

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	002: INVESTIGACIÓN
CAJA	004
EXP.	105
DOC	0001
FOJAS	10
FECHA (S)	s/f

PINTURA RUPESTRE OLMECA

Las pinturas de las cuevas de Juxtlahuaca y de Oxtotitlán, muy cercanas entre sí, en el municipio de Chilapa, en los valles de la Sierra Madre del Sur del estado de Guerrero, son la única muestra, hasta ahora conocida de la creatividad pictórica del pueblo olmeca.

En 1966, Carlo T. Gay y Gillette Griffin, exploraron la cueva de Juxtlahuaca, a unos 30 km. al este de Chilpancingo. Las pinturas se encuentran en una profundidad, dentro de la montaña, de cerca de kilómetro y medio desde la entrada de la cueva. Hay varios corredores angostos y amplias cámaras en donde se localizan los motivos pictóricos. Son tres los murales grandes y varias pinturas pequeñas muy desgastadas.

- La primera gran cámara con la Pintura 1, se encuentra en el llamado "Salón del Ritual"; la escena se compone de dos esquematizadas figuras: una de pie, monumental, inclina el rostro hacia la otra desproporcionadamente menor, que se sienta y alza el rostro para ver a la primera.
- ^{La mayor} ~~esta~~ lleva tocado a manera de casco negro, que pudiera recordar los que usan las esculturas monumentales de sitios de la Costa del Golfo. Plumas de color rojo parecen decorar el tocado y, ^{se ha dicho,} que muestra la característica hendedura frontal olmeca. Conviene recordar que las pinturas de Juxtlahuaca están modificadas, es posible que tuvieran varios retoques, y además del desgaste natural por la humedad, se encuentran en grutas oscuras de tal modo que sólo son visibles mediante escasa iluminación artificial. ^{La} ~~esta~~ figura monumental, usa camisa decorada con franjas, capa negra y una piel de jaguar que le cubre piernas
- y brazos. De su mano izquierda baja un objeto como banda flexible, pa-

- rece una serpiente. Con la derecha sostiene una especie de tridente. El "Salón del Ritual" se continua con la "Galería de los dibujos", de menor importancia pictórica; en ella se miran signos diversos, de los cuales uno recuerda la forma de un templo. Dicha "Galería" conduce al
- "Salón de la Serpiente", en donde se representó una gran serpiente de cuerpo rojo y cabeza negra. El ojo de la serpiente parece llevar, por encima, "cejas de flama" y en su centro, una Cruz de San Andrés, ambos motivos frecuentes en la iconografía olmeca. La pintura roja del cuerpo, puesta, aparentemente, sin cuidado, contrasta con el negro y fino dibujo de la cabeza. Gay y Griffin llamaron a ésta pintura la número
 - 2. La que designaron con el número 3, representa un animal cuadrúpedo, posiblemente un jaguar. Su contorno es negro y todo su cuerpo, exceptuando el lomo está pintado de rojo. Sus rasgos son diferentes a otras representaciones olmecas con la misma imagen.

En 1968, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tuvo noticias de la existencia de pinturas en la caverna de Oxtotitlán, cercana al pueblo de Acatlán, Guerrero. En ese mismo año las investigó el antropólogo norteamericano David C. Grove, las fotografió, e hizo dibujos con base en tales fotografías. Grove opinó que las pinturas de las dos cuevas son de factura olmeca, y que pueden fecharse entre 900 y 700 a.C.

- En Oxtotitlán la caverna tiene una doble entrada, cada una se abre a través de una boca de unos 20 mt. de ancho a una barranca. Las pinturas
- se encuentran sobre la pendiente de la barranca y en las dos ~~entradas~~ grutas que la flanquean. De acuerdo con su orientación las llamó Gruta Norte y Gruta Sur, las de la pendiente se designó Grupo Central.

