

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	007: ESCRITOS ACADÉMICOS
CAJA	022
EXP.	095
DOC.	003
FOJAS	33-45
FECHA (S)	S/F

DIEGO RIVERA Y EL ARTE PREHISPANICO

POR BEATRIZ DE LA FUENTE

EN LOS ESCRITOS DE DIEGO RIVERA SE ENUNCIAN ALGUNOS CONCEPTOS QUE APOYAN LO QUE A CONTINUACIÓN EXPONDRÉ. AFIRMA EL PINTOR, AL REFERIRSE A LA PINTURA DE REMBRANDT, QUE LE

"ENCUENTRA UNA BASE DE HUMANIDAD PROFUNDA" ()

TAMBIÉN ASEVERA QUE CONCIBE

"EL ARTE COMO UNA COSA VIVA Y NO MUERTA" ()

EN OTRA PARTE, OPINA SOBRE EL ARTE DE LAS CULTURAS DEL MÉXICO ANTIGUO; DICE ASÍ:

"ES UNA EXPRESIÓN PROFUNDA Y DIRECTA DE UN ARTE PURO RELACIONADO CON LA VIDA QUE LO PRODUJO Y NO ESTÁ OSCURECIDO POR CULTOS MEZQUINOS NI CORROMPIDAS TEORÍAS. SE PRODUCE TOTAL Y ABSOLUTAMENTE DE LAS FUENTES NATURALES DEL ARTE, DE LA EXPERIENCIA Y DEL SENTIMIENTO HUMANO COMBINADOS CON UN AMPLIO SENTIDO DE LA BELLEZA..." ()

AHORA BIEN; PARA RECORDAR CON MAGNO HOMENAJE EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DIEGO RIVERA, EL DÉTROI^T INSTITUTE OF ARTS HA ORGANIZADO UN SIMPOSIO SOBRE SU OBRA PICTÓRICA, Y UNA GRANDIOSA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA. COMO PARTICIPANTE EN EL SIMPOSIO, SE ME HA ENCOMENDADO EL TEMA "DIEGO RIVERA Y EL ARTE PRECOLOMBINO"; UN TEMA, PUES, REFERENTE A UNA RELACIÓN CUYA EVIDENCIA SE MANIFIESTA DE SUYO, Y QUE SE FUNDA EN LA EXPLORACIÓN DE LO HUMANO COMO ORIGEN DEL ARTE.

EN EFECTO, NO ES POSIBLE APROXIMARSE A LAS OBRAS DEL PINTOR MEXICANO, EN ESPECIAL A AQUELLAS QUE REPRESENTAN ASPECTOS DE LA VIDA PREHISPÁNICA, SIN QUE, A TRAVÉS DE LOS OJOS DESLUMBRADOS, SE IMPONGA LA COMPRESIÓN DE UN HECHO BÁSICO, EL HOMBRE, PARA ÉL, ES EL CENTRO, EL EJE EN TORNO AL CUAL SE ESTRUCTURA EL ANTIGUO UNIVERSO DESAPARECIDO DE LA TIERRA QUE HOY HABITAMOS. RIVERA ENCONTRÓ EN EL HOMBRE INDÍGENA, EN EL HOMBRE QUE CUMPLÍA SU COTIDIANO QUEHACER VITAL, VALORES

DE UN HUMANISMO FUNDAMENTAL. EL PINTOR ADVIRTIÓ EN EL ARTE DE ESE UNIVERSO LA PRESENCIA CENTRAL DEL HOMBRE Y EL VALOR SUPREMO DE LA EXISTENCIA DE ÉSTE. A LA LUZ DE ESTA COMPRENSIÓN, EXPONDRÉ EL TEMA QUE ME HA SIDO ASIGNADO.

EL GRAN ARTE ESTÁ POR ENCIMA DE LOS GUSTOS, DE LAS MODAS Y - AÚN DE LAS TRADICIONES; ESO OCURRE CON LA PINTURA DE RIVERA, AL - IGUAL QUE CON EL ARTE DE NUESTROS ANTEPASADOS INDÍGENAS. UNA Y - OTRO SE CARACTERIZAN POR LA HONDA RELACIÓN HUMANA QUE CON ELLOS - ESTABLECE EL ESPECTADOR. POR TAL RAZÓN, LOS QUE MIRAN LAS OBRAS - DE ARTE COMO ALGO VIVO Y CAMBIANTE, ENCONTRARÁN, POR MEDIO DE ESA RELACIÓN, ALGO QUE DEFINITIVAMENTE LES PERTENECE, A PESAR DE LA - NATURAL DISTANCIA CREADA POR LA DIFERENCIA DE TIEMPOS Y DE ESPA- CIOS.

