

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	007: ESCRITOS ACADÉMICOS
CAJA	022
EXP.	123
DOC.	002
FOJAS	11-19
FECHA (S)	S/F

La escultura del Occidente Occidente

El área del Occidente de México abarca, por el sur, el actual estado de Guerrero, y por el norte, los ~~modernos estados~~ 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 ~~figuras~~ de terracotas.

Muchas de las esculturas de ^{la primera} ~~Guerrero~~ 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 se suponga~~ que el asiento original olmeca, anterior al de Veracruz-Tabasco, haya sido ~~en~~ ^{ella} esta área. En los últimos años, se ha explorado en ~~Guerrero~~ un sitio de indudables características olmecas: ~~Teopancaotitlán.~~ ^{Tlacosotitlán.}

El río Balsas cruza por el noroeste el estado ^{de Guerrero} y marca dos estilos regionales: el Mezcala, ^{que toma el nombre} ~~cuyo nombre viene del~~ poblado moderno de donde proceden piezas de piedra verde y gris en diversos tonos, ^{piezas} inconfundibles en su apariencia por la pureza de líneas y formas y la precisión de su talla, ~~tan cercana al gusto contemporáneo~~ ^{por} ~~su~~ ^{su} la abstracción de la forma, ~~humana en superficies planas recortadas~~

~~por rectas acanaladuras.~~ Casi todas las tallas de estilo Mezcala que representan figuras humanas, muestran en su aspecto general una ^{contorno} ~~forma~~ elíptica ^{en cuyo interior se recogen los} que recoge en su interior planos y ~~XXXXX~~ hendiduras que configuran ^{sus} los rasgos esenciales ~~de la forma humana.~~ 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, ^s en tanto que la nariz se ^{integra con} ~~forma~~ por la juntura de tres

planos, los cuales figuran, a su vez, la ^{región} ~~zona~~ de las mejillas y ~~de~~ la boca. Otros cortes ~~x~~ horizontales, definen en varias zonas el aspecto total de la figura : ~~la frente~~, el rostro, el torso y las piernas. Tales cualidades de forma : ~~el~~ aplanamiento del volumen y ~~los~~ cortes abruptos para marcar lo esencial en la representación, se advierten ~~x~~ también en otras ~~formas~~ ^{o motivos} frecuentes en el estilo escultórico de Mezcala : las maquetas de templos; ^{en donde} hendeduras o resaltes marcan el frente y señalan peldaños ~~escalonados~~ que llevan a un ~~templo~~ ^{edificio} constituido ~~x~~ por tres o cuatro pilares ^{en los cuales se sustenta} que ~~sostienen~~ un techo. ^{intentado} Se ha ~~hecho~~ una clasificación ~~tentativa~~ de las esculturas de Mezcala, ~~en trece tipos~~; ^{según su posible antigüedad;} se supone que las formas más simples ~~x~~ abstractas y ~~de~~ superficies sólidas, son las más antiguas, mientras que, aquéllas con horadaciones, que a veces ocupan el lugar de ^{los} ojos, son ^{Es posible que tales esculturas se hayan fabricado durante los primeros siglos antes de la era Cristiana, y en los que la iniciaron.} más recientes. ^{tas} 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~~ ^{En su} ~~todo~~ ^{característico} máscaras. Aunque ~~el~~ ^{estilo es} ~~indudable~~, dichas máscaras revelan variantes notables por el uso de perforaciones que traspasan la rígida masa ~~pétre~~ ^{en ellas} aplanada, y por los realces en la frente y ~~en~~ las mejillas; ^{formal y} se advierte, en general, mayor libertad ^{expresiva} ~~y~~ ^{formal}. La presencia de estas ofrendas en el recinto sagrado de la ciudad azteca, ~~ya~~ se tenía noticia de ellas en las excavaciones anteriores ~~x~~, indica también su valor simbólico. ~~y sugiere, tal vez,~~ ^{aquella} menor antigüedad que ~~la~~ que se les atribuía : del período preclásico tardío, ~~entre (550 y 100 años de Cristo).~~ Entre las máscaras del Templo Mayor, algunas conservan restos de su policromía original; así, los diseños de colores descubren, entre otros, rostros de Tlaloc y rostros barbados. Como toda la escultura prehispánica, ~~la~~

~~severidad que hoy se mira en el estilo Mezcala, estuvo animada por los colores que la revestían.~~ La estructura geométrica de ^{sus} ~~las~~ máscaras ~~estilo Mezcala,~~ parece anteceder a los ordenados patrones formales de las máscaras teotihuacanas.

