

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	002: INVESTIGACIÓN
CAJA	004
EXP.	123
DOC	0001
FOJAS	9
FECHA (S)	s/f

Para revista Arqueología Mexicana

La Pintura Mural Prehispánica en México

Caras comunes, estilos diferentes

El universo que habitaban los pueblos prehispánicos estaba inmerso en el color. Desde las humildes vasijas domésticas hasta los suntuosos edificios palaciegos y religiosos, estuvieron policromados. También se pintaron de colores la cerámica ritual, la escultura en piedra, las figuras de barro y los manuscritos o "códices". Lo que ahora vemos ^{según se ha dicho} como "auténtica expresión de la piedra o del estuco" estuvo, en su tiempo, brillantemente coloreado. Los muros desnudos de hoy en día, al igual que bóvedas, frisos, cornisas, jambas, dinteles, y demás elementos arquitectónicos, se vestían con riquísima policromía. El ^{reiteradamente nombrado} ~~oculto~~ "lenguaje de la piedra" no era, ~~por lo tanto~~, visible.

Acerca de la historia de los murales y de su destino

A principios de este siglo, sólo se conocían escasas referencias de murales: en Yucatán, las de Stephens (1843); en Teotihuacán, las de Batres (1866), y en Mitla, las de Seler (1888). Con el transcurso del siglo, y a la par que los hallazgos arqueológicos, se suceden numerosos descubrimientos de murales que dan idea cabal de la variedad de estilos y temas desarrollados por los pintores de distintos pueblos y de diferentes sitios. Así los de Oxtotitlán, Juxtlahuaca y Cacahuaziziqui ponen de manifiesto -aunque, con rigor, no son murales ya ^{que se aplicó la pintura sobre roca-} están sobre roca- una expresión olmeca antes desconocida; los de Bonampak extienden el conocimiento del complejo mundo clásico maya, y los de Cacaxtla ^{donde} - menciono estos sobresalientes, entre otros muchos- de la actividad

guerrera en las tierras altas mexicanas.

Lote
 Los muros exteriores de los edificios iban pintados, a menudo, de color uniforme; hay excepciones notables como las de ^{Rancho de San y Tulum} de....., pero, en lo general, las imágenes, diseños, y escenas se reservaban para los interiores. Estos tenían distinta temática según el destino de la edificación en que se pintaban; así su carácter era conceptual, narrativo, histórico, ritual y religioso, bélico o cosmogónico y, con menor frecuencia, cotidiano. De tal suerte que, es posible que la variedad iconográfica de Teotihuacán, por ejemplo, aluda a su cosmopolitanismo. Cada caso en particular indica, acaso, las funciones destinadas al espacio arquitectónico que limitaban los muros pintados: ^{a manera de templo} al ritual y a los jugadores de pelota en Tepantitla; al concepto sobrenatural del hombre-jaguar que se dirige, por caminos de agua y de tierra, hacia un templo, en esa parte de deambulatorio sacralizado de Tetitla.

En suma: los murales estaban ^{en su temática} fuertemente arraigados al espacio que limitaban, de tal manera se advierten ^{el} en los funerarios ^{de} de Oaxaca, en los simbólicos ^{de} de Teotihuacán, en ^{los} los narrativos del área maya (apoyándose en la lectura de las inscripciones que los acompañan); en ^{los} los escénico-ilustrativos ^(Las Rejas) de la costa del Golfo, y en los mítico-históricos del altiplano mexicano (pienso particularmente en Cacaxtla). Los calificativos antes dichos no son exclusivos, ^{son} son, una suerte de catalogación de los temas que definen las regiones o sitios más importantes. Cabe señalar que en todos existe esa combinación del mito y de la historia; en ningún caso se expresan ^{uno u otro} con exclusividad. Estas dos maneras de percibir la realidad de modo integral -en ocasiones predomina ^{alguna de ellas} una sobre la ~~otra~~- es característica de la iconografía pictórica mesoamericana.

De lo antes dicho puedo decir que si bien hay formas naturales (humanas, animales y vegetales) en los murales prehispánicos, estas se miran, con cierta frecuencia

hibridizadas, o sea combinadas de manera tal que la imagen representada no reproduce un ser vivo de la naturaleza terrestre. A esto hay que agregar que en ocasiones se añaden formas imaginadas que refuerzan el carácter ^{compuesto} híbrido, no natural, de dicha imagen. Esta es una de las razones distintivas entre seres sobrenaturales y seres de la naturaleza. En aquellos predomina ^{la mezcla de rasgos} su carácter compuesto; en estos su clara relación con la realidad visual.

