS, COMO LUNAS CRECIENTES, Y BOCAS ABIERTAS DE FORMA CASI CIRCULAR.

LA TÉCNICA EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DE ÉSTAS Y OTRAS OBRAS MAESTRAS DE LA ESTATUARIA PREHISPÁNICA, CONSISTÍA EN IR ENROLLANDO TIRAS DE BARRO Y COLOCÁNDOLAS UNAS ENCIMA DE OTRAS; SE DEJABAN SECAR AL ALCANZAR CIERTA ALTURA A FIN DE QUE PUDIERAN SOPORTAR EL PESO DE LAS QUE SE PONDRÍAN SOBRE ELLAS. CABEZAS Y MIEMBROS SE HACÍAN POR SEPARADO CON LA MISMA TÉCNICA, Y SE AÑADÍAN AL TRONCO. TODAS SON, ASÍ, HUECAS PARA EVITAR SU RESQUEBRAJAMIENTO DURANTE LA COCCIÓN; MANOS Y PIES SON SÓLIDOS. VARIAS DE ESTAS PIEZAS PRESENTAN DINÁMICOS CONTORNOS ONDULANTES POR LA COMBINACIÓN DE VOLÚMENES CÓNCAVOS Y CONVEXOS.

LAS DIMENSIONES DE PIEZAS DE BARRO PEQUEÑAS, VARÍAN DESDE LOS 28 HASTA LOS 48 CM. A MENUDO ESTÁN DE PIE Y ALZAN LOS BRAZOS CON LAS MANOS VUELTAS HACIA ARRIBA DE MODO SIMÉTRI-

28) CO; EN OCASIONES EXHIBEN POSTURAS ACASO RITUALES, SENTADAS CON LAS MANOS PUESTAS SOBRE LAS RODILLAS, COMO LA AQUÍ EXHIBIDA, O TIENEN LOS BRAZOS PUESTOS A LOS LADOS DEL CUERPO Y LAS PALMAS DE LAS MANOS HACIA FUERA; EN OTRAS MÁS, LAS POSICIONES INDICAN MOVIMIENTO CORPORAL. LAS SOLUCIONES FORMALES DE LAS FIGURAS DE MENOR TAMAÑO DIFIEREN, EN LO GENERAL, DE LAS DE LA ESTATUARIA MAYOR. EN AQUÉLLAS, LOS CUERPOS SE REDUCEN A SUPERFICIES PLANAS Y A LAS LÍNEAS VERTICALES DE LAS TÚNICAS; LOS ROSTROS GUARDAN, EN SU DETALLISMO, MAYOR IMPORTANCIA VISUAL. EN LAS FIGURAS MAYORES, EL ÉNFASIS RECAE EN LOS VOLÚMENES: CILINDROS PARA CUERPOS, BRAZOS Y PIERNAS, ESFERAS PARA CABEZAS; SIEMPRE FORMAS CURVAS. LA ESTÉTICA NATURALISTA SE REMITE A LOS ROSTROS, QUE REPRODUCEN CON FIDELIDAD ASOMBROSA SU MODELO REAL, Y A LAS MANOS Y LOS PIES. ASÍ, LAS GRANDES ESCULTURAS DE BARRO DE VERACRUZ SE CONSTRUYEN CON FORMAS GEOMÉTRICAS EN SU ESTRUCTURA ESENCIAL, EN TANTO QUE SUS ROSTROS, MANOS Y PIES, DENOTAN ASOMBROSA LIBERTAD EXPRESIVA.

EL ESTILO DE LAS TALLAS EN PIEDRA ES MÁS SEVERO, SIMBOLISTA Y A MENUDO ESOTÉRICO. SE ENCUENTRA MAGISTRALMENTE EXPRESADO EN LOS RELIEVES ARQUITECTÓNICOS DEL JUEGO DE PELOTA DE EL TAJÍN EN VERACRUZ; PERO CON VARIANTES, EN MODALIDADES DE ESCULTURAS EXENTAS.

EN CERRO DE LAS MESAS, AL SUR DEL ESTADO VERACRUZANO, FLORECIÓ UNA ESCUELA LOCAL CON MAESTROS CANTEROS QUE TALLARON ESTELAS Y GRANDES PIEZAS EN PIEDRA BASÁLTICA; CORRESPONDEN AL PERÍODO CLÁSICO (300-900 D.C) Y LLEVAN INSCRIPCIONES Y JEROGLÍFICAS DE NOMBRES Y FECHAS. EL MONUMENTO CON EL NÚMERO 4 DE ESTE

LUGAR, EN ESTA EXPOSICIÓN, REPRESENTA UN GRAN MASCARÓN DEL DIOS DE LA LLUVIA; SUS RASGOS, AUNQUE SINTETIZADOS, RECUERDAN LOS DE ALGUNOS ROSTROS FANTÁSTICOS OLMECAS, EN TANTO QUE LA ORNAMENTACIÓN DE SU CABELLO Y LAS OREJERAS, CONCUERDA CON EL CARACTERÍSTICO DISEÑO DE ENTRELACES Y VOLUTAS QUE SE RECONOCE EN MUCHOS RELIEVES DEL CENTRO DE VERACRUZ.

TRES MODALIDADES ESCULTÓRICAS PARECEN SER ORIUNDAS DE ESTA REGIÓN: LOS YUGOS, LAS HACHAS Y LAS PALMAS, OBJETOS QUE REVELAN EL DOMINIO TÉCNICO Y LA SABIDURÍA DE LOS ESCULTORES QUE LAS CREARON. PARECE SER QUE REPRODUCEN, SIMBÓLICAMENTE, PARTE DE LOS ÁTAVÍOS DE LOS JUGADORES DE PELOTA. → LOS YUGOS RECREAN LOS CINTURONES DE DICHOS JUGADORES, DE AHÍ SU FORMA GENERAL DE HERRADURA. EL SAPO, ANIMAL ASOCIADO A LA TIERRA, ES EL TEMA POR EXCELENCIA EN LAS REPRESENTACIONES RELEVADAS QUE LOS ORNAMENTAN, AUNQUE DE TALES ORNAMENTOS NO SE EXCLUYEN CALAVERAS, ROSTROS HUMANOS Y BÚHOS, MOTIVOS TODOS QUE SE COMBINAN CON TÍPICOS ENTRELAZAMIENTOS. LOS YUGOS TUVIERON AMPLIA DIFUSIÓN Y SE HAN ENCONTRADO EN EL VALLE DE MÉXICO, EN OAXACA, EN CHIAPAS, Y EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO DE GUATEMALA, HASTA EL OCCIDENTE DE EL SALVADOR.

EN OCASIONES SE MIRA, EN LAS REPRESENTACIONES DE JUGADORES DE PELOTA, QUE ÉSTOS LLEVAN EN LA PARTE POSTERIOR DEL CINTURÓN QUE PORTAN, PEQUEÑAS CABEZAS HUMANAS. ELLO PERMITE SUPONER QUE LA REPRESENTACIÓN DE LAS HACHAS, ES LA MISMA: LLEVAN MUESCAS QUE PUDIERAN HABER SIDO COLOCADAS SOBRE EL CINTURÓN. - HAY VARIOS TIPOS DE HACHAS: LAS MÁS ANTIGUAS MUESTRAN RASGOS

CON ANTECEDENTES OLMECAS, Y CRESTAS RÍGIDAS EN LA FRENTE; LOS ROSTROS SE REPRESENTARON EN SU VISTA FRONTAL. DE ESTE TIPO SE DESARROLLARON OTRAS VARIANTES; LA PRINCIPAL CONSISTE EN QUE SUS LADOS SE APROXIMAN Y ESTRECHAN HASTA TERMINAR EN FILO, SUGIRIENDO UN HACHA REAL; AMBOS LADOS SON ILUSTRADOS, FRECUENTEMENTE CON ROSTROS HUMANOS VISTOS DE PERFIL. SIN EMBARGO, LA TEMÁTICA NO SE LIMITA A RÍGIDOS ROSTROS HUMANOS, SINO QUE INCLUYE ACROBATAS Y AMPLIA GAMA DE ANIMALES. MUCHAS VECES, LAS HACHAS MUESTRAN DISEÑOS CALADOS POR MEDIO DE PERFORACIONES EN LA PIEDRA, TÉCNICA INOVADORA QUE CONSIGUE LA INCORPORACIÓN DEL ESPACIO INTERNO AL VOLUMEN QUE LO CONTIENE, Y LE OTORGA DISTINTA APARIENCIA VISUAL. LA SOLUCIÓN FORMAL DE LAS HACHAS: DOS ROSTROS EN PERFIL QUE DESCOMPONEN LA IMAGEN REAL, PERO QUE VUELVEN A INTEGRÁRLA VISTOS CONJUNTAMENTE POR AMBOS LADOS, COMO ES EN LA REALIDAD, SON OTROS DE LOS ASPECTOS ORIGINALES DE LA ESCULTURA PREHISPÁNICA. SE HA DICHO QUE LAS HACHAS DE PIEDRA PUDIERON SERVIR COMO MARCADORES EN LAS CANCHAS DE JUEGO DE PELOTA, Y SE HA LLEGADO A SUPONER TAMBIÉN QUE FUERON EMBLEMAS DE LOS JUGADORES.

77 → LAS PALMAS SE HAN ENCONTRADO ÚNICAMENTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ; PARECE QUE SON OBRAS EXCLUSIVAS DEL CLÁSICO TARDÍO (600-900 D.C) Y NO ALCANZARON DIFUSIÓN. 30 → SEMEJAN EN SU FORMA PALETAS DE REMO; TIENEN UNA ANCHA BASE Y SE EXTIENDEN COMO ABANICO EN SU PORCIÓN SUPERIOR; AL FRENTE LLEVAN UNA MUESCA QUE PODRÍA AJUSTARSE AL YUGO. ES COMÚN QUE SE LAS DECORE CON FIGURAS HUMANAS PRECIOSAMENTE RELEVADAS ENTRE LOS ENTRELAZAMIENTOS DE FINO LABRADO; EN OCASIONES APARECEN EN ELLAS ESCENAS DE

SACRIFICIO Y TAMBIÉN SE REPRESENTAN ANIMALES COMO LA DEL CAIMÁN EXPUESTO. ALGUNAS PALMAS SON DE ORIGINALIDAD EXCEPCIONAL; CON UN MÍNIMO DE ELEMENTOS LOGRAN PROFUNDA Y RELIGIOSA EXPRESIVIDAD, COMO OCURRE EN AQUELLA QUE MUESTRA POR ÚNICA REPRESENTACIÓN DOS MANOS VISTAS POR EL DORSO, UNA AL LADO DE OTRA; LOS DEDOS PULGARES APENAS SE ROZAN. LAS MANOS ERAN ASIENTO DE PODERES CREADORES Y MÁGICOS, DE ALLÍ QUE MUTILADAS PROCURARAN CONSERVAR EN LA PIEDRA SU DOTACIÓN SOBRENATURAL.

QUEDA POR SEÑALAR AQUÍ UNA OBRA QUE POR EXCEPCIONAL, QUEDA FUERA DE LA MODALIDADES MENCIONADAS: SE TRATA DE LA ESCULTURA EN PIEDRA CONOCIDA COMO "LA DUALIDAD" Y QUE PERTENECE AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNVIERSIDAD VERACRUZANA EN XALAPA.- SÓLO SE FIGURARON LA MITAD DEL ROSTRO Y EL CUELLO; LA OTRA MITAD ES AMPLIO VOLUMEN CONVEXO SIN REPRESENTACIÓN; NO HAY RASGOS QUE ALTEREN SU LIMPIA SUPERFICIE. DE LA MITAD DEL ROSTRO TALLADO SE MIRA UNA PORCIÓN DE LA FRENTE, GRANDES OJOS AHUECADOS EN FORMA DE ALMENDRA, LA MEJILLA DESCRIBIENDO UNA PROMINENCIA BAJO EL OJO, Y UN REBORDE CURVO A UN LADO DE LA BOCA; ÉSTA ES DE LABIOS GRUESOS Y APRETADOS, ÚNICAMENTE SE MIRAN BREVE PORCIÓN DE LA ANCHA NARIZ, Y BAJO LOS LABIOS, UN REHUNDIMIENTO QUE HACE RESALTAR EL REDONDEADO MENTÓN. SU PERFECCIÓN ES INIGUALABLE, Y NO POCO EL ASOMBRO QUE PRODUCE EN EL MODERNO ESPECTADOR. SU SOLUCIÓN FORMAL, PUEDE COINCIDIR CON LA DE OTRAS ESCULTURAS, DE DIVERSOS TIEMPOS Y RUMBOS; REVELACIÓN DE LAS SEMEJANZAS SUBYACENTES EN LA UNIDAD ESPIRITUAL DE LOS HOMBRES. PERO LA ESCULTURA CENTROVERACRUZANA COMUNICA TAMBIÉN ALGO FUNDAMENTAL DE LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS Y QUE SE EXPRESA

POR MEDIO DE SUS OBRAS DE ARTE: NO TODO LO RECONOCIBLE Y EXPLÍCITO ES ESENCIAL; LO QUE NO TIENE FORMA RECONOCIBLE POR EL OJO OCCIDENTAL; Y LO QUE NO SE MIRA, COMO LAS ESCULTURAS ENTERRADAS Y LAS REPRESENTACIONES EN LA BASE DE MUCHAS ESTATUAS, POSEE TANTA PRESENCIA REAL COMO AQUELLO QUE SE EXHIBE. "LA DUALIDAD" NO REPRESENTA A LA VIDA Y LA MUERTE; ES LA FIGURACIÓN DE LA VIDA, ÚNICA, CÍCLICA Y ETERNA; SU ROSTRO TIENE RASGOS O CARECE DE ELLOS; PERO LO QUE PERMANECE Y ASÍ LO REVELA ESTA ESCULTURA, ES LA ESENCIA INVARIABLE Y PERPETUA DEL ESPÍRITU HUMANO.

El estilo

~~LA~~ ESCULTURA HUASTECA

LA PARTE NORTE DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO, AQUELLA QUE COMPRENDE EL SUR DEL ESTADO DE TAMAULIPÁS, EL NORTE DEL DE VERACRUZ, EL ESTE DEL DE SAN LUIS POTOSÍ Y PARTES DE LOS DE QUERÉTARO, PUEBLA E HIDALGO, ESTUVO HABITADA POR LOS HUASTECOS, GRUPO ÉTNICO CON LENGUAJE Y COSTUMBRES PROPIOS. LA ESCULTURA ES SU EXPRESIÓN ARTÍSTICA MÁS SOBRESALIENTE. DE LAS APROXIMADAMENTE 400 ESCULTURAS QUE SE LES CONOCEN, TODAS, EXCEPTUANDO UNA, *Lo evidente fue las bases de* ESTÁN TALLADAS EN LA PIEDRA ARENISCA DE LA RE- *gión, en losas como prismas rectangulares de poco grosor.* GIÓN, EN LOSAS COMO PRISMAS RECTANGULARES DE POCO GROSOR. EN LAS ESCULTURAS DE GRANDES FIGURAS HUMANAS NORMALES, LA PARTE MÁS ANCHA DE LA LOSA CORRESPONDE A LAS VISTAS ANTERIOR Y POSTERIOR; EN CAMBIO, EN LAS FIGURAS DE JOROBADOS Y DE HOMBRES QUE SOSTIENEN UNA BARRA, CORRESPONDE A LA VISTA DE PERFIL. POR SU SIMILITUD CON LAS FORMAS Y DISEÑOS DE LA CERÁMICA DE LOS MISMOS HUASTECOS, SE PUEDE SUPONER QUE FUERON TALLADAS DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LOS SIGLOS IX Y XI. EL TEMA PRINCIPAL DE ESTA ESCULTURA ES TAMBIÉN LA FIGURA HUMANA: MUJERES Y HOMBRES, ALGUNOS JOROBADOS Y ANCIANOS. EL CONJUNTO DE FIGURAS FEMENINAS VARÍA DESDE LAS FORMAS SIMPLES, EJECUTADAS TOSCAMENTE, HASTA LAS COMPLEJAS Y CUIDADOSAMENTE TALLADAS, CON VISTOSOS TOCADOS Y FALDAS LISAS. SIEMPRE ESTÁN DE PIE, CON EL CUERPO Y LA CABEZA COLOCADOS DE FRENTE, LOS BRAZOS A LOS LADOS DEL CUERPO Y LAS MANOS APOYADAS SOBRE LAS COSTILLAS O EL VIENTE. EL DESNUDO TORSO MUESTRA LOS PECHOS LIMITADOS POR UN REBORDE INFERIOR. EL TOCADO ES EL ELEMENTO DISTINTIVO

HUASTECO; SE COMPONE DE UNA PARTE CONSTANTE: UN ABANICO, Y OTRAS VARIABLES: UN BLOQUE RECTANGULAR Y UN GORRO CÓNICO; ALGUNOS TOCADOS LLEVAN DISEÑOS TAMBIÉN CARACTERÍSTICAMENTE HUASTECOS: CÍRCULOS CON UN DISCO CENTRAL, Y DISCOS ENMARCADOS POR UNA BANDA ONDULANTE; EN CIERTOS ABANICOS SE VEN CABEZAS DE SERPIENTE, O RANURACIONES RADIALES; IMITAN PENACHOS DE PAPEL PLEGADO; ALGUNA ESCULTURA FEMENINA, COMO LA DE PALMAS ALTAS, VERACRUZ, QUE AQUÍ SE EXHIBE, MUESTRAN RASGOS DE ORDEN GEOMÉTRICO TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL GRAN PENACHO QUE LA CORONA; ÉSTE SE FORMA DE DOS RECTÁNGULOS SOBREPUESTOS FRENTE AL ABANICO, EL CUAL SE RECORTA EN SUPERFICIES ANGULARES POR SU PARTE INFERIOR. OTROS TOCADOS LLEVAN ESCULPIDOS, TAMBIÉN EL ABANICO, PICOS ABIERTOS DE AVE O FAUCES DE SERPIENTE, QUE ENMARCAN LOS ROSTROS. SE SUPONE QUE ESTAS FIGURAS REPRESENTAN A LA DIOSA TIERRA-MADRE: IXCUINA-TLAZOLTÉOTL.

LAS FIGURAS MASCULINA NORMALES OFRECEN MAYOR VARIEDAD FORMAL. LAS HAY ESQUEMÁTICAS, CON EL CUERPO DESNUDO, SIN TOCADO O CON UN GORRO CEÑIDO QUE DEJA VER LA ACENTUADA DEFORMACIÓN CRANEANA ANTEROPOSTERIOR. OTRAS SOBRESALEN POR EL CUIDADO Y LA FINURA DE SU TALLA. CONJUNTOS DE DISEÑOS LES CUBREN EL CUERPO O EL TAPARRABO, COMO EN EL CASO DEL "ADOLESCENTE DE AJALPAN", ESTÁN DE PIE; POR LO GENERAL, UNO DE SUS BRAZOS SE DOBLA EN ÁNGULO RECTO, EL OTRO APOYA LA MANO SOBRE EL VIENTRE. SU ORNAMENTO ES CON FRECUENCIA UN PECTORAL CURVO EN SU PARTE ALTA, CON TÍPICOS DISEÑOS EN RELIEVE; LA PARTE BAJA ES TRAPEZIAL Y PUEDE INCLUIR UNA HORADACIÓN CIRCULAR. EN OTRAS MÁS SE APRECIAN LAS COSTILLAS, Y BAJO ELLAS, UN HUECO DONDE SE

RELEVA EL CORAZÓN. MUCHAS USAN GORRO CÓNICO QUE SIEMPRE SE LEVANTA SOBRE UNA BANDA, Y OREJERAS CIRCULARES CON GANCHOS; SE HA DICHO QUE ESTOS ATRIBUTOS LOS CARACTERIZAN COMO IMÁGENES DE EHÉCATL-QUETZALCÓATL.