ASÍ ES COMO RIVERA SE RECONOCIÓ EN LOS VALORES HUMANOS DE ESE

"ARTE PURO RELACIONADO CON LA VIDA QUE LO PRODUJO",

Y DEL MISMO MODO, GUARDANDO LAS DIFERENCIAS EVIDENTES, QUIENES AHO RA NOS APROXIMAMOS A LA PINTURA RIVERIANA, COMPROBAMOS EN ELLA EL ENCUENTRO DEFINITIVO CON EL HOMBRE PREHISPÁNICO.

RIVERA LLEGÓ A MÉXICO EN 1921, DESPUÉS DE 14 AÑOS EN EUROPA - DURANTE LOS CUALES ESTUDIÓ Y EXPERIMENTÓ CON NUMEROSAS CORRIENTES Y ESTILOS PICTÓRICOS, TANTO DE LA VANGUARDIA PARISINA COMO DEL ARTE DE LOS PAÍSES BAJOS Y DE LOS PRIMITIVOS Y RENACENTISTAS ITALIA- NOS; TENÍA YA, CON TALES ESTUDIOS Y EXPERIMENTOS, EL ESPÍRITU FOR- MADO Y ABIERTO PARA APREHENDER SUS PROPIAS RAÍCES ARTÍSTICAS. SU - ACERCAMIENTO A LOS SIGNIFICADOS DEL ARTE DE NUESTRO PASADO INDÍGE- NA, FUE DECISIVO PERO PAULATINO. LOS PASOS DE TAL ACERCAMIENTO SE PERCIBEN CLARAMENTE AL OBSERVARLOS EN LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE SUS PINTURAS MURALES.

CUANDO EJECUTA LAS PRIMERAS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚ BLICA, VISLUMBRA DÉBILMENTE ASPECTOS DEL MUNDO PREHISPÁNICO. POR EJEMPLO, APARECE EN ELLAS, LA IMAGEN DE UN XOCHIPILLI TRANSFIGURA DO Y ARTIFICIALMENTE SITUADO EN UN AMBIENTE DISTINTO A AQUEL EN -

? | QUE SE ENCONTRABA, ORIGINALMENTE, LA CÉLEBRE ESCULTURA AZTECA. POR EJEMPLO TAMBIÉN, FALTA DE SU UNIDAD ESTILÍSTICA, SE MIRA LA GRISA-^{grisaille}LLA QUE REPRESENTA LA IMAGEN MONUMENTAL DE UNA FIGURA EN EL PROCESO DE SER ESCULPIDA; ALLÍ A UNA CLÁSICA ESCULTURA HUASTECA SE LE COLOCA UN ROSTRO CON RASGOS TEOTIHUACANOS.

ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EN LA PINTURA DE RIVERA, SEA EN SUS GRANDES COMPOSICIONES COLORÍSTICAS, SEA EN SUS GRISALLAS QUE EVOCAN LA TÉCNICA DEL BAJORRELIEVE, NO SE APRECIAN COPIAS DE FORMAS O ESTILOS DEL ARTE PREHISPÁNICO. DICHO DE OTRO MODO: LA PINTURA RIVERIANA NO ES A LA MANERA DE LOS MURALES TEOTIHUACANOS, DE LOS RELIEVES MAYAS O DE LAS ESCULTURAS AZTECAS. CUANDO RIVERA TRANSITA POR EL CUBISMO ES CUBISTA; LO MISMO OCURRE CUANDO EXPERIMENTA CON OTROS ESTILOS EUROPEOS. PERO CUANDO RIVERA PINTA EL MUNDO PREHISPÁNICO, ÉSTE FORMA PARTE DEL ESTILO RIVERIANO QUE EMERGÍA INCONFUNDIBLE.

"DE LAS FUENTES NATURALES DEL ARTE, DE LA EXPERIENCIA Y DEL SENTIMIENTO HUMANO."

SU VERDADERA COMUNIÓN CON EL MUNDO PREHISPÁNICO, SE CONSUMÓ - CUANDO ÉL SE DIÓ A LA TAREA DE PINTAR LOS MUROS DEL PALACIO DE CORTÉS EN CUERNAVACA, Y LOS DEL PALACIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PREVIAMENTE, EN BUSCA DEL HOMBRE QUE HIZO AQUEL MUNDO, RIVERA - MIRÓ, CON OJOS PENETRANTES Y ESCRUTADORES, TODOS LOS OBJETOS QUE DEL ARTE PREHISPÁNICO TUVO A SU ALCANCE: VASIJAS DE BARRO, ESCULTURAS DE JADE, DE PIEDRA, DE TERRACOTA, PIEZAS DE ORO, DE CONCHA, DE PLUMAS, PINTURAS MURALES. EXAMINÓ ALGUNOS CÓDICOS ORIGINALES, Y COPIAS DE LOS QUE YA NO SE GUARDABAN EN NUESTRO PAÍS. ALLÍ ENCONTRÓ LOS - FUNDAMENTOS DE LA

"HUMANIDAD PROFUNDA"

QUE EN EL FONDO ERA LA SUYA.