De tal ^{manera} suerte que es posible aplicar un primer y fundamental criterio de clasificación estilística y cultural. Hay pinturas que revelan una férrea voluntad por representar lo imaginado, lo sobrenatural, es -con ~~todas~~ las excepciones a la regla- lo que ocurre en la pintura mural teotihuacana. Hay otras que se expresan mediante cánones naturales: -así mismo, con las excepciones que le corresponden- Bonampak, Cacaxtla, y reproducen ^{que las formas se perciben visualmente} lo que se reconoce en la realidad visual.

Hay otras razones de carácter formal, ^{para distinguir} mayormente matizadas, ^{en su ellas} en las cuales se incluye la proporción de las imágenes representadas en relación a las de la naturaleza - con mayor cercanía a la percepción natural: ^{que se reconocen} Bonampak y Cacaxtla; con alejamiento al dato visual: ^{se advierten} Teotihuacán y Monte Albán; ^{que se reconocen} el color del fondo de la escena, liso ^{para recrear} un espacio amorfo: ^{que se reconocen} Tulum y Teotihuacán; o ^{con el} con el diseño ^{de} con el objeto de un naturalista espacio terrenal: ^{que se reconocen} Mul-Chic y Bonampak; El carácter de escena, sugiriendo movimiento ^{tal cual se advierte} -la escena de "la batalla" en la cámara 2 de Bonampak ó la de "los pájaros" de Xelhá-, o ^{de donde se} de imagen ^{que se reconocen} estática ^{que se reconocen} -las diosas verdes en Tetitla, Teotihuacán-; la división espacial en registros que procuran la secuencia -la batalla en los taludes de Cacaxtla, y las escenas fragmentadas de Las Higueras, o en superficies que se perciben como anamorfismo - como el casi desaparecido mural huasteca del altar de Tamuín.

Distintos modos de expresión reveladores de diversos modos pictóricos y culturales, todos engranados en una suerte

de voluntad total que manifiesta la creatividad de los pintores prehispánicos.

Testimonios pictóricos

Leto // Hay evidencia de pintura mural en el altiplano central, en los actuales estados de la costa pacífica, Oaxaca; en Veracruz en la costa del Golfo de México; en San Luis Potosí y, en toda la extensión del área maya tanto mexicana como centroamericana. La ^{se puede decir, hay de} más antigua ^{de} data del Clásico Temprano ^{por pinturas,} (A.D.) en Guatemala; y ^{de} (en ~~.....~~) Teotihuacán; durante el Clásico Medio y Tardío (400-950 d.C.), con el auge de las grandes ciudades, la comunicación pictórica, se difunde por casi toda Mesoamérica; y del Epiclásico y Posclásico (950-1500 d. C.) sobreviven murales en el altiplano, en la región huasteca y en la zona maya. En este ensayo se dejan fuera las pinturas ejecutadas directamente sobre la piedra -pinturas rupestres-; se hará referencia sólo a las que se realizaron sobre los enlucidos que revestían los muros de mampostería. ^{haciéndose a} No ~~mencionaré~~ las técnicas empleadas por los pintores prehispánicos; en este volumen hay un artículo sobre ^{este} tal tema.

Lenguaje común a la pintura mural

Rasgos ~~comunes~~ a todos los murales de Mesoamérica es el uso de colores planos, sin embargo, la concentración o disminución del pigmento pueden producir efectos ilusorios de volumen, y las figuras resaltan mediante la línea de contorno que crea una ^{especie} ~~suerte~~ de marco en la imagen. Otro elemento compartido es la ausencia de perspectiva con punto de fuga, sin embargo, a veces, las imágenes muestran distintos tamaños y proporciones, y los planos se traslapan para dar impresión de ^{superposición y} profundidad; también la saturación de los colores tiende al mismo propósito. La sensación de lejanía se consigue por el abatimiento de los planos, siendo el inferior lo más cercano y el superior lo más distante. Hay ~~alguna~~ muestra excepcional de intento de escorzo como se advierte la imagen yacente en la escena de "la victoria" en la cámara número 2 del edificio de las pinturas en Bonampak.