CIERTAS ESCULTURAS MASCULINAS SE COMPONEN CADA UNA DE DOS FIGURAS; ASÍ, "EL ADOLESCENTE" MUESTRA EN SU ESPALDA UNA PRESENCIA DE ASPECTO INFANTIL, Y "LA APOTEOSIS", DEL MUSEO DE BROOKLYN EN NUEVA YORK, LLEVA A CUESTAS UN ESQUELETO. ESTAS Y OTRAS ESCULTURAS FINAMENTE LABRADAS CONSTITUYEN EL ESTILO DE RÍO TAMUÍN.

COMO DIJE ANTES, SE HA SUPUESTO QUE LAS ESCULTURAS DE MUJERES Y DE HOMBRES REPRESENTAN RESPECTIVAMENTE A LAS DEIDADES IXCUINA-TLAZOLTÉOTL Y EHÉCATL-QUETZALCÓATL, QUE FUERON MÁS TARDE INCORPORADAS AL PANTEÓN AZTECA.

OTRO CONJUNTO SE INTEGRA DE FIGURAS DE JOROBADOS DE LA ESPALDA Y EL PECHO; SE SIENTAN SOBRE SUS TALONES Y PONEN LAS RODILLAS EN EL SUELO. CATEGORÍA ÚNICA EN LA ESCULTURA MESOAMERICANA, ES LA DEL CONJUNTO DE 40 FIGURAS MASCULINAS QUE TOMAN ENTRE LAS MANOS UNA BARRA O UNA SERPIENTE. ALGUNAS SON, (6) A LA VEZ, DE JOROBADOS Y DE VIEJOS; SE HA AFIRMADO QUE ESTÁN VINCULADAS CON CULTOS FÁLICOS. EN REALIDAD, SE TRATA DE REPRESENTACIONES RELACIONADAS CON EL ANTIGUO DIOS DEL FUEGO; LA BARRA EN CUESTIÓN ES EL MAMALHUAZTLI, UTENSILIO QUE SE EMPLEABA PARA ENCENDERLO.

LOS RELIEVES INDEPENDIENTES SON ESCASOS, Y REPRESENTAN ESCENAS SUSTANCIALMENTE DISTINTAS A LOS TEMAS DE LA ESCULTURA. - EL ESTILO LOCAL DE HUILOCINTLA, VERACRUZ, SE DISTINGUE PORQUE LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE ESAS ESCENAS LLEVAN A CABO AUTOSACRIFICIOS: SE TRASPASAN LA LENGUA CON UNA VARA.

ES EVIDENTE QUE LAS LOSAS DE PIEDRA ARENISCA DETERMINARON EN BUENA MEDIDA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA HUASTECA; ASÍ, SE ESTABLECIERON LAS FORMAS PLANAS, LÁPIDAS ESTRECHAS EN QUE SE SINTETIZAN CUERPO, EXTREMIDADES, CABEZA Y TOCADOS EN CONOS Y PLACAS EN FORMA DE ABANICO. SON EN SU MAYOR PARTE, FIGURAS HIERÁTICAS QUE SEÑALAN EL PREDOMINIO DE LA ABSTRACCIÓN Y LA GEOMETRÍA.

El estilo
~~LA~~ ESCULTURA MAYA

DE TODAS LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS, LA MAYA ES AQUELLA A LA QUE SE HA DEDICADO MAYOR NÚMERO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. DESDE QUE LOS EXPLORADORES EUROPEOS, AVENTURÁNDOSE POR LAS SELVAS VÍRGENES DURANTE EL SIGLO XVIII Y A LO LARGO DEL XIX, DESCUBRIERON LAS RUINAS DE SU REGIÓN CENTRAL, EL MUNDO MAYA HA FASCINADO A LOS INTERESADOS EN LA HISTORIA DEL HOMBRE.

LA REGIÓN EN DONDE EL ARTE Y LA CULTURA MAYA FLORECIÓ, INCLUYE CINCO PAÍSES MODERNOS: MÉXICO, EN SUS ESTADOS DE CHIAPAS, TABASCO, CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA ROO; GUATEMALA; LAS ESQUINAS NOROESTE DE HONDURAS Y EL SALVADOR, Y BELICE. EL TERRITORIO MAYA SE HA DIVIDIDO EN TRES GRANDES ZONAS QUE CORRESPONDEN A LOS MAYORES ESTILOS ARTÍSTICOS Y A LAS PRINCIPALES REGIONES GEOGRÁFICAS:

1) LA ZONA SUR, QUE COMPRENDE LA REGIÓN MONTAÑOSA AL SUR DE GUATEMALA Y LA COSTA PACÍFICA DE CHIAPAS. ESTAS TIERRAS ALTAS FUERON UN SUERTE DE CORREDOR CULTURAL; EN SU ARTE MUESTRAN INFLUENCIA OLMECA EN TIEMPOS PRECLÁSICOS; DE TEOTIHUACAN, DURANTE EL PERÍODO CLÁSICO TEMPRANO; DEL CENTRO DE VERACRUZ, PARA EL CLÁSICO TARDÍO, Y DE LOS ESTILOS TOLTECA Y AZTECA DEL CENTRO DE MÉXICO, EN LOS TIEMPOS DEL POSTCLÁSICO.

2) LA ZONA CENTRAL QUE INCLUYE BELICE Y EL PETÉN GUATEMALTECO, CON CIUDADES COMO TIKAL, UAXACTÚN Y NARANJO, PRINCIPALMENTE, Y QUE SE EXTIENDE HACIA EL OESTE POR EL VALLE DEL RÍO USUMACINTA CON SITIOS COMO BONAMPAK, YAXCHILÁN, PALENQUE Y PIE-

DRAS NEGRAS, HASTA ALCANZAR LUGARES COMO JONUTA Y COMALCALCO EN LA FRONTERA OCCIDENTAL DEL MUNDO MAYA Y MUY PROXIMOS A TERRITORIOS OLMECAS. POR EL LADO ESTE, LLEGA AL VALLE DEL RÍO MOTAGUA CON CIUDADES COMO COPÁN Y QUIRIGUÁ.

3) LA ZONA NORTE QUE CUBRE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN CON LAS CIUDADES DEL ESTILO PUUC: UXMAL, KABAH, LABNÁ, SAYIL Y PARTE DE CHICHEN ITZÁ, Y QUE FUE EL CENTRO DEL RENACIMIENTO MAYA-TOLTECA; LAS CIUDADES DEL ESTILO RÍO BEC: XPUHIL, CHICANNÁ Y KOHUNLICH, ADEMÁS DEL ESTILO CHENES CON SITIOS COMO HOCHOB.

EN ESTAS TRES ZONAS ARTÍSTICO-CULTURALES, DEFINIDAS PRIMORDIALMENTE POR RASGOS CONJUNTOS EN SU ARQUITECTURA, ESCULTURA Y CERÁMICA, SURGIÓ MULTITUD DE CIUDADES DE DISTINTO TAMAÑO QUE PRODUJERON ESTILOS ESCULTÓRICOS PROPIOS. ALGUNOS DE MAYOR PROYECCIÓN, CONSTITUYEN ESTILOS REGIONALES; OTROS, DE MENOR ALCANCE, DAN LUGAR A ESTILOS LOCALES. DE HECHO, EL UNIVERSO MAYA, FORMADO DE UNA SUERTE DE CIUDADES-ESTADOS SIN CIUDAD CAPITAL, PROPICIÓ UN MOSAICO DE ESTILOS EN QUE CADA ZONA, CADA PROVINCIA Y CADA CIUDAD, REVELAN SUS PARTICULARES FORMAS DE EXPRESIÓN ESCULTÓRICA. SIN EMBARGO, Y A PESAR DE LA PLURALIDAD ESTILÍSTICA, HAY RASGOS CONSTANTES QUE DAN UNIDAD A SU ESCULTURA, DEL MISMO MODO QUE LOS HAY EN OTROS ASPECTOS DE SU CULTURA, Y SON, POR EJEMPLO, LA PRESENCIA DE UN MISMO TIPO DE ESCRITURA JERoglÍFICA, EL USO EN SUS CONSTRUCCIONES DE UNA PECULIAR BÓVEDA FALSA, Y LA EXISTENCIA DE TIPOS CERÁMICOS PROPIOS. LA ESCULTURA COMO TAL, LA DE BULTO, TUVO Poca VIGENCIA ENTRE LOS MAYAS; UNA ZONA ESTILÍSTICA, LA DEL RÍO MOTAGUA, SE EXPRESÓ FUNDAMENTALMENTE POR

MEDIO DE LAS FORMAS VOLUMÉTRICAS, PERO EN LAS DEMÁS ZONAS, EL RELIEVE CON MÚLTIPLES Y ORIGINALES MODALIDADES, ES EL RECURSO TÉCNICO Y EXPRESIVO PRIMORDIAL.

CENTRO DE LOS TEMAS REPRESENTADOS, EL HOMBRE EN SUS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS Y TERRENALES DE CONQUISTAS, ALIANZAS Y SUCESSIONES DINÁSTICAS; EL HOMBRE INDIVIDUAL EN IMPRESIONANTE DESPLIEGUE DE PODERÍO, DOMINA LA IMAGINERÍA DE LOS RELIEVES DE LA ZONA CENTRAL. EN CAMBIO, EN LA ZONA NORTE, YA SEA COMO CORTESANO, GUERRERO O GOBERNANTE, SE MIRA RELEGADO EN LAS REPRESENTACIONES; ÉSTAS MUESTRAN, MÁS BIEN, ROSTROS GEOMETRIZADOS DE DIOSES EN EL REVESTIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, Y SEVERAS FIGURAS DE GUERREROS CONVENCIONALES QUE DELATAN LAS INFLUENCIAS DE LA ALTIPLANICIE MEXICANA.

SE HA DICHO QUE LOS ORÍGENES MAYAS HAN DE BUSCARSE EN LO OLMECA, PERO NADA CONTUNDENTE HAY QUE POR AHORA LO COMPRUEBE; SIN EMBARGO, LA PRESENCIA OLMECA SE ADVIERTE ENTRE EL AÑO 500 Y LOS INICIOS DE LA ERA CRISTIANA, EN LAS TIERRAS ALTAS DE GUATEMALA Y DE CHIAPAS. LOS CONOCIMIENTOS ASTRONÓMICOS, MATEMÁTICOS Y CALENDÁRICOS QUE DIERON BRILLO SIN PAR AL PUEBLO MAYA, SE MIRAN YA REGISTRADOS CON ESCRITURA JEROGLÍFICA EN LA ESCULTURA DE ESTA ÉPOCA.

DURANTE EL PERÍODO MAYA CLÁSICO, QUE ABARCA DESDE EL SIGLO III HASTA EL SIGLO IX, EL ARTE DEL RELIEVE SE DESARROLLA PLENAMENTE EN LA REGIÓN CENTRAL, EXCEPTUANDO, PRINCIPALMENTE, MONUMENTOS DE LA REGIÓN DEL MOTAGUA. EL RELIEVE CUBRE LOS

MONUMENTOS, ESTELAS Y ALTARES A MENUDO SITUADOS UNO FRENTE A OTRO Y FORMANDO FILAS, CIRCUNDAN LAS GRANDES PLAZAS COMO EN TIKAL, O SE DISEMINAN EN ÉSTAS COMO EN COPÁN, O QUEDAN ALINEADOS DELANTE DE LOS TEMPLOS COMO EN YAXCHILÁN Y PIEDRAS NEGRAS. SÓLO EN PALENQUE NO SE HAN ENCONTRADO ESTOS TÍPICOS MONUMENTOS MAYAS. LAS ESTELAS, SE CONOCEN MÁS DE MIL DE LA REGIÓN CENTRAL, SON MONOLITOS DE PIEDRA, SU FORMA ES LA DE UNA LOZA RECTANGULAR COLOCADA EN SENTIDO VERTICAL; A VECES, LA PORCIÓN SUPERIOR SE CURVA O DESCRIBE UNA SILUETA APUNTADA; EN OCASIONES SON MÁS ANCHAS EN SU BASE QUE EN SU PARTE ALTA. POR LO GENERAL, SU ALTURA ES DE ENTRE 1.20 Y 2.00 M; PERO ALGUNAS, LAS DE QUIRIGUÁ ALCANZA HASTA 10. M. EL TEMA CENTRAL DE LAS REPRESENTACIONES, ES LA IMAGEN DEL GOBERNANTE DEL LUGAR, DEL GUERRERO O DEL SACERDOTE. SU ROSTRO MUESTRA SIEMPRE EL INCONFUNDIBLE TIPO FÍSICO MAYA. EN LAS ESTELAS MÁS ANTIGUAS, LAS DEL CLÁSICO TEMPRANO, LA FIGURA SE MIRA DE PERFIL, CON UNA PIERNA DETRÁS DE LA OTRA; FRECUENTEMENTE SOSTIENE ENTRE LAS MANOS UNA LARGA Y GRUESA BARRA CEREMONIAL. A MEDIDA QUE EL TIEMPO AVANZA, YA EN LOS COMIENZOS DEL CLÁSICO TARDÍO, LA FIGURA HUMANA SE REPRESENTA DE FRENTE, CON LOS PIES APUNTANDO EN DIRECCIONES CONTRARIAS; SE LE AÑADEN COMPLICADOS Y ENORMES TOCADOS, Y SU INDUMENTARIA Y ADORNOS SE ENRIQUECEN. ESTOS ELEMENTOS, INDICADORES DE UN ALTO NIVEL SOCIAL, OCUPAN CASI EN SU TOTALIDAD EL ESPACIO DESTINADO A LA REPRESENTACIÓN. YA AVANZADO EL CLÁSICO TARDÍO, HACIA LOS SIGLOS VII Y VIII, CUANDO LA ESCULTURA EN RELIEVE ALCANZA PUNTOS CIMEROS DE EXPRESIÓN Y LA MAYOR DIVERSIDAD EN SUS MODALIDADES ESTILÍSTICAS, SE REPRESENTA AL HOM-

HOMBRE EN POSES MÁS NATURALISTAS Y DINÁMICAS. LOS RASGOS GENERALES ANTES MENCIONADOS ESTÁN PRESENTES EN LA IMAGINERÍA DEL ÁREA CENTRAL, PERO EN CADA LUGAR, COBRAN CARÁCTER INDIVIDUALIZADOR. ADEMÁS DE LA FIGURA HUMANA, LAS ESTELAS LLEVAN TEXTOS JERoglÍFICOS QUE OCUPAN, SEGÚN EL CASO, PARTE DE SU CARA PRINCIPAL, SU CARA POSTERIOR O SUS COSTADOS. DICHS TEXTOS SE REFIEREN A FECHAS, A REGISTROS ASTRONÓMICOS Y A HECHOS HISTÓRICOS. EN AÑOS RECIENTES SE HA AVANZADO NOTABLEMENTE EN LA LECTURA DE ESTOS ÚLTIMOS, Y AUNQUE NO SE HAN DESCIFRADO DEL TODO, SABEMOS, ENTRE OTRAS COSAS, NOMBRES DE LOS LUGARES, DE LOS PERSONAJES REPRESENTADOS Y DE SU DESARROLLO BIOGRÁFICO. DE HECHO, TEXTO E IMAGEN SON COMPLEMENTARIOS, Y A MENUDO LAS ESCENAS RELEVADAS FIGURAN NO SÓLO ACONTECIMIENTOS MITOLÓGICOS, SINO TAMBIÉN HECHOS HISTÓRICOS.

LA ESTELA ES, SIN DUDA, EL MEDIO MÁS IMPORTANTE DE COMUNICACIÓN ARTÍSTICA ENTRE LOS MAYAS; PERO SE LABRARON TAMBIÉN ALTARES, LLAMADOS ASÍ POR SU ASPECTO DE TAMBOR Y SU PREDOMINIO DE FORMAS HORIZONTALES; EN ELLOS SE ENCUENTRAN DESDE SENCILLAS FORMAS CILÍNDRICAS POCO ELEVADAS, CON RELIEVES EN SU CARA SUPERIOR, COMO LOS DE TIKAL, HASTA INTRICADAS REPRESENTACIONES DE FANTÁSTICOS ANIMALES, COMO EN LOS DE COPÁN. SE COLOCARON, POR LO REGULAR, FRENTE A LAS ESTELAS, Y EXISTIÓ SIN DUDA RELACIÓN RITUAL ENTRE AMBOS TIPOS DE ESCULTURAS. TAMBIÉN SE RELEVARON DINTELES DE PIEDRA Y DE MADERA DE CHICOZAPOTE, EN SITIOS COMO YAXCHILÁN Y TIKAL, Y LÁPIDAS Y TABLEROS, COMO EN PALENQUE. OTRAS FORMAS ESCULPIDAS EN RELIEVE SON LAS MESAS, LOS TRONOS, Y CIERTOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COMO JAMBAS,

COLUMNAS, ESCALERAS Y ALFARDAS.

LA PIEDRA CALIZA ORIUNDA DE LA VASTA REGIÓN MAYA, FUE LA USUAL PARA EL TALLADO DE LAS PIEZAS ARRIBA MENCIONADAS; SU TEXTURA, CONSISTENCIA Y COLOR VARÍAN NOTABLEMENTE; ASÍ, SE APRECIA DE GRANO CERRADO Y COLOR MARFILINO EN LÁPIDAS Y TABLEROS PALEN-CANOS; DE TEXTURA POROSA Y TONOS GRISÁSEOS, EN ESTELAS Y DINTELES DE YAXCHILAN, Y DE GRUESOS NÓDULOS Y TIENTES VERDOSOS EN ESTELAS Y ALTARES DE ^QXOPÁN. EN BARRO SE TRABAJARON VASIJAS DECORADAS POR VISTOSOS COLORES, Y COMPLEJAS ESCENAS CEREMONIALES; DURANTE EL CLÁSICO TARDÍO, DE LOS SIGLOS VII A X SE DIO EN LA ISLA DE JAINA UN ESTILO ELEGANTE Y VITAL MANIFESTADO EN PEQUEÑAS TERRACOTAS. TAMBIÉN SE USÓ EL PEDERNAL PARA TRABAJAR FORMAS PLANAS DE SILUETA DE APARIENCIA EXTRAVAGANTE, FIGURAS HUMANAS O ANIMALES SUMAMENTE ESTILIZADAS Y DE PERFILES ANGULOSOS; SE LAS CONOCE COMO "FIGURAS EXCÉNTRICAS". PERDURAN ASÍ MISMO ALGUNAS PIEZAS MAGISTRALES TALLADAS EN HUESO DE ANIMAL; SON ESPECIALMENTE LAS DIMINUTAS FIGURAS DE HOMBRES Y DE DIOSES EN CANOAS, PROCEDENTES DE UNA TUMBA DE TIKAL. LA MADERA, QUE AL PARECER SE USÓ EN DINTELES RELEVADOS, NO PERDURÓ POR SU COMPOSICIÓN ORGÁNICA; SÓLO SOBREVIVEN ALGUNAS MUESTRAS EN EL ÚLTIMO SITIO MENCIONADO.

DE LA MEXICANA CIUDAD DE YAXCHILÁN PROCEDEN DOS DINTELES EXCEPCIONALES DE ESTA EXPOSICIÓN; UNO, LLAMADO EL NÚMERO (31) → 48, TOTALMENTE JEROGLÍFICO, DE FECHA 525 D.C., CONSTITUYE EJEMPLO DE CÓMO UN GLIFO PUEDE SER EN SÍ MISMO UNA OBRA DE ARTE MAGISTRAL; EN EL OTRO, EL NÚMERO 43, DE FECHA 755 D.C., EL GO-

BERNANTE "ESCUDO JAGUAR", CON SU BÁCULO CEREMONIAL ESTÁ FRENTE A UNA MUJER QUE LE OFRECE UNA VASIJA CON INSTRUMENTOS PARA EL AUTOSACRIFICIO. AMBOS DINTELES MARCAN LA CULMINACIÓN DE ESTA ESCUELA QUE SE EXPRESÓ, ANTE TODO, POR LA FRANCA Y LIMPIA PROYECCIÓN DEL RELIEVE Y POR LA FINA CALIGRAFÍA EN EL POR-MENOR.