LEYÓ, ADEMÁS, CON DETENIMIENTO, A SAHAGÚN, A BERNAL DÍAZ DEL - CASTILLO, A DURÁN. AÑOS MÁS TARDE, CUANDO REGRESA A PINTAR EL CORRE - DOR DE PALACIO NACIONAL A PARTIR DE 1942, Y EL HOSPITAL DE LA RAZA, EN 1954, RIVERA HA TENIDO, POSIBLEMENTE, LA OPORTUNIDAD DE LEER LAS

PRIMERAS TRADUCCIONES DE LA LITERATURA NÁHUATL HECHAS POR ÁNGEL MA. GARIBAY, DE ESTA MANERA, A TRAVÉS DEL ENTE VIVO QUE ES EL ARTE, SE HIZO POSEEDOR DEL MUNDO DE NUESTROS ANTEPASADOS, SE UNIÓ CON ÉL, Y EN SIMBIOSIS PERFECTA, SE RECONOCIÓ EN EL HUMANISMO ANCESTRAL,

AHORA BIEN; RIVERA TOMA, DE MODO PRIMORDIAL, TRES GRANDES TEMAS DE ESE MUNDO: LAS BATALLAS, LOS DIARIOS TRABAJOS QUE HACÉN EL SENTIDO DE LA VIDA HUMANA, Y LAS IMÁGENES DE DIOSES. EMPLEA TAMBIÉN MULTITUD DE IMÁGENES QUE SIRVEN DE FONDO Y COMPLEMENTAN A LOS TEMAS PRINCIPALES: PIRÁMIDES, TEMPLOS Y DEMÁS EDIFICACIONES, SÍMBOLOS Y SIGNOS TOMADOS DE CÓDICES Y ESCULTURAS, DIVERSOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS Y OTROS DATOS PROVENIENTES DE SUS LECTURAS. HACIENDO AHORA CASO OMISO DE TODAS ÉSTAS, VOY A TRATAR SÓLO DE LOS TRES TEMAS FUNDAMENTALES.

LAS BATALLAS SON DE DISTINTO ORDEN. EN UNAS, LOS INDÍGENAS LUCHAN CONTRA LOS CONQUISTADORES, COMO EN EL PALACIO DE CORTÉS Y EN EL MURO CENTRAL DE LA ESCALERA DEL PALACIO NACIONAL; EN OTRA, LOS INDÍGENAS COMBATEN ENTRE SÍ, COMO EN LA PARTE BAJA DEL PAÑO DE LA DERECHA DE LA MISMA ESCALERA. SE TRATA, POSIBLEMENTE, DE UNA "GUERRA FLORIDA".

ACERCA DE LOS MURALES DEL PALACIO DE CORTÉS, SE CUENTA CON EL ACUCIOSO ESTUDIO DE STANTON L. CATLIN (), QUIEN PRECISA LAS FUENTES PREHISPÁNICAS Y COLONIALES EN QUE SE DOCUMENTÓ RIVERA. ENTRE ELLAS DESTACAN EL LIENZO DE TLAXCALA, QUE DATA DE MEDIADOS DEL SIGLO XVI, LA MATRÍCULA DE TRIBUTOS, DE ÉPOCA ANTERIOR A LA CONQUISTA ESPAÑOLA, Y LOS CÓDICES FLORENTINO, MATRITENSE Y PRIMEROS MEMORIALES DE BERNARDINO DE SAHAGÚN, CONSULTADOS POR EL PINTOR EN LA EDICIÓN DE 1905 DE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO.

LA BATALLA DE CUERNAVACA OCURRIÓ EN LA PRIMAVERA DE 1521, CUANDO CORTÉS, CON SU EJÉRCITO DE ESPAÑOLES, TLAXCALTECAS Y TEXCOCANOS, SE PREPARABA PARA EL ASEDIO DE TENOCHTITLÁN QUE CULMINARÍA CON LA TOMA DE LA CAPITAL AZTECA. BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO NARRA ASÍ LA MENCIONADA BATALLA DE CUERNAVACA:

"THE NEXT DAY WE TOOK THE ROAD FOR A MUCH BETTER AND LARGER TOWN NAMED COADLABACA (AT THE PRESENT TIME WE USUALLY ALTER THE SPELLING AND CALL IT CUERNAVACA), AND IT WAS GARRISONED BY MANY WARRIORS BOTH MEXICAN AND NATIVE, AND WAS VERY STRONG ON ACCOUNT OF THE BARRANCA MORE THAN EIGHT FATHOMS DEEP, WITH RUNNING WATER AT THE BOTTOM, BUT THE VOLUME OF WATER IS SMALL. HOWEVER, THEY MAKE THE PLACE INTO A STRONGHOLD AND THERE WAS NO WAY OF ENTERING FOR HORSES EXCEPT BY TWO BRIDGES WHICH HAD ALREADY BEEN BROKEN DOWN. THIS PROTECTION WAS SUFFICIENT TO PREVENT OUR FORCING AN ENTRANCE SO WE FOUGHT WITH THEM FROM ACROSS THE STREAM AND RAVINE, AND THEY SHOT MANY ARROWS AND LANCES AT US AND HURLED STONES FROM THEIR SLINGS, SO THAT THEY FELL THICKER THAN HAIL." ()