La pintura es un medio de comunicación; he ahí una de sus cualidades fundamentales. Las imágenes transmiten ideas, costumbres, y credos de una comunidad, en un tiempo y en un ámbito geográfico y cultural determinado. Revela la capacidad superior del hombre de crear y recrear, en un mundo bidimensional, lo que ~~a este~~ ^{de} circunda, piensa e imagina. El pintor ~~crea~~ ^{habita} imágenes, espacios, colores, líneas, texturas, que se afincan -sin repetirla- a su realidad. Esta puede ser religiosa, cosmogónica, histórica etc., ~~pero es siempre~~ ^{pero en todo caso} es siempre simbólica ya que está representada en ~~el~~ ^{un} plano. La verdad en la pintura ~~es que siempre se atiende~~ ^{tradicional es atenerse} a la superficie; sin embargo ~~en diversas épocas de la pintura universal se ha recurrido a la tercera dimensión como realidad virtual. Esto último no ocurre en la pintura mural prehispánica ya que muestra, en su mayoría, y con diversos recursos, imágenes fijas, arraigadas en los conceptos que los hombres poderosos tenían de sí mismos, de la naturaleza, y del cosmos.~~

Destino de las pinturas murales

Contamos con numerosos testimonios de que las edificaciones estuvieron pintadas; ~~sin embargo~~, cabe añadir que ~~estas eran asiento de las clases en el poder. Templos sobre y pirámides; los llamados ¿edificios palaciegos?; cámaras, recintos y conjuntos, a los cuales se les ha adjudicado también funciones administrativas y seculares; carecemos de evidencia de los muros de la viviendas de la mayoría de la población. No tenemos por ello fundamento para suponer que las casas habitación hayan estado pintadas con imágenes y escenas. Por ello, la pintura mural prehispánica, tal y como ahora la conocemos, estuvo en las construcciones de mampostería dedicadas a las acciones civiles y religiosas de las clases pudientes; es la razón de su permanencia.~~

Los estilos pictóricos

Cada área, si no es que cada región y cada sitio, expresan ~~su~~ auténtica voluntad estilística. Así, dentro de ciertos patrones comunes a la pintura mural prehispánica,

visuales

~~de blanco inmaculado. En muchos lugares como se muestra hoy en día y tal vez, algunos para indicar alguna jerarquía mayor, pudieran haber ostentado colores vivos en sus muros.~~

encuentro que hay modos específicos de representación. La pintura mural teotihuacana no puede confundirse con la de Oaxaca y, mucho menos, con la de Veracruz, y sobretodo, con la de la región maya. Se ha dicho que los escribas -bajo este término incluyo ^{las} ceramistas, pintores y ~~escultores~~- seguían ~~fielmente~~ las instrucciones de un artesano o maestro superior, ^{quien} estaba versado en las técnicas y en los ~~significados de lo que se quería comunicar~~. ^{habían de transmitir} No cabe duda, los artistas encajaban -por su entrenamiento, en una cofradía o en un taller artesanal - en "el gusto de los tiempos", pero, cada quién se manifestaba de modo individual. La factura personal va más allá de las imposiciones reglamentarias. Por ello, si se mira con cuidado cada una de las pinturas murales ^{se advierte su} estas, ~~tienen~~ ^{pleno} sello individual. Y cuando se trata murales de gran dimensión se ^{advierte} ~~advierete~~, ^{también} visualmente, la diferencia de factura ^{es la misma que} gracias a la expresión de la mano individual.

distinguir a la vez la mano de...

Había, es cierto, un conjunto de cualidades ^{de} formas y de temas que ^{de} configuraban lo que podría nombrarse "la pintura mural panmesoamericana", una especie de lenguaje genérico; pero también existía la particularidad, regional, de sitio y aún individual, de los estilos pictóricos. Quiero hacer énfasis en este punto ya que la dicha particularidad de los estilos comunica, con lenguaje veraz, ^{las} costumbres, los rituales, y las creencias de ^{en distintos} cada uno de los pueblos de Mesoamérica.

Si bien, todas las culturas se arraigan en un mismo sustrato, cada una se manifiesta de manera particular. Es una suerte de mosaico que constituye un conjunto pero en el cual cada pieza tiene resonancia individual. El estilo comunica la integración de una comunidad en su máxima expresión. Es la comunicación cimera de un pueblo. Sin embargo, el estilo es manifestación dinámica; por ello se habla en distintas épocas de la historia del arte de los estilos tempranos, medios, o tardíos, lo mismo sucede con el arte de la pintura mural prehispánica.

no se trata de que sean mejores, sino de que expresan ^{en} diferentes modos distintos tiempos y lugares con diversos suenos