DISTINTAMENTE SE PRESENTA LA FIGURA HUMANA EN LOS RELIEVES DE PALENQUE. NO SE EJERCITÓ ALLÍ EL CULTO A LA ESTELA; Y TODA LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA SE CONCENTRÓ EN FACHADAS, MUROS Y CRESTERÍAS DE PIRÁMIDES, PALACIOS Y TEMPLOS CON VITALIZADAS FORMAS HUMANAS MODELADAS EN ESTUCO. EN RECINTOS INTERIORES SE COLOCARON TABLEROS Y LÁPIDAS DE PIEDRA; ENTRE ELLOS, LA FAMOSA QUE CUBRE EL SARCÓFAGO DEL TEMPLO DE LAS INSCRIPCIONES. FORMAS Y CONTENIDOS EN LOS RELIEVES PALENCANOS MANIFIESTAN UNA DEFINIDA ORIENTACIÓN HUMANISTA, EN LA CUAL ARMONIZAN PRODIGIOSAMENTE EL SENTIDO CÓSMICO Y LA CONCIENCIA HISTÓRICA. EN PALENQUE SE DESARROLLÓ, DENTRO DEL IDEAL ESTÉTICO MAYA DEL ROSTRO -FRENTE AMPLIA, NARIZ DE DORSO CONVEXO, A MENUDO ACENTUADA POR UN TABIQUE SOBREPUESTO, RASGADOS OJOS EN FORMA DE ALMENDRA, DELGADOS Y MORBIDOS LABIOS CASI SIEMPRE ENTREABIERTOS-, UN GUSTO POR REPRESENTAR EL CUERPO HUMANO.

LEJOS DE LAS PROVINCIAS ESTILÍSTICAS DE LA REGIÓN CENTRAL MAYA, SE ENCUENTRA ACUMPICH, PEQUEÑO SITIO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, PRÓXIMO A LA FRONTERA CON YUCATÁN; DE ALLÍ PROVIENE LA EXCEPCIONAL ESCULTURA TRIDIMENSIONAL DE UN HOMBRE DESNUDO, QUE LLEVA UNA CUERDA, COMO SERPIENTE, EN TORNO AL

CUELLO Y MUESTRA TATUAJES EN LA MANDÍBULA INFERIOR, AUNQUE MUTILADA, EXHIBE UN ROSTRO CUYA EXPRESIÓN DENOTA ASOMBRO, Y UN CUERPO CON EXAGERADOS ÓRGANOS GENITALES QUE SUGIEREN SE TRATABA DE UNA FIGURA FÁLICA; IMAGEN POCO COMÚN ENTRE LAS REPRESENTACIONES MESOAMERICANAS.

SEPARADA DE LA TIERRA FIRME DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN ÚNICAMENTE POR UN ESTRECHO CANAL, LA ISLA DE JAINA FUE DURANTE EL CLÁSICO Y POSTCLÁSICO TEMPRANO, PEQUEÑO CENTRO CEREMONIAL E IMPORTANTE NECRÓPOLIS. A ÉSTA FUERON LLEVADAS FIGURILLAS, PRIMORDIALMENTE HUMANAS, PARA SER DEPOSITADAS COMO OFRENDAS FUNERARIAS. A DIFERENCIA DE OTRAS TERRACOTAS COMO LAS DE TLATILCO Y DEL OCCIDENTE, LAS DE JAINA MUESTRAN AMPLIA COMPLEJIDAD TÉCNICA EN LA REPRESENTACIÓN DE SUS RASGOS FÍSICOS Y SU ATAVÍO. LOS TEMAS SE RESTRINGEN, CASI EN SU TOTALIDAD, A FIGURAS ÚNICAS; POR MEDIO DE ÉSTAS EXHIBEN CLASES, EN LA PARTICULAR RIQUEZA DE SUS VESTUARIOS, CONDICIONES Y ACTIVIDADES SOCIALES. HOMBRES Y MUJERES DE JAINA SE REPRESENTAN EN ELLAS COLMADOS DE PODER TERRENAL; SON EXPRESIONES BIOFÁLICAS REVELADORAS DEL AMOR POR LA VIDA. CONJUNTO ARTÍSTICO ÚNICO, ESTAS FIGURILLAS DE JAINA QUE SE VEN PLENAS DE VIDA, ESTABLECEN EN SUS FORMAS CUIDADOSAMENTE ACABADAS LA EXISTENCIA PERMANENTE DE LA CONDICIÓN HUMANA. SE APRECIAN, EN ELLAS, A LA MUJER SEDENTE QUE GOZA CON AFECTADA DIGNIDAD; A LA QUE SE VUELVE AL MUNDO CON DISCRETA SONRISA; AL RICO VARÓN DE EXPRESIÓN ARROGANTE Y AL VIEJO Y DECRÉPITO GUERRERO. LA IMAGEN QUE SE REVELA EN LAS FIGURAS AQUÍ RETRATADAS, TIENE EN COMÚN CON AQUELLAS CREADAS POR OTROS PUEBLOS DE MESOAMÉRICA, LA FUN-

DAMENTAL CONVICCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA VIDA HUMANA.

LA ESCULTURA MAYA CLÁSICA EN LA REGIÓN NORTE DIFIERE NOTABLEMENTE DE LA DE LA REGIÓN CENTRAL; SE TRATA ALLÍ, ESENCIALMENTE, DE ESCULTURA ARQUITECTÓNICA. EL MOSAICO DE PIEDRA, INTEGRADO EN FORMA ARMÓNICA A LOS HORIZONTALES EDIFICIOS DE LA LLANURA YUCATECA, DIO COMO RESULTADO UNA ORNAMENTACIÓN GEOMÉTRICA, CASI ABSTRACTA, QUE TUVO COMO TEMAS PRINCIPALES A LOS DIOSES, ENTRE LOS CUALES DESTACA LA IMAGEN DE CHAC, DEIDAD MAYA DE LA LLUVIA, REPRESENTADA EN UN MASCARÓN CARACTERÍSTICO. LO MÁS DISTINTIVO ES LA ENORME NARIZ CURVADA HACIA ABAJO O HACIA ARRIBA, LO CUAL IMPRIME A LOS EDIFICIOS, APARIENCIA INCONFUNDIBLE.

A PARTIR DE MEDIADOS DEL SÍGLO VIII, LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS SE VEN ESTRUJADOS POR CRISIS SOCIALES. ES EL MOMENTO QUE LA ARQUEOLOGÍA ^{denomina} DOMINA EPICLÁSICO Y SE RECONOCE POR SER LA ÉPOCA MÁS DINÁMICA EN EL INTERCAMBIO DE ESTILOS, SÍMBOLOS Y DISEÑOS. ESTA SITUACIÓN PERMANECE HASTA EL AÑO 1000, CUANDO LOS GRUPOS NAHUAS, ASENTADOS EN EL CENTRO DE MÉXICO, EMPIEZAN A SER DETERMINANTES EN LA VIDA MESOAMERICANA. SE MOVILIZAN HACIA LA ZONA MAYA, EN SUS REGIONES CENTRAL Y NORTE. LA PENETRACIÓN DEL ESTILO TOLTECA DE TULA ES EVIDENTE EN LA ESCULTURA Y ARQUITECTURA DE CHICHEN ITZÁ Y DE MAYAPÁN. ASÍ, EN LAS ENTRADAS DE EDIFICIOS, SE ADVIERTE EL USO DE COLUMNAS SERPENTINAS, CON LA CABEZA DESCANSANDO EN EL SUELO, EL CUERPO ERGUIDO PARA FORMAR EL FUSTE, Y LA COLA DE CASCABELES DOBLADA PARA SOSTENER EL DINTEL DE MADERA; LAS REPRESENTACIONES DE SERPIEN-

TES EMPLUMADAS EN ALFARDAS, MUROS Y PLATAFORMAS: EL TEMA SERPENTIFORME SE MULTIPLICA Y ALTERNA CON OTROS MOTIVOS TOLTECAS: EL ÁGUILA Y EL HOMBRE-PÁJARO-SERPIENTE. EN TODA LA ARQUITECTURA ESTÁ PRESENTE LA ESCULTURA, Y LAS CARACTERÍSTICAS BANQUETAS DE TULA SE MIRAN CON PERSONAJES RELEVADOS QUE PARECEN CAMINAR EN MEDIO DE ENTRELAZAMIENTOS VEGETALES. AL FRENTE DE TEMPLOS Y ALTARES HAY ESCULTURAS DE PORTAESTANDARTES, Y EN OTROS LADOS, FIGURAS DE ATLANTES EN TRES DIMENSIONES; SE TRATA DE HOMBRES PEQUEÑOS, CUIDADOSAMENTE LABRADOS, COMO EL QUE LUCE EN ESTA MUESTRA ESCULTÓRICA, QUE LLEVAN LAS MANOS EN ALTO A FIN DE SERVIR DE SOPORTE A LÁPIDAS HORIZONTALES Y QUE FUERON, ACASO, USADAS COMO ALTARES. TAMBIÉN SE ENCUENTRAN FILAS DE GUERREROS, ÁGUILAS Y TIGRES EN ACTITUD DE DEVORAR CORAZONES, Y SOBRE TODO, LA ESCULTURA TOLTECA POR EXCELENCIA: EL ENIGMÁTICO CHAC-MOOL A LA ENTRADA DE LOS TEMPLOS. A PESAR DE QUE LAS FORMAS Y LOS TEMAS DE ESCULTURAS Y RELIEVES DE TULA SE ENCUENTRAN EN CHICHEN ITZÁ, UNA DIFERENCIA FUNDAMENTAL LOS DISTINGUE: SON AQUÍ OBRAS DE ALTÍSIMA Y NOBLE FACTURA; LA MILENARIA TRADICIÓN ESCULTÓRICA MAYA PRESENTE EN CADA UNA DE ELLAS, LES IMPRIMIÓ ESE RASGO DE SUPREMACÍA QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS IMÁGENES RÍGIDAS Y CONVENCIONALES DE LA CIUDAD TOLTECA.

El estilo
~~LA~~ ESCULTURA DE OAXACA

EL ACTUAL ESTADO DE OAXACA CORRESPONDE A UNA REGIÓN QUE EN TIEMPOS ANTIGUOS CONSTITUYÓ, DENTRO DEL ÁMBITO MESOAMERICANO, UNIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL. DICHA UNIDAD RESULTA DE UNA ARQUITECTURA VIGOROSAMENTE DIFERENCIADA Y DE UN ESTILO ESCULTÓRICO EN BARRO QUE MUESTRA PRINCIPALMENTE EN LAS LLAMADAS "URNAS FUNERARIAS". AL PUEBLO ZAPOTECA, QUE DOMINABA EL FÉRTIL VALLE DE OAXACA, SE DEBE ESTA ÉPOCA, PODEROSAMENTE INTEGRADA DURANTE EL PERÍODO CLÁSICO, DE LOS SIGLOS III A IX; EL PUEBLO MIXTECO, LLAMADO ASÍ PORQUE HABITABA EL "PAÍS DE LAS NUBES", DESCENDIÓ DE LAS REGIONES MONTAÑOSAS PARA ADUEÑARSE DE LOS SITIOS OCUPADOS POR LOS ZAPOTECAS. SU PRESENCIA ARTÍSTICA SE APRECIA DE MODO ESPECIAL EN SUS EXQUISITAS OBRAS DE ORFEBRERÍA DE ORO, EN SUS CÓDICOS Y EN SU DELICADA CERÁMICA DE RICO COLORIDO.

LA CRONOLOGÍA DEL PASADO PREHISPÁNICO EN OAXACA SE HA BASADO, PRIMORDIALMENTE, EN LAS ETAPAS EVOLUTIVAS DE SU CIUDAD PRINCIPAL: MONTE ALBÁN. ASÍ SABEMOS QUE HAY INDICIOS PREURBANOS DESDE 800 A.C., Y QUE LAS ÚLTIMAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA PERTENECEN AL PERÍODO POSTCLÁSICO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA CONQUISTA ESPAÑOLA, EN DONDE SE INCLUYEN EL ABANDONO Y LA CAÍDA DE LA CIUDAD.

CIERTAMENTE EN OAXACA HAY, EN LOS COMIENZOS, UNA FUERTE TRADICIÓN DE RELIEVE ARQUITECTÓNICO; DE HECHO, ES UNA SUERTE DE RELIEVE MUY BAJO COMBINADO CON GRABADO EN LÁPIDAS QUE RECUBRÍAN

ESTRUCTURAS PIRAMIDALES, A PARTIR DE LA ÉPOCA DE MONTE ALBÁN I; ASÍ SE APRECIA EN E EDIFICIO DE LOS DANZANTES EN MONTE ALBÁN Y EN EL DE LOS JUGADORES DE PELOTA, EN DAINZÚ. EN DICHAS LÁPIDAS SE OBSERVAN COMPLEJOS DE JEROGLÍFICOS Y NUMERALES, INDICADORES DE QUE ESTOS HABITANTES PRE-ZAPOTECAS TENÍAN YA UN CALENDARIO Y CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS DESARROLLADOS. EL ESTILO DE RELIEVE PLANO NO SE OLVIDA DEL TODO DURANTE MONTE ALBÁN II, Y RESURGE EN LA ÉPOCA DE MONTE ALBÁN III, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO CLÁSICO (300-600 A.C) EN FORMAS EXENTAS NO INTEGRADAS A LA ARQUITECTURA. SE ENCUENTRA EN LAS ESTELAS, QUE A CAUSA DE LA IMPORTANCIA QUE ADQUIEREN, SON COLOCADAS EN DIVERSOS SITIOS DE LA GRAN PLAZA DE LA CIUDAD. EN LA MAYORÍA DE LAS ESTELAS SE REPRESENTA A UN HOMBRE CON UNA LANZA EN LAS MANOS, DE PIE SOBRE UN CERRO CUYO JEROGLÍFICO INDICA EL LUGAR DE LA ESCENA; OTROS JEROGLÍFICOS SEÑALAN SU CARÁCTER HISTÓRICO; SE TRATA, POR LO GENERAL, DEL REGISTRO DE GUERRAS Y CONQUISTAS.

POR LO DEMÁS, LOS ZAPOTECAS SE MUESTRAN COMO GRANDES ESCULTORES EN SUS SINGULARES URNAS DE BARRO, QUE NO SON, COMO SE HA ASEVERADO, ESTRICTAMENTE URNAS FUNERARIAS, YA QUE SE HAN ENCONTRADO NO SÓLO EN TUMBAS Y ENTIERROS, SINO A MENUDO EN OFRENDAS. SON INNUMERABLES LAS QUE SE CONOCEN DE LA ÉPOCA DE MONTE ALBÁN III, NO SÓLO DE ESTE SITIO, SINO DE MUCHOS OTROS DEL VALLE DE OAXACA. REPRESENTAN POR LO GENERAL A DIOSOS Y DIOSAS CON ASPECTO HUMANO, ADEMÁS DE EFIGIES DE ANIMALES Y DE PERSONAS, ACASO ACOMPAÑANTES DE LAS DEIDADES. LA CARACTERÍSTICAS COMÚN A LAS URNAS ES UNA IMAGEN MODELADA EN TRES DIMENSIONES AL FRENTE DE UN CILINDRO HUECO.

SE ELABORAN URNAS DESDE LA ÉPOCA I DE MONTE ALBÁN, (550-100 A.C) DONDE MUESTRAN YA EL SENTIDO PLÁSTICO Y TRIDIMENSIONAL QUE SE LES VUELVE DEFINITIVO EN ÉPOCAS POSTERIORES. EN ESE TIEMPO SON, SIN EMBARGO, DE FORMAS SIMPLES EN EL CUERPO Y LOS ORNAMENTOS, Y, EN OCASIONES, EL TUBO CILÍNDRICO DE LA URNA SE FUNDE CON LA ALARGADA CABEZA DE LA FIGURA TRIDIMENSIONAL.-

(36) TAMBIÉN OCURRE QUE EN LAS FIGURAS HUMANAS EL CUERPO SE ADAPTA A LA FORMA CILÍNDRICA, Y SÓLO SE PROYECTA LA CABEZA CUYO ROSTRO MUESTRA DESDE ENTONCES LOS TÍPICOS RASGOS ZAPOTECAS: OJOS DE COMISURAS APUNTADAS, CUYO INTERIOR DIBUJA UNA CURVA ABIERTA HACIA ARRIBA; PÁRPADOS ABULTADOS. POR LO COMÚN, LOS OJOS SON ESTRÁBICOS Y ESTÁN MUY JUNTOS ENTRE SÍ; LA NARIZ ES PROMINENTE Y GANCHUDA, DE ANCHAS ALAS Y DORSO ENCORVADO; LOS GRUESOS LABIOS, GRANDES Y BIEN DELINEADOS, SE FIGURAN A MENUDO ENTREABIERTOS; EN SU INTERIOR SE APRECIAN LOS DIENTES. URNAS DE LA ÉPOCA II EXHIBEN LOS ROSTROS ECHADOS HACIA AFUERA; EN ALGUNAS SE MARCAN, POR MEDIO DE INCISIONES, DISEÑOS DE CABELLO, ARRUGAS, O A VECES, RASGOS DE NATURALEZA FANTÁSTICA O ANIMAL; LOS BRAZOS SE DOBLAN EN ÁNGULO SOBRE EL CILINDRO, Y LAS MANOS SE ADHIEREN A ÉSTE; LAS PIERNAS SE DOBLAN TAMBIÉN EN LA BASE DE LA URNA-VASIJA Y TERMINAN EN BREVES PIES CARENTES DE DETALLES. EJEMPLARES DE ESTE TIPO ESTÁN AQUÍ EXHIBIDOS. ALGUNAS PIEZAS DE ESTA ÉPOCA SON SORPRENDENTES POR EL GRADO DE SU REALISMO EXPRESIVO. EN MONTE ALBÁN II (ENTRE 100 A.C. Y 250 D.C.), SE INICIA EL EXPLENDOR DE TALES URNAS, MISMO QUE SE CONSOLIDA EN MONTE ALBÁN III, CONSTITUYÉNDOSE EN EL MODO DE EXPRESIÓN ESCULTÓRICA ÚNICO DEL PUEBLO ZAPOTECA. CON EL TIEMPO, EL PURISMO ESTILÍSTICO DE LAS ÉPOCAS

79

80

I Y II, EN EL CUAL CADA PIEZA CONSERVABA INDIVIDUALIDAD, SE CONVIERTE EN UN ESTILO EN DONDE LAS FORMAS PROLIFERAN A UN PUNTO EN QUE EL TOCADO CRECE EXAGERADAMENTE Y SE SOBRECARGA CON ELEMENTOS SIMBÓLICOS; LOS ROSTROS SE TRANSFORMAN O SE CUBREN CON MÁSCARAS DE FANTÁSTICAS FACCIÓNES. LA FIGURA HUMANA QUEDA ASÍ MINIMIZADA EN SU REPOSADA POSTURA. EL ROSTRO, CUANDO NO VA CUBIERTO, REVELA INVARIABLEMENTE LOS MISMOS RASGOS, LA MISMA EXPRESIÓN INMUTABLE. EL CUERPO VESTIDO DE FALDILLA, HUIPIL O QUECHQUÉMILT CUANDO DE MUJERES SE TRATA, O DE MÁXLATL, SI ES EL CASO DE VARONES, REITERA EN SU POSTURA SEDENTE, CON LAS MANOS REPOSANDO SOBRE LAS RODILLAS O LOS PIES, RÍGIDO CONVENCIONALISMO. EN LOS TOCADOS SE PONEN, A MANERA DE AÑADIDAS PLACAS DE BARRO, ROSTROS DE DIOSES O DE ANIMALES, PLACAS, CINTAS Y MOÑOS, CON LO CUAL SE ALCANZA LA MAYOR IMPORTANCIA PLÁSTICA Y VISUAL DE LA PIEZA. LA ESCULTURA DE URNAS DE BARRO DE OAXACA REVELA EL ARTE OFICIAL, RÍGIDO Y CONVENCIONAL; SU FUNCIÓN COMO OFRENDA O ACOMPAÑANTE DE LA MUERTE, SE IMPUSO Y SATISFIZO LA ENORME DEMANDA DEL PUEBLO ZAPOTECA PUJANTE Y RICO, DURANTE, CUANDO MENOS CINCO O SEIS CENTURIAS. LOS RASGOS CONVENCIONALES Y CONSTANTES DE LAS URNAS SON: EL ENORME TOCADO QUE INDICA LA NATURALEZA HUMANA Ó DIVINA DE LA FIGURA; EL ROSTRO HUMANO ESTEREOTIPADO O BIEN EL OTRO DE RASGOS EXAGERADOS, QUE CON FRECUENCIA REPRESENTA A COCIJQ, EL DIOS ZAPOTECA DE LA LLUVIA; EL PECTORAL QUE OCULTA EL PECHO POR SUS DESCOMUNALES PROPORCIONES Y FIGURA, A VECES, DISEÑOS DE PIEZAS QUE SIMULAN JADE U OBSIDIANA; LOS COLLARES DE GRANDES CUENTAS; LAS GRANDES OREJERAS EN FORMA DE ARILLOS; Y LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS QUE NO GUARDAN

PROPORCIÓN CON EL BREVE TAMAÑO DEL CUERPO, Y EL DEMASIADO GRANDE DE LA CABEZA. TALES CONVENCIONES REALZAN EL EFECTO FRONTAL DE LA REPRESENTACIÓN; LOS AÑADIDOS ELEMENTOS DE PASTILLAJE EN EL TOCADO Y EN LA ORNAMENTACIÓN, Y EL CUIDADO POR SEÑALAR DEDOS Y UÑAS DE PIES Y DE MANOS, SIEMPRE EN LA VISTA FRONTAL, REFUERZAN EL IMPACTO PLÁSTICO DEL LADO PRINCIPAL. EN SU VISTA POSTERIOR, IMÁGENES Y CILINDROS SON LISOS. EL ARTE DE LAS URNAS DE BARRO SE ÉSTEROTIPA; MUCHAS SE HACEN IGUALES, SE FABRICAN EN SERIE; DA LA IMPRESIÓN DE SER UN ARTE ACADÉMICO, REPETITIVO Y DESVITALIZADO; ASÍ SE INICIA LA DECADENCIA DE LA GRAN ESCULTURA ZAPOTECA, QUE EN SUS TIEMPOS DE ESPLENDOR LUCÍA VIVOS COLORES QUE LA DECORABAN: AZUL, AMARILLO, ROJO, OCRE Y BLANCO; ALGUNAS URNAS CONSERVAN AÚN MÍNIMOS RESIDUOS DE ESTOS COLORES.