EN LA RELACIÓN DE LA CONQUISTA DE 1528, POSIBLEMENTE EL DOCUMENTO MÁS ANTIGUO ESCRITO EN NÁHUATL, SE HACE BREVE MENCIÓN DE ESTE MOMENTO HISTÓRICO:

"EIGHTY DAYS LATER THEY WENT TO HUAXTEPEC AND CUAHNAHUAC (CUERNAVACA) AND FROM THERE THEY ATTACKED XOCHIMILCO. A GREAT MANY TLATELOLCANS DIED IN THE BATTLE." ()

LOS ÚLTIMOS COMBATES ENTRE MEXICANOS Y ESPAÑOLES, PINTADOS EN LA PARTE BAJA DEL MURO CENTRAL DEL CUBO DE LA MENCIONADA ESCALERA DEL PALACIO NACIONAL, CON LA PRESENCIA DE LA IMAGEN DE CUAUHTÉMOC Y PRESIDIDA POR LA FIGURA DEL ÁGUILA SÍMBOLO DE TENOCHTITLÁN, RECUERDAN LOS CANTOS DE GUERRA DE LA

COLECCIÓN DE CANTARES MEXICANOS:

PROUD OF ITSELF
IS THE CITY OF MEXICO-TENOCHTITLAN.
HERE NO ONE FEARS TO DIE IN WAR.
THIS IS OUR GLORY,
THIS IS YOUR COMMAND,
O GIVER OF LIFE!
KEEP THIS IN MIND, O PRINCES.
DO NOT FORGET IT.

WHO COULD CONQUER TENOCHTITLAN?
 WHO COULD SHAKE THE FOUNDATION OF HEAVENS?
 THROUGH OUR ARROWS,
 THROUGH OUR SHIELDS,
 THE CITY EXISTS.
 MEXICO-TENOCHTITLAN REMAINS.

EN EL CENTRO EXACTO DEL MURO PRINCIPAL, RIVERA PINTÓ POSADA SOBRE UN NOPAL, UNA ENORME ÁGUILA DE CUYO PICO DESCIEDE EL SIGNO DEL AGUA Y EL FUEGO. LA REPRESENTACIÓN ESTÁ TOMADA DE LA PARTE POSTERIOR DEL TEOCALLI DE LA GUERRA SAGRADA, Y SE CONSIDERA VERSIÓN DEL NOMBRE GLÍFICO DE TENOCHTITLAN. EN LA LEYENDA DE LA MIGRACIÓN MEXICA, HUITZILOPOCHTLI DIJO A SU PUEBLO QUE SE ESTABLECIERA EN EL LUGAR EN DONDE UN ÁGUILA SE POSARA SOBRE UN NOPAL SALIENDO DE UN LAGO. EL SIGNO AGUA-FUEGO, EN NÁHUATL ATL TLACHINOLLI O TEUATL TLACHINOLLI, DE ACUERDO CON SAHAGÚN,

"WAS SAID WHEN A GREAT WAR OR PESTILENCE OCCURRED,
 THEY SAID: DIVINE LIQUID AND FIRE HAVE OVERCOME US,
 HAVE SWEEPED OVER US. THIS MEANS PESTILENCE OR WAR
 ITSELF." ()

LAS BATALLAS EN QUE LUCHARON LOS ANTIGUOS MEXICANOS, EVOCADOS POR RIVERA EN SUS MOMENTOS MÁS DRAMÁTICOS, SON TESTIMONIO INTENSAMENTE HUMANO DE AQUELLOS PUEBLOS, ANTEPASADOS NUESTROS, QUE SUFRIERON LA MÁXIMA TRAGEDIA: LA DESTRUCCIÓN DE LOS CIMIENTOS DE SU CULTURA. RIVERA PLASMÓ, EN LA BATALLA DEL PALACIO DE CORTÉS Y EN LA DEL PALACIO NACIONAL, LA REALIDAD FÍSICA Y ESPIRITUAL DE LOS INDÍGENAS. LOS PINTÓ COMO HOMBRES CON SUS PROPIAS FISIONOMÍAS, CON LOS ATUENDOS Y ARMAS QUE USABAN EN SUS COMBATES; CRECIDOS EN VALOR Y DIGNIDAD AL VER AMENAZADAS, POR HOMBRES EXTRAÑOS, SUS FORMAS DE VIDA ANCESTRALES.