Me habré de referir a continuación, de manera breve, a algunos de los estilos pictóricos mayormente destacados; ciertos artículos que constituyen éste número de *Arqueología Mexicana*, abundarán en detalles. Algunos textos corresponden a miembros y colaboradores del Proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México: enfoque interdisciplinario, *Dr. Manuel*
 Pintura mural en Oaxaca

De las investigaciones que se realizaron

Se ha encontrado, principalmente, en Monte Albán, las más notables son las tumbas 104 y 105, pero hay también evidencias murales en la 112, 103, 123 y la 72. Fueron halladas y reportadas por Alfonso Caso (1938). En 1987 se descubrió la extraordinaria tumba, totalmente pintada, de Huijazoo, hoy conocida como Suchilquitongo.

Temática y funcionalmente se distancian, por su carácter funerario, de otras pinturas murales en Mesoamérica. Hay vínculos estilísticos con las pinturas de Teotihuacán: posturas rígidas que simbolizan deidades o escenas del ritual religioso; no se copia la realidad visible; se crea una realidad propia del lenguaje pictórico en el ritual mortuorio. En Monte Albán, los murales se encuentran ubicados en espacios funerarios, su temática se relaciona con ritos, costumbres y creencias en la vida y después de la muerte; *Se acompañan de inscripciones glificas*

acompañan de inscripciones glificas

Conviene mencionar que las pinturas mixtecas, encontradas, de manera primordial en Mitla, *y Yagul* Oaxaca, muestran, en su factura, notable afinidad estilística con los códigos del grupo Borgia. Hoy día se conservan escasísimos restos; en 1831 fueron copiados por el arquitecto alemán Mühlentfort.

Pintura mural en la Costa del Golfo de México

De las pinturas que se conservan en la región de la Costa del Golfo de México *mencionare brevemente* ~~habré de referirme, de manera sumaria,~~ a los pueblos que desarrollaron en la pintura su inigualable voluntad estilística. Son los que habitaron la enorme ciudad de El Tajín (ver el artículo sobre el tema), los que pintaron Las Higueras durante el Clásico Tardío, y los pintores de El Tamuín a fines del Clásico y principios del Posclásico.

Hoy en día contamos con numerosos fragmentos que sugieren una muestra del estilo cosmopolitano-naturalista ^{y2} que dominaba la iconografía de El Tajín y sus regiones aledañas, en lo que es ahora el estado de Veracruz. Hay un gusto evidente por los colores suaves y por las formas orgánico-naturales en determinados momentos estilísticos. Otros tiempos destacan la preferencia por diseños geometrizados : grecas y volutas. Se advierte un gusto especial, de acuerdo con distintas etapas, por combinar colores en las fachadas.

En Las Higueras, sitio cerca del río Colipa en Veracruz, se miran amplias bandas o registros cuyo color de fondo es amarillo claro, sobre este se representaron pequeñas figuras humanas en distintas actividades rituales. Se dice que ~~se~~ ^{hay} encuentran.....de pintura sobrepuesta ^{y resulta} parece casi imposible ^{hoy} ~~en día~~, volver a colocar la secuencia de ^{las} superposiciones. Cabe señalar que, aunque se advierten ^{en} distintas manos ^{y distintos estilos}, ~~los cambios estilísticos~~ son puramente individuales.

Entre las muestras sobresalientes del arte pictórico huasteca se encuentra el mural de Tamuín en San Luis Potosí. Está actualmente muy deteriorado. Muestra en su desfile de deidades o sacerdotes, un estilo semejante al ^{tradicional} llamado Mixteco-Puebla.

Pintura Mural Maya.

Se incluyen ^{las pinturas de} ~~agor~~ los actuales estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aunque ^{no exhiben unidad estilística} ~~por lo que se sabe,~~ a la fecha. Las pinturas -ideográfico-jeroglíficas- más antiguas son las de Río Azul (.....) en Guatemala. En la misma Guatemala, en Tikal, se han descubierto tumbas pintadas correspondientes al período preclásico tardío (400-100 a.C.). Sin embargo, la gran mayoría, hoy conocida, corresponden al período clásico tardío (600-900 d.C.); representan elaboradas escenas de carácter histórico, militar, ritual y mítico. Las pinturas recubren muros, y alcanzan bóvedas y piedras de cierre, y crean un espacio único para el asunto que

Claudia

comunican.

Conviene señalar que la figura humana naturalista es el tema central, se la ubica en contextos de realidad cotidiana urbana, como pirámides, tronos, escalinatas, plazas, o entre árboles y plantas.