COMO TODO ESTILO ARTÍSTICO, ÉSTE SE MANIFIESTA EN PIEZAS QUE DESTACAN POR SU ORIGINALIDAD; POR EJEMPLO, EN LA PIEDRA, ^{AQUI EXHIBIDA,} (38) UNA FIGURA SEDENTE, APODEROSA, ENIGMÁTICA EN SU EXPRESIÓN, SIN-
TETIZADA EN SUS ROTUNDAS FORMAS CORPORALES. EN EL BARRO, DOS URNAS QUE LLEVAN COMO IMAGEN FRONTAL UNA CABEZA; DE ANIMAL, UNA; (39) TAL VEZ LA DE UN MURCIÉLAGO, CON AMPLIOS RASGOS PERFILADOS POR FIRMES LÍNEAS CURVAS; DE ROSTRO FANTÁSTICO, LA OTRA; ES UNA (13) URNA FAMOSA, CONOCIDA COMO "DIOS CON YELMO DE AVE DE PICO ANCHO"; MUESTRA LA CARA CUBIERTA CON MÁSCARA DE OJOS CASI RECTANGULARES Y ENORME NARIZ O PICO, A MANERA DE PLACA QUE DESCIEDE DESDE ABAJO DEL ENTRECEJO Y CUBRE HASTA EL MENTÓN. ÁMBAS FORMAN PARTE DE ESTA EXPOSICIÓN.

PIEZAS DE ARMONÍA EXCEPCIONAL SON LAS VASIJAS TRÍPODES
 (40) DE ROTUNDAS PATAS MAMIFORMES Y AQUELLAS QUE EXHIBEN DISEÑOS DE
 (41) FORMAS GEOMÉTRICAS A MANERÁ DE PIEZAS RELEVADAS: BANDAS, DISCOS,
 FORMAS PRISMÁTICAS O ESCALONADAS QUE ENCUBREN LA SEVERA GEOME-
 TRÍA DEL CILINDRO. HAY OCASIONES EN QUE LA FIEREZA DE ALGÚN
 ANIMAL, UNA SUERTE DE PERRO FANTÁSTICO, O LAS CUALIDADES INTRÍN-
 SECAS DE UNA SERPIENTE, SE MIRAN CAPTADAS MAGISTRALMENTE EN EL
 BARRO.

EL ARTE MIXTECO ES MENOS PODEROSO EN SU EXPRESIÓN, PERO
 ÚNICO EN SU ESTILO DELICADO Y PRECIOSISTA QUE SE ADVIERTE EN LA
 ORFEBRERÍA, EN LA PINTURA DE CÓDICES, EN LA DECORACIÓN DE MOSAI-
 COS DE EDIFICIOS, Y EN UNA PARTICULAR CERÁMICA POLICROMADA. DO-
 MÍNIO TÉCNICO INIGUALABLE SE REVELA EN VASIJAS PITNADAS CON CO-
 LORES BRILLANTES Y MATES, CON MOTIVOS DE GRECAS, CON DIOSES Y
 JEROGLÍFICOS, CON CRÁNEOS; SE REPRODUCE EN EL BARRO EL COMPLE-
 JO ESTILO DE SUS CÓDICES. EN LAS FORMAS SOBRESALEN LAS JARRAS
 CON ASAS, LAS OLLAS TRÍPODES, LOS SAHUMADORES, LOS VASOS CON
 EFIGIES DE ESQUELETOS, Y LAS COPAS Y VASIJAS CON FORMAS ANI-
 MALES. (42) UNA FINÍSIMA CABEZA DE BUHO, PINTADA CON GRAN ESMERO,
 CARACTERÍSTICA DEL ESTILO MIXTECO, SE ADMIRA EN ESTA EXPOSI-
 CIÓN. EN CONTRASTE CON LAS HIERÁTICAS URNAS DE BARRO ZAPO-
 TECAS, LA CERÁMICA MIXTECA GUSTA DE COLORES ALEGRES, DE DETA-
 LLISMO EN LO REPRESENTADO, Y REMITE, ACASO, A UN UN^YVERSO MÁS
 PRÓXIMO A LA NATURALEZA CIRCUNDANTE.

El estilo
~~LA~~ ESCULTURA DEL OCCIDENTE

EL ÁREA DEL OCCIDENTE DE MÉXICO ABARCA, POR EL SUR, EL ACTUAL ESTADO DE GUERRERO, Y POR EL NORTE, LOS DE COLIMA, JALISCO Y NAYARIT. DOS GRANDES REGIONES ESTILÍSTICAS LA DEFINEN DE ACUERDO A SU PRODUCCIÓN ESCULTÓRICA: LA DE GUERRERO, ESENCIALMENTE CON OBRAS EN PIEDRAS DURAS, Y LA DE COLIMA-JALISCO-NAYARIT, CON TERRACOTAS.

MUCHAS DE LAS ESCULTURAS DE LA PRIMERA ACUSAN SEMEJANZA CON EL ESTILO OLMECA DE LA COSTA DEL GOLFO; EL USO DE PIEDRAS VERDES COMO LA SERPENTINA Y AUN EL JADE, HA SIDO FUNDAMENTO PARA SUPONER QUE EL ASIENTO ORIGINAL OLMECA, ANTERIOR AL DE VERACRUZ-TABASCO, HAYA SIDO ESTA ÁREA. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HA EXPLORADO EN ELLA UN SITIO DE INDUDABLES CARACTERÍSTICAS OLMECAS: TLACOSOTILÁN. EL RÍO BALSAS CRUZA POR EL NOROESTE DEL ESTADO DE GUERRERO Y MARCA DOS ESTILOS REGIONALES: EL MEZCALA, QUE TOMA EL NOMBRE DEL MODERNO POBLADO DE DONDE PROCEDEN PIEZAS DE PIEDRA VERDE Y GRIS EN DIVERSOS TONOS, PIEZAS INCONFUNDIBLES EN SU APARIENCIA POR LA PRECISIÓN DE SU TALLA, LA PUREZA DE LÍNEAS Y SU ABSTRACCIÓN DE LA FORMA. CASI TODAS LAS TALLAS DE ESTILO MEZCALA QUE REPRESENTAN FIGURAS HUMANAS, MUESTRAN EN SU ASPECTO GENERAL UN CONTORNO ELÍPTICO EN CUYO INTERIOR SE RECOGEN LOS PLANOS Y HENDEDURAS QUE CONFIGURAN SUS RASGOS ESENCIALES. SON SUPERFICIES PLANAS Y RANURAS QUE SE INTERSECAN Y ESTABLECEN LAS FORMAS RADICALES, OMITIENDO DETALLES Y TEXTURAS. A MENUDO SE INDICAN OJOS Y BOCAS POR MEDIO DE CORTES HORIZONTALES; LAS CEJAS, POR ACENTUADAS PROMINENCIAS,

EN TANTO QUE LA NARIZ SE INTEGRA CON LA JUNTURA DE TRES PLANOS, LOS CUALES FIGURAN, A SU VEZ, LA REGIÓN DE LAS MEJILLAS Y LA BOCA. OTROS CORTES HORIZONTALES, DEFINEN EN VARIAS ZONAS EL ASPECTO TOTAL DE LA FIGURA: EL ROSTRO, EL TORSO Y LAS PIERNAS. TALES CUALIDADES DE FORMA: APLANAMIENTO DEL VOLUMEN Y CORTES ABRUPTOS PARA MARCAR LO ESENCIAL EN LA REPRESENTACIÓN, SE ADVIERTEN TAMBIÉN EN OTROS MOTIVOS FRECUENTES EN EL ESTILO ESCULTÓRICO DE MEZCALA: LAS MAQUETAS DE TEMPLOS, EN DONDE HENDEDURAS O RESALTES MARCAN EL FRENTE Y SEÑALAN PELDAÑOS QUE LLEVAN A UN EDIFICIO CONSTITUÍDO POR TRES O CUATRO PILARES EN LOS CUALES SE SUSTENTA UN TECHO.

SE HA INTENTADO UNA CLASIFICACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE MEZCALA, SEGÚN SU POSIBLE ANTIGÜEDAD; SE SUPONE QUE LAS FORMAS MÁS SIMPLES ABSTRACTAS Y DE SUPERFICIES SÓLIDAS, SON LAS MÁS ANTIGUAS, MIENTRAS QUE AQUÉLLAS CON HORADACIONES, QUE A VECES OCUPAN EL LUGAR DE LOS OJOS, SON LAS MÁS RECIENTES. ES POSIBLE QUE TALES ESCULTURAS SE HAYAN FABRICADO DURANTE LOS PRIMEROS SIGLOS ANTES DE LA ERA CRISTIANA, Y EN LOS QUE LA INICIARON. III 9

DURANTE LAS EXCAVACIONES DEL TEMPLO MAYOR DE TENOCHTITLAN, SITUADO EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ENCONTRARON, COMO OFRENDAS, CENTENARES DE ESCULTURAS ESTILO MEZCALA; SON SOBRE TODO MÁSCARAS. EN SU ESTILO CARACTERÍSTICO, DICHAS MÁSCARAS REVELAN VARIANTES NOTABLES POR EL USO DE PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA RÍGIDA MASA APLANADA, Y POR LOS REALCES EN LA FRENTE Y LAS MEJILLAS: EN ELLAS SE ADVIERTE, EN GENERAL, MAYOR LIBERTAD FORMAL Y EXPRESIVA. LA PRESENCIA DE ESTAS OFREN-

DAS EN EL RECINTO SAGRADO DE LA CIUDAD AZTECA -YA SE TENÍA NOTICIA DE ELLAS EN LAS EXCAVACIONES ANTERIORES— INDICA TAMBIÉN SU VALOR SIMBÓLICO. LA ^{ESTRUCTURA}~~ESTRUCURA~~ GEOMÉTICA DE SUS MÁSCARAS, PARECE ANTECEDER A LOS ORDENADOS PATRONES FORMALES DE LAS MÁSCARAS TEOTIHUACANAS.

EL CHONTAL ES EL OTRO ESTILO REGIONAL EN EL NORTE Y EN EL SUROESTE DE GUERRERO; CONTRASTA CON EL DESCRITO ANTERIORMENTE, POR EL MAYOR DETALLISMO EN ROSTRO, MANOS Y VESTUARIO. LAS FIGURAS HUMANAS LLEVAN, A MENUDO, LA PARTE POSTERIOR TALLADA EN VOLUMEN, POR LO CUAL DIFIEREN TAMBIÉN DEL ASPECTO PLANO COMÚN A LAS DE MEZCALA; LAS PIERNAS SE DOBLAN A NIVEL DE LAS RODILLAS, Y LOS BRAZOS SE CRUZAN SOBRE EL PECHO.

44 → EN LAS MÁSCARAS DE ESTE ESTILO, SON FRECUENTES LOS OJOS PERFORADOS O REHUNDIDOS Y LA NARIZ APUNTADA Y PROMINENTE. FRENTE, MEJILLAS Y MENTÓN SON SUPERFICIES CONVEXAS, Y LOS RESALTES QUE MARCAN CEJAS Y OJOS MUESTRAN, POR LO GENERAL, SILUETA CURVA. 83 → ALGUNAS MÁSCARAS DE ESTILO CHONTAL, ASÍ LO SUGIEREN SU TAMAÑO Y PROPORCIÓN, FUERON USADAS PARA CUBRIR ROSTROS HUMANOS; POSIBLEMENTE SE LLEVABAN EN RITUALES RELIGIOSOS, O ERAN MÁSCARAS FUNERARIAS. OBJETOS ESCULTÓRICOS DE ESTILO CHONTAL APARECEN EN TUMBAS DE MUCHOS LUGARES Y TIEMPOS DE MESOAMÉRICA, LO CUAL INDICA LA SUPERVIVENCIA DE UNA ARRAIGADA TRADICIÓN Y DE UN SIMBOLISMO MANTENIDO A LO LARGO DE CENTURIAS. TAL PARECE QUE, EN UN MOMENTO DE SU DESARROLLO, AMBOS ESTILOS, EL MEZCALA Y EL CHONTAL, CONVERGEN, Y SUS FORMAS SE COMBINAN Y SE INTEGRAN.

EN TIEMPOS NO MUY REMOTOS, PROBABLEMENTE ENTRE LOS DOS O TRES SIGLOS QUE ANTECEDIERON A LA ERA CRISTIANA Y LOS CUATRO O CINCO CON QUE ÉSTA PRINCIPIÓ, EXISTIÓ EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO, UNA REGIÓN POBLADA DE HOMBRES LIGADOS POR GRAN AFINIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL: ES LA ZONA CONSTITUIDA POR LOS MODERNOS ESTADOS DE COLIMA, JALISCO Y NAYARIT, EN LA PARTE NOROESTE DE LA COSTA PACÍFICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA. LO QUE UNIFICA A ESA ZONA, ES LA PRESENCIA DE TUMBAS DE TIRO LAS CUALES CONTIENEN EN SUS CÁMARAS, DEPOSITADAS ALLÍ A MANERA DE OFRENDAS MORTUORIAS, TERRACOTAS QUE COMPARTEN CARACTERES EXPRESIVOS Y RASGOS SEMEJANTES. TALES FIGURAS REVELAN, ACERCA DE LA VIDA Y DE LA MUERTE, UNA PARTICULAR CONCEPCIÓN QUE SE APARTA DE LA DEL RESTO DE LOS ANTIGUOS POBLADORES INDÍGENAS; EN ESENCIA, PARECE QUE CONCIBEN EL CICLO DE LA VIDA COMO UN MERO PROCESO NATURAL, CARENTE DE LA COMPLEJIDAD QUE LE ATRIBUYEN OTROS PUEBLOS. AUN CUANDO LAS FIGURAS TIENEN CIERTO PARENTESCO FORMAL Y ESPIRITUAL CON OTRAS IMÁGENES DE BARRO COMO LAS FIGURILLAS PRECLÁSICAS DEL ALTIPLANO DE MÉXICO Y LAS QUE PROCEDEN DE LA ISLA DE JAINA EN LA COSTA DEL GOLFO, EN NADA DESCUBREN LAS CONDICIONES PROPIAS DEL ARTE RELIGIOSO Y OFICIAL QUE IMPERÓ EN MESOAMÉRICA DESDE LOS INICIOS DE SU CIVILIZACIÓN. ESTE ARTE CERÁMICO INCORPORA FIGURILLAS SÓLIDAS Y FIGURAS HUECAS DE GRAN TAMAÑO. AMBAS SE PRESENTAN SIMULTÁNEAMENTE EN CHUPÍCUARO, GUANAJUATO, Y EN LA DICHA REGIÓN COLIMA-JALISCO-NAYARIT.

EL ESTILO GENERAL DE COLIMA-JALISCO-NAYARIT, SE RECONOCE PORQUE SE TRATA, SIEMPRE, DE ESCULTURAS MODELADAS EN ARCI-LLA, YA SEAN FIGURAS O-VASIJAS QUE REPRESENTAN A SERES HUMANOS,

ANIMALES, PLANTAS Y, OCASIONALMENTE, FANTÁSTICAS COMBINACIONES HÍBRIDAS. EN ELLAS SE APRECIA DESDE EL APEGO A LA PERCEPCIÓN NATURALISTA, HASTA UNA SUERTE DE INGENUA DEFORMACIÓN ESTILIZADA; PERO SE MANTIENE SIEMPRE ESTRECHA ^{LIGA} ~~LIGA~~ CON EL DATO VISUAL, DE ALLÍ QUE EN SU APARIENCIA DESTAQUE LA PRIMARIA ANIMACIÓN DE LOS SERES VIVOS. AMABLES ASPECTOS DEL CICLO VITAL SON ANECDÓTICAMENTE ILUSTRADOS: MUJERES EMBARAZADAS, MATERNIDADES, FIGURAS JUVENILES EN DESEMPEÑOS COTIDIANOS, RITUALES Y GUERREROS. NI SIQUIERA LAS REPRESENTACIONES DE SERES DEFORMES O DE ENFERMOS, MUESTRAN HUELLAS DE DRAMA O TRAGEDIA. SE TRATA CIERTAMENTE DE UN ARTE NATURALISTA Y ESENCIALMENTE SECULAR, PERO QUE CONTIENE FUERTE CARGA SIMBÓLICA; SON FIGURAS SUSTITUTOS, QUE OCUPAN DE MANERA SIMBÓLICA EL LUGAR DE LAS MUJERES, DE LOS HOMBRES, DE LOS GUERREROS, DE LA ACTIVIDAD DIARIA, Y DE PLANTAS Y ANIMALES QUE COMPARTEN LA VIDA CON LOS SERES HUMANOS. X

DENTRO DEL ESTILO GENERAL, DESTACAN VARIOS ESTILOS LOCALES; LOS SOBRESALIENTES SON LOS ORTICES EN COLIMA, AMECA EN JALISCO, E IXTLÁN DEL RÍO Y COMPOSTELA EN NAYARIT.