LAS PINTURAS DONDE SE FIGURA EL SEGUNDO DE LOS TEMAS, EL DE LOS TRABAJOS DEL HOMBRE EN SU VIDA COTIDIANA, OCUPAN PRINCIPALMENTE LOS PAÑOS DEL CORREDOR DE PALACIO NACIONAL, Y ESTÁN DIVIDIDOS EN DOS SECCIONES: LAS GRISALLAS DE LA PARTE BAJA, QUE POR SUS TONOS Y EL TRATAMIENTO DE SUS FORMAS SUGIEREN LA TÉCNICA DEL BAJORRELIEVE -

EN PIEDRA, Y LAS DE LA PORCIÓN ALTA, DE VARIADA EXTENSIÓN, QUE SON ESCENAS DE BRILLANTE COLORIDO, LUJOSAS EN SU CASI INFINITA - VARIEDAD DE TONOS Y MATICES.

LAS GRISALLAS REPITEN, EN LO ESENCIAL, LOS TEMAS DE LOS GRANDES PAÑOS: LA VIDA Y LOS TRABAJOS COTIDIANOS DEL HOMBRE. LAS DIFERENCIAS ENTRE PAÑOS INFERIORES Y PAÑOS SUPERIORES SON DE ORDEN PICTÓRICO, COLORÍSTICO Y FORMAL.

EN EL MERCADO DE TLATELOLCO SE ADVIERTE EL GOCE POR NO OMITIR DETALLE, DE LA MISMA MANERA QUE EN LA DESCRIPCIÓN MINUCIOSA DE BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, ELOCUENTE ADEMÁS ACERCA DE LA MAGNITUD QUE DEBIÓ DE TENER EL COMERCIO EN EL MUNDO PREHISPÁNICO:

"WHEN WE ARRIVED AT THE GREAT MARKET PLACE, CALLED TLATELOLCO, WE WERE ASTOUNDED AT THE NUMBER OF PEOPLE AND THE QUANTITY OF MERCHANDISE THAT IT CONTAINED, AND AT THE GOOD ORDER AND CONTROL THAT IT WAS MANTAINED, FOR WE HAD NEVER SEEN SUCH A THING BEFORE... EACH KIND OF MERCHANDISE WAS KEPT BY ITSELF AND HAD ITS FIXED WITH THE DEALERS IN GOLD, SILVER, AND PRECIOUS STONES, FEATHERS, MANTLESS, AND EMBROIDERED GOODS...NEXT THERE WERE OTHER TRADERS WHO SOLD GREAT PIECES OF CLOTH AND COTTON, AND ARTICLES OF TWISTED THREAD, AND THERE WERE CACAHUATEROS WHO SOLD CACAO...IN ANOTHER PART THERE WERE SKINS OF TIGERS AND LIONS...THEN EVERY SORT OF POTTERY MADE IN A THOUSAND DIFFERENT FORMS, FROM GREAT WATER JARS TO LITTLE JUGS, THESE ALSO HAD A PLACE TO THEMSELVES..." ().

LA ESCENA DEL MERCADO RECUERDA OTROS TEXTOS, LOS DE LOS INFORMANTES DE SAHAGÚN A PROPÓSITO DE LAS FUNCIONES Y EL SIGNIFICADO DEL COMERCIO Y LOS MERCADOS. ASÍ, EN LOS TIANQUIZTLI ERA EN DONDE SE LLEVABAN A CABO LAS TRANSACCIONES; DE ELLOS SE DICE:

CON ESTO HACEMOS VER
 CON ESTO DAREMOS A MÉXICO:
 BEZOTES DE ÁMBAR,
 OREJERAS DE PLUMA DE QUETZAL,
 BASTONES CON INCRUSTACIONES DE COLOR,
 ABANICOS HECHOS DE PLUMAS DE FAISÁN.

NUESTRAS CAPAS,
 MANTAS DE NUDO TORCIDO,
 PAÑETES DE NUDO TORCIDO.
 TODO ESTO SERÁ NUESTRA PROPIEDAD
 NUESTRA ADQUISICIÓN,
 NUESTRA FAMA DE HOMBRES...

POR ESTO NOSOTROS NOS FATIGAMOS,
 SERÁ COSA EXCLUSIVA NUESTRA.
 ()

TAMBIÉN EN EL COMERCIO PRECOLOMBINO, ACTIVIDAD INDISPENSABLE DEL HOMBRE PREHISPÁNICO PARA ADQUIRIR Y DISTRIBUIR LOS PRODUCTOS DE SUS TRABAJOS, HAY ELEMENTOS VALIOSOS PARA COMPRENDER LAS IMPLICACIONES DE ESA INSTITUCIÓN CULTURAL DENTRO DE UN CONTEXTO VERDADERAMENTE HUMANO.

