

PINTA LA
REVOLUCIÓN
ARTE MODERNO MEXICANO
1910-1950
TOMO I

TEZONTLE

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES
PHILADELPHIA MUSEUM OF ART
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

**PINTA LA REVOLUCIÓN:
ARTE MODERNO MEXICANO
1910-1950**

TOMO I

Edición a cargo de
Matthew Affron
Mark A. Castro
Dafne Cruz Porchini
Renato González Mello

Con ensayos de
Matthew Affron
Dafne Cruz Porchini
Renato González Mello
Robin Adèle Greeley
Mireida Velázquez

José Clemente Orozco (1883-1949), *Barricada*, 1931[detalle], Óleo sobre tela, 139.7 × 114.3 cm
The Museum of Modern Art, Nueva York. Donación anónima, 468.1937

Roberto Montenegro (1885-1968), *Alegoría del viento o El Ángel de la paz*, 1928, Fresco sobre
bastidor y fibra de vidrio transportable, 326 × 301 cm, Museo del Palacio de Bellas Artes, INBAL,
Ciudad de México

Segunda edición en español, *Pinta la Revolución*, 2022

Producción
Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Fondo de Cultura Económica
Philadelphia Museum of Art

Miguel Fernández Félix, Timothy Rub / Coordinación general
Evelyn Useda y Tabaré Azcona / Edición
Isaura Oseguera Pizaña / Gestión fotográfica y permisos
Taller de comunicación gráfica, S.A. de C.V. / Diseño
Jorge Vértiz, Francisco Kochen / Fotografía de obra
A. Andrés Monroy / Prerensa

D.R. © 2016 de la primera edición
Instituto Nacional de Bellas Artes / Museo del Palacio de Bellas Artes, Philadelphia Museum of Art
D.R. © 2022 de la segunda edición
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura / Museo del Palacio de Bellas Artes
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n,
colonia Chapultepec Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México; www.inba.gob.mx

D.R. © 2022, Philadelphia Museum of Art
2525 Pennsylvania Avenue Philadelphia, PA 19130-2440 USA
www.philamuseum.org

D.R. © 2022, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco 227,
Bosques del Pedregal, C. P. 14110, Ciudad de México
www.fondodeculturaeconomica.com
Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura,
del Philadelphia Museum of Art y del Fondo de Cultura Económica.

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento,
comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación,
sin la previa autorización por escrito del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Fondo de Cultura Económica.

ISBN 978-607-16-7288-9 (Obra completa, FCE)
ISBN 978-607-16-7404-3 (Tomo I, FCE)
ISBN 978-607-605-678-3 (obra completa, INBAL)
ISBN 978-607-605-679-0 (tomo I, INBAL)

Impreso y hecho en México

Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano 1910-1950, tomo 1 / coord. general y pról. de Miguel Fernández Félix, Timothy Rub ; fots. de Jorge Vértiz, Francisco Kochen. — México : FCE, Museo del Palacio de Bellas Artes, Philadelphia Museum of Art, 2021

157 p. : ilus., fots. ; 27 × 21 cm — (Colec. Tezontle)
ISBN 978-607-16-7288-9 (obra completa, FCE)
ISBN 978-607-16-7404-3 (tomo I, FCE)
ISBN 978-607-605-678-3 (obra completa, INBAL)
ISBN 978-607-605-679-0 (tomo I, INBAL)

1. Arte mexicano – Siglo XX – Exposiciones 2. Modernismo (Arte) – México 3. Pintura mexicana – Siglo XX – Exposiciones 4. Pintura mural – Siglo XX – Exposiciones I. Fernández Félix, Miguel, coord. II. Rub, Timothy, coord. III. Vértiz, Jorge, fots. IV. Kochen, Francisco, fots. V. Ser.

LC ND255 P523

Dewey 750.74 P612

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

FUNDACIÓN
JENKINS

FONDO
DE CULTURA
ECONÓMICA

Philadelphia
Museum of
Art

ÍNDICE

- 9 Prólogo
Timothy Rub y Miguel
Fernández Félix
- 11 Nota a la segunda edición

13	El arte moderno y México, 1910-1950 MATTHEW AFFRON	69	Pinta la Revolución	137	Bibliografía
25	Modernismo y mexicanidad	115	La gráfica: distribución y talleres RENATO GONZÁLEZ MELLO	147	Índice onomástico
49	Testimoniando la Revolución, forjando patria ROBIN ADÈLE GREELEY	127	El método de dibujo Best Maugard y una nueva generación de artistas MIREIDA VELÁZQUEZ	151	Autores
59	<i>Everything was for the Revolution.</i> Muralismo en la Secretaría de Educación Pública DAFNE CRUZ PORCHINI			151	Créditos fotográficos
				152	Agradecimientos y directorios
				158	Índices

PRÓLOGO

TIMOTHY RUB

Director George D. Widener y CEO
Philadelphia Museum of Art

MIGUEL FERNÁNDEZ FÉLIX

Director
Museo del Palacio de Bellas Artes

De los muchos capítulos importantes en la historia del arte moderno, pocos han capturado la imaginación de los especialistas y el público general tanto como el desarrollo del arte mexicano durante la primera mitad del siglo xx. El arte de este periodo –tanto su carácter como su propósito– estuvo significativamente determinado por profundos cambios políticos, sociales y económicos puestos en marcha por la Revolución Mexicana. Estas innovaciones estuvieron en sincronía con el deseo de los artistas de desempeñar un papel vital en el proyecto de construcción de una nueva nación.

Este experimento se desarrolló de diversas y a menudo impredecibles maneras, que fueron trastocadas no sólo por las políticas culturales de la época –las complejas formas en que la cultura modela las ideas políticas y sociales– sino también por el intenso y continuo debate sobre si las artes debían o no servir como instrumentos para la política de Estado. A esto se añade también la creciente interacción de los artistas mexicanos con el resto del mundo, quienes admiraban la adopción de la modernidad por parte de los mexicanos, así como la compleja y frecuentemente contradictoria identidad nacional que buscaban representar. En este sentido, a pesar de que la mexicanidad –o una distintiva conciencia mexicana expresada por medio de símbolos de identidad nacional– fue una de las principales características en la obra de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, María Izquierdo y otros artistas de este periodo, es importante notar que tal mexicanidad era explícitamente cosmopolita en su naturaleza y que estaba definida hasta cierto punto por un complejo conocimiento de los desarrollos estéticos contemporáneos en Europa y los Estados Unidos.

Asimismo, hay que mencionar que el mundo, a su vez, observaba a México. La celebridad internacional de Rivera y la reputación en aumento que Orozco obtuvo gracias a los murales que pintó en Estados Unidos suscitaron un interés generalizado. Además, la fascinación por la cultura mexicana iba mucho más allá de la apreciación de los logros –bastante elogiados– de estos y otros artistas destacados, y estaba motivada en gran medida por la creencia de que el régimen posrevolucionario mexicano señalaba el camino hacia el futuro, tanto en términos sociales como estéticos.

En décadas recientes, el arte mexicano producido desde el inicio de la Revolución en 1910 y hasta la década de 1950 –el periodo cubierto en estos tres volúmenes– ha sido objeto de renovado interés historiográfico y académico, tanto en México como en el extranjero. Sigue siendo un tema dominado por la concentración en los llamados “tres grandes” –Rivera, Orozco y Siqueiros–, así como en el prominente papel que desempeñaron en la historia del muralismo. Las contribuciones de este volumen, realizadas por un grupo internacional de expertos, han traído una nueva perspectiva adquirida a través del tiempo, que ha ampliado nuestro entendimiento del arte moderno mexicano para que podamos contemplarlo una vez más como el fenómeno complejo y en ocasiones contradictorio que es. Actualmente, resulta al mismo tiempo inspirador y provocativo pensar que, a pesar de sus muchas diferencias ideológicas y estilísticas, un grupo de artistas pudiera estar tan profundamente comprometido con la formación de una nueva sociedad y unido en su convicción de que su obra podía crear un poderoso cambio en el mundo.

NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

Esta nueva edición fue preparada como una coedición con el Fondo de Cultura Económica con el objetivo de presentar al público, en formato popular y de mayor divulgación, la investigación que realizaron académicos y especialistas nacionales e internacionales en el desarrollo del arte mexicano durante la primera mitad del siglo xx.

Esta colección de ensayos está dividida en tres volúmenes donde se abordan los temas más representativos del arte moderno mexicano. El tomo I presenta un planteamiento general de *Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano, 1910-1950*, así como otros temas que incluyen los antecedentes directos de la pintura mexicana posrevolucionaria, los inicios del muralismo, el papel desempeñado por la gráfica y la transformación de la educación artística en México. El tomo II se concentra en las alternativas de la vanguardia en el México posrevolucionario, la fotografía como medio y el impacto del arte moderno mexicano en Estados Unidos. Finalmente, el tomo III resalta el muralismo estatal

en las décadas de 1930 y 1940, el florecimiento del surrealismo, y aspectos de la historia de la arquitectura y el cine mexicanos.

La primera edición de esta publicación fue el catálogo de exposición que acompañó *Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano, 1910-1950*, una muestra organizada en conjunto por el Philadelphia Museum of Art y el Museo del Palacio de Bellas Artes, y presentada en ambas sedes entre octubre de 2016 y mayo de 2017. Se conservan las ilustraciones del catálogo original, agrupadas en secciones cuyos títulos reflejan los núcleos temáticos de la exposición. A diferencia del catálogo, los datos de cada obra se incluyen como pie de imagen y no en una lista final. En los ensayos, las referencias a la exposición se omitieron o modificaron para dar mayor coherencia al libro. Con esta nueva edición, el Philadelphia Museum of Art y el Museo del Palacio de Bellas Artes, en colaboración con la Fundación Jenkins y el Fondo de Cultura Económica, apostamos por una mejor distribución y acceso a la importante investigación producida bajo los auspicios de este proyecto.