El Chontal es el otro estilo regional en el norte y en el soroeste de Guerrero; contrasta con el ~~estilo Mezcala~~ ^{descrito anteriormente,} por el mayor detallismo en rostro, manos y vestuario. Las figuras humanas llevan, a menudo, la parte posterior tallada en ~~formas volumétricas,~~ ^{volumen, por lo cual} que difieren, también del ~~la planaridad de~~ ^{aspecto plano común a} las de Mezcala; las piernas se doblan a nivel de las rodillas, y los brazos se cruzan sobre el pecho.] En las máscaras de este estilo, son frecuentes los ojos perforados ^o ~~y~~ rehundidos y la nariz ~~notablemente~~ apuntada y prominente. Frentes, mejillas y mentón son superficies convexas, y los resaltes que marcan cejas y ojos muestran, por lo general, silueta curva. Al ~~, así lo sugieren su tamaño y proporción,~~ ^{, así lo sugieren su tamaño y proporción,} gunas máscaras de estilo Chontal fueron usadas para cubrir rostros humanos; ~~su tamaño y proporción así lo sugieren. De tal suerte que~~ 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 ~~la~~ ^{esa} zona, es la presencia de ~~l~~ ^tumbas de tiro ~~que~~ ^{las cuevas} contienen en sus cámaras, depositadas allí a manera de ofrendas mortuorias, ~~figuras de barro~~ ^{terracotas} que comparten caracteres expresivos y rasgos semejantes. Tales figuras revelan, una particular concepción

^{acerca} de la vida y de la muerte, que se aparta de la del resto de los antiguos pobladores indígenas; en esencia, parece que ~~advierten~~ ^{conciben} el ciclo ~~vital~~ ^{de la vida} como un ~~proceso~~ ^{mero} natural, carente de la ~~sofisticación~~ ^{complejidad} que ~~se advierte en~~ ^{le atribuyen} otros pueblos ~~más complejos~~. 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 ~~la América Antigua~~ 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, ~~cuyo estilo se define, en lo básico, por la decoración de grecas, líneas paralelas y figuras geométricas, pintadas en negro sobre fondos rojos o blancos,~~ 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 arcilla, ya sean figuras ~~completas~~ o vasijas que representan a seres humanos, animales, plantas y, ocasionalmente, fantásticas combinaciones de figuras híbridas. En ellas se aprecia desde el apego a la percepción naturalista, hasta una suerte de ingenua deformación estilizada, pero se

^{siempre} mantiene estrecha 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 ^{siguiera} las representaciones de seres deformes o de enfermos, muestran huellas de drama o de 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.

Dentro del estilo general, destacan varios estilos locales; ~~he de~~ ^{son} ~~mencionar a~~ los sobresalientes Los Ortices en Colima, Ameca en Jalisco, e Ixtlán del Río y Compostela en Nayarit.

El de Colima es técnicamente perfecto; ~~se muestra como poseedor de~~ la mayor elegancia formal y ^{es} el que ofrece más variedad en los asuntos representados; ~~casi todos~~ ^{muchos de} los momentos ~~del ciclo~~ 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 la docilidad o la fiereza de los perros y la suavidad de los patos y otras aves; en unas más se plasman ^{en} con inigualable maestría, la rotunda silueta de la calabaza o la rica conformación de otras plantas y frutos. Las esculturas mas grandes ~~son huecas~~, van revestidas de un baño de color, predominantemente rojo, aunque las hay que lo llevan café. El modelado se usa para la configuración gene-