EL DE COLIMA ES TÉCNICAMENTE PERFECTO; POSEE LA MAYOR ELEGANCIA FORMAL Y ES EL QUE OFRECE MÁS VARIEDAD EN LOS ASUNTOS REPRESENTADOS; MUCHOS DE LOS MOMENTOS DE LA VIDA HUMANA FUERON CAPTADOS EN ESCULTURAS DE DIFERENTES TAMAÑOS; ALGUNAS DE ÉSTAS ACUSAN LA TIERNA DELICADEZA DE LAS MUJERES, DE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES; OTRAS, EL VIGOR DEL HOMBRE QUE TRABAJA Y LA ENERGÍA DEL GUERRERO. Y HAY TAMBIÉN LAS QUE RECOGEN EN EL BARRO MODELADO DE DOCILIDAD O LA FIEREZA DE LOS PERROS Y LA

46 85 SUAVIDAD DE LOS PATOS Y OTRAS AVES; EN UNAS MÁS SE PLASMARON, CON INIGUALABLE MAESTRÍA, LA ROTUNDA SILUETA DE LA CALABAZA O LA RICA CONFORMACIÓN DE OTRAS PLANTAS Y FRUTAS. LAS ESCULTURAS MÁS GRANDES VAN REVESTIDAS DE UN BAÑO DE COLOR, PREDOMINANTEMENTE ROJO, AUNQUE LAS HAY QUE LO LLEVAN CAFÉ. EL MODELADO SE USA PARA LA CONFIGURACIÓN GENERAL, EL PASTILLAJE PARA ELEMENTOS SOBREPUESTOS COMO ORNAMENTOS Y VESTUARIO, Y LA INCISIÓN PARA CORTAR OJOS Y BOCAS Y SEÑALAR OTROS DETALLES DEL CUERPO Y LA ROPA. 45 EN NO POCAS OCASIONES SON VASIJAS CUYA VERTEDERA SE COLOCA EN UN SITIO QUE NO ALTERA SU FORMA. ASÍ, PUEDE SURGIR, CASI INADVERTIDAMENTE, DE LA PARTE SUPERIOR DE UNA CABEZA HUMANA SUTILMENTE ALARGADA, O SER LA COLA DE UN PERRO O DE UN PATO, O LA BOCA DEL CÁNTARO QUE LLEVA A CUESTAS UN AGUADOR.

48 EN ESTE CONJUNTO ESTILÍSTICO, DESTACAN LAS ESCULTURAS DE SERES PATOLÓGICOS. SUS REPRESENTACIONES REVELAN AUTÉNTICO CONOCIMIENTO DE LA FORMA EXTERIOR DE LOS MALES QUE LOS AQUEJABAN. ENTRE LOS VARIOS TIPOS AFECTADOS POR PADECIMIENTOS Y DEFORMACIONES, SE REPRESENTARON FIGURAS HIDRÓPICAS, DE CABEZAS DESCOMUNALES, CON PÚSTULAS EN EL CUERPO Y, SOBRE TODO, ENANOS Y HOMBRES CON UNA O DOS JOROBAS. MUJERES, HOMBRES NORMALES Y PATOLÓGICOS, ANIMALES Y PLANTAS REPRESENTADOS EN EL CÁLIDO BARRO ENCARNADO, ACUSAN LA CARACTERÍSTICA EXPRESIÓN VITAL QUE DA UNIDAD A LA CERÁMICA ESCULTÓRICA DE COLIMA.

JALISCO TIENE MAYOR VARIEDAD DE ESTILOS LOCALES Y REGIONALES, Y AUNQUE SOBRESALE EL AMECA, HE DE SEÑALAR QUE EL MÁS ANTIGUO, POSIBLEMENTE DATA DE SIGLOS ANTES DE LA ERA CRISTIANA, ES EL DE SAN SEBASTIÁN; OTRO, PRESENTE EN ESTA EXHIBICIÓN, ES

EL AUTLÁN TUXCACUESCO, IDENTIFICADO ASÍ POR FIGURAS QUE PROCE-
DEN DE UNA ZONA COLINDANTE CON COLIMA, Y EL CUAL SE CARACTERI-
ZA POR TERRACOTAS SÓLIDAS DE ALARGADAS CADEZAS Y EXTREMIDADES
RECORTADAS. MUCHO MÁS REFINADAS QUE LAS ANTERIORES, SON LAS
TERRACOTAS MODELADAS A MENUDO EN ARCILLA MARFILINA, QUE CARAC-
TERIZAN AL ESTILO AMECA. FIGURAS HUECAS, CUIDADOSAMENTE CON-
FORMADAS, DE ROSTROS LARGOS Y FACCIÓNES FINAS Y DE INCONFUNDI-
BLE ACABADO DE TERSA SUPERFICIE BRUÑIDA. FORMAS HUMANAS QUE
REVELAN UN TIPO FÍSICO INOLVIDABLE: CABEZAS ALARGADAS, EN
OCASIONES CUBIERTAS POR TURBANTES QUE ACENTÚAN SU VERTICALI-
DAD, NARIZ RECTA Y AFILADA Y BOCÁ DE LABIOS DELGADOS Y EXTEN-
DIDOS QUE, CUANDO ESTÁN ENTREABIERTAS, DEJAN VER LOS DIENTES.-
LOS OJOS SON MUY PARTICULARES; TIENEN FORMA DE ELIPSE CON LAS
COMISURAS APUNTADAS, Y ENTRE SUS PÁRPADOS, FIGURADOS POR DOS
BANDAS REALZADAS, SE MIRAN SALTONES LOS GLOBOS OCULARES. LOS
CUERPOS SON CORTOS Y ANCHOS, DE FORMAS AMPLIAS, SOBRE TODO EN
LAS FIGURAS FEMENINAS QUE, CON FRECUENCIA, SOSTIENEN ENTRE LAS
MANOS A UN NIÑO O UN TAZÓN GRANDE. SUS PECHOS DESNUDOS, FIR-
MES Y VOLUMINOSOS, SE ADORNAN CON LÍNEAS NEGRAS. EN CONTRASTE
CON LA PASIVIDAD FEMENINA, LAS FIGURAS DE HOMBRE SE MUESTRAN
EN ACTIVIDAD; LOS GUERREROS, DE PIE, LLEVAN LOS BRAZOS LEVAN-
TADOS Y SOSTIENEN CON ELLOS UNA MAZA O UNA LANZA.

NAYARIT ACUSA EN SU VASTA PROVINCIA ESCULTÓRICA, RAS-
GOS FORMALES PODEROSOS. ARTE DE FORMAS SIMPLES, CON FRECUEN-
CIA DE ACABADO BURDO, TIENE SIN EMBARGO RIQUEZA EXPRESIVA SIN
PAR; ARTE ESPONTÁNEO QUE SE REALIZA EN UN LENGUAJE ARTÍSTICO
FÁCILMENTE LEGIBLE PORQUE COMUNICA VIVENCIAS PRIMORDIALES. ENTRE

LOS NAYARITAS, PARECE QUE TODO GIRABA EN TORNO A LA COTIDIANA VIDA COMUNITARIA, ASÍ LO ILUSTRAN, MEJOR QUE UN RELATÓ, LAS MAQUETAS DE BARRO.

LOS ESTILOS LOCALES SON BIEN DIFERENCIADOS: IXTLÁN DEL RÍO Y COMPOSTELA. EL PRIMERO, EL MÁS NUMEROSO, SE MANIFIESTA EN ESCULTURAS EN BARRO ROJIZO O NARANJA, AL CUAL SE APLICÓ DECORACIÓN POLÍCROMA EN BLANCO, NEGRO Y AMARILLO, A MANERA DE DISEÑOS GEOMÉTRICOS PARA RESALTAR RASGOS FACIALES, VESTIDOS Y ADORNOS O DECORACIÓN CORPORAL. SU ASPECTO ES CIERTAMENTE DISTINTIVO, YA QUE ADEMÁS DE LA MUY BRILLANTE POLICROMÍA, SU CONFIGURACIÓN ES DESPROPORCIONADA Y DEFORME; ENTRE SUS RASGOS FACIALES DESTACAN LAS CARACTERÍSTICAS NARICES DESMESURADAMENTE GRANDES, CURVAS Y PUNTIAGUDAS. HAY FIGURAS SEDENTES CON LOS BRAZOS SOBRE LAS PIERNAS, SOSTENIENDO UNA PELOTITA O ACUNANDO A UN NIÑO; PERO TAMBIÉN SE LAS MIRA DE PIE CON UNA VASIJA SOBRE LOS HOMBROS O CON SU MAZA DE GUERRERO EN LAS MANOS. LOS CUERPOS SON APLANADOS, LAS PIERNAS SE OSTENTAN GRUESAS Y PESADAS, EN TANTO QUE LOS BRAZOS SON DELGADOS Y, EN OCASIONES, EXAGERADAMENTE LARGOS. LO QUE INTERESA ES PLASMAR VISUALMENTE LA FUNCIÓN DE PIERNAS, PARA APOYAR, Y DE BRAZOS, PARA ALCANZAR, SIN CUIDARSE DE LA ARMONÍA O PROPORCIÓN CORPORALES. LOS TOCADOS QUE CUBREN SUS CABEZAS, COMO SOMBREROS DE FORMA CÓNICA O LLAMATIVOS TURBANTES ENROLLADOS, Y LOS ORNAMENTOS, COMO NARIGUERAS EN FORMA DE BARRA O DE MEDIA LUNA Y LAS VISTOSAS OREJERAS DE DISCOS Y ARILLOS, REFUERZAN EL SELLO INCONFUNDIBLE DE SU ESTILO. TAMBIÉN SE MIRA EN ESTAS FIGURAS PROFUNDA EXPRESIÓN SENTIMENTAL; UNA CÁLIDA TERNURA, INGENUA Y PRIMITIVA.

ALGUNAS FIGURAS ^{SON} DE MAYOR TAMAÑO, SE DISTINGUEN POR SU ASPECTO MÁS EVIDENTEMENTE NATURAL; EN ELLAS SE APRECIA MARCADA VOLUNTAD POR REDONDEAR LAS SUPERFICIES, LOS VIENTRES SON CONVEXOS, LOS PECHOS LLENOS Y LOS BRAZOS ROLLIZOS; SE PONE MÁS CUIDADO EN LA PROPORCIÓN DE LA ARMONÍA DEL CUERPO. SON FIGURAS HECHAS POR PAREJAS: HOMBRE Y MUJER QUE COMPARTEN CUALIDADES EXPRESIVAS Y FORMALES.

EL OTRO ESTILO LOCAL DE NAYARIT ES EL COMPOSTELA; SE ADVIERTE EN UN CONJUNTO DE ESCULTURAS, A LAS CUALES SE LLAMA POPULARMENTE CHINESCAS; EL NOMBRE REFLEJA SU APARIENCIA ORIENTAL. EL TRATAMIENTO NATURALISTA DEL ROSTRO Y DEL TRONCO, CONTRASTA CON LA DESPROPORCIÓN DE LAS EXTREMIDADES QUE CONSERVAN LA TRADICIÓN NAYARITA. LOS ROSTROS, CON SU SABOR ORIENTAL, SON SINGULARMENTE BELLOS EN SU EXPRESIÓN Y DELICADOS EN SUS FACCIÓNES. LA CABEZA TIENE, EN SU PARTE FRONTAL, LA FORMA DE UN TRIÁNGULO CON EL TRUNCO VÉRTICE HACIA ABAJO; EL ROSTRO ES PLANO, Y LOS OJOS ALMENDRADOS SE REHÚNDEN BAJO LAS CEJAS. ESTAS ESCULTURAS IMPRESIONAN POR LA MAJESTAD EN LA POSTURA Y LA SERENIDAD DE LA EXPRESIÓN.

*La escultura del Atlatlano**El estilo*~~LA~~ ESCULTURA TEOTIHUACANA

LA GRAN CIUDAD DE TEOTIHUACÁN, LA METRÓPOLI EN EL VALLE DE MÉXICO QUE LLEGÓ A ALBERGAR, TAL VEZ, A UN CUARTO DE MILLÓN DE HABITANTES EN SUS MOMENTOS DE AUGE, TUVO SOBRE OTROS PUEBLOS DEL MÉXICO ANTIGUO, UN IMPACTO COMPRABLE SÓLO AL DE TENOCHTITLAN, LA CAPITAL DE LOS AZTECAS. LOS TIEMPOS CLÁSICOS QUE DENOTAN LA PROSPERIDAD Y EXPANSIÓN DE LAS GRANDES CULTURAS EN MESOAMÉRICA, SE INICIAN HACIA 150 D.C., EN EL CENTRO DE MÉXICO, CON EL SURGIMIENTO DE TEOTIHUACÁN; LO CLÁSICO SOBREVIVE AL INCENDIO QUE ARRASÓ ESTA CIUDAD HACIA 650^{D.C.} Y SUS TRADICIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES SE PROLONGAN, AL MENOS, POR DOS CENTURIAS MÁS.

LA ESCULTURA TEOTIHUACANA SE MUESTRA EN TRES MODALIDADES DISTINTAS Y COMPLEMENTARIAS ESTILÍSTICAMENTE: LAS ESCASAS TALLAS EN PIEDRAS DURAS, EN DONDE SE INCLUYEN LAS SOBRESALIENTES MÁSCARAS DE PEDERNAL, SERPENTINAS Y JADE; LAS PEQUEÑAS TERRACOTAS MODELADAS Y DE MOLDE, ASÍ COMO LOS LLAMADOS INCENSARIOS, Y LOS RELIEVES ARQUITECTÓNICOS QUE RECUBRÍAN BASAMENTOS PIRAMIDALES COMO EL DE LA FAMOSA PIRÁMIDE DE TLÁLOC-QUEZALCÓATL, Y LOS PILARES DEL EDIFICIO LLAMADO DE QUETZALPAPÁLOTL.

POCAS SON LAS ESCULTURAS EN PIEDRA QUE AÚN PERDURAN, PERO ÉSTAS MUESTRAN EL ESTILO TAN CLARAMENTE DEFINIDO DE LA PLÁSTICA Y DE LA ARQUITECTURA TEOTIHUACANA. DOS EXPRESIONES ARTÍSTICAS ALCANZAN SU MAYOR INTEGRACIÓN: LA ESCULTURA REITERA LA SEVERIDAD MASIVA Y PRISMÁTICA DE LA ARQUITECTURA, Y EL RÍGI-

DO Y AQUIETADO DOMINIO DE LA HORIZONTAL DE LAS EDIFICACIONES, SE REPRODUCE EN EL MISMO RITMO DOMINANTE EN LA PLÁSTICA. ESTA FIRME VOLUNTAD DE FORMA, INDICADORA DE UNA ORDENADA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE Y DEL MUNDO, SE APRECIA YA DESDE LAS TEMPRANAS ESCULTURAS QUE REPRESENTAN A HUEHUETÉOTL, EL VIEJO DIOS DEL FUEGO, CON EL ROSTRO SURCADO DE ARRUGAS Y SOSTENIENDO UN RECIPIENTE SOBRE SU CABEZA Y SUS ESPALDAS. PARECE QUE ES DURANTE LAS PRIMERAS CENTURIAS DE ESTA ERA, CUANDO, EXCEPTUANDO LOS RELIEVES ARQUITECTÓNICOS, SE ESTABLECE CON PROPIEDAD EL ESTILO ESCULTÓRICO EN PIEDRA. DURANTE ESTOS SIGLOS, SE TALLAN ESCULTURAS TALES COMO LA LLAMADA CHALCHIUHTLICUE, DIOSA DEL AGUA, MONUMENTAL BLOQUE DE BASALTO. LA ESCULTURA DE ESTA ÉPOCA, DE LA CUAL SE MIRAN VARIOS EJEMPLARES EN ESTA EXPOSICIÓN, MANIFIESTA UN ESPÍRITU SÓLIDO Y EQUILIBRADO. LAS FORMAS HUMANAS Y ANIMALES SE RECRAN DENTRO DE PATRONES GEOMÉTICOS, CONSTITUÍDOS POR LA INTEGRACIÓN DE CUBOS Y PRISMAS; LA LÍNEA Y LAS SUPERFICIES CURVAS, SE DESCARTAN EN FAVOR DE LA RECTA, LA ARISTA Y EL ÁNGULO. CADA OBRA REVELA TAN PERFECTA SIMETRÍA EN LAS PARTES QUE LA CONFORMAN, QUE SI SE TRAZA UN EJE IMAGINARIO EN SU PARTE MEDIA, LAS DOS MITADES RESULTANTES SE CORRESPONDERÁN IDÉNTICAMENTE ENTRE SÍ, HASTA EN EL ÚLTIMO DETALLE. LOS ESCULTORES TEOTIHUACANOS, SIGUEN LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, POR UN ARTE PREDOMINANTEMENTE OFICIAL, DE AHÍ SU SEVERO CONVENCIONALISMO. ALGUNAS PIEZAS EXHIBEN FRANCA CONCIENCIA DEL DESARROLLO DE LA ESCULTURA TRIDIMENSIONAL; ASÍ, LAS IMÁGENES DE HUEHUETÉOTL Y UN JAGUAR DE ONIX PROPIEDAD DEL MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES; PERO POR EJEMPLO LA DICHA IMAGEN MONUMENTAL DE LA

DIOSA DEL AGUA, CONSISTE EN UN GIGANTESCO BLOQUE EN EL CUAL CADA LADO SE LABRÓ CON RELIEVES, Y AUNQUE ES UN VOLUMEN GEOMÉTRICO CABAL, CARECE DE CONTINUIDAD ESCULTÓRICA EN SUS LADOS.

EL VIGOR DE LA ESCULTURA TEOTIHUACANA RESIDE EN EL ORDEN DE LAS FORMAS CONTUNDENTES, FORMAS QUE HACEN VISIBLES LA FUERZA Y EL DOMINIO DE UN GRUPO HUMANO SÓLIDAMENTE INTEGRADO POR HONDO ESPIRITU RELIGIOSO; DE ALLÍ SU DESINTERÉS POR MOSTRAR RASGOS QUE INDIQUEN EFÍMEROS Y EXTERNOS ESTADOS DE ÁNIMO EN LAS FIGURAS HUMANAS. ES UN MODO DE EXPRESIÓN PROFUNDO Y AUTÉNTICO, DIFERENTE AL DE OTROS ⁹ DE MESOAMÉRICA; REVELA A UN PUEBLO VIGOROSO Y DISCIPLINADO, RADICALMENTE UNIDO EN COMUNIDAD Y CUYO ESPÍRITU SE ARRAIGA EN PROFUNDOS CONCEPTOS CÓSMICOS Y VITALES.

UNA PIEZA, AQUÍ EXHIBIDA, REVELA DISTINTA Y MAGISTRAL MODALIDAD. ⁽⁵¹⁾ ES LA LLAMADA "CRUZ DE TEOTIHUACÁN", DE LA CUAL HAY VARIOS EJEMPLARES ORIGINALES EN MÉXICO, Y UNO EN PARIS, FRANCIA. ESTA ESCULTURA FUE COMPRENDIDA CABALMENTE HASTA HACE POCO, GRACIAS A UN ESTUDIOSO MEXICANO. EN ESTA PIEZA CRUCIFORME SE ENCUENTRAN SIN DUDA RASGOS DEL ROSTRO *DE TLÁLOC; LA FAJA SUPERIOR TERMINADA EN VOLUTAS LATERALES, A LA CUAL SE HA LLAMADO BIGOTERA; LOS LARGOS COLMILLOS QUE DE ELLA BAJAN, Y QUE CUBREN EN PARTE LA LENGUA BÍFIDA CON LAS PUNTAS VUELTAS HACIA AFUERA. LO MÁS IMPORTANTE EN ESTA LÁPIDA ES QUE, DADO QUE EL MISMO RELIEVE APARECE EN SUS DOS CARAS, AMBAS FORMAN UNIDAD, ASÍ, DEBE VERSE COMO TODA ESCULTURA DE BULTO, DANDO LA VUELTA EN TORNO A ÉLLA. NO SE TRATA DE UNA CARA FRONTAL ?

Y DE OTRA POSTERIOR, COMO SE HA VISTO TRADICIONALMENTE, SINO DE UNA ESCULTURA INDIVISIBLE CON DOS LADOS IGUALES; SÓLO VIÉN-DOLA ASÍ, SE HACE COMPRENSIBLE LO QUE REPRESENTA: DOS IMÁGE-NES SERPENTINAS ENFRENTADAS; ESTA DUPLICIDAD SE MANIFIESTA, PRINCIPALMENTE, EN LA LENGUA QUE NO REPRESENTA UNA LENGUA BÍFIDA VISTA DE FRENTE, SINO LOS PERFILES DE DOS LENGUAS BÍFI-DAS QUE SE SITUAN UNA FRENTE A LA OTRA. LA LECTURA DE ESTA PIEZA SE HACE MÁS CLARA, SI EN SU CENTRO SE TRAZA UNA LÍNEA VERTICAL IMAGINARIA, ENTRE EL ESPACIO FORMADO ENTRE LOS COL-MILLOS; SE VERÁ DE TAL MODO LA DOBLE IMAGEN OFÍDICA, FIGURADA CON UNA ECONOMÍA DE ELEMENTOS MUY AJENA A LA REPRESENTACIÓN NATURALISTA. EL NÚMERO DE ESTA ESPECIE DE REPRESENTACIONES, INDICA SU IMPORTANCIA EN TEOTIHUACÁN; EN ELLAS SE ADVIERTE CÓMO EL ABSTRACCIONISMO VIGENTE EN LA PLÁSTICA DE DICHA CIU-DAD, SOLO HACE RECONOCIBLES SUS FORMAS MEDIANTE LA ELIMINA-CIÓN DE DETERMINADOS PREJUICIOS VISUALES.

LA REDUCCIÓN DE ELEMENTOS A FORMAS SIMPLES Y ESENCIA-LES, LA ORGANIZACIÓN CLARA Y SISTEMÁTICA DE ÉSTAS EN DETERMI-NADO PATRÓN, REVELA UNA VEZ MÁS LA SABIDURÍA DEL ESCULTOR PREHISPÁNICO QUE ENCUENTRA RENOVADAS SOLUCIONES PLÁSTICAS PA-RA LA HONDA COMPLEJIDAD DE LOS CONCEPTOS QUE HA DE COMUNICAR.

(52) → UNA PIEZA MÁS, ENCONTRADA EN LA PLAZA DE LA PIRÁMIDE DEL SOL Y AQUÍ EXHIBIDA, SEÑALA OTRA MODALIDAD DE LA ESCULTURA TEOTIHUACANA AUNQUE FRAGMENTADA, CONSERVA LA MAGNIFICENCIA QUE DEBIÓ HABER LUCIDO ORIGINALMENTE. SE TRATA DE UN DISCO, LIMITADO POR UNA BANDA CIRCULAR, CON LA IMAGEN DE UNA CALAVERA

VISTA DE FRENTE Y CIRCUNDADA POR RESALTES Y ACANALADURAS RADIALES QUE SE ENMARCAN POR OTRA BANDA CIRCULAR. EL ROSTRO CALAVÉRICO SE RESOLVIÓ MEDIANTE EXTENSAS SUPERFICIES PLANAS: FRENTE, MANDÍBULAS DESCARNADAS Y AMPLIA LENGUA QUE DESCIENDE HASTA LA BANDA CIRCULAR. LAS FORMAS RADIALES PUDIERAN SIMULAR PAPEL PLEGADO. LA FIGURACIÓN DE LA CALAVERA REPRESENTA LA CONTINUIDAD DE LA VIDA; EN ESTE CASO, PUDIERA SER LA PERENNE VIDA DEL ROSTRO SOLAR. CUYOS RAYOS ALCANZAN TODAS LAS DIRECCIONES DEL UNVIERSO.

LAS MÁSCARAS REVELAN, MAGISTRALMENTE, EL ESTILO LAPIDARIO TEOTIHUACANO; ÉSTE, EN CONSTANTE PROCESO DE CRECIMIENTO, SE ADVIERTEN EN UN PRINCIPIO CON INFLUENCIA DE TIPO "OLMECA"; ASÍ LAS MANDÍBULAS DE LAS MÁSCARAS SE MIRAN PODEROSAS, LOS OJOS OBLÍCUOS, LOS PÁRPADOS HINCHADOS, LAS BOCAS ARQUEADAS DE LABIOS GRUESOS, Y LAS CABEZAS ALARGADAS Y ESTRECHAS. PARA LOS TIEMPOS CLÁSICOS, LAS FORMAS SE DEFINEN, COMO SE APRECIA EN LA MÁSCARA AQUÍ EXPUESTA; SE INSCRIBE EN UNA ESPECIE DE TRAPPECIO. LA LÍNEA HORIZONTAL QUE SEÑALA SU LÍMITE SUPERIOR, DESCIENDE A LOS LADOS SUBRAYANDO LAS MEJILLAS Y CULMINA, POR ABAJO, EN LA LEVÍSIMA CURVA QUE MARCA EL MENTÓN. LA LÍNEA SUPERIOR; LA SIGUIENTE, QUE INDICA LOS ARCOS SUPERCILIARES; LA OTRA QUE SE EXTIENDE POR OJOS Y BOCA, RECALCAN EL RITMO HORIZONTAL. NO HAY DUDA DE QUE LA MÁSCARA REPRESENTA UN TIPO FÍSICO PARTICULAR; SIN PRETENDER REPRODUCIR INDIVIDUALIDAD ALGUNA, EL CANON ACEPTADO Y LA ESTEROTIPADA CONVENCION EXPRESAN LA SUPREMA VOLUNTAD ARTÍSTICA TEOTIHUACANA.

tojo!

LAS FIGURILLAS DE BARRO COCIDO SE CUENTAN POR MILLARES. - 9

70 LAS MÁS ANTIGUAS MUESTRAN CUERPOS PLANOS PURAMENTE DIBUJADOS, Y EXTREMIDADES ACASO DEMASIADO PROLONGADAS; LOS RASGOS Y ORNAMENTOS ESTÁN HECHOS DE GRUESOS FILETES DE BARRO Y HENDEDURAS PROFUNDAS; ALGUNAS EXHIBEN EXAGERADO PROGNATISMO, A UN PUNTO TAL QUE SU APARIENCIA COLINDA CON LA ANIMAL. CON EL TIEMPO, YA DURANTE LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA ERA CRISTIANA, LAS FIGURILLAS SON MÁS REFINADAS; EL MODELO SE BOSQUEJA A MANO, CON PROFUSIÓN DE DETALLES EN EL ATUENDO, COMO BANDAS CAPITALES, CAPAS, FALDAS, COLLARES Y EXAGERADAS OREJERAS. LOS OJOS SE INDICAN POR MEDIO DE FILETES DE BARRO, Y LA NARIZ, PEQUEÑA Y AFILADA, MEDIANTE HÁBILES PELLIZCOS EN EL BARRO FRESCO. A PESAR DE SU SIMPLICIDAD Y TÉCNICA MECANIZADA, ESTAS FIGURILLAS SON GRACIOSAS Y PLENAS DE VITALIDAD, Y FUERON MODELADAS CON FINA SENSIBILIDAD ESTÉTICA. LAS FIGURILLAS DEL PERÍODO CLÁSICO TEMPRANO, ENTRE 300 Y 500 D.C., TANTO POR SU CUIDADOSO MODELADO COMO POR SU APEGO AL DATO VISUAL SE HAN LLAMADO DEL TIPO RETRATO. SON ESBELTAS, ADOPTAN POSICIONES ANIMADAS Y MUESTRAN UNA TÍPICA CABEZA CONVENCIONAL EN FORMA DE TRIÁNGULO; USAN ÚNCIAMENTE TAPARRABOS Y GRANDES OREJERAS. TÍPICAS DE ESTE PERÍODO SON LAS MUÑECAS DE ARCILLA CON BRAZOS Y PIERNAS ARTICULADAS, LOS ENANOS, LAS FIGURAS FEMENINAS Y CIERTAS SORPRENDENTES IMÁGENES CON UNA SUERTE DE RELICARIOS EN SUS TORSOS AHUECADOS. - UNA DE ÉSTAS SE ENCUENTRA EN LA EXPOSICIÓN. ES LA CARACTERÍSTICA FIGURA TEOTIHUACANA DE ROSTRO CON OJOS HUECOS, NARIZ COMO RESALTE TRIANGULAR, AMPLIAS MEJILLAS Y GRAN BOCA ENTREABIERTA, QUE SE REPITE EL CARÁCTERÍSTICO RITMO A BASE DE LÍNEAS HORIZON-

71

73

TALES; DOS LARGAS OREJAS VERTICALES LO INTERRUMPEN Y LO COMPENSAN. SU CUELLO ES LARGO Y ESTRECHO, BRAZOS Y PIERNAS SON CILINDROS LARGOS Y DELGADOS; LAS MANOS DESCANSAN EN LAS RODILLAS, Y LAS PIERNAS SE CRUZAN A LA MANERA ORIENTAL. EL HUECO PECHO SE CUBRE CON UNA TAPA, Y SE PERCIBE UNA DIMINUTA FIGURILLA COLOCADA EN SU INTERIOR; LA IMAGEN SAGRADA, LA POTENCIA QUE DA VIDA A TODO SER HUMANO, SE GUARDA CON REVERENCIA, SE OCULTA PARA NO SER VISTA IRRESPECTUOSAMENTE.

(54) → DE ESTE MISMO PERÍODO SON LOS GRANDES INCENSARIOS O BRASEROS, TAMBIÉN DE BARRO; SON UNA SUERTE DE FACHADAS ESCENOGRAFICAS DE TEMPLOS, EN CUYO INTERIOR, SE ENCUENTRA UN ROSTRO, SUPUESTAMENTE LA EFIGIE DE UN MUERTO; LAS FACHADAS, HECHAS A BASE DE PLACAS DE BARRO, REPRESENTAN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, A MENUDO ORNAMENTADOS CON IMÁGENES RELEVADAS DE BÚHOS Y DE PLUMAS DE QUETZAL. LOS BRASEROS SON RECIPIENTES EN CUYO INTERIOR SE QUEMÓ INCIENSO; SU APERTURA AL EXTERIOR ES UNA MANERA DE CHIMENEA COMO CRESTA EN LO ALTO DE LA SUPUESTA FACHADA; FUERON, DESDE LUEGO, OBJETOS CEREMONIALES. EN ESOS TIEMPOS, LOS MOLDES DE BARRO SE HACEN COMÚNMENTE EN MESOAMÉRICA, DE MODO TAL QUE LAS FIGURILLAS DEL CLÁSICO TARDÍO, DESPUÉS DEL SIGLO VI DE NUESTRA ERA, SON MODELADAS Y CON ELABORADOS VESTIDOS Y ORNAMENTOS.

FORMAS CONCRETAS DE SUBLIME ABSTRACCIÓN, RITMOS SUGERENTES DE ORDEN CÓSMICO, DESTACAN INVARIABLEMENTE EN EL ESTILO TEOTIHUACANO.

El estilo
~~LA ESCULTURA~~ TOLTECA

TULA, FUE UNA EXTENSA CIUDAD CONSTRUIDA AL NORTE DE LA ALTIPLANICIE MEXICANA, Y JUGÓ UN PAPEL RELEVANTE EN LA HISTORIA PREHISPÁNICA DEL PERÍODO POSCLÁSICO TEMPRANO, DE LOS SIGLOS X A XII. SU PROYECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SE EXTENDIÓ POR TODA LA MESOAMÉRICA DE ESTOS TIEMPOS; EN EL ÁREA MAYA SU PRESENCIA ES VIGOROSA E INCONFUNDIBLE; Y TAMBIÉN SE ADVIERTEN SUS HUELLAS EN LA COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO; ADEMÁS, SU IMPACTO SE DEJÓ SENTIR HONDAMENTE EN EL PUEBLO AZTECA.

LA ESCULTURA DE TULA FUE HECHA, BÁSICAMENTE, EN LA PIEDRA VOLCÁNICA PROPIA DEL LUGAR, Y CON LAS DOS MODALIDADES USUALES: LA ESCULTURA DE BULTO Y EL RELIEVE. ESTE, EN LOSAS Y LÁPIDAS A MANERA DE ESTELAS, Y EN PIEDRAS CON RELIEVES QUE REVESTÍAN EDIFICIOS, BANQUETAS, ALTARES, PILARES Y OTRAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS. NO HAY EJEMPLOS NOTABLES DE ESCULTURAS DE BARRO, AUNQUE EN LA CERÁMICA NARANJA FINA Y PLOMIZA EXISTEN PIEZAS DE CALIDAD SOBRESALIENTE.

LA ESCULTURA EXENTA DESTACA PROQUE REPRESENTA IMÁGENES NOVEDOSAS DENTRO DE LA ICONOGRAFÍA MESOAMERICANA: EL CHAC-MOOL, LOS GIGANTESTOS GUERREROS A MODO DE CARIÁTIDES, LOS PEQUEÑOS HOMBRES LLAMADOS ATLANTES, GUERREROS TAMBIÉN FIGURADOS CON LOS BRAZOS EN ALTO, Y LOS PORTAESTANDARTES. EN LA ESCULTURA TRIDIMENSIONAL LAS FORMAS SON DURAS Y ANGULOSAS, LOS VOLÚMENES TIENDEN A LA GEOMETRIZACIÓN, SIN ALCANZAR LA PUREZA TEOTIHUACANA. EN LO FUNDAMENTAL, LAS FORMAS CORPORA-

LES SE SINTETIZAN EN MASAS Y PLANOS; PERO EN LO PARTICULAR, POR EJEMPLO LA INDUMENTARIA Y LOS ADORNOS, SE DETALLAN PROFUSAMENTE POR MEDIO DE PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES, Y SE DIVIDEN MEDIANTE CORTES ABRUPTOS. DENTRO DE SU RIGIDEZ Y CONVENCIONALISMO, LAS FIGURAS NO GUARDAN SIMÉTRICA ARMONÍA, Y EN LO GENERAL SE ADVIERTE CIERTO DÉSCUIDO EN SU FACTURA. ES UN ARTE IMPERSONAL, CENTRADO EN LA GLORIA DE LA CLASE MILITAR; EL GUERRERO ES EL TEMA CENTRAL DE LAS REPRESENTACIONES.

LOS CHAC-MOOLES SON FIGURAS HUMANAS RECLINADAS; YERGUEN LA CAREZA Y LA VUELVEN HACIA EL LADO IZQUIERDO. EL CUERPO SE APOYA, DESDE LA PARTE MEDIA DE LA ESPALDA HASTA LA REGIÓN GLÚTEA, SOBRE UNA PLATAFORMA; LOS BRAZOS ESTÁN DOBLADOS EN ÁNGULO OBTUSO Y LAS MANOS COLOCADAS A LOS COSTADOS DEL VIENTRE; LAS PIERNAS SE DOBLAN EN ÁNGULO AGUDO, Y LOS PESADOS PIES DESCANSAN SOBRE LA PLATAFORMA ANTES DICHA. EL CUERPO ENTERO PUEDE INSCRIBIRSE EN UN PRISMA RECTANGULAR ALARGADO, DISPUESTO HORIZONTALMENTE, EN UNO DE CUYOS EXTREMOS SE LEVANTA LA CABEZA. LAS MANOS TOMAN UNA SUERTE DE RECIPIENTE RECTANGULAR LABRADO SOBRE EL VIENTRE DE LA FIGURA. NO SE HA DISCERNIDO CABALMENTE EL SIGNIFICADO DE ESTAS IMÁGENES; SE HA DICHO QUE ERAN EMISARIOS DE LOS DIOSES, QUE SU FUNCIÓN ERA RECIBIR OFRENDAS EN EL RECIPIENTE QUE SOSTIENEN. PERO SIN DUDA, EL CARÁCTER GUERRERO DE LOS CHAC-MOOLES DE TULA SE REVELA EN EL CUCHILLO QUE UNA ANCHA BANDA CIÑE A SU BRAZO IZQUIERDO. LAS FORMAS DE ESTOS CHAC-MOOLES SON TÍPICAS DEL ESTILO TOLTECA; CONSERVAN SU ASPECTO MASIVO DE BLOQUE CERRADO, DE RASGOS PESADOS Y ANGULOSOS, DE HIERÁTICAS EXPRESIONES DESPERSONALIZADAS. AUNQUE LOS

~~CHAC-MOOL~~ SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES RUMBOS Y TIEMPOS DE MESOAMÉRICA, SIEMPRE SE REPRESENTAN DE MANERA DISTINTA, AUNQUE EN TODO CASO CONSERVAN, CON VARIANTES PARTICULARES, LA FUERZA DEL ESTILO TOLTECA. SE VEN CON TERSAS SUPERFICIES Y FORMAS REDONDEADAS, EN CHICHEN ITZÁ; CARGADOS DE ELEMENTOS SIMBÓLICOS Y TOMANDO UN VASO DE ALTAS PAREDES, EN LA IMAGINERÍA AZTECA, Y SEVEROS EN SUS CONTRASTADOS PLANOS Y SALIENTES, EN OTROS COMO EL QUE AQUÍ SE EXHIBE Y QUE PROCEDE DE IHUATZIO.- EN ÉSTE, EL VIENTRE Y LOS GLÚTEOS ADQUIREN REDONDEZ; MUSLOS Y PIERNAS SON CILINDROS QUE SE UNEN EN LAS RODILLAS; LOS HOMBROS SE REALZAN Y LOS BRAZOS SE APLANAN, DESCENDEN Y SUBEN DE NUEVO, PARA TERMINAR EN MANOS CON DEDOS CORTADOS DE IGUAL TAMAÑO. ESTOS ELEVAN EL CARACTERÍSTICO RECIPIENTE. EL CUELLO MACIZO, SOSTIENE LA PEQUEÑA CABEZA CUYO ROSTRO SE MIRA SURCADO POR ABRUPTAS INCISIONES. EL ESTILO TOLTECA ADQUIERE RASGOS DIFERENTES EN ESTE CHAC-MOOL; CIERTAMENTE, SE CONSERVA LA PESANTEZ DEL BLOQUE; PERO SE JUEGA CON FORMAS REDONDEADAS Y SUPERFICIES PLANAS, CREANDO UN RITMO DINÁMICO ENTRE AMBAS.- EL ROSTRO IMPÁVIDO, SE MUEVE PLÁSTICAMENTE POR MEDIO DE LOS SURCOS CURVOS DE LA FRENTE Y RECTOS DE LAS MEJILLAS; LOS OJOS COMO DISCOS RELEVADOS, CONTRASTAN CON LA INCISIÓN RECTA DE LA BOCA Y EL CORTE QUE SEPARA EL ROSTRO DEL MASIVO CUELLO.

OTRAS FIGURAS TÍPICAMENTE TOLTECAS, SON LOS ATLANTES.- LOS HAY EN DOS MODALIDADES; UNOS SON ENORMES COLUMNAS EFIGIES, ESPECIE DE CARIÁTIDES QUE FUERON SOSTÉN, ORIGINALMENTE, DE UN

TECHO PLANO. SU FORMA GENERAL ES LA DE UN PRISMA RECTANGULAR COLOCADO EN SENTIDO VERTICAL; A SUS LADOS SOBRESALEN LIGERAMENTE LOS BRAZOS, CUYAS MANOS SOSTIENEN LANZADARDO Y FLECHAS.- SU CARÁCTER GUERRERO SE INDICA TAMBIÉN POR EL PECTORAL DE MARIPOSA, SÍMBOLO SOLAR, QUE USAN, Y POR UN GRAN DISCO A MANERA DE ESCUDO QUE LLEVAN EN LA ESPALDA. SE CUBREN CON GRANDES TOCADOS DE PLUMAS. LA OTRA MODALIDAD ES LA DE FIGURAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, CON LOS BRAZOS DOBLADOS HACIA ARRIBA Y LAS MANOS A LOS LADOS DE LA CABEZA, EN ACTITUD DE SOSTENER ALGUNA CUBIERTA; SU ASPECTO TOTAL TIENDE A FORMAS GEOMÉTRICAS Y LOS VESTUARIOS EXHIBEN EL ESTILO TOLTECA PARA LOS PORMENORES: PEQUEÑAS PLACAS SEPARADAS ENTRE SÍ CON LÍNEAS INCISAS.

LOS PORTAESTANDARTES SON FIGURAS HUMANAS CUYAS MANOS SE ENTRELAZAN AL FRENTE DEL CUERPO Y FORMAN UNA OQUEDAD TUBULAR ENTRE ELLAS. SE COLOCABAN EN LA PARTE ALTA DE LAS PIRÁMIDES, AL FRENTE DE LOS TEMPLOS. HAY TAMBIÉN REPRESENTACIONES PÉTREAS DE FELINOS CON OQUEDAD EN EL LOMO; SIRVIERON, POSIBLEMENTE, PARA LOS MISMOS FINES.

EN ESTA EXPOSICIÓN SE EXHIBEN DOS ESCULTURAS DE FIGURAS HUMANAS DE ESTILO TOLTECA, QUE NO PROCEDEN DE LA CIUDAD DE TULA. SU ACABADO ES, EN CIERTA FORMA, DE MAYOR CALIDAD QUE EL QUE SE MIRA EN LAS ESCULTURAS DE DICHA CIUDAD. UNA DE ELLAS ENTRE LOS DEDOS TOMA UN ENORME ANILLO QUE ENMARCA UN HUECO PROFUNDO EN EL CENTRO DEL CUERPO. SU TOCADO REPITE LA FORMA CILÍNDRICA DE TODA LA EFIGIE, Y REPRESENTA LA CABEZA ESTILIZADA DE UNA SERPIENTE. ES LA IMAGEN DE UN SACERDOTE

PERSONIFICADOR DE UNA DEIDAD CON ATRIBUTOS OFÍDICOS; NO MUESTRA RASGOS INDIVIDUALIZANTES. SUS FORMAS INSCRITAS EN UNA SUERTE DE COLUMNA, SE CUENTAN ENTRE LAS MEJORES EXPRESIONES DEL ARTE TOLTECA.

LA OTRA FIGURA, AUNQUE FUE HALLADA EN EL CENTRO DE LA ACTUAL CIUDAD DE MÉXICO, REVELA TAMBIÉN EN PLENITUD EL ESTILO TOLTECA. Es un guerrero que sostiene entre sus manos lanzardos y flechas, lleva el símbolo de la mariposa solar en el tocado y el pectoral, y muestra en la espalda un escudo, también solar. No son pocas las esculturas de estilo tolteca que se encontraban en Tenochtitlan; entre ellas, este guerrero y otros más, y una banqueta con figuras simulando una procesión en uno de los recintos del Templo Mayor; este hecho comprueba la definida influencia tolteca en el mundo de los aztecas.

QUEDA POR CONSIDERAR OTRAS MANIFESTACIONES TÍPICAS DE LO TOLTECA, Y QUE SON LAS QUE SE ADVIERTEN EN FIGURAS RELEVADAS. ASÍ, LAS DE GUERREROS QUE EN LOS PILARES ARQUITECTÓNICOS, HECHOS DE CUATRO PIEZAS ENSAMBLADAS, LLEVAN EN CADA UNO DE SUS LADOS, LAS CUALES SE ALTERNAN CON DISEÑOS DE ATADOS DE ARMAS. A SU VEZ, LOS FUSTES CILÍNDRICOS DE LAS COLUMNAS SERPENTINAS, SE CUBREN DE ESCAMAS DE SERPIENTE Y PLUMAS DE AVE.

LAS PIRÁMIDES ESTABAN RECUBIERTAS DE LOSAS CON RELEVADAS FIGURAS DE FELINOS EN ACTITUD DE CAMINAR O DE ÁGUILAS Y ZOPILOTES CON SÍMBOLOS DE CORAZONES EN EL PICO, O DE EL LLAMADO HOMBRE-PÁJARO-SERPIENTE.

LAS FIGURAS HUMANAS EN RELIEVE REPRESENTADAS EN LAS BANQUETAS , VAN UNA DETRÁS DE LA OTRA Y SIMULAN CAMINAR; MUCHAS DE ELLAS CONSERVAN LOS COLORES ORIGINALES.

EN LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE LOS PUEBLOS DEL ALTIPLANO MEXICANO LA ESCULTURA TOLTECA SEÑALA, CLARAS DIFERENCIAS CON LA DE TEOTIHUACÁN, QUE LA PRECEDE, CON LA AZTECA QUE LA SUCEDE. LA INNOVACIÓN QUE APORTA EN FORMAS Y EN IMÁGENES, RADICA EN EL VIGOR POR ELLA EXPRESADO POR MEDIO DEL CUBO, EL CILINDRO Y EL PRISMA RECTANGULAR.

El estilo
~~LA ESCULTURA~~ AZTECA

AL APRÓXIMARSE AL ARTE CREADO POR LOS ANTIGUOS POBLADORES DE LA MÁS GRANDIOSA URBE DE MESOAMÉRICA, LOS AZTECAS, IMPRESIONA LA RIQUEZA Y VARIEDAD DE SUS FORMAS EXPRESIVAS. PRODUCE TAMBIÉN ASOMBRO Y SOBRECOGIMIENTO LO QUE COMUNICA Y MANIFIESTA. EL PUEBLO AZTECA FUE POSEEDOR DE RADICAL IDEOLOGÍA, EXPRESADA PRIMORDIALMENTE A TRAVÉS DE DOS RECURSOS: EL ARTE PLÁSTICO Y LA LITERATURA. ESTA ÚLTIMA PUEDE SER SUJETA A DISTINTAS INTERPRETACIONES; EL PRIMERO ES LA OBRA CONCRETA, LA QUE PERMANECE, TESTIMONIO REAL Y PERDURABLE QUE ENCIERRA CONTENIDOS DE SIGNIFICACIÓN FUNDAMENTAL. CIERTAMENTE, LA LECTURA DE ESAS OBRAS RESULTA A VECES DIFÍCIL; PERO EN ELLA SE AVANZA DÍA A DÍA, CON RENOVADO VIGOR, Y ASÍ VAN QUEDANDO CLARO CIERTOS VALORES DE ESA ALTÍSIMA CIVILIZACIÓN, PLASMADOS EN SUS OBJETOS DE ARTE. EL VALOR ESTÉTICO DE DICHOS OBJETOS, ES DE VALIDEZ UNIVERSAL. EL ARTE, DE MODO PRINCIPAL LA ESCULTURA, HA SIDO OBJETO DE CURIOSIDAD Y DE INTERÉS, POR LO MENOS DESDE EL SIGLO PASADO; PERO HA SIDO TAMBIÉN INCOMPRENDIDA E INTERPRETADA A MENUDO ERRÓNEAMENTE, DEBIDO EN LO ESENCIAL, AL PESO DE UN TRADICIONAL MODO DE VER. ULTIMAMENTE HAN CRECIDO EL GENUINO INTERÉS Y EL CONOCIMIENTO CRECIENTE CON RESPECTO A NUESTRO GRANDIOSO PASADO AZTECA. LAS EXCAVACIONES DEL TEMPLO MAYOR EN LA CAPITAL MEXICANA, Y SUS HALLAZGOS NOTABLES, HAN SIDO IMPULSO PARA NUEVOS ESTUDIOS CON ORIENTACIÓN Y ACERCAMIENTO MÁS OBJETIVOS.

NO SON POCOS LOS MUSEOS DEL MUNDO QUE CONSERVAN ESCUL-

TURAS AZTECAS. DE HECHO EL NOMBRE AZTECA, SE CONVIRTIÓ EN SÍNÓNIMO DE OBJETOS PRECOLOMBINOS, DEJANDO ASÍ FUERA 25 SIGLOS DE CULTURA Y DE TRADICIÓN ESCULTÓRICA. LA MONUMENTAL ESCULTURA EN PIEDRA ES LA DE MÁS ALTA CALIDAD ARTÍSTICA. SUS ANTECEDENTES SE PUEDEN MIRAR EN LA PLÁSTICA TEOTIHUACANA, PERO LAS FORMAS HEREDADAS DE LA TRADICIÓN SE ADVIERTEN SOBRE TODO EN LA DE TULA. SE HACE EVIDENTE AL CONTEMPLAR LAS PIEDRAS QUE LOS AZTECAS TALLARON, QUE NO COPIARON A LOS TOLTECAS, PUES SE PERCIBEN NOTABLES DIFERENCIAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS FORMAS. LA RIGIDEZ Y ANGULOSIDAD DE LA PLÁSTICA TOLTECA SE ENCUENTRA EN CIERTAS OCASIONES; PERO EN LAS MÁS ADMIRA, LA ESTRUCTURA COHERENTE Y LAS FORMAS INTEGRADAS, DE PREFERENCIA EN VOLÚMENES REDONDEADOS, SIEMPRE DENTRO DE UNA COMPOSICIÓN RACIONAL. LO QUE DISTINGUE A LA ESCULTURA AZTECA DE LAS DEMÁS MESOAMERICANAS, ES QUE EN LA VARIEDAD DE ESTILOS QUE LA CONSTITUYEN -RENOMBRADOS CANTEROS DE DIVERSOS RUMBOS DEL IMPERIO ERAN LLAMADOS A TENOCHTITLAN PARA PRODUCIR EN SUS TALLERES LOS CENTENARES DE IMÁGENES REQUERIDOS- SE ENCUENTRA UNA ,IMPECABLE ESTRUCTURA. ES UN ARTE EN EL CUAL PREDOMINA LA RAZÓN, LO MISMO EN OBRAS DE APARIENCIA VISUAL SIMPLE, QUE EN AQUELLAS DONDE CONFUNDEN LA PLURALIDAD DE SIGNOS Y LA COMPLEJA SIMBOLOGÍA. LO QUE PERMANECE EN MAYORES CANTIDADES, ES LA DURABLE ESCULTURA EN PIEDRA; SE TRATA, ASÍ, DE UN ARTE URBANO Y OFICIAL, LEJANO AL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE MESOAMÉRICA.

LA ESCULTURA EN PIEDRA SE PRESENTA BAJO DOS MODOS PRINCIPALES: LA DE BULTO, CON LA CUAL RESURGE, APORTANDO SOLUCIONES DISTINTAS, LA ANTIGUA TRADICIÓN OLMECA; CON ELLA SE PONE DE

MANIFIESTO, UNA VEZ MÁS, LA CONCIENCIA TRIDIMENSIONAL EN LA PLÁSTICA; ESA QUE REVELA UN VOLUMEN QUE OCUPA SU LUGAR EN EL ESPACIO. EL OTRO MODO ES EL RELIEVE, PRESENTE EN LÁPIDAS NOTABLES Y EN OBJETOS CEREMONIALES; POCO SABEMOS DEL RELIEVE ARQUITECTÓNICO, DEL CUAL SOBREVIVEN ESCASOS EJEMPLARES; ENTRE ELLOS, LAS BANQUETAS DE ESTILO TOLTECA DEL TEMPLO MAYOR.

EN LA ESCULTURA DE BULTO, LAS PIEZAS MÁS ABUNDANTES SON LAS QUE REVISTEN FORMA HUMANA; PUEDEN REPRESENTAR DIOSES Y DIOSAS CON ESTE ASPECTO. LA REPRESENTACIÓN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO DE INTERÉS PRIMORDIAL PARA EL ARTE DESDE TIEMPOS PREHISTÓRICOS; POR SIGLOS HA DADO OCASIÓN A LA EXISTENCIA DE GRANDES LOGROS ARTÍSTICOS. SE HA DADO FORMA HUMANA A DIVINIDADES Y A SERES SOBRENATURALES Y, FANTÁSTICOS; SE HA EXTENDIDO ESA APARIENCIA A ENTIDADES ANIMALES Y FITOMÓRFICAS. DE ESTE MODO, TEMAS ARTÍSTICOS DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA QUE SE ENCUENTRAN EN ASUNTOS RELIGIOSOS, MITOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y DE GÉNERO, REVELAN EL UNIVERSAL INTERÉS POR LA REPRESENTACIÓN DEL HOMBRE. LA FIGURA HUMANA, EN SÍ, EXPRESA LA GENERALIDAD DE LOS VALORES DE UNA CULTURA; Y EN ESTO LA AZTECA NO ES UNA EXCEPCIÓN: SU ESCULTURA ES ESENCIALMENTE HOMOCÉNTRICA.

MUCHAS ESCULTURAS AZTECAS DE FIGURAS HUMANAS, NO CUENTAN CON ATRIBUTOS QUE PERMITAN IDENTIFICARLAS CON DIOSES; VARIAS DE ELLAS ESTÁN AQUÍ EXHIBIDAS: UN BUSTO, UNA IMAGEN SENTADA Y VARIAS DE PIE. LAS DOS PRIMERAS Y OTRA ERECTA, SON DE HOMBRES JÓVENES; UNA MÁS DE PIE, PARECE SERLO DE UN ANCIANO, POR LAS ARRUGAS QUE SÚRCAN SU FRENTE Y POR SU FALTA DE DIENTES.-

56

LAS IMÁGENES DE JÓVENES SON FRECUENTES; SUS SINTETIZADAS FORMAS ORGÁNICAS, CUERPOS Y EXTREMIDADES CON DISTINTAS POSTURAS, SE VEN SIEMPRE REPOSADAS; ES COMÚN QUE ESTÉN SENTADOS CON LAS PIERNAS DOBLADAS Y LAS MANOS APOYADAS SOBRE LAS RODILLAS. -

57 ALGUNAS DE LAS QUE AQUÍ SE PRESENTAN, SIRVIERON DE PORTAESTANDARTES; SUS MANOS FORMAN UN AHUECAMIENTO EN DONDE SE INSERTABA, POSIBLEMENTE, UN PALO DE MADERA QUE SOSTENÍA UNA BANDEROLA. - UN PORTAESTANDARTE DE PIE, MUESTRA EL ESTILO ARCAICO REMINISCENTE DEL DE TULA; FUE ENCONTRADO RECIENTEMENTE, ASOCIADO A UNA DE LAS FASES TEMPRANAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO MAYOR DE TENOCHTITLAN; DATA POSIBLEMENTE, POR TANTO, DE LOS INICIOS DEL PERÍODO POSTCLÁSICO TARDÍO, Y PROPORCIONA ALGUNOS INDICIOS DE LOS TIEMPOS TEMPRANOS DEL ESTILO AZTECA.

58 → EL BUSTO ANTES MENCIONADO, LO ÚNICO QUE SE CONSERVA DE UNA EFIGIE ENTERA, ES SEVERO EN SU EXPRESIÓN; EN LAS CUENCAS OCULARES SE LE INSERTARON OVALADAS PIEZAS DE CONCHA, DEJANDO UN REHUNDIMIENTO PARA ALOJAR EL IRIS, QUE SEGURAMENTE ESTUVO OCUPADO POR MATERIAL DE OTRA CLASE; ESTO DARÍA MAYOR ANIMACIÓN AL ROSTRO. EN OTRAS ESCULTURAS DE FIGURAS HUMANAS SE OBSERVA LA MISMA TÉCNICA; LAS CONCHAS QUE SIMULAN LA ESCLERÓTICA, SON ENCARNADAS ADEMÁS DE BLANCAS; Y LOS IRIS SE SIMULAN CON CÍRCULOS DE NEGRA OBSIDIANA; TAMBIÉN SE DESCUBREN LOS BLANQUÍSIMOS DIENTES FIGURADOS POR CONCHAS. NUMEROSAS REPRESENTACIONES DE FIGURACIONES HUMANAS CUYOS OJOS Y BOCAS SE VEN VACÍOS, TUVIERON ORIGINALMENTE INCRUSTACIONES; EN OTRAS, TAMBIÉN SE PERCI-

BEN DISCOS O CUBOS REHUNDIDOS EN EL PECHO, LOS CUALES FUERON OCUPADOS POR DIVERSAS PIEDRAS DE VISTOSOS COLORES.

EN MESOAMÉRICA, COMO EN LAS DEMÁS GRANDES CIVILIZACIONES DEL MUNDO, EXISTEN HILOS DE CONTINUIDAD EN LA MANERA DE REPRESENTAR LO DIVINO. ESTOS SE NOTAN, ESPECIALMENTE, CUANDO HAY UN CONCEPTO ANTROPOMÓRFICO DE LA DIVINIDAD, AUNQUE ESTA PUEDA SER COMPLEMENTADA POR OTROS ELEMENTOS. LOS SÍMBOLOS NUNCA DESAPARECEN DEL TODO EN LA ICONOGRAFÍA ARTÍSTICO-RELIGIOSA. NI SIQUIERA CUANDO EL ANTROPOMORFISMO ALCANZA SU PERFECCIÓN. TAL COSA SE ADVIERTE EN LA ESCULTURA AZTECA QUE REPRESENTA A DIOSSES O IMÁGENES SOBRENATURALES; LA SITUACIÓN DE LOS SÍMBOLOS PUEDE SER VARIABLE, PUEDE NO CORRESPONDER NECESARIAMENTE A LA FIGURA HUMANA, Y ENCONTRARSE EN RASGOS DEL TOCADO O DE LA INDUMENTARIA, O EN OTROS ATRIBUTOS O SÍMBOLOS. - LOS SIGNOS DE UNA MANIFESTACIÓN SOBRENATURAL Y RELIGIOSA, PARA SU CULTO, SE TIENEN QUE PRESENTAR EN FORMA VISIBLE; EL ARTE SAGRADO HA DE REPRESENTAR LO INVISIBLE POR MEDIO DE LO MATERIAL; LAS RESPUESTAS A LA BÚSQUEDA DE REPRESENTACIÓN DE LO DIVINO SON; CON FRECUENCIA, IMÁGENES FANTÁSTICAS DOTADAS DE ATRIBUTOS HÍBRIDOS SIN PARANGÓN EN LA NATURALEZA. LAS REPRESENTACIONES DE SERES SOBRENATURALES EN LA ESCULTURA AZTECA, OSCILAN ENTRE LAS QUE OFRECEN ASPECTO ANTROPOMÓRFICO Y LAS QUE RESULTAN DE ESTILIZAR, SUSTITUIR Y SOBREPONER ELEMENTOS, LLEGANDO, EN FIN, A CONFIGURAR IMÁGENES QUE EN CONJUNTO CARECEN DE SEMEJANZA CON SERES U OBJETOS REALES. HE DE ACLARAR QUE LAS IMÁGENES DE SERES SOBRENATURALES TIENEN SIEMPRE

ESTRUCTURA HUMANA APARENTE O ENCUBIERTA, PERO RECONOCIBLE, Y QUE TAN SÓLO PARCIALMENTE, POR EXCEPCIÓN, SE ALEJAN EN DEMASÍA DEL ANTROPOMORFISMO. VARIAS SON LAS ESCULTURAS DE DEIDADES AZTECAS PRESENTES EN ESTA EXPOSICIÓN. HARÉ REFERENCIA, PRIMERO, A LAS FEMENINAS QUE GUARDAN EN SU ASPECTO MAYOR CERCANÍA CON LA NATURALEZA VISIBLE; LUEGO, A LAS QUE NO SE MIRAN COMO TALES EN LA REALIDAD NATURAL; PASARÉ, DESPUÉS, SIGUIENDO EL MISMO ORDEN, A LAS EFIGIES MASCULINAS, Y DEJARÉ AL FINAL LAS FIGURAS DE ANIMALES, EXPRESIÓN POSIBLEMENTE ASÍ MISMO DE FUERZAS SOBRENATURALES. EN OTRO APARTADO ME REFERIRÉ A UNA FIGURA HUMANA DE BARRO, CON OBJETO DE RESPETAR EL ORDEN SEGUIDO AL TRATAR OTROS ESTILOS ESCULTÓRICOS.

PARECE QUE A BUEN NÚMERO DE DIOSAS FEMENINAS SE LES ATRIBUYERON PODERES PARA CONCEBIR, DAR A LUZ Y VER POR EL BUEN DESARROLLO DEL PRODUCTO A QUE DAN VIDA; SE EVIDENCIABA ASÍ SU PAPEL MATERNAL, EXTENSIBLE A LOS BIENES QUE LA TIERRA PRODUCE: PARTICULARMENTE EL MAÍZ, ALIMENTO VITAL DE LA RAZA HUMANA. MUCHOS SON OTROS LOS ATRIBUJOS QUE SE LES ADJUDICABAN, ~~QUE~~ ADEMÁS DE LAS MENCIONADAS FUNCIONES PRIMORDIALES. DE ESTA SUERTE SE LAS CREÍA EN RELACIÓN CON LOS CICLOS CÓSMICOS EN SUS ASPECTOS DE DIOSAS DE LA LUNA. Y TAMBIÉN SE LAS VENERÓ POR SU VALENTÍA; ELLAS ADQUIRÍAN VIDA ETERNA CUANDO MORÍAN EN EL PARTO, Y ACOMPAÑABAN EL VIAJE DEL SOL A PARTIR DEL MEDIODÍA, COMO HASTA ESE PUNTO LO HABÍAN HECHO LOS GUERREROS MUERTOS EN COMBATE; SE CONOCEN, ADEMÁS, MULTITUD DE NOMBRES QUE LAS SEÑALAN COMO PAREJAS DE DIOSES.

59 → AQUÍ SE EXHIBE UNA DIOSA, RÍGIDA ESTATUA DE PIE.-
 DE SU CUERPO ESTÁTICO, APENAS DESTACAN LOS SENOS COMO LEVES
 PROMINENCIAS, CUBIERTOS POR EL QUECHQUÉMILT, PRENDA TRIANGU-
 LAR QUE CUBRE EL TORSO Y SE ADORNA CON BORLAS EN SUS EXTREMOS.-
 LA RECTA FALDA LLEVA RELEVADO AL FRENTE EL SIGNO DE SU NOMBRE
 CALENDÁRICO. LA CABEZA SE PLANTA SOBRE ANCHO Y MACIZO CUE-
 LLO; EL ROSTRO MUESTRA RASGOS INCONFUNDIBLES DE FIRMEZA; EN
 ÉL NO SE REPRESENTAN CARACTERÍSTICAS DE SEXO, SINO QUE SE
 PONE ÉNFASIS EN REVELAR LA FÉRREA VOLUNTAD DISTINTIVA DE ES-
 TE PUEBLO ESCOGIDO POR LOS DIOSES. EN LA PARTE POSTERIOR DE
 LA CABEZA SE VE EL AMACUEXPALLI, TOCADO DE PAPEL CON QUE SE
 ORNAMENTABAN LAS JÓVENES QUE PERSONIFICABAN DIOSAS DE FER-
 TILIDAD, EN LAS FIESTAS DESTINADAS A SU CULTO.

LA FORMA PRÍSMÁTICA DEL CUERPO DE LA IMAGEN, SE
 SUAVIZA MEDIANTE LA CURVATURA DE LOS HOMBROS, DEL TORSO Y DEL
 VIENTRE; LOS BRAZOS BAJAN JUNTO A LOS FLANCOS, Y LAS PIERNAS
 SON CORTAS Y PESADAS. A AMBOS LADOS DE LA CABEZA, SOBRESALEN
 LAS PUNTAS DEL TOCADO; AL IGUAL QUE EL CUERPO, LAS SUPERFICIES
 CURVADAS DE LOS RASGOS DEL ROSTRO ABLANDAN SU GEOMÉTRICA ES-
 TRUCTURA.

60 → OTRA IMAGEN DE DIOSA AQUÍ EXPUESTA, DIFIERE DE LA
 ANTERIOR EN SUS RECURSOS PLÁSTICOS. SE TRATA DE UNA FIGURA
 FEMENINA CON ENORME TOCADO QUE CUBRE LA CABEZA Y BAJA HASTA
 LAS CADERAS; SU ASPECTO PLENAMENTE PRISMÁTICO Y DE FORMAS
 PLANAS QUE SE SUCEDEN EN DISTINTOS GRADOS DE PROFUNDIDAD, LE
 CONFIERE SINGULARIDAD DENTRO DE LA ESTATUARIA AZTECA. PROCE-

DE DE CASTILLO DE TEAYO, EN VERACRUZ, Y POSIBLEMENTE SU FACTURA ATÍPICA RESPONDA A VOLUNTADES ARTÍSTICAS LOCALES DE LA ESCUELA ESCULTÓRICA VIGENTE, LA CUAL ELABORABA, DENTRO DE SU PROPIO ESTILO, LAS PIEZAS QUE DEMANDABA LA METRÓPOLI. ES UNA DIOSA DEL MAÍZ; OTRAS DE APARIENCIA SIMILAR, LLEVAN MAZORCAS EN SUS MANOS; SE LAS LLAMA CHICOMEcóATL, "SIETE SERPIENTES", POR EL DÍA DEL NACIMIENTO MÍTICO DE DICHO CEREAL. LA IMAGEN DESTACA PORQUE TODAS LAS FORMAS QUE LA CONSTITUYEN, SON PLANOS INSCRITOS DENTRO DEL RÍGIDO PRISMA TRIANGULAR DE SU FORMA GENERAL. EL TOCADO, SIMULANDO UN TEMPLO, LA OCULTA EN BUENA MEDIDA; UN GRAN PLANO, CON MOÑO REPRESENTADO EN SU CENTRO, BAJA DE LO ALTO HASTA LA FRENTE; A SUS LADOS DESCENDEN SECCIONES DE PRISMAS RECTANGULARES; EL CUERPO ES OTRO PRISMA MENOR, CUBIERTO POR UN VESTUARIO DE APLANADA SUPERFICIE. EL ROSTRO APENAS SE MIRA, YA QUE EL TOCADO LO AHOGA; ES AUSTERO E IMPERSONAL.

1 BUEN EJEMPLO DE UNA ESCULTURA QUE CON RASGOS DE MUERTE -SU ROSTRO ES UNA CALAVERA SEMIDESCARNADA- ALUDE AL SENTIDO DE LA VIDA PERENNE; ES LA DE LA CIHUATE^{TEO}, "PRINCESA CELESTIAL", EN LA CUAL, COMO YA SE DIJO, SE TRANSFORMA LA MUJER MUERTA EN EL ACTO DE DAR A LUZ. COMO SE SABE, PARTE DE SU FUNCIÓN SOBRENATURAL ERA LA DE ESCOLTAR AL SOL DESDE SU CENIT HASTA EL PUNTO DE SU REPOSO CREPUSCULAR, TRAS EL HORIZONTE OCCIDENTAL. LAS IMÁGENES DE CIHUATE^{TEO}, SON FRECUENTES EN LA ESCULTURA AZTECA. PARECE SER QUE SE LAS COLOCABA EN TEMPLETES EN LOS CRUCES DE LOS CAMINOS. ESTA EN PARTICULAR, MUESTRA LOS RASGOS

CARACTERÍSTICOS DEL ESTILO: DEFINIDAS FORMAS REDONDEADAS QUE SE ADAPTAN Y REDUCEN LA DUREZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE LAS CONTIENEN, Y SE SOMETEN, EN ORDEN INVARIABLE, A LA CLARIDAD DE LA COMPOSICIÓN QUE LAS DETERMINA. EL ROSTRO DE LA DIOSA ES UNA CALAVERA QUE AÚN CONSERVA PARTE DE LA CARNE; SUS REDONDOS OJOS, MIRAN FIJAMENTE HACIA UN PUNTO; ENTREABIERTA, SU BOCA EXHIBE HILADAS DE DIENTES DE IGUAL TAMAÑO. EL DISEÑO DEL CABELLO, SIMULADO COMO ESTRÍAS AL FRENTE, ENROLLADO ARRIBA Y DESCENDENTE ATRÁS EN REMOLINOS, ES PROPIO DE ESTAS DEIDADES; PRESENTA TAMBIÉN OTRA CARACTERÍSTICA COMÚN A ELLAS: INCISO EN LA PARTE ALTA DE SU CABEZA, SE VE LA FECHA "UNO ÁGUILA". USA GRAN OREJERA CIRCULAR, BAJO LA CUAL SE LE DISTINGUEN LAS GARRAS CERRADAS; SU CUERPO DE MUJER SE CÚBRE CON FALDA LISA CEÑIDA POR UN LAZO; NO SE APRECIA PRENDA SUPERIOR, Y SUS PECHOS SE SEÑALAN APENAS MEDIANTE PROMINENCIAS MODERADAS.

(61) y → DOS ESCULTURAS MASCULINAS DE DIOSES SE ENCUENTRAN EXPUESTAS AQUÍ; AMBAS ESTÁN SENTADAS, Y ABREN Y DOBLAN LAS PIERNAS Y CRUZAN LOS BRAZOS, QUE APOYAN SOBRE LAS RODILLAS. - EN LAS DOS SE EXPRESAN SOLUCIONES PLÁSTICAS PARECIDAS. REPRESENTAN A TEPEYÓLLOTL, DEIDAD PATRONA DEL CICLO ADIVINATORIO Y UNO DE LOS NUEVE SEÑORES DE LA NOCHE, POSEEDOR DE DOBLE APARIENCIA: HUMANA Y DE JAGUAR; ESTA ÚLTIMA SIMBOLIZA LA FUERZA TERRESTRE Y NOCTURNA QUE SE ESCONDE EN LA MONTAÑA. EN LAS ESCULTURAS PRESENTES EN ESTA EXPOSICIÓN, SE FIGURÓ SU ASPECTO HUMANO; SE LES RECONOCE POR DOS RESALTES, QUE TIENE EN LA CABEZA; ESPECIE DE CUERNOS, Y SON DEFINITIVOS RASGOS DIAGNÓSTICOS DE ESTA DEIDAD. AMBAS EFIGIES USAN TOCADO COMPUESTO

POR BANDAS CON CÍRCULOS ENJOYADOS; DE SUS OREJAS BAJAN GRANDES PENDIENTES, TAMBIÉN CON JOYAS. EN LA PARTE POSTERIOR DE SU CABEZA SE RECONOCE EL AMACUEXPALLI, CON SU APARIENCIA DE ABANICO DE PAPEL PLEGADO. OTROS RASGOS QUE COMPARTEN, SON LOS OJOS SEMICERRADOS Y LOS DIENTES QUE ASOMAN ENTRE SUS APRETADOS LABIOS.

62 → UNA PEQUEÑA ESCULTURA REPRESENTA AL DIOS TLÁLOC, Y ES, CONSIDERADA ^{PARA} ~~PERO~~ LA ALTA CALIDAD DE LAS OBRAS AZTECAS, DE POBRE FACTURA. LA DEIDAD ESTÁ SENTADA, Y SE MIRA SU CUERPO DESNUDO DE VIENTRE COLGANTE; LAS PIERNAS JUNTO AL CUERPO, TERMINAN EN GRANDES GARRAS; SUS MANOS SE ALZAN Y SE DOBLAN A LA ALTURA DEL ROSTRO. EN ÉSTE SE CONCENTRAN LOS RASGOS QUE MODIFICAN SU NATURAL APARIENCIA Y LE IMPRIMEN LA SOBRENATURAL.

2 LAS FIGURAS DE ANIMALES OCUPAN LUGAR PRINCIPAL DE LA ESCULTURA AZTECA. ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN LAS MÁS DIVERSAS Y SORPRENDENTES SOLUCIONES FORMALES. COMO EN OTROS DE SUS CONJUNTOS ESCULTÓRICOS, EL ESPÍRITU QUE LAS UNIFICA ES UNA SUERTE DE FUERZA POTENCIAL, PATENTE EN CADA UNA DE LAS FORMAS QUE SE INTÉGRAN EN ESTRUCTURAS RACIONALES. ASÍ, POR EJEMPLO, LA CABEZA CASI CÚBICA DE SERPIENTE EMPLUMADA, EN CADA UNO DE CUYOS LADOS SE DESENVUELVEN LOS RASGOS DEL OFIDIO EN SORPRENDENTE CONTINUIDAD. AUNQUE CARECE DE LABRADO EN SU PARTE POSTERIOR, LA ESPIGA CON LA CUAL SE EMPOTRABA ^{EN} DETERMINADO EDIFICIO, LA CABEZA ES UNA ESCULTURA DE BULTO; FRENTE A CADA PUNTO DESDE EL CUAL SE LA OBSERVA, PRODUCE DISTINTAS PERCEPCIONES. LOS RASGOS: ESPIRALES, BANDAS EN DISTINTO GRADO DE

PROYECCIÓN, DISCOS Y OTRAS PROMINENCIAS CURVADAS, AÚN CUANDO PARECEN COMPRIMIRSE, SON CLARAMENTE DISTINGUIBLES DENTRO DE LA FORMA GENERAL QUE LOS CONTIENE.

4 → SÓLO QUEDA PARTE DE LO QUE FUE UNA SERPIENTE DE CASCABEL; SE ADVIERTE SU PORCIÓN INTERIOR, COMPUESTA COMO UNA ESPIRAL CUYO ENROLLAMIENTO FORMA UNA OQUEDAD EN SU CENTRO. - ALLÍ RESALTAN LAS ESCAMAS QUE ARTICULAN LA SUPERFICIE; REDONDEADAS EN SU CONTORNO, SON COMO PELDAÑOS, QUE LEVEMENTE ASCIENDEN O DESCENDEN, SEGÚN SE MIRE. TODO LO ESENCIAL AL CUERPO DEL OFIDIO, ESTÁ PRESENTE. ES NOTABLE EL CUIDADO DE LA TALLA DE LA PORCIÓN QUE AQUÍ SE EXHIBE, LA INFERIOR, QUE ESTABA OCULTA EN LOS TIEMPOS DONDE LUCÍA EN ALGÚN EDIFICIO; PARA EL ESCULTOR AZTECA, LO OCULTO GUARDABA IGUAL IMPORTANCIA QUE AQUELLO DESTINADO A MOSTRARSE. EL SIGNIFICADO RESIDÍA TANTO EN LO VISIBLE COMO EN LO QUE DEBÍA QUEDAR ESCONDIDO; DE ALLÍ QUE SE TRABAJARA CON EL MISMO DESEO DE ALCANZAR LA PERFECCIÓN. ESTA OBRA MAESTRA SE DESCUBRIÓ CERCA DEL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 1943.

63 → DE OTRA PEQUEÑA SERPIENTE DE FORMAS ROTUNDAS, APRETADAS Y REDUCIDAS A SUS RASGOS RADICALES, TAMBIÉN EXHIBIDA AQUÍ, SE HIZO MENCIÓN LÍNEAS ARRIBA. ES, EN SU ESTILO, OTRA OBRA MAESTRA EN EL CAMPO DE LA ESCULTURA DE ANIMALES.

64 → ENTRE LAS POCAS ESCULTURAS AZTECAS QUE POR SU POSTURA DINÁMICA REVELAN MAYOR EXPRESIVIDAD, ESTÁ LA DE UN MONO CON CUERPO HUMANO QUE FORMA PARTE DE ESTA EXPOSICIÓN. LA FIGU-

RA DOBLA LAS PIERNAS DE MODO TAL, QUE LA IZQUIERDA SE APOYA EN LA RODILLA, EN TANTO QUE LA OTRA SE DOBLA EN ÁNGULO PARA SERVIR DE ASIENTO AL CODO DEL BRAZO DERECHO; ÉSTE ASCIENDE, Y SOSTIENE ENTRE LOS LARGOS DEDOS DE LA MANO LA CABEZA DIRIGIDA HACIA LO ALTO. EL BRAZO IZQUIERDO BAJA PEGADO AL CUERPO, Y CON LA MANO DE DEDOS EXTENDIDOS, TOMA EL PIE CORRESPONDIENTE. DE SU CUERPO DESNUDO RESALTA EL VIENTRE PROMINENTE; SE ORNAMENTA CON PECTORAL CUYO DISEÑO ES EL CORTE DE UN CARACOL, ATRIBUTO DE QUETZALCÓATL, EN SU ADVOCACIÓN DE EHÉCATL, DIOS DEL VIENTO. LO QUE MÁS ADMIRA COMO RECURSO PLÁSTICO Y CUALIDAD EXPRESIVA, ES LA CABEZA DEL MONO QUE MIRA HACIA ARRIBA CON SUS REDONDAS CUENCAS OCULARES, Y QUE SE APOYA EN LA MANO QUE LA TOMA. EXPRESIÓN INESPERADA Y POSICIONES DE INFRECUENTE MOVILIDAD, HACEN DE ÉSTA UNA ESCULTURA EXCEPCIONAL. EL MONO GOZÓ DE ASOCIACIONES ESPECIALES A DEIDADES AZTECAS COMO XOCHIPILLI; SE LE ENCUENTRA EN IMÁGENES ASOCIADAS CON ESTE DIOS QUE MANIFIESTA ACTIVIDADES AMABLES COMO SON LOS BAILES, EL CANTO, LA MÚSICA Y LA POESÍA. SU CARÁCTER DE CRIATURA ÁGIL E HIPERACTIVA, SE ASOCIA TAMBIÉN, DE ALLÍ EL USO DE SUS INSIGNIAS, CON EHÉCATL-QUETZALCÓATL EL DIOS DEL VIENTO.

65 → UNA GRAN ESTATUA DE BARRO LLAMA LA ATENCIÓN PODEROSAMENTE EN ESTA EXPOSICIÓN; ES UN DESNUDO FEMENINO DE FORMAS CURVADAS Y EXTRAORDINARIA PROPORCIÓN ARMÓNICA. LA DIMENSIÓN DE SU CABEZA, CABE CASI SIETE VECES EN LA DE SU CUERPO. SISTEMA DE PROPORCIÓN USUAL EN LAS ESCULTURAS DE LA GRECIA CLÁSICA, PERO EXCEPCIONAL EN LA ESTATUARIA AZTECA. POR SUS CARACTERÍS-

TICAS Y EL LUGAR DE DONDE PROCEDE, SE LA NOMBRA "VENUS DE
TEXCOCO". CIERTAMENTE, NO HAY ESCULTURA AZTECA QUE LA
IGUALE EN SISTEMA DE PROPORCIÓN Y EN MODELADO NATURALISTA
DEL VIENTRE Y LAS EXTREMIDADES; DESDE LUEGO, EL TEMA EN SÍ,
UN DESNUDO FEMENINO, ES AJENO A LO USUAL EN LAS IMÁGENES
AZTECAS. ACASO SE LA VESTÍA CON PRENDAS QUE OCULTABAN SU
PRESENCIA TAN CERCANA A LA NATURAL; EN SU CABEZA SE MIRAN
RESTOS DE AGUJEROS EN LOS CUALES SE LE COLOCABAN LAS PLUMAS
DE ALGÚN PENACHO. EN TODO CASO, SU ESTILO PUDIERA REVELAR
ALGO DE LA SENSUALIDAD DE LAS TIERRAS BAJAS VERACRUZANAS, E
INDICAR EN LA METRÓPOLI, LA PRESENCIA DE ESCULTORES QUE PLAS-
MARAN SU ESTILO PROVINCIAL.

DURANTE DOS ESCASOS SIGLOS, DE MEDIADOS DEL XIV A
1521, LOS ESCULTORES AZTECAS DOMINARON NUMEROSAS Y DISTINTAS
MODALIDADES EXPRESIVAS. ORDENARON LAS FORMAS EN ESTRUCTU-
RAS QUE DENOTAN LA SABIDURÍA DE LA RAZÓN. ESCULTURAS QUE
AHORA, A DISTANCIA DE CINCO CENTURIAS CREAN EL FUNDAMENTO
PARA EL ORGULLO DE UNA FAMA UNIVERSAL.