EN LAS GRISALLAS DE LA PARTE BAJA DEL MERCADO, HAY SEMBRADORES DE MAÍZ, RECOLECTORES DE CHILE, TOMATE, CALABAZA, PAPA, CAMOTE Y FRIJOL, PIZCADORES DE ALGODÓN, HILANDERAS Y TEJEDORAS, DESCORTEZADORAS DE AMATE, FABRICANTES DE PAPEL Y CURANDEROS. TODAS SON ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA VIDA DIARIA, DE LOS CUALES SE DAN DISTINTAS VERSIONES EN LOS OTROS PAÑOS DEL CORREDOR DE QUE SE TRATA. TRABAJO ES TAMBIÉN EL DE LOS CURANDEROS, Y EL PINTOR VOLVERÁ A TRATAR EL TEMA EN EL HOSPITAL DE LA RAZA Y EN EL TEATRO DE LOS INSURGENTES, COMO MUESTRA DE ADMIRACIÓN Y RESPETO AL CUIDADO POR CONSERVAR LA SALUD FÍSICA.

DEL SIGNIFICADO DE ALGUNOS TRABAJOS, SE TIENE NOTICIA POR DIVERSOS DOCUMENTOS NAHUAS. ASÍ , EL CULTIVO DEL MAÍZ, CEREAL DEL NUEVO MUNDO, FUE PARA NUESTROS ANTEPASADOS FUENTE DE MITOS SOBRE SU ORIGEN. EN LA LEYENDA DE LOS SOLES SE DICE AL RESPECTO:

ASI PUES DE NUEVO DIJERON (LOS DIOSES):
 "QUE COMERÁN (LOS HOMBRES), OH DIOSES?
 ¡QUE DESCIENDA EL MAÍZ, NUESTRO SUSTENTO!"
 ()

Y EL MAÍZ SE CONVIRTIÓ NO SÓLO EN NUESTRO SUSTENTO, SINO EN "NUESTRA MISMA CARNE", TONACÁYOTL.

EN EL MURAL LLAMADO CULTURA PURÉPECHA Y QUE HOY DESIGNARÍAMOS MÁS ADECUADAMENTE DE LAS CULTURAS DE OCCIDENTE, SOBRESALEN - LOS TRABAJOS DE LOS TEÑIDORES DE TELAS Y LOS PINTORES. EN RELACIÓN CON ESTOS ÚLTIMOS, HAY, EN EL CÓDICE MATRITENSE DE LA REAL ACADEMIA, UN TEXTO DE LOS INFORMANTES DE SAHAGÚN QUE ES BIEN CONOCIDO POR LA HONDURA DE SUS CONCEPTOS:

TLAHCUILO: THE PAINTER

THE GOOD PAINTER IS A TOLTEC, AN ARTIST;
HE CREATES WITH RED AND BLACK INK,
WITH BLACK WATER...

THE GOOD PAINTER IS WISE,
GOD IS IN HIS HEART.
HE PUTS DIVINITY INTO THINGS;
HE CONVERSES WITH HIS OWN HEART.

HE KNOWS THE COLORS, HE APPLIES THEM AND SHADES THEM;
HE DRAWS FEET AND FACES;
HE PUTS IN THE SHADOWS, HE ACHIEVES PERFECTION.
HE PAINTS THE COLORS OF ALL THE FLOWERS,
AS IF HE WERE A TOLTEC.
()

SOBRE LOS TRABAJADORES DE LAS PLUMAS Y LOS FUNDIDORES DE METALES PRECIOSOS, REPRESENTADOS EN EL MURAL DESIGNADO CULTURA MIXTECA, DICEN LOS TEXTOS DE LOS MENCIONADOS INFORMANTES:

AMANTÉCATL: THE FEATHER ARTIST.
HE IS A WHOLE, HE HAS A FACE AND A HEART.

THE GOOD FEATHER ARTIST IS SKILLFUL,
IS A MASTER OF HIMSELF; IT IS HIS DUTY
TO HUMANIZE THE DESIRES OF THE PEOPLE.
HE WORKS WITH FEATHERS,

CHOOSES THEM AND ARRANGES THEM,
 PAINTS THEM WITH DIFFERENT COLORS,
 JOINTS THEM TOGETHER.
 ()

Y EN CUANTO A LOS ORFEBRES:

GOLDSMITHS

HERE IS TOLD
 HOW A WORK WAS CAST
 BY THE SMITHS OF PRECIOUS METALS.
 THEY DESIGNED, CREATED, SKETCHED IT
 WITH CHARCOAL AND WAX, IN ORDER
 TO CAST THE PRECIOUS METAL,
 THE YELLOW OR THE WHITE;
 THUS THEY BEGAN THEIR WORKS.