ral, 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} ~~del vestuario~~. ~~Casi todas las esculturas mayores son huecas, y~~ En no pocas ocasiones son vasijas ~~que llevan~~ ^{se coloca} ~~la~~ ^{cu/2} ~~la~~ ^{se} ~~verte~~ ^{su} ~~dera~~ ^{la} ~~verte~~ ^{dera} puede surgir, casi inadvertidamente, de la parte superior de una cabeza humana sutilmente alargada, o ser la cola de un perro o de unos patos, o la boca del cántaro que lleva a cuestas un aguador. En este conjunto estilístico, destacan las esculturas de seres patológicos. ~~Es evidente que enfermos y contrahechos fueron para el escultor colimense, motivo de particular interés, y que sus representaciones revelan auténtico conocimiento de la forma exterior que~~ ^{de} ~~revestían~~ los males que los aquejaban. Entre los varios tipos ^{afectados por} ~~de~~ 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. ~~No es casual la abundancia de tales figuras; su presencia responde a una necesidad religiosa y cultural; acaso encarnen el espíritu maligno y lo remuevan del difunto, o quizá sean portadores de la eterna buena suerte, o presten albergue, en su estado patológico, a un poderoso espíritu sobrenatural.~~ 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, ^{data} ~~posiblemente~~ ^{últimos} ~~de los primeros~~ siglos antes de la Era Cristiana, es el

de San Sebastián; ~~x~~ otro, presente en esta exhibición, es el Autlán Tuxcacuesco, identificado así por figuras que proceden de una zona colindante con Colima, y el cual se caracteriza por terracotas sólidas de alargadas cabezas y extremidades recortadas. Mucho más refinado²⁵ que los anteriores, son las terracotas modeladas a menudo en arcilla marfilina, que caracterizan al estilo Ameca. Figuras huecas, cuidadosamente conformadas, de rostros largos y facciones finas y de inconfundible acabado de tersa superficie bruñida. Formas humanas que revelan un tipo ~~xxxxxx~~ físico inolvidable : cabezas alargadas, en ocasiones cubiertas por turbantes que acentúan su verticalidad, nariz recta y afilada y boca de labios delgados y extendidos que, cuando están entreabiertas, ~~muestran numerosos~~ ^{dejen 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 ~~x~~ o ~~x~~ un tazón grande. Sus pechos desnudos, firmes y voluminosos, se adornan con líneas ~~pintadas de negras~~. En contraste con la pasividad femenina, las figuras de hombres se muestran en actividad; los guerreros, de pie, llevan los brazos levantados y sostienen ^{con ellos} ~~entre ambos brazos~~ una maza o una lanza .

Nayarit acusa en su vasta provincia escultórica, rasgos formales poderosos. Arte de formas simples, con frecuencia de acabado burdo, tiene ~~x~~ sin embargo ~~x~~ riqueza expresiva sin par; arte espontáneo que se realiza en un lenguaje artístico fácilmente legibleⁱ porque comu-

nica vivencias primordiales. Entre los nayaritas, parece que todo giraba en torno a la ~~diaria~~ ^{cotidiana} vida comunitaria, así lo ilustran, mejor que un relato, las maquetas de barro.

Los estilos locales son bien diferenciados : Ixtlán del Río y Compostela. El primero, el más numeroso, se ~~compone de~~ ^{manifiesta en} esculturas en barro rojizo o naranja, al cual se aplicó decoración policroma en blanco, negro y amarillo, a manera de diseños geométricos para resaltar rasgos faciales, vestidos y adornos o decoración ~~sobre el~~ ^{corporal.} cuerpo. 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 ~~entre~~ 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 ~~describir~~ ^{plasmar} visualmente la función de piernas, para apoyar, y de brazos, para alcanzar, ~~sin cuidar~~ ^{se} de la armonía o proporción corporal ^o. 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~~ ^{en} estas figuras ~~una~~ profunda expresión sentimental; una cálida ternura, ingenua y primitiva.

Algunas figuras 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} ~~corporal~~. Son figuras hechas por parejas: hombre y mujer que comparten cualidades expresivas y formales.

El otro estilo local de Nayarit es el Compostela; se ^{advierete en} ~~constituye~~ por 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 facciones. La cabeza tiene, en su parte frontal, la forma de un triángulo con el vértice trunco hacia abajo; el rostro es plano, y los ojos almendrados se rehúnden bajo las cejas. Estas esculturas ^{puestas} muestran, cuando ~~de pie, su recatada preñez; y cuando sentadas, descansan suavemente la cabeza sobre su mano derecha.~~ Impresionan, sobretudo, por la majestad en la postura y la serenidad de ^{la} ~~su~~ expresión.