- El primer mural del Grupo Central se localiza en la pendiente a unos diez metros de altura, muestra una figura humana sentada sobre una especie de "altar" o "trono". *con la representación de una imagen fantástica,* La figura humana descansa con la pierna izquierda doblada contra el cuerpo, la derecha cuelga libremente y parece pasar por encima del ojo de la imagen fantástica, a la cual Grove identificó como el ~~monstruo~~ llamado monstruo-jaguar olmeca. La superposición de la pierna sobre el ojo no afecta la bidimensionalidad de la pintura, son dos planos colorísticos sobrepuestos. Su brazo izquierdo se levanta, mientras el derecho baja y se extiende diagonalmente hacia la rodilla del mismo lado. El torso se mira de frente; cabeza, piernas y brazos van de perfil. El esquema cromático del mural se compone de verde, ^{azul} rojo tierra, ocre, amarillo y negro. Así, el cuerpo humano es rojo tierra, los adornos son verde-azul, ocres y rojos. Las imágenes no llevan línea de contorno como las de Juxtlahuaca. Una máscara de buho, naturalistamente figurada, le cubre el rostro a la vez que le sirve de tocado; una gran pluma azul baja de su parte trasera. Tal parece que la máscara-tocado se extiende en un manto emplumado que cae sobre la espalda, y se extiende a lo largo y por abajo de los brazos. Los ojos del buho se forman por ancho arillo azul-verde, en su interior hay una concavidad amarilla, se dice que pudo haber tenido una incrustación. En el centro del tocado azul hay un motivo rojo ~~x~~ similar a otros que
- se ven en el tocado del relieve II de Chacaltzingo y del "pato", monumento 9 de San Lorenzo. Puede ser un glifo que representa agua.
- En el rostro lleva una cuenta azul-verde en la punta de la nariz, similar a otras imágenes de La Venta, *por ejemplo ~~en~~ la del monumento 19.*

- Otros adornos que posiblemente simulen jade son la orejera , el pectoral de Cruz de San Andrés con cuentas en sus cuatro esquinas y los adornos sobre la camisa que le cubre los brazos. Bajo los brazos hay plumas color ocre con el ápice blanco. Lleva cinturón azul y taparrabos de bordes blancos, falda roja con flecos, decorada con diseños azules. En la falda destaca un diseño en particular, se trata de lo que parece ser una mano ^{humana} extendida con un dibujo en forma de voluta en la palma. Diseño semejante se encuentra asimismo en sellos cilíndricos del preclásico, y ~~tiene~~ es similar al motivo olmeca garra-ala. No usa sandalias pero lleva sobre el dorso de pie lo que pudieran ser unas placas de jade.
- ✘ Esta figura, investida , acaso, de un dios buho, se sienta sobre un
- "trono" o "altar" semejante a los conocidos de La Venta, en especial
- al número 4. Los ojos son azules y al decir de Grove se parecen a los
- del altar 1, ^y del monumento 6 de La Venta, y a los del monumento 41 de
- San Lorenzo. Las pupilas son ovaes, de color rojo oscuro con cruces de San Andrés en verde-azul al centro.. Según el autor, la mandíbula superior tiene también analogías en monumentos de La Venta, especialmente con el altar 1 . La nariz es elemento distinto a los rasgos olmecas comunes. Tiene forma que recuerda a un corazón. Por debajo del labio-mandíbula se ve, del lado izquierdo, una lengüeta bífida. Entre dos bandas que se curvan hacia afuera, podrían ser colmillos, hay diseños geométricos. La parte más baja ^{no} es identificable por estar cubierta de depósitos calcáreos.

Ciertamente me he detenido en la descripción de estas imágenes elaboradas; posiblemente mi descripción no sea del todo veraz, el dibujo a línea y la pintura polícroma que reproduce Grove no son, me parece, del todo fieles a la realidad. Sin embargo las fotografías que hasta hoy conozco tampoco hacen mérito a la pintura original, la superficie escabrosamente irregular de la roca, dificultan ~~las~~ tomas mejores.

Ahora bien, me he detenido porque las imágenes, figura humana con tocado, y "trono" o "altar" son para Grove indudablemente olmecas. Coinci-

do con él en ^{mayoría de las} ~~las~~ comparaciones de varios signos, diseños y otros elementos similares a los que se encuentran en monumentos, particularmente de algunos de La Venta. Hay, sin embargo, otras comparaciones que me parecen poco acertadas, por ejemplo la de los ojos con los monumentos 6 de La Venta y 41 de San Lorenzo. El primero los tiene en forma de escuadra, el segundo los muestra estrechos y rectangulares; ~~lo~~ ^{por} anterior es legítimo ~~comparar~~ ^{debería revisar de nuevo} las comparaciones que hace el autor, ya que puede incurrir en errores de apreciación. Pero lo más notable ~~son~~

~~para mí, varios elementos fundamentales que no encuentro en la iconografía que se encuentra reiteradamente entre las representaciones mayas como el ave Moan y entre las imágenes teotihuacanas, atributo principal que le otorga identidad a la figura humana; la posición sedente, que el autor reconoce ser característica del período maya clásico tardío como aparece en Bonampak, y en la estela 12 de Piedras Negras. Sería inadecuado etiquetar, cuando menos a las imágenes del Grupo Central como específicamente olmecas, la presencia de otros rasgos permite suponer varias hipótesis, entre ellas, que las pinturas son de época más tardía de la que supone Grove, o bien que fueron retocadas por otros pueblos no~~

olmecas, procurando conservar en parte las imágenes originales ya que eran y estaban en lugar sagrado.

Con base en la comparación de rasgos iconográficos, Grove concluye que la pintura del Grupo Central es olmeca y que su significado está en relación con el agua, la lluvia y la fertilidad. Lo ~~mas interesante~~ ^{sobresaliente} de su comparación con los altares olmecas es que muestran una horadación que recuerda a una cueva, debajo de la mandíbula del llamado monstruo-jaguar. En el caso de Oxtotitlán, existen verdaderas cuevas y según los campesinos actuales que tienen sus milpas abajo de la cueva, aseguran que en época de lluvias se forma una laguna. El agua se desborda formando una cascada sobre la milpa; acaso los antiguos habitantes de la región ^{la} consideraban como una fuente mística.

La Gruta Norte se compone de 9 pinturas, de las cuales la primera se constituye por un conjunto de 5 imágenes numeradas con letras. Así, la

- **1a** es un dibujo de una flor de cuatro pétalos adheridos a un disco negro en cuyo interior se recorta ^{en blanco} el perfil de una cabeza. Entre cada pétalo hay un chalchihuitl, también negro. La 1c aunque cubierta por un
- depósito de calcita que la oscurece un poco, se la puede identificar con un reptil, según Grove se trata de un cipactli. Mide unos 46 cm. de largo. Su cuerpo y cabeza van delineados por gruesa línea negra y sólo el área en torno a los ojos, la curva que delimita la mandíbula, y un diseño arriñonado en su centro forman manchas de color, también negro. El cipactli muestra ~~xx~~ el hocico abierto, y de él baja una lengua bífida.

- El mural 1d es extraño y sugerente. Se trata de una figura humana de pie, frente a un jaguar, también erguido. El hombre está pintado de negro exceptuando su cara, parte del tocado y el área púbica. La figura con el cuerpo visto de frente, cabeza y extremidades de perfil se vuelve, con el brazo extendido, hacia su derecha, que es la parte trasera del jaguar. Éste casi alcanza el mismo tamaño del hombre y su cabeza es desmesuradamente grande. De su boca abierta asoman puntiagudos colmillos. Sorprende la representación de las dos fosas nasales cuando la imagen está representada de perfil. Contrastando con la figura humana el jaguar es todo blanco; una línea negra delimita su silueta, manchas negras forman el iris del ojo, y los diseños de rosetas o simples discos que caracterizan la piel del jaguar. Porciones de la boca y de los colmillos conservan pintura roja. Su larga cola, curvada hacia arriba parece tocar el área púbica de la figura humana. De ahí lo extraño y sugerente. No hay otra escena como ésta en la plástica mesoamericana, pero el que la cola del jaguar toque el pubis del hombre, ha suscitado entre algunos olmequistas el recuerdo de esos monumentos, de Tenochtitlan y de Potrero Nuevo, que suponen representan la unión sexual entre un jaguar y una mujer. De ahí que los olmecas sean mitad humanos, mitad jaguares, según el mito creado por quienes creyeron ver tal unión.
- Otra pintura, también bífoma en blanco y negro, es la conocida con el número 3. Se encuentra en el techo y mide tan sólo 20 cm. de largo. Es otra variedad de reptil, tal vez una estilización del cipactli. Su hocico es largo y notablemente apuntado, tiene 4 colmillos, larga y extendida lengua y dos ganchos en la parte posterior de la cabeza. Por

debajo de su mandíbula superior se advierten tres grandes círculos de contorno negro, y otros tres de menor tamaño describen una curva por encima de la cabeza. Entre las otras pinturas de las cuales se conservan fragmentos, por lo general de aspecto lineal y geométrico, destaca la pintura número 5; es el perfil de un rostro olmeca, delineado con grueso trazo negro y sólo mide 10 cm. aproximadamente. Otra pintura notable es la número 7, cabeza humana completa, de perfil, con cabello o tocado pintado de negro. Usa máscara bucal cuyo límite superior se forma por una serpiente ondulada, bajo ésta se aprecian puntiagudos colmillos. El ojo, de comisura externa muy apuntada, lleva el iris pintado de negro; el resto de la cara y de la máscara bucal son blancos. Frente a la cara, a la altura de la boca hay un gancho que se ha interpretado como virgula del habla. ~~Otras~~

Otras pinturas de la Gruta Norte se encuentran muy deteriorados, por lo que de ellas se aprecia, se ha dicho que no son olmecas.

Gruta Sur.

Son, en su mayoría diseños geométricos muy sencillos; pintados en color rojo. Dos merecen mención especial: los llamados "El Diablo" y un "Tlaloc". El primero se le atribuyen poderes maléficos por los habitantes del lugar, y lo han tratado de destruir ~~aproximadamente~~ tirándole piedras.

- No es una representación antropomorfa, pudiera ser ideográfica. La parte más alta es una suerte de peineta o mano de 7 dedos, acaso sea una pluma; por abajo van negros diseños curvos y uno más pequeño que aquellos en forma de bandas cruzadas; es blanco. Más abajo y marcando un eje central hay una especie de gran disco negro, con puntas en las

mitades superior e inferior, derecha e izquierda, como si señalara los cuatro puntos cardinales. En su centro la Cruz de San Andrés en blanco. Afuera del disco y siguiendo los ejes de los brazos de la Cruz, se miran cuatro pequeños pétalos negros. La parte baja es una banda negra que termina en sus extremos en ganchos curvados hacia adentro, es lo que los lugareños llaman cola del diablo.

La otra pintura llamada por Grove "Tlaloc", ciertamente lo recuerda. Es un rostro más ancho que alto con ojos como grandes arillos. La boca es una amplia banda continua cuyos extendidos extremos se vuelven hacia arriba; bajo ésta descienden ~~paralelas~~ nueve líneas paralelas, parecen barbas. Esta imagen no es olmeca, su aspecto recuerda más bien el de otros "Tlaloc" de tiempos muy posteriores a los olmecas.

Las últimas pinturas descritas, más esquemáticas y conceptuales, pintadas en rojo no son olmecas; las otras, pintadas en negro y blanco muestran tanto pinturas ~~de factura olmeca~~ con rasgos olmecas, con otros que son ajenos, y finalmente, las pinturas polícromas parecen tener - igualmente, signos y diseños olmecas juntos con ~~otros~~ otros no olmecas. En todo caso, tanto las pinturas ~~monocromas~~ bícromas en blanco y negro, como las polícromas tienen relación estilística con relieves de Chalcatzingo y están más cercanas al arte de La Venta que al de San Lorenzo.

Conviene recordar que el arte de la costa del Golfo está en sitios lejanos de las montañas, en tanto que el del altiplano mexicano; Las Bocas en Puebla y Chalcatzingo en Morelos, se hizo en sitios junto a grandes montañas de piedra y sus empinadas barrancas. Contrariamente

al pensamiento lógico, en los sitios costeros, carentes de piedra se tallaron cerca de 300 esculturas monumentales. En los lugares ^{del altiplano} al pie de las canteras se labraron unos cuantos relieves y alguna figura exenta, pero se fabricaron centenares de figurillas de arcilla. En Juxtlahuaca y Oxtotitlán, cavernas en lo alto de la sierra, se conocen por ahora las únicas expresiones pictóricas ^{con signos y rasgos estilísticos} olmecas. No se han encontrado ~~ni~~ esculturas, relieves o figurillas de barro. La explicación pudiera residir en que no era un centro habitacional, sino un lugar sagrado al que tenían acceso unos cuantos iniciados. El carácter sacro permaneció por muchos siglos de la historia mesoamericana, ^{de ahí la presencia de otros rasgos pictóricos indicadores de ~~presencia~~ otros lenguajes artísticos.} Es posible que las cavernas hayan funcionado ~~como~~ ~~casas~~ por centurias, como lugares sagrados.