IF THEY BEGAN A FIGURE OF A LIVING THING,
 IF THEY BEGAN THE FIGURE OF AN ANIMAL,
 THEY SEARCHED ONLY FOR THE SIMILARITY;
 THEY IMITATED LIFE
 SO THAT THE IMAGE THEY SOUGHT
 WOULD APPEAR IN THE METAL,

WHATEVER THE ARTIST MAKES
 IS AN IMAGE OF REALITY;
 HE SEEKS ITS TRUE APPEARANCE
 ()

DE ACUERDO CON LO ANTES DICHO, RIVERA PINTA AL HOMBRE PREHISPÁNICO EN SU PRODUCTIVO TRABAJO COTIDIANO, PORQUE EN EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTE ENCUENTRA AL HOMBRE VERDADERO, AL QUE EN SU DIARIA ACCIÓN, YA SE TRATE DE EXPLOTACIÓN DE LA NATURALEZA O DE CREACIÓN ARTÍSTICA, ALCANZA EL SUSTENTO FÍSICO Y EL BIEN ESPIRITUAL. EN TALES ACCIONES EL HOMBRE CUMPLE SU DESTINO HUMANO, LO PROFUNDO DE SU HUMANIDAD.

EL TERCER TEMA FUNDAMENTAL DEL UNIVERSO PREHISPÁNICO QUE RIVERA PINTA EN SUS MURALES, ES EL DE LAS IMÁGENES DE DIOS. SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE VINCULADO, POR SU SIGNIFICADO, CON LOS TRABAJOS DEL HOMBRE, ÉSTE SE LIGA AL DIOS PARA DAR ORIGEN A UNA ARMÓNICA UNIDAD UNIVERSAL.

PRIMERAMENTE TRATARÉ SOBRE LA IMAGEN HUMANIZADA DEL DIOS QUETZALCÓATL QUE PRESIDE EL MURAL MÉXICO PREHISPÁNICO, EN EL CUBO DE LA ESCALERA DEL PALACIO NACIONAL. ES EL DIOS BENEFADOR Y TUTELAR DE LOS TOLTECAS, QUIENES LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS Y LAS ARTES - QUE EL MISMO DIOS LES ENSEÑÓ. DE ACUERDO CON SAHAGÚN,

"THIS QUETZALCÓATL THEY CONSIDERED AS A GOD: HE WAS THOUGHT AS A GOD; HE WAS PRAYED TO IN OLDER TIMES THERE AT TULA... (AN THE TOLTECS, HIS VASSALS, WERE HIGHLY SKILLED. NOTHING WAS DIFFICULT WHEN THEY DID IT, WHEN THEY CUT THE GREEN STONE AND CAST GOLD, AND MADE STILL OTHER WORKS OF THE CRAFTSMAN OF THE FEATHER WORKS. VERY HIGHLY SKILLED WERE THERE. INDEED THESE CRAFTS STARKED, INDEED THESE PROCEEDED FROM QUETZALCÓATL, ALL THE CRAFTS WORK, THE LEARNING." ()

EN OTRO MURAL DEL MISMO PALACIO NACIONAL, LLAMADO CULTURA - HUASTECA, AUNQUE REPRESENTA UN PAISAJE DE CHINAMPAS CON UN VOLCÁN AL FONDO, LO CUAL SUGIERE EL PANORAMA DE LA LACUSTRE TENOCHTITLÁN, SE MIRA A LA DERECHA DE LA IMAGEN DE UNA DIOSA DEL MAÍZ Y DE LA FERTILIDAD TOMADA DEL CÓDICE BORBÓNICO. ESTA ES, SEGÚN DISTINGUIDO AZTEQUISTA, UNA MEZCLA DE CHICOMECÓATL, NOMBRE CALENDÁRICO DE LA DICHA DIOSA, Y TETEOINNAN O TOCI, LA MADRE DE LOS DIOS, NUESTRA ABUELA, LA MADRE TIERRA. LA IMAGEN TUTELAR REFUERZA EL CONTENIDO DE LA ESCENA: EL CULTIVO DEL MAÍZ Y LOS PRODUCTOS QUE DE ÉL DERIVAN. ()

LAS DEIDADES PINTADAS POR RIVERA ALUDEN A LA SOBRENATURALEZA, A LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON LA DIVINIDAD; POR ELLO LAS PINTURAS RIVERIANAS REALZAN Y DAN SIGNIFICADO A LOS TRABAJOS HUMANOS QUE SE LLEVAN A CABO EN COMUNIÓN CON ELLA. SE TRATA DE REPRODUCIR MITOS O CREENCIAS DEL PASADO, INDISOLUBLEMENTE MEZCLADOS A LA VIDA HUMANA; LEJANOS, POR LO MISMO, DE

"CULTOS MEZQUINOS Y CORRUMPIDAS TEORÍAS."

EN NINGÚN CASO SE TRATA DE ATESTIGUAR LA ERUDICIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PINTOR.

LOS TEMAS FUNDAMENTALES DEL MUNDO PREHISPÁNICO EN LAS PINTURAS MURALES DE RIVERA, LAS BATALLAS, RESISTENCIA A IMPERIALES FUERZAS EXTRAÑAS; LOS TRABAJOS COTIDIANOS DEL HOMBRE, FUNDACIÓN DE SU LIBRE DIGNIDAD, Y LAS IMÁGENES DE DIOSES, FACULTAD HUMANA DE INTEGRARSE A LA UNIDAD DEL MUNDO, SON VIVO TESTIMONIO DEL ENCUENTRO DEL PINTOR CON EL HOMBRE ANCESTRAL Y CON LOS VALORES QUE COMO TAL LO DEFINEN.

DE ACUERDO CON ÉSTOS, RIVERA NO SÓLO ES EL PINTOR, EL QUE DISEÑA Y DIBUJA, EL QUE PREPARA Y APLICA LOS COLORES Y DIVINIZA LAS COSAS EN SU CORAZÓN. ADEMÁS, ÉL Y LAS PINTURAS POR ÉL CREADAS, - TRAEN A LA MEMORIA LA IMAGEN IDEAL DEL SABIO NÁHUATL:

"HIS ARE THE BLACK AND RED INK, HIS ARE THE ILLUSTRATE MANUSCRIPTS.
HE IS THE PATH, THE TRUE WAY FOR OTHERS.
HE DIRECTS PEOPLE AND THINGS; HE IS A GUIDE IN HUMAN AFFAIRS.

HE APPLIES HIS LIGHT TO THE WORLD

HE IS A SERIOUS MAN

THANKS TO HIM PEOPLE HUMANIZE THEIR WILL AND RECEIVE A STRICT EDUCATION.

()

ES DECIR, POR MEDIO DEL ARTE ALCANZA EL OBJETO SUPREMO DE LA ACCIÓN HUMANA; FORMAR AL HOMBRE Y DIRIGIRLO HACIA SU PERFECTA PLENITUD. ESTO ES, EDUCARLO, CONDUCIR SU EXPERIENCIA Y SU SENTIMIENTO; Y LO CONSIGUE MEDIANTE LOS PODERES QUE LE OTORGA SU "AMPLIO SENTIDO DE LA BELLEZA".

EN LA INVITACIÓN QUE ME FORMULÓ NANCY JONES PARA PARTICIPAR EN ÉSTE SIMPOSIO, ME DIJO, CON MOTIVO DE LA GRAN TRAGEDIA QUE SACUDIÓ A MÉXICO, DESPUÉS DE LOS TERREMOTOS DE SEPTIEMBRE DE 1985. "WE FEEL THAT THE DIEGO RIVERA RETROSPECTIVE NOW HAS AN ADDITIONAL DIMENSION OF IMPORTANCE, FOR THIS EXHIBITION OF MÉXICO'S GREATEST 20TH CENTURY ARTIST CAN PLAY A ROLE IN THE SPIRITUAL RECUPERATION OF HER PEOPLE. THE EXHIBITION WILL NOW BE DEDICATED TO THE VICTIMS OF THE EARTHQUAKE AND TO THE INDOMITABLE SPIRIT OF MEXICO AND THE CREATIVE GENIUS OF THE MEXICAN PEOPLE".

CONMOVIDA POR ESTAS PALABRAS, QUE REFLEJAN SENTIMIENTOS DE LA MAYOR ESTIMACIÓN HACIA NUESTRO PAÍS, AGRADEZCO A NOMBRE DE MI GENTE LA MUESTRA DE TAN GENUINA SOLIDARIDAD HUMANA. PARA FINALIZAR, REPETIRÉ LAS PALABRAS QUE EL CÉLEBRE HISTORIADOR MEXICANO MIGUEL LEÓN PORTILLA, PRONUNCIÓ, POCO DESPUÉS DE LOS FATALES ACONTECIMIENTOS: "AQUÍ MISMO, DONDE HOY SE MIRAN DESTRECHADAS LAS CASAS Y SE NOS ADENTRA EL DOLOR, HA HABIDO TAMBIÉN RESPLANDORES DE JADE CUANDO LA CIUDAD CON SUS PALACIOS, TEMPLOS, ALAMEDAS Y BOSQUES, REVERBERABA A LA LUZ DEL SOL. LOS QUE AMAMOS A ESTA CIUDAD, NECESITAMOS Y QUEREMOS CREER EN LA PROFECÍA DEL SABIO SEÑOR DE LOS MEXICAS: "EN TANTO QUE DURE EL MUNDO, NO ACABARÁ LA GLORIA Y LA FAMA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN."