

DAVID ALFARO SIQUEIROS

Retrato del México de hoy, 1932

UN MATERIAL PARA
ESTUDIANTES Y MAESTROS

SANTA BARBARA
MUSEUM OF
ART

Reconocimientos

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

El objetivo de este material es ayudar a los estudiantes a que formen una conexión con el mural *Retrato del México de hoy* mediante el desarrollo y la comprensión de ideas, personas y lugares claves relacionados con el arte y la vida de David Alfaro Siqueiros.

Este material se concentra en relacionar ideas y obras artísticas con el contexto social, cultural e histórico para profundizar la comprensión. Les sirve de ayuda a estudiantes de la enseñanza Primaria, Secundaria y Preparatoria al aplicar las siguientes Normas de Contenido del Estado de California:

- Pensamiento cronológico y espacial
- Interpretación histórica
- Contexto histórico y cultural
- Valoración estética
- Investigación, evidencia y punto de vista
- Percepción y análisis de la obra de arte
- Interpretación de la intención y significado en la obra de arte

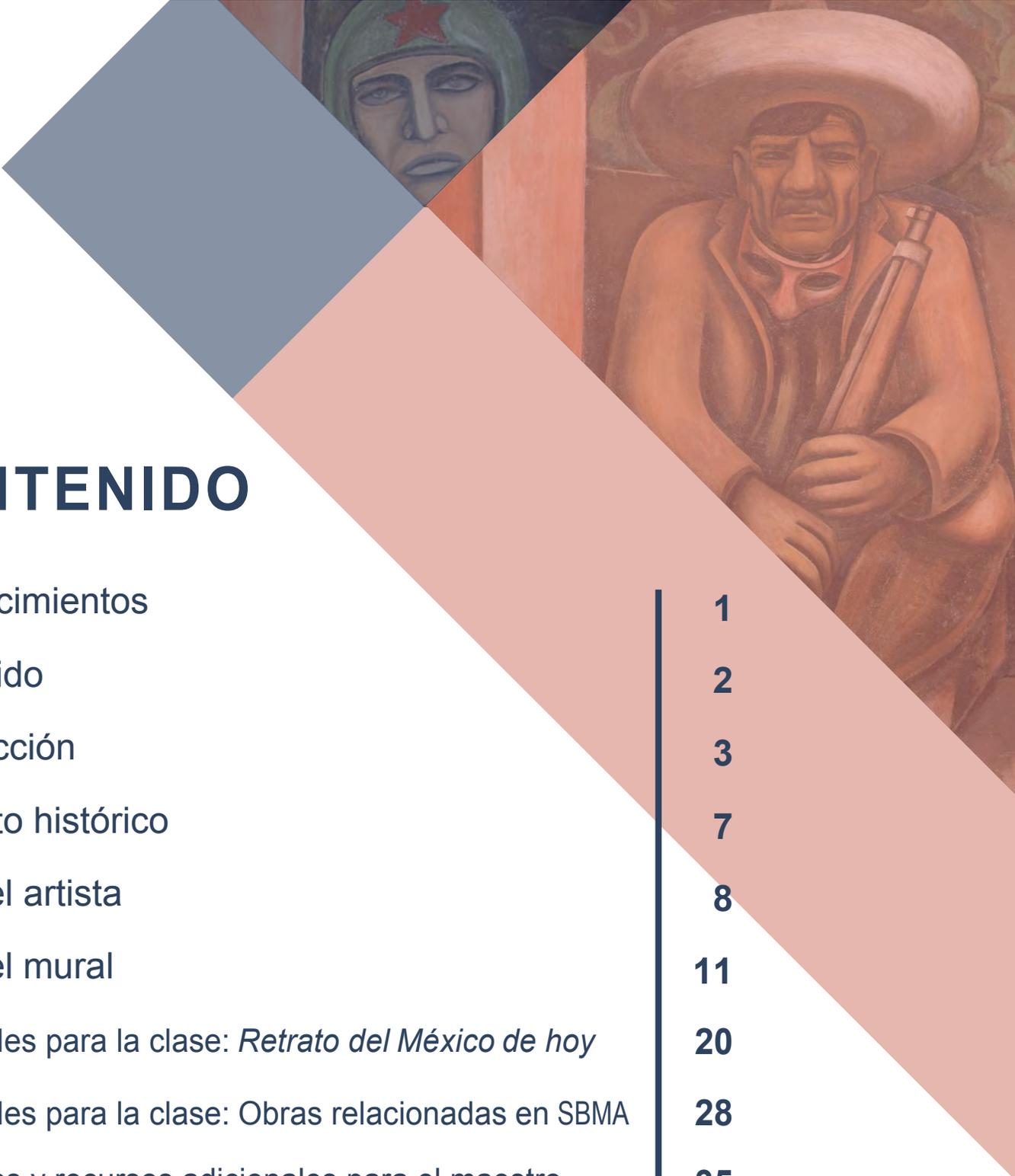
RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Este material educativo fue desarrollado por el Departamento de Educación del Museo de Arte de Santa Bárbara, 2021, en consulta con educadores regionales. Ha sido traducido al español por Babel Linguistics Inc.

Este material es solo para fines educativos. Su distribución es gratis para las escuelas de la región de Santa Bárbara y está disponible en el sitio web del Museo de Arte de Santa Bárbara.

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Todas las obras de arte de David Alfaro Siqueiros son propiedad intelectual de: © David Alfaro Siqueiros, la Sociedad de Derechos de Artistas (ARS) de Nueva York y la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (SOMAAP) de Ciudad de México. Para una lista completa de créditos de las imágenes, consulte las páginas 41-42 al final de este material.

CONTENIDO

Agradecimientos	1
Contenido	2
Introducción	3
Contexto histórico	7
Sobre el artista	8
Sobre el mural	11
Actividades para la clase: <i>Retrato del México de hoy</i>	20
Actividades para la clase: Obras relacionadas en SBMA	28
Materiales y recursos adicionales para el maestro	35
Sitios web para estudio adicional	36
Créditos de las imágenes	41

INTRODUCCIÓN

En 1932, David Alfaro Siqueiros pintó *Retrato del México de hoy* en una casa privada en Los Ángeles, California. El mural es la respuesta personal del artista ante la época en que vivió. Constituye un documento histórico y una obra de arte importante. En 2001, el mural fue transportado a los escalones de la entrada del Museo de Arte de Santa Bárbara, donde hoy está a la vista del público.

Para comprender las intenciones de Siqueiros y el significado del mural, primero debemos explorar las circunstancias históricas que llevaron a su creación, incluida la lucha por la independencia de México y la Revolución Mexicana.

David Alfaro Siqueiros, *Retrato del México de hoy*, 1932. Fresco sobre cemento. SBMA, Regalo anónimo, 2001.50. © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Mexico City.

CONTEXTO HISTÓRICO

UNA REVOLUCIÓN DE CIENTOS DE AÑOS

A principios del siglo XX, hacía mucho que México necesitaba una reforma social, política y económica. La **Revolución Mexicana** (1910-1920) fue una respuesta a un sistema de gobierno y jerarquías de clase en el poder durante casi cuatrocientos años, desde la invasión a México en 1519 del conquistador español **Hernán Cortés** (1485-1547).

Entre 1521 y 1821, México fue conocido como la **Nueva España** y gobernado bajo el dominio colonial como parte del vasto imperio español. Durante ese tiempo, se produjeron casi un centenar de conspiraciones y rebeliones contra España, con la lucha de los **criollos** (españoles nacidos en Nueva España) por cambiar las jerarquías de clases y establecer la independencia. El levantamiento más famoso fue organizado en Dolores, Guanajuato, por un párroco llamado **Miguel Hidalgo y Costilla** (1753–1811). El 16 de septiembre de 1810, Hidalgo reunió a las fuerzas rebeldes tocando las campanas de la iglesia y proclamando ante la multitud reunida: “¡Viva la **Virgen de Guadalupe!** ¡Muerte al mal gobierno! ¡Muerte a los gachupines (aristócratas españoles)!” El ejército rebelde de Hidalgo libró una guerra civil sangrienta contra España que finalmente derrocó a las fuerzas españolas y proclamó la independencia del imperio mexicano. Hoy, el **Grito de Dolores** del Padre Hidalgo es considerado como la declaración de independencia de México y es conmemorado cada año en la noche del 15 de septiembre por el presidente de México.

HECHO HISTÓRICO

Según los relatos, la Virgen de Guadalupe hizo su primera aparición ante Juan Diego, un hombre indígena, en el cerro Tepeyac, en las afueras de la Ciudad de México, en 1531. Hablando en su lengua nativa náhuatl, se identificó como la Virgen María y pidió que se construyera una iglesia en su honor. Como patrona de México, la Virgen de Guadalupe se ha convertido en uno de los símbolos religiosos y culturales más importantes de México e incluso fue adoptada por los rebeldes en la Revolución Mexicana como símbolo de resistencia.

CONTEXTO HISTÓRICO

LA REVOLUCIÓN MEXICANA

En 1821, México declaró oficialmente su independencia de España. A pesar de esto, México luchó por librar al país de la influencia colonialista, con muchas facciones luchando constantemente para ganar el poder. En 1877, después de liderar un golpe de estado el año anterior, **Porfirio Díaz** (1830-1914) fue elegido presidente por primera vez y finalmente cumplió siete mandatos en el cargo. Bajo su régimen, llamado el **Porfiriato** (1876-1911), hubo una gran prosperidad para una minoría. La inversión extranjera en México aumentó, lo que resultó en la explotación de los recursos naturales del país, como la madera, el petróleo y la plata. Las nuevas leyes de Díaz sobre las tierras requerían que cualquier campesino o agricultor que deseara ser dueño de su tierra debía presentar formalmente un título de propiedad legal. Como la mayoría de los campesinos no podían permitirse contratar a los abogados necesarios, perdieron sus tierras. Para 1910, el noventa y cinco por ciento de las tierras en México eran propiedad de un grupo pequeño y rico. Los mexicanos rurales y los **campesinos** fueron privados de sus derechos por estas políticas, obligados a vivir y trabajar como peones en las grandes haciendas. Los pobres de las zonas urbanas también vivían y trabajaban en condiciones extremas.

Muchos intelectuales liberales como **Francisco Madero** (1873-1913) protestaron con palabras, pero dos mexicanos rurales, **Pascual Orozco** (1882-1915) y **Pancho Villa** (1878-1923), actuaron reuniendo un gran ejército de rebeldes en el norte. Al sur de la Ciudad de México, **Emiliano Zapata** (1879-1919) reunió a la población indígena con el objetivo de implementar la reforma agraria para los campesinos. El presidente Díaz no pudo controlar los levantamientos que siguieron y la Revolución Mexicana comenzó oficialmente en 1910. Cuando Orozco, Villa y Madero tomaron el control de Ciudad Juárez, una importante ciudad ferroviaria del norte, el Porfiriato terminó. Los soldados federales se vieron obligados a rendirse y algunos incluso se unieron a las fuerzas rebeldes. El presidente Díaz se exilió y Madero se convirtió en presidente en 1911.

Pero se produjo una gran revuelta. Madero fue traicionado y asesinado por el **general Victoriano Huerta** (1850-1916), quien finalmente fue derrocado por las fuerzas unidas de los partidarios de Madero, incluidos **Venustiano Carranza** (1859-1920), Villa y Zapata. Villa fue derrotado por el líder del ejército constitucionalista **Álvaro Obregón** (1880-1928) y Carranza ordenó el asesinato de Zapata. El mismo Carranza fue luego asesinado por los partidarios de Obregón. Finalmente, en 1920 Obregón fue elegido presidente, poniendo fin a la Revolución Mexicana.

HECHO HISTÓRICO

Durante el período colonial, la población de México era casi enteramente indígena y vivía en comunidades rurales. Pero con el dominio español vino una jerarquía racial estricta e injusta, llamada **sistema de castas**. Los blancos o de pura sangre española fueron considerados superiores (españoles), seguidos de los españoles nacidos en la Nueva España (criollos), luego las personas con una mezcla de razas (mestizos) y finalmente los indígenas (indios). El sistema de castas desigual influyó en las leyes, los impuestos, privilegios sociales y mucho más.

CONTEXTO HISTÓRICO

UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO REVOLUCIONARIO

Después de una década de violenta guerra civil, la Revolución terminó oficialmente, trayendo consigo una nueva constitución, un gobierno más progresista y el movimiento del **Muralismo Mexicano**.

En la década de 1920, el espíritu de la Revolución se manifestó en el arte mexicano. Los artistas plásticos celebraron la historia, la cultura y las tradiciones indígenas de México, mientras exaltaban ideales revolucionarios, como la reforma agraria y la educación pública. Si bien hubo numerosos artistas influyentes durante este tiempo, tres artistas surgieron como líderes del floreciente movimiento muralista: **Diego Rivera** (1886–1957), **José Clemente Orozco** (1883–1949) y **David Alfaro Siqueiros** (1896–1974).

Los tres, que llegaron a conocerse como **Los Tres Grandes**, querían hacer un arte que pudiera ser visto masivamente por el público. El nuevo ministro de educación de Obregón, **José Vasconcelos** (1882-1959), estableció un programa de reforma educacional que incluía la contratación de artistas jóvenes para pintar murales en las escuelas y edificios públicos de México. El movimiento se fundó sobre la base de que los murales creados a gran escala en lugares públicos podían educar a las masas a la vez que revivían y reconstruían un México moderno. Incluso los ciudadanos más pobres y los que no sabían leer ni escribir podían enorgullecerse al ver las escenas de la gran historia de México y también verse reflejados en los muros del país, junto a los problemas que les preocupaban. Los murales no solo eran una forma accesible de fomentar ideales revolucionarios, sino que revitalizaban las tradiciones indígenas de la pintura mural.

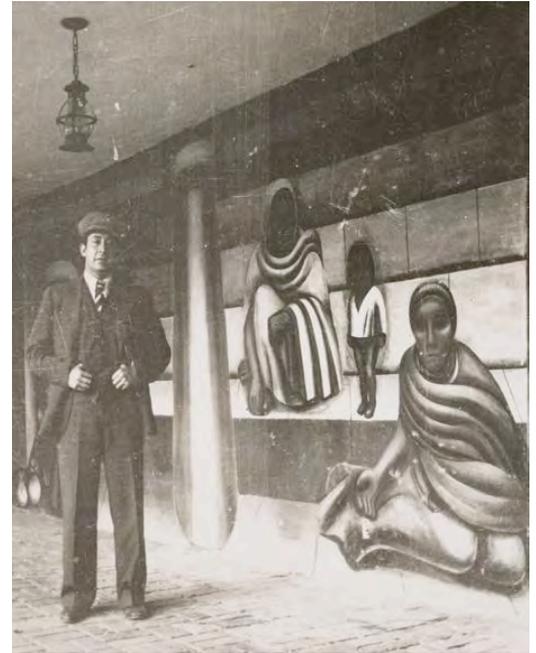
HECHO HISTÓRICO

Antes de la invasión de Cortés, México estaba poblado por varias culturas distintas, con aldeas agrícolas conocidas que datan del 7000 AC (antes de Cristo / antes de nuestra era). La **olmeca** fue la primera cultura mesoamericana en florecer y surgió a lo largo de la costa del Golfo alrededor del año 1150 AC. Como cultura madre, los rasgos culturales olmecas se difundieron por toda la vasta región de México a la vez que se desarrollaban y prosperaban otras culturas como la **zapoteca** (Valle de Oaxaca), la **maya** (Chiapas y Yucatán), la **tolteca** (México central) y la **mixteca** (Oaxaca y Puebla). Hacia 1300 EC (de nuestra era / era cristiana), la Triple Alianza, dominada por los **mexicas**, gobernaba el centro de México. La ciudad de **Tenochtitlán** (actual Ciudad de México) sirvió como base del imperio político y económico de los mexicas.

CONTEXTO HISTÓRICO

En 1922, Rivera pintó el primer mural patrocinado por el gobierno, *La Creación*, en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria (hoy Antiguo Colegio de San Ildefonso) en la Ciudad de México. Mientras Vasconcelos había pensado en términos de un renacimiento clásico, en el que los artistas creaban interpretaciones tradicionales de temas o materias clásicas, los pintores tenían una visión radicalmente diferente. Muchos ya estaban comprometidos con un tipo de arte colectivo que era revolucionario en técnica y contenido y ejecutado por un equipo de artistas. Aunque las intenciones y el gusto personal de Vasconcelos diferían de los de ellos, hay que reconocer que no solo aprobó un programa de arte muralista subsidiado por el gobierno, sino también dejó que los artistas decidieran el tema y su interpretación del mismo.

Este período posrevolucionario energizó a una nueva generación de artistas mexicanos inspirando nuevos modos de expresión en pintores, grabadores, fotógrafos, músicos, compositores, bailarines y escritores. La **mexicanidad**, un nuevo entusiasmo y orgullo por la historia y la cultura indígenas de México, se convirtió en un tema definitorio. Muchos artistas vieron su papel como catalizadores del cambio social, con la esperanza de mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos mexicanos. Otros vieron este momento como una oportunidad para reescribir la historia de México, poniendo en primer plano las raíces indígenas de la nación en vez de mostrar el dominio español, y de reflejar una sociedad mexicana cambiante y moderna. Aunque los artistas se unificaron en gran medida en su adopción de la mexicanidad, surgió una amplia gama de estilos artísticos, temas e ideologías.

Para Siqueiros, que era un artista de formación clásica, era necesario alejarse de la pintura de caballete tradicional y optar por el arte público y el grabado. Se desempeñó como secretario general del **Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores**, un sindicato de artistas que declaró que su objetivo era crear arte que encarnara los ideales de la Revolución. En un manifiesto de 1922, Siqueiros escribió:

Repudiamos la llamada pintura de caballete y todo el arte de cenáculo ultraintelectual por ser aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo, los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate.

El movimiento del Muralismo Mexicano fue un éxito enorme, con cientos de murales pintados en todo México hasta principios de la década de 1950. El movimiento ganó atención internacional, *Los Tres Grandes* recibieron encargos en los Estados Unidos y en el extranjero y, sobre todo, el Muralismo Mexicano influyó en los artistas de las generaciones futuras.

SOBRE EL ARTISTA

DAVID ALFARO SIQUEIROS (1896-1974)

David Alfaro Siqueiros nació en 1896 en el estado mexicano de Chihuahua en el seno de una familia acomodada. Después de morir su madre cuando él tenía cuatro años, Siqueiros y sus dos hermanos fueron enviados a vivir con sus abuelos paternos. Desde temprana edad, mostró un apasionado compromiso con el arte y la justicia social. En 1911 matriculó en la prestigiosa **Academia de San Carlos** en la Ciudad de México, la primera escuela de arte de las Américas, cuando solo tenía quince años. Allí aprendió los fundamentos del arte y recibió una educación tradicional en pintura, escultura y arquitectura, pasando horas copiando a los griegos clásicos en moldes de yeso.

La Academia San Carlos fue el epicentro del arte en México, así como un sitio importante para el compromiso social y político. En 1911 Siqueiros participó en varias huelgas estudiantiles y los estudiantes exigieron que la Academia se centrara menos en los obsoletos modelos académicos de arte y más en estilos y técnicas modernas. Lideradas por el artista **Gerardo Murillo** (1875–1964), conocido como el Dr. Atl, las huelgas también lucharon por centrarse menos en temas y contenidos europeos y más en obras de arte que representaran a la gente y la cultura de México.

A medida que avanzaba la Revolución Mexicana, Siqueiros se unió al ejército constitucionalista dirigido por Venustiano Carranza. Durante cinco años viajó por todo México luchando en la guerra civil como oficial, mientras vivía las diversas culturas del país y las luchas cotidianas de las clases trabajadoras y de los pobres de las zonas rurales. En 1919, cuando las fuerzas de Carranza tomaron el control y se vislumbraba el fin de la guerra civil, Siqueiros viajó a Europa para continuar su educación artística. En París conoció a Diego Rivera, así como a otros artistas importantes del movimiento modernista.

En 1922 Siqueiros regresó a la Ciudad de México a pedido de Vasconcelos y comenzó a participar en el floreciente movimiento muralista. A diferencia de Rivera y Orozco, Siqueiros había luchado en la Revolución y reflejó esa perspectiva personal en su obra de arte. Era el más joven de Los Tres Grandes y se dio a conocer por el uso de materiales y técnicas industriales no convencionales, su continua experimentación y su narrativa visual sobre la era de la modernidad.

Junto a la pintura, Siqueiros fue un aclamado grabador. En su adolescencia trabajó como ilustrador en *La Vanguardia*, un periódico contra el gobierno, y más tarde en *El Machete*, el periódico del **Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores**. En el manifiesto del sindicato, Siqueiros denunció la pintura de caballete como elitista, intelectualizada en exceso e insuficientemente ideológica para instruir a las masas.

SOBRE EL ARTISTA

En una entrevista con el escritor Selden Rodman, Siqueiros expresó lo siguiente sobre los muralistas:

Nunca fuimos sólo artistas. Podíamos escribir y lo hicimos. Podíamos dirigir reuniones. Nos organizamos y organizamos a los demás. Cuando de adolescente encabezé la huelga en la Academia, nuestro sindicato hizo dos demandas: "¡Fuera los académicos" y "nacionalizar los ferrocarriles!" Fue una tontería, por supuesto, pero indica nuestro espíritu. Podíamos luchar. Algunos de nosotros nos convertimos en generales. Yo mismo sigo siendo capitán de la reserva del ejército mexicano y teniente coronel del ejército de la España republicana. En los viejos tiempos solíamos pintar con pistolas en el cinturón. ¡No podrían habernos detenido si lo hubieran querido!

A lo largo de su vida, Siqueiros estuvo comprometido con la organización política y creía que no había separación entre el arte y la política. Estuvo muy involucrado en el Partido Comunista Mexicano y gran parte de su obra reflejaba ideas y valores pro-marxistas. Incluso hubo períodos en los que dejó de pintar y se dedicó a causas políticas, como en 1936, cuando se fue a España a luchar en la Guerra Civil española contra el régimen fascista de Francisco Franco. De hecho, Siqueiros comenzó la década de 1930 en prisión, luego de su participación en la manifestación del Primero de Mayo, y fue liberado al exilio en las Taxco, un pueblo mexicano de minas de plata. Sus acciones de toda la vida como organizador sindical con frecuencia lo llevaron a ser detenido o encarcelado y se vio obligado a salir de México muchas veces debido a sus actividades políticas.

Fue durante uno de esos exilios, en 1932, que Siqueiros llegó a Los Ángeles, California, por invitación de Nelbert Chouinard, fundador de la Escuela de Arte Chouinard. Durante este tiempo, enseñó pintura al fresco y pintó tres murales. El primero, *Mitin en la calle*, en Chouinard, provocó una protesta pública y fue destruido. El segundo, *América Tropical*, en la calle Olvera en el centro de Los Ángeles, provocó protestas similares debido a su contenido político y fue cubierto de blanco en 1938 (en 2012, el Instituto de Conservación Getty [GCI] restauró el mural y ahora una gran parte está visible al público). *Retrato del México de hoy*, ahora en el Museo de Arte de Santa Barbara, es el único de los tres murales que sobrevivió completamente intacto.

Durante las décadas siguientes, Siqueiros creó extraordinarias obras de arte y continuó reinventando la técnica muralista. Dirigió talleres experimentales en Estados Unidos, en los que creó un laboratorio de técnicas artísticas modernas, además de viajar y trabajar en Sudamérica. Incluso cuando surgieron nuevos estilos artísticos y concluyó el período posrevolucionario, Siqueiros continuó pintando murales en México, creando algunas de sus piezas más relevantes, como *Retrato de la burguesía* en el Sindicato Mexicano de Electricistas de la Ciudad de México y *La nueva democracia* en el Palacio de Bellas Artes. Su activismo político tampoco decayó nunca. En la década de 1960 se vio nuevamente envuelto en la controversia política y fue condenado a ocho años de prisión. En 1964 fue indultado y continuó su trabajo.

Hasta su muerte en 1974, Siqueiros nunca dejó de dedicarse a un arte políticamente comprometido y experimental en el uso de nuevos materiales y modos de expresión. Su vida y obra continúan inspirando a las generaciones más jóvenes de pintores de México, Estados Unidos y del mundo.

CRONOLOGÍA

1896

David Alfaro Siqueiros nace en Chihuahua, México.

1910

Comienza oficialmente la Revolución Mexicana.

1911

Siqueiros matricula en la Academia San Carlos de la Ciudad de México. El mismo año, estallan las huelgas de estudiantes.

1914

Siqueiros se alista en el ejército y lucha durante varios años en la Revolución Mexicana.

1922

Después de regresar de Europa, Diego Rivera pinta el primer mural patrocinado por el gobierno, *La Creación*, en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Siqueiros regresa a México y junto a otros establece el *Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores* y publican un manifiesto.

1920

La Revolución Mexicana termina oficialmente.

1919

Siqueiros viaja a Europa para continuar su educación artística.

1923

Siqueiros pinta su primer mural, *Entierro del obrero sacrificado*, en la escalinata del Colegio Chico.

1930

Siqueiros es enviado al exilio interior en Taxco, donde conoce a Sergei Eisenstein.

1932

De abril a noviembre: Siqueiros está exiliado en Los Ángeles, donde pinta tres murales, incluido el *Retrato del México de hoy*.

1936

Siqueiros establece el Taller Experimental Siqueiros en Nueva York. Siqueiros va a España para luchar en la Guerra Civil Española contra Francisco Franco.

1952

Siqueiros pinta *El pueblo para la universidad, la universidad para el pueblo* en la Universidad Autónoma de México en la Ciudad de México.

1944

Siqueiros pinta *La nueva democracia* en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

1940

Mayo: Siqueiros intenta asesinar a León Trotsky, quien se encuentra exiliado en la Ciudad de México. El pintor se ve obligado a esconderse y luego a irse al exilio.

1939

Siqueiros pinta *Retrato de la Burguesía* en el edificio del Sindicato de Electricistas de la Ciudad de México.

1960

Siqueiros es detenido por criticar abiertamente al presidente de México. Es encarcelado y condenado a ocho años de prisión.

1964

Siqueiros es indultado y vuelve a trabajar.

1971

El Polyforum Cultural Siqueiros de Ciudad de México es terminado después de varios años.

1974

Siqueiros muere en Cuernavaca, México.

2001

Retrato del México de hoy es trasladado al Museo de Arte de Santa Bárbara.

SOBRE EL MURAL

HISTORIA DEL MURAL

Retrato del México de hoy fue pintado durante el período de ocho meses en el que Siqueiros fue un refugiado político en Los Ángeles, de abril a noviembre de 1932. Fue pintado en las paredes de un jardín semi-interior en la casa de **Dudley Murphy**, un periodista convertido en director de cine. Según Fletcher Martin, un pintor que ayudó en el mural, Murphy pidió conocer a Siqueiros y dijo: "¿No sería genial si Siqueiros hiciera un fresco en la pared de mi jardín?" Murphy alojó al artista mientras estaba en Los Ángeles y también lo ayudó a vender sus pinturas de caballete.

Martin describió la experiencia de trabajar con el gran pintor muralista:

“Siqueiros me indicaba una sección para esa noche. Yo preparaba la mezcla para esa sección. Esto tomaría quizás un par de horas... Por lo general, Siqueiros pintaba cada sección él mismo, pero a veces me dejaba desarrollar una parte sin importancia. Siempre sostuvo que los murales públicos deberían hacerse con un esfuerzo colectivo, pero en la práctica él no soportaba que nadie más pintara ninguna parte que fuera de importancia en la composición. Por lo general, pintaba entre la medianoche y las tres o cuatro de la mañana. Siempre había una sensación de júbilo y de realización después de una noche de trabajo”.

Durante los siguientes setenta años, el mural permaneció en el jardín privado de la casa de Murphy en Pacific Palisades. En 2001 el mural fue regalado al Museo de Arte de Santa Bárbara y toda la estructura sobre la que se había pintado se trasladó a Santa Bárbara. Ahora instalado permanentemente frente al Museo, el *Retrato del México de hoy* finalmente puede ser visto por todos.

EL TEMA DEL MURAL

El recuerdo de Siqueiros del tema del *Retrato del México de hoy* fue publicado en La Trácala en 1962, treinta años después de haberlo pintado:

Representa al general Plutarco Elías Calles, vestido con un traje mexicano, armado hasta los dientes y con una máscara, erigido sobre una montaña de dinero. Uno podía representar a Calles como el símbolo más bajo de la corrupción... Al lado del "Jefe Supremo" aparecen mujeres angustiadas en un estado de absoluta miseria, junto a un montón de cadáveres. Posiblemente uno de ellos represente a José Guadalupe Rodríguez, uno de los primeros comunistas sacrificados por la oligarquía ascendente.

SOBRE EL MURAL

MIRAR: ¿QUÉ VEMOS?

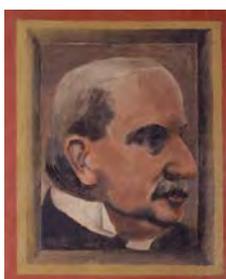
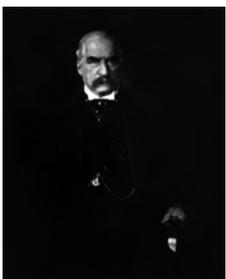
En el centro del largo muro principal hay dos mujeres indígenas sentadas sobre o cerca de una estructura que recuerda a una pirámide mesoamericana. Junto a una de las mujeres hay un niño a medio vestir. Las tres figuras nos miran. A su izquierda está **Plutarco Elías Calles**, el general revolucionario que fue presidente de México de 1924 a 1928. En la pared lateral izquierda, dos hombres asesinados parecen flotar en el espacio. En la pequeña pared frontal izquierda hay un retrato del banquero estadounidense **J. P. Morgan**. En la pared de la extrema derecha hay un soldado comunista ruso arrodillado que sostiene un rifle.

INTERPRETAR: ¿QUÉ SIGNIFICA?

El *Retrato del México de hoy* es una obra muy subjetiva, con un significado autobiográfico específico para Siqueiros. Combina retratos de dos contemporáneos reales, Plutarco Elías Calles y J. P. Morgan, con tres grupos o tipos de personas.

Plutarco Elías Calles (1877–1945) estuvo involucrado en la Revolución Mexicana, que Siqueiros indica con el rifle y el sombrero. Las bolsas de dinero a sus pies y la máscara que se desliza de su rostro, sin embargo, exponen a Calles como un traidor a la revolución, corrupto por la codicia. Calles comenzó su carrera política como liberal, pero se volvió cada vez más conservador y finalmente utilizó al ejército para reprimir a la oposición. Por ello un número creciente de presos políticos llenó las cárceles mexicanas. El mismo Siqueiros estuvo bajo arresto domiciliario en Taxco antes de llegar a Los Ángeles en 1932.

John P. Morgan (1837–1913) es un símbolo del poder financiero de Estados Unidos sobre México. En 1927, Dwight Morrow, socio principal de la firma de Morgan, fue nombrado embajador en México. Siqueiros vio este nombramiento como uno de los ejemplos más atroces de corrupción y colusión mexicana en la explotación de los recursos naturales de México por parte de los Estados Unidos.

HECHO HISTÓRICO

En 1846 Estados Unidos invadió el norte de México, desencadenando la guerra entre México y Estados Unidos. México finalmente cedió la mayor parte de su territorio del norte después de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Este territorio incluyó partes de lo que hoy es California, Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah.

SOBRE EL MURAL

INTERPRETAR: ¿QUÉ SIGNIFICA?

Las **dos mujeres** visten **rebozos** tradicionales que las identifican como **campesinas**. Ellos y el niño a medio vestir y con los ojos hundidos son símbolos del sufrimiento de los pobres de las zonas rurales del país.

Los hombres asesinados, obreros o revolucionarios también deben ser vistos como víctimas de la corrupción de Estados Unidos y México. En su recuerdo de 1962, Siqueiros dijo que uno de los hombres, presumiblemente el del primer plano, era un retrato de un revolucionario mártir, José Guadalupe Rodríguez. Pero también recordaba "muchos, muchos cadáveres". No había visto el mural en treinta años cuando hizo esta declaración, por lo que su recuerdo podría estar un poco borroso.

El **soldado**, identificable como ruso por la estrella roja, representa el vínculo entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Siqueiros también se refiere al cambio de relación de México con la Unión Soviética bajo el gobierno de Calles. Inicialmente, Calles apoyó el movimiento creciente de la clase obrera mexicana. Esto cambió después de que rompió los lazos diplomáticos con la Unión Soviética para disipar el temor de Estados Unidos sobre la actividad comunista en México. Como miembro del Partido Comunista de México, Siqueiros se opuso a las acciones anticomunistas de Calles, incluida la persecución política a la que fue sometido personalmente.

SOBRE EL MURAL

LAS INNOVACIONES DE SIQUEIROS: MATERIALES Y TÉCNICAS NUEVAS

Siqueiros fue tan radical en el uso de materiales y técnicas nuevas como en su política. Creía que el arte revolucionario requería técnicas revolucionarias. Mientras algunos artistas, según él, ampliaban simple (e incorrectamente) sus pinturas de caballete a la escala de una pared o muro, Siqueiros creía que componer un mural requería de un conjunto diferente de herramientas. Terminó por rechazar la técnica tradicional del **fresco**, en la que se aplica el pigmento de tempera sobre el yeso húmedo, y aplicó nuevos avances tecnológicos y químicos a sus murales.

En *Retrato del México de hoy*, Siqueiros pintó con pigmentos de óleo directamente sobre el cemento que se había aplicado en la parte superior de la pared de yeso. A diferencia del fresco tradicional donde el pigmento tempera se seca en el yeso húmedo, aquí la pintura descansa sobre la superficie de la pared. Esto hizo que el proceso de trasladar la estructura del jardín de Los Ángeles a Santa Bárbara fuera particularmente difícil. En otras obras, Siqueiros utilizó esmaltes industriales como el duco, una pintura transparente y de secado rápido desarrollada para automóviles. También experimentó con aerógrafos, sopletes y pistolas rociadoras.

En 1936 el artista estableció el Taller Experimental Siqueiros en Nueva York. Esperaba iniciar allí un nuevo período de creación artística utilizando tecnología moderna. Como recordó más tarde el asistente de Siqueiros, Harold Lehman, los estudiantes en su mayoría creaban obras de arte públicas a gran escala, como "grandes carteles, carrozas y grandes piezas demostrativas y cosas por el estilo para desfiles, encuentros, convenciones, reuniones". No para exposiciones". Jackson Pollock fue uno de los muchos artistas estadounidenses que estudió con Siqueiros y recibió la influencia del uso radical de materiales y técnicas modernas del pintor muralista.

NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO: COLECTIVISMO Y TRABAJO EN EQUIPO

Siqueiros dijo que el artista revolucionario debe trabajar en equipo para que toda creación sea un esfuerzo colectivo. En su opinión, el arte producido colectivamente era superior al arte individual y podía brindarle al **proletariado** el apoyo que necesitaba en su lucha diaria. Esta era una idea que a veces funcionaba mejor en teoría que en la práctica.

Mientras estaba en Los Ángeles, Siqueiros organizó un grupo de artistas que se conoció como **Bloque de Pintores Muralistas**, muchos de los cuales eran estudiantes graduados de arte en aquel momento. El Bloque, que incluía a pintores como Millard Sheets, Fletcher Martin y Philip Guston, ayudó a Siqueiros en los tres murales que hizo en Los Ángeles.

*Las nuevas condiciones sociales exigen métodos correspondientes de expresión plástica...
No se puede tocar música revolucionaria psicológicamente subversiva con un órgano de iglesia.*

— Siqueiros, discurso de 1936 en Hollywood, California

SOBRE EL MURAL

PHOTOGRAFÍA Y CINE

Siqueiros utilizó bastante la fotografía en su trabajo. El retrato de J. P. Morgan se basa en una famosa fotografía de Edward Steichen; la imagen de Calles también se basa en una foto. Pero su enfoque experimental para representar el espacio se debe mucho a la influencia de su amigo, el gran director de cine ruso **Sergei Eisenstein** (1898-1948). Eisenstein fue el pionero en la teoría y la práctica del montaje. Los dos se conocieron durante el exilio interior de Siqueiros en Taxco, donde Eisenstein estuvo trabajando en una película. Siqueiros comenzó a incorporar muchas de las estrategias cinematográficas de Eisenstein en sus composiciones murales, dotándolas de una calidad cinematográfica.

Los múltiples puntos de vista en *Retrato del México de hoy*, una representación del espacio más **expresiva** que realista, son ejemplos de lo que Siqueiros llamó **perspectiva poliangular**. De pie frente al mural, el espectador hace contacto visual con las mujeres indígenas y se siente como si los cuerpos de los hombres asesinados estuvieran ante sus pies. Esta perspectiva cambia la forma en que nosotros, como espectadores, nos involucramos en el significado y la intención del mural. También, las personas y las estructuras pintadas en las tres paredes se relacionan entre sí y también con la arquitectura y el jardín reales, a través del espacio y el tiempo.

EL ESTILO DE SIQUEIROS: INVENTAR UN IDIOMA VISUAL NUEVO

Siqueiros, como otros modernistas mexicanos, buscó inventar un lenguaje visual nuevo y distintivo que celebrara la mejicanidad. La pirámide escalonada y las figuras en forma de bloque se basan en la arquitectura y las esculturas mesoamericanas y se refieren a la larga y grandiosa historia de México antes de la invasión española. El lenguaje visual también incorpora influencias del modernismo europeo: líneas, formas, colores y espacios que han sido manipulados, abstraídos, simplificados, exagerados o distorsionados con fines expresivos. Al incorporar estas influencias, junto a su enfoque revolucionario de la composición, la técnica y la forma de los murales, Siqueiros desarrolló un lenguaje visual claramente propio.

“Un pintor debe pintar como mismo habla. No quiero que la gente especule mi mensaje, sino que lo entienda”.

— Siqueiros

SOBRE EL MURAL

TRASLADO A SANTA BÁRBARA

En 2001, *Retrato del México de hoy* fue donado generosamente al Museo de Arte de Santa Bárbara después de años de consultas, visitas al sitio, investigación y planificación. Para preservar la integridad de la obra y asegurar su protección futura, toda la estructura de veinticinco toneladas que albergaba el mural fue cuidadosamente transportada intacta hasta Santa Bárbara. Una vez instalado de forma segura en el Museo, se sometió a un tratamiento intensivo de conservación. John Coplin, Director de Instalaciones de SBMA, recuerda: "Fue una tarea monumental que involucró en un trabajo conjunto a muchos talentosos gerentes de proyectos, ingenieros, conservadores, asistentes de mudanzas y expertos en construcción. El personal de SBMA participó en la estabilización de la superficie del mural utilizando un revestimiento de ciclododecano. Fue un placer participar de lleno, una experiencia memorable".

Para conocer más sobre este proceso, te invitamos a ver este [video de treinta minutos](#) que documenta la transferencia, instalación y conservación del mural. Para leer más sobre la decisión de trasladar el mural a Santa Bárbara, lee la siguiente publicación producida por el Instituto de Conservación Getty: [The Siqueiros Legacy: Challenges of Conserving the Artist's Monumental Murals](#), 2013.

SOBRE EL MURAL

VOCES DE LA COMUNIDAD

La obra *Retrato del México de hoy* fue develada oficialmente ante el público el 20 de octubre de 2002 en una celebración de un día entero. Al menos cinco mil personas asistieron al Museo ese día y algunas incluso esperaron una hora en fila para ver el mural. Un nuevo equipo bilingüe de docentes compuesto por estudiantes de licenciatura de UCSB ofrecía explicaciones del mural en inglés y en español y escuelas de toda la región planificaron excursiones al Museo. Rápidamente se convirtió en una parte importante de la comunidad artística de Santa Bárbara, sobre todo para maestros y estudiantes. Lea las siguientes reflexiones de educadores y docentes sobre las innumerables formas en que el mural de Siqueiros los ha impactado:

“Mi recuerdo favorito es cuando traje a mis padres al SBMA para que vieran el mural de Siqueiros y fui su docente bilingüe. Como muchos a los que guíé en sus visitas a SBMA, era la primera vez que analizaban y aprendían sobre arte, pero no sería la última”. -*Elia Bustamante, ex-docente de SBMA y maestra de inmersión bilingüe*

“He tenido la suerte de guiar a visitantes y estudiantes por el *Retrato del México de hoy* de David Alfaro Siqueiros en el Museo de Arte de Santa Bárbara. Puedo leerles y ubicar históricamente a las figuras importantes y situar la narrativa dentro de su medio político, pero fueron los ojos de una niña los que me llevaron más allá de lo político a lo personal. Cuando les pregunté: “¿Qué ven?”, la niña de seis años habló y dijo que vio que “las mujeres son fuertes”. Enfatizó esto varias veces; podía ver que las mujeres eran viudas y que los niños ahora eran huérfanos. Podía leer la fuerza de estas mujeres. Y a través de sus ojos, yo también pude ver su fuerza.

Fue la capacidad de un niño de relacionarse con el mural a nivel personal lo que me permitió ver la conexión con la historia de mi familia y, a su vez, sentir una conexión con su fuerza. Mi bisabuela se fue de México con sus cinco hijos después de la muerte de su esposo, Don Melchor Guillermo Gándara. Mi abuelo era demasiado joven para saber cómo y exactamente cuándo murió su padre; lo que recuerda es que su madre dejó todo atrás durante la Revolución Mexicana y se estableció en El Paso, Texas. Allí trabajó como costurera y mantuvo a sus hijos siendo una madre soltera. Y cuando miro el mural ahora, veo su fuerza”. -*Melinda Gandara, Profesora de la Universidad Comunitaria de Santa Bárbara (SBCC)*

SOBRE EL MURAL

VOCES DE LA COMUNIDAD

“El mural fue la más fascinante de todas las obras que usaría en mi primer recorrido docente en 2002. La inigualable docente Faith Henkin, una mentora querida, dijo que pondría nuestro museo en el mapa. La seguí en cada recorrido. Una semana después de que se exhibiera el mural, le dijo emocionada a un grupo de estudiantes de sexto grado de la escuela primaria Franklin: “¡Esto es un grito al público!”. Continuó contando la historia del mural y yo no podía escribir tan rápido mis notas. “Es un edificio completo con un mensaje”, anunció Karen Howsam mientras seguía su recorrido docente.

Siqueiros no dejó nada sin decir, como todos los grandes muralistas, su mural es del pueblo, para el pueblo. Es sobre el capitalismo, la corrupción y el comunismo, ¡pero fue pintado para un cineasta adinerado llamado Dudley Murphy, Dudley! Él hizo el Drácula original, una película producida por Carl Lamella Jr., cuya familia tiene una Fundación que le ofreció a mi familia las visas para entrar a los Estados Unidos. Estaba fascinada. Siqueiros nos habla de J.P. Morgan, Plutarco Elías Calles, los desheredados. Utiliza imágenes planas y perspectiva poliangular, los colores de la tierra hechos con pinturas industriales ¡y no es un fresco! ¿Lo mejor de todo? ¡Es gratis verlo!”

-Josie Martin, Docente de SBMA

“Estoy realmente orgulloso de ser mexicano en este momento. Porque Siqueiros es obviamente de México y tenemos el único mural de Siqueiros intacto en los EE.UU. Aquí mismo, y estoy parado frente a él, en esta comunidad. Es simplemente increíble. Es una experiencia enriquecedora ser parte de esto”.

-Veronica Guerrero, Docente de SBMA

“Traía a mis estudiantes adultos de ESL de México para que visitaran el mural y siempre se sentían muy orgullosos de ver que Santa Bárbara celebrara uno de sus tesoros nacionales. Los estudiantes debatían los diferentes elementos de la sociedad representados en el mural. Fue un momento hermoso cuando yo me convertí en la estudiante y ellos en el maestro”. *-Susie Naughton, Maestra*

“Durante la década de 1930, la privacidad de la casa de Dudley Murphy protegió el 'Retrato del México de hoy' del tipo de censura política que descendió sobre la más abierta y accesible América Tropical, pero décadas más tarde fue el entorno del museo institucionalizado el que ofreció un destino seguro para el mural. El Museo de Arte de Santa Bárbara hizo público el Retrato del México de hoy para poder mantenerlo adecuadamente y que todos pudieran verlo de forma accesible”.

—Diana DuPont, curadora anterior del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de SBMA

¿QUÉ ES UN MURAL?

"Ningún arte activista ha tenido más apoyo comunitario e impacto social a largo plazo que los murales, una forma única de arte público democrático, altamente visible y ejecutada en colaboración".

— Lucy R. Lippard, historiador de arte

¿QUÉ ES UN MURAL?

En su definición más simple, un mural es una pintura u obra de arte creada directamente o aplicada a una pared o techo. Su nombre se deriva de la palabra latina "murus", que significa muro. Los murales pueden ser interiores o exteriores. Pueden ser monumentales o compactos. La mayoría de los murales se crean con pinturas, pero algunos están hechos con losas de cerámica, aerosoles, textiles u otros tipos de materiales.

¿QUIÉN CREA MURALES?

Cualquiera puede crear un mural. Algunos murales son creados por artistas profesionales, mientras que otros son creados por personas de la comunidad. Muchos murales son creados por una combinación de artistas expertos y miembros de la comunidad. ¡Viejo o joven, cualquiera que esté dispuesto a coger un pincel puede crear un mural!

¿CUÁNTO DURAN LOS MURALES?

La vida de los murales depende de varios factores. Algunos murales famosos, como el techo de la Capilla Sixtina y muchos de los murales de Los Tres Grandes, están destinados a durar para siempre y están protegidos por museos u organizaciones culturales. Otros murales son creados de forma temporal: su significado está destinado a un momento específico en el tiempo.

Si se crean en el exterior, los murales también se ven afectados por factores ambientales, como el daño solar que causa descoloración o desprendimiento, así como factores sociales, como la opinión pública. Los murales creados en espacios públicos pueden ser destruidos, blanqueados o pintados con nuevas creaciones artísticas. Su duración depende de quién cuide el mural y de los recursos disponibles para mantenerlo.

¿PARA QUÉ SE PINTAN MURALES HOY?

Como creyeron y demostraron los muralistas mexicanos, los murales son una poderosa herramienta de comunicación visual. Como forma de arte, suelen representar la libertad de expresión y se pueden pintar con una variedad de propósitos, incluido el activismo político y social, para celebrar o conmemorar figuras culturales y locales o simplemente para agregar color y vitalidad a las paredes de un barrio. Muchos murales hechos hoy son parte de proyectos comunitarios, programas para jóvenes o iniciativas de arte público que tienen un significado específico para el entorno en el que están concebidos.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS MURALES?

Cada mural tiene su propio y único significado. Cuando veas un mural en tu comunidad, pregúntate lo siguiente:

- ¿Dónde está pintado el mural? ¿En qué pared está?
- ¿Qué figuras, palabras o imágenes están pintadas en el mural? ¿Cuál es el tema?
- ¿Cuándo se creó el mural?
- ¿Quién hizo el mural?
- ¿Por qué lo pintaron? ¿Por encargo?
- ¿Qué significa el mural para ti? ¿Te gusta?
- ¿Qué significa el mural para la comunidad?

REFLEXIÓN

¿Qué significa el *Retrato del México de hoy* para la comunidad de Santa Bárbara?

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

Retrato del México de hoy

ESTUDIANTES DE PRIMARIA: GRADOS 4–6

PREGUNTAS PARA DEBATIR + EJERCICIOS DE ESCRITURA

1. ¿Por qué crees que Siqueiros llamó esta pintura un retrato de México?

La palabra "portrait" en inglés proviene de la palabra latina *protrahere*, que significa *sacar* o *revelar*. La palabra "retrato" en español viene de *retractare*, *retratar* o *representar*.

- ¿Qué crees que intentaba **revelar** Siqueiros sobre el México de su época?
- ¿Qué quiere Siqueiros **revelar** con su retrato de Calles? (Recuerda que las máscaras se usaban con frecuencia para simbolizar el engaño).
- ¿De qué formas Siqueiros creó una imagen nueva de México?

2. El papel del artista en la sociedad

Siqueiros creía que los artistas deberían usar su talento para tratar de hacer del mundo un lugar mejor, no solo para hacer dibujos bonitos para que los ricos los compraran o decoraran sus hogares.

- ¿Qué piensas de esta idea?
- Las principales prioridades de muchos artistas no son políticas. ¿Significa esto que su arte vale menos que el de alguien como Siqueiros? Explica tu respuesta.

3. La relación entre el artista y su obra

Escribe un resumen de la vida de Siqueiros y crea conclusiones sobre las formas en que la época y el país en el que vivió influyeron en su arte.

4. Verdad, opinión y prejuicio

El "retrato" de Siqueiros de México podría describirse como una combinación de hechos (verdades), opiniones y prejuicios. Haz una lista de las personas y lugares que se basen en hechos, la interpretación que representa las opiniones personales de Siqueiros y el punto de vista, el cual podría llamarse prejuicio o preferencia.

5. Geografía y biografía

Aunque Siqueiros nació y murió en México, vivió y trabajó en todo el mundo. En un mapa del mundo, ubica los lugares clave en la vida de Siqueiros, mencionados en la lista siguiente. También puedes crear una cronología que muestre dónde estuvo y en qué año.

Chihuahua
Ciudad de México
Taxco
Los Ángeles
Cuernavaca
Nueva York
Chile
Argentina
París
España

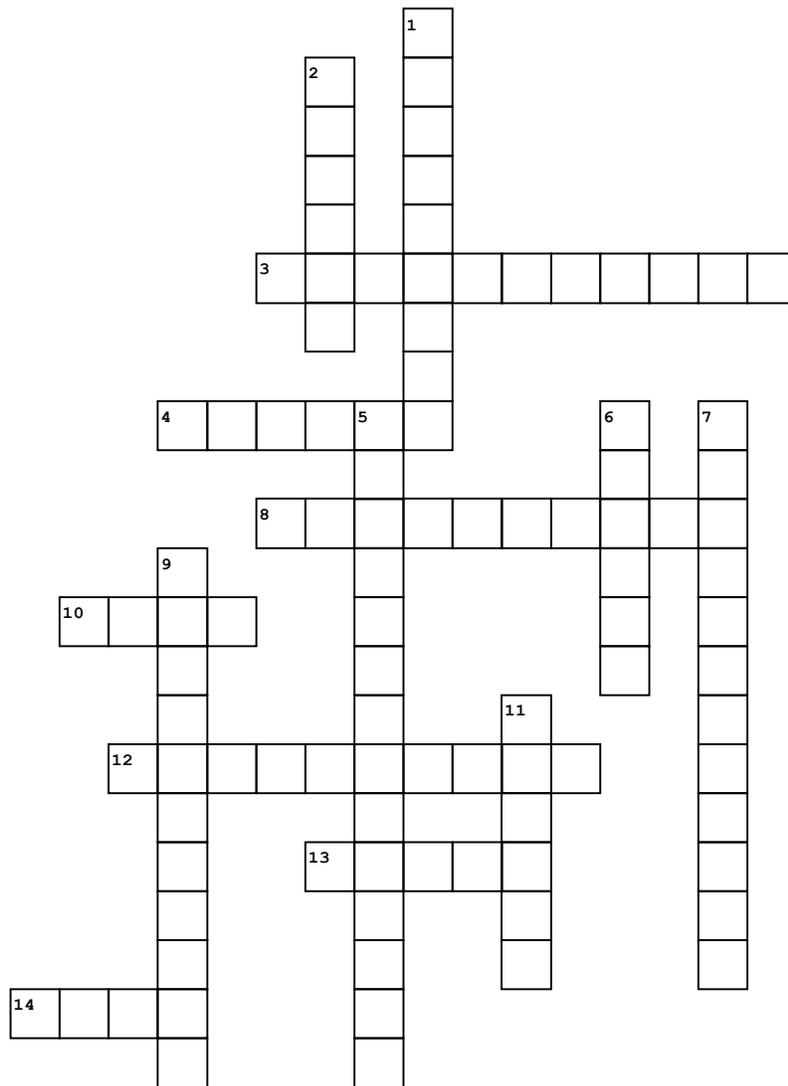

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

Retrato del México de hoy

ESTUDIANTES DE PRIMARIA: GRADOS 4–6

CRUCIGRAMA

HORIZONTAL

3. Entusiasmo y orgullo por la cultura e historia de México
4. Obras de arte pintadas o aplicadas directamente a la pared
8. Cineasta que inventó la técnica del montaje
10. Presidente de México al comienzo de la Revolución de 1910
12. Ciudad donde fue pintado el *Retrato del México de hoy*
13. Pueblo de México donde Siqueiros estuvo en exilio
14. Tipo de pigmento industrial empleado con frecuencia por Siqueiros

VERTICAL

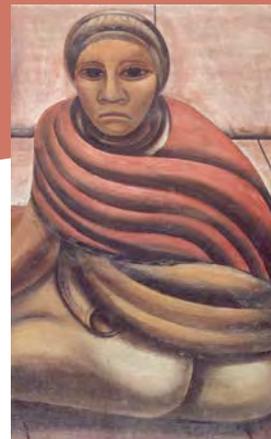
1. Pintor que creó el *Retrato del México de hoy*
2. Presidente de México corrupto por la avaricia, según Siqueiros
5. “Los tres grandes”
6. Los murales se hacen tradicionalmente empleando esta técnica
7. Ciudad en México que floreció entre 1325 y 1521
9. Ministro de Educación que dio inicio al Movimiento Mural
11. Tipo de estola usada por mujeres indígenas de México

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

Retrato del México de hoy

ESTUDIANTES DE PRIMARIA: GRADOS 4-6

EJERCICIO DE ARTE: HAZ UN MURAL CON UN MENSAJE

Siqueiros y otros muralistas querían usar su arte para educar a otros y sobre todo para llamar la atención de las personas en cuanto a ciertas causas o desigualdades. Piensa en un tema sobre el que sientas una gran pasión. Algunos ejemplos podrían ser el medio ambiente, los derechos de los animales, el hambre en el mundo o la justicia racial. Haz un mural que comunique visualmente tu punto de vista.

CONCEPTO: Alteración del estado de ánimo, cambio del significado

MATERIALES: Folletos impresos sobre el *Retrato del México de hoy*, pasteles al óleo, acuarelas, pinceles, recipientes con agua, pegamento en barra y papel de colores

PREPARACIÓN: Del folleto impreso, recorte una variedad de personas, entornos y elementos de fondo.

GUÍA PARA LA CLASE:

- Hable sobre la gente, el entorno y el estado de ánimo del mural de Siqueiros. Observe dónde se encuentran las personas dentro del entorno. ¿Por qué creen que algunas personas están agrupadas y otras no? ¿Qué les dice esto sobre la relación entre estas las personas?
- Utilizando el folleto impreso del mural y los elementos recortados antes, demuéstreles a los estudiantes cómo agregar o cubrir elementos de la composición existente puede alterar el estado de ánimo y las relaciones de los personajes. Muéstreles a los estudiantes varias posibilidades antes de pegar los elementos agregados en la copia impresa.
- Ahora los estudiantes pueden recortar los elementos que seleccionen del folleto. Sugírales experimentar con diferentes posibilidades antes de pegar los elementos añadidos.
- Usando pasteles al óleo, invite a los estudiantes a agregar color a su versión alterada del mural. Explique que el paso final será hacer una aguada en acuarela sobre toda la pieza y que no es necesario colorear todas las áreas por completo.
- Finalmente, los estudiantes deberán aplicar la pintura de acuarela directamente sobre los pasteles al óleo. Pueden lograr un efecto dinámico seleccionando colores de pintura que contrasten con los colores del pastel al óleo que usaron. O sea, las acuarelas naranjas sobre el azul de los pasteles al óleo serán más dramáticas que las acuarelas azules sobre el pastel al óleo azul.

Nota: Como seguimiento, los estudiantes pueden explicar por escrito cómo las formas en que alteraron las imágenes originales afectan las relaciones de los personajes y el estado de ánimo de la pieza.

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

Retrato del México de hoy

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

PREGUNTAS PARA DEBATIR + EJERCICIOS DE ESCRITURA

1. Una imagen vale más que mil palabras

- ¿Estás de acuerdo con este viejo refrán?
- En el *Retrato del México de hoy*, ¿qué tiene más poder, las imágenes visuales o las palabras?
- Escribe un ensayo sobre el *Retrato del México de hoy*. Incluye una descripción detallada de las personas representadas, detalles de la ropa y el entorno y una conclusión sobre lo que consideres que fueran el significado y las intenciones de Siqueiros.
- Compara tu ensayo con el mural.
- ¿Qué método consideras más dramático? ¿Más persuasivo? ¿Cuál atrae a qué tipo de público?

2. El poder persuasivo de las imágenes

- Busca una imagen de una revista, periódico, campaña en redes sociales o de una película que crees que sea particularmente eficaz en transmitir su mensaje. Describe cuál es la intención de la imagen. Analiza por qué esta imagen logra su objetivo.
- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje que comunica la imagen? ¿Cómo cambiarías la imagen para alterar su mensaje?

3. Otras voces

- Junto a Los Tres Grandes, otros artistas importantes participaron también en el movimiento muralista mexicano. Estos incluyen muralistas como Fernando Leal, Jean Charlot, Roberto Montenegro, Dr. Atl, Alfredo Ramos Martínez, Pablo O'Higgins, Luis Arenal y Rufino Tamayo.
- Selecciona a uno de estos pintores para tu investigación. Escribe un breve resumen de su trabajo. ¿En qué se diferencia su enfoque o estilo del de Siqueiros?
- Selecciona uno de sus murales y descríbelo empleando un lenguaje descriptivo.

4. Narraciones de imágenes

Los murales son una forma de narración visual. La historia que cuenta Siqueiros en el *Retrato del México de hoy* es una narrativa visual dinámica que representa a personas, acontecimientos y sus repercusiones.

- Escribe una historia original basada en las imágenes del *Retrato del México de hoy*. Ten en cuenta el contexto, el personaje, la trama, la secuencia de los hechos y el clímax. Tu historia deberá salir de tu propia imaginación, sin que tenga que ver con el mensaje político de Siqueiros.

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

Retrato del México de hoy

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

PREGUNTAS PARA DEBATIR + EJERCICIOS DE ESCRITURA

5. Experimentación científica

Siqueiros era conocido por su experimentación con nuevos materiales y técnicas. Estaba fascinado por los avances de la tecnología y las máquinas y con frecuencia aplicaba estos temas a sus proyectos artísticos.

- Investiga algunos de los materiales que empleó Siqueiros en su obra. ¿Todavía se usan hoy? ¿Para qué o en qué se empleaban comúnmente?
- ¿Cómo la incorporación de estos materiales podría plantear desafíos de conservación?
- Si fueras a crear un mural hoy, ¿qué materiales o técnicas incorporarías a la pieza? ¿Cómo podrías integrar la tecnología?

6. Relaciones entre los Estados Unidos y México: 1910-1932

El arte mexicano moderno, en especial la pintura mural, está estrechamente vinculado a la Revolución Mexicana. A principios del siglo XX, Estados Unidos tenía grandes inversiones en México. Las empresas americanas eran propietarias de minas, pozos de petróleo, ferrocarriles, fincas y muchos otros negocios de México. La mano de obra era barata, los negocios eran en su mayor parte rentables y el gobierno de Porfirio Díaz protegía los intereses extranjeros.

- Investiga las relaciones entre Estados Unidos y México durante el período de la Revolución Mexicana. Mira en materiales de archivo, como artículos de periódicos. Utiliza lo aprendido para responder las siguientes preguntas de debate:
- Si fueras ciudadano mexicano, ¿te opondrías a que los extranjeros fueran dueños de negocios en tu país? Explica tu respuesta.

- Si fueras ciudadano mexicano, ¿por qué querrías inversión extranjera en tu país?

Para Siqueiros, el gran villano durante el período 1928-1934 fue Plutarco Elías Calles. Siqueiros sintió que Calles apoyaba el imperialismo financiero de Estados Unidos en México. El embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow, era socio de la firma de inversión J.P. Morgan.

- ¿Cómo comunica Siqueiros su opinión editorial sobre la relación "malsana" que él veía entre México y Estados Unidos? Y ¿entre Calles y el capitalismo?
- Investiga este período en las relaciones entre Estados Unidos y México. ¿Crees que Siqueiros estaba justificado en su interpretación? Escribe un artículo que explique tu opinión al respecto. Apoya tu argumento con ejemplos históricos.

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

Retrato del México de hoy

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

PREGUNTAS PARA DEBATIR + EJERCICIOS DE

7. Pertenencia y censura

El trabajo de Siqueiros provocó fuertes emociones, incluida la ira de algunos. Uno de los murales que pintó en Los Ángeles, *América Tropical* (1932), fue blanqueado con pintura de cal para que nadie lo pudiera ver. Si alguien quería blanquear el *Retrato del México de hoy*:

- ¿Qué argumento podría hacerse a favor de blanquearlo?
- ¿Qué argumento podría hacerse para que merezca ser visto?
- Escribe una carta al editor que exprese tu punto de vista. Usa hechos históricos para respaldar su opinión.

Con frecuencia a los pintores se les encarga que pinten algo para un mecenas (patrocinador), quien les paga su trabajo. Siqueiros pintó *Retrato del México de hoy* por encargo de Dudley Murphy, el director de Hollywood en cuya casa se alojaba entonces Siqueiros. Murphy no le pidió control sobre el tema. De hecho, invitó a Siqueiros a que fuera tan provocador como quisiera.

No siempre ocurre así. Cuando Nelson Rockefeller le encargó a Diego Rivera que pintara un mural para el nuevo Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York en 1933, se sorprendió al descubrir que Rivera había incluido un retrato del comunista ruso Vladimir Lenin. Cuando Rivera se negó a quitarlo, Rockefeller echó al artista fuera del edificio y finalmente destruyó el mural. La comunidad artística defendió mayormente a Rivera.

E.B. White escribió un poema, publicado en la revista *The New Yorker*, sobre una discusión imaginaria entre Rivera y Rockefeller sobre quién era el dueño de la pared en la que se había pintado el mural.

Yo pinto lo que veo

*“En mí sería una cosa muy mal vista”,
dijo Nelson el nieto de John D.,
“cuestionar la integridad de algún artista
o mencionar el simple cobro de honorarios;
pero yo sé muy bien cuál es mi gusto,
aunque odio ponerle trabas al arte;
por veintiún mil dólares reaccionarios
usted pintó a un radical. Digo, no es justo,
nadie me va a rentar las oficinas,
estas capitalistas oficinas.
Porque, como usted sabe, esto es una sala pública,
y la gente quiere siempre algo bonito—
palomas o algún árbol en otoño.
Y aunque detesto ponerle trabas a su arte,
Algo le debo a Dios y a mi Abuelito,
Y no quisiera yo sonar muy duro
Pero después de todo, éste es mi muro...”
“Vamos a ver de quién es”, dijo Rivera.*

E.B. White

- “Abuelito” se refiere al abuelo de Rockefeller, John D. Rockefeller. Investiga quién era. Luego, explica por qué Nelson sentía que le debía algo a su abuelo.
- ¿Por qué incluir a Lenin enfadaría al “Abuelito”?
- Esto plantea la cuestión del arte público. ¿Quién crees que era el “dueño” del muro? ¿Rivera? ¿Rockefeller? ¿El público? ¿Por qué?
- ¿Crees que la persona que encarga y paga una obra de arte tiene derecho a destruirla? Explica tu respuesta.
- ¿Cómo comparas este incidente al acto de blanquear *América Tropical*?

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

Retrato del México de hoy

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

PREGUNTAS PARA DEBATIR + EJERCICIOS DE ESCRITURA

8. *Cómo visualizar un poema / el poema como imagen*

Siqueiros fue un gran amigo de Pablo Neruda, el poeta chileno ganador del Premio Nobel. Cuando Siqueiros fue encarcelado en México en espera de juicio por su participación en un intento de asesinar a León Trotsky, Neruda lo visitó con frecuencia. En ese momento, en 1940, Neruda era el Cónsul General de Chile en la Ciudad de México y consiguió una visa que le permitió a Siqueiros salir de México de manera segura. Cuando el poema épico de Neruda sobre la historia de Latinoamérica, *Canto General*, se publicó por primera vez en la década de 1950, tanto Siqueiros como Diego Rivera contribuyeron con ilustraciones. En la década de 1970, Siqueiros diseñó una serie de litografías para una nueva edición del poema. En 1973, cuando Siqueiros se enteró que Neruda había muerto de cáncer, lo describió como "el mayor poeta muralista que le cantó a la esperanza de todos los pueblos oprimidos de nuestra América Latina y del mundo entero".

Lee a la derecha un fragmento del poema *Canto General* y usa las preguntas siguientes como **reflexión**:

- ¿Por qué crees que Siqueiros se motivó a ilustrar este poema?
- ¿Qué simpatías comparte con Neruda?
- ¿Quiénes fueron Cuauhtemoc y Moctezuma? ¿Qué es un quetzal? ¿Crees que muchos entenderían este poema si no conocieran la historia y los mitos de México?

Actividad:

- Siqueiros convirtió las palabras de Neruda en imágenes. Convierte las imágenes del *Retrato del México de hoy* en un poema.

CUAUHTEMOC (1520)

Joven hermano hace ya tiempo y tiempo,
nunca dormido, nunca consolado,
joven estremecido en las tinieblas
metálicas de México, en tu mano
recibo el don de tu patria desnuda.

En ella crece tu sonrisa
Como una línea entre la luz y el oro.

Son tus labios unidos por la muerte
El más puro silencio sepultado.

El manantial hundido
bajo todas las bocas de la tierra.

Oíste, oíste, acaso,
hacia Anáhuac lejano,
un rumbo de agua, un viento
de primavera destrozada?
Era tal vez la palabra del cedro.
Era una ola blanca de Acapulco.

Pero en la noche huía tu
corazón como un venado
hacia los límites, confuso,
entre los monumentos sanguinarios,
bajo la luna zozobrantera.

Ha llegado la hora señalada,
y en medio de tu pueblo
eres pan y raíz, lanza y estrella.
El invasor ha detenido el paso.
No es Moctezuma extinto
como una copa muerta,
es el relámpago y su armadura,
la pluma de Quetzal, la flor del pueblo,
la cimera encendida entre las naves.

Pablo Neruda

RETRATO DEL MÉXICO DE HOY: UN MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

Retrato del México de hoy

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

EJERCICIO DE ARTE: DISEÑA TU PROPIO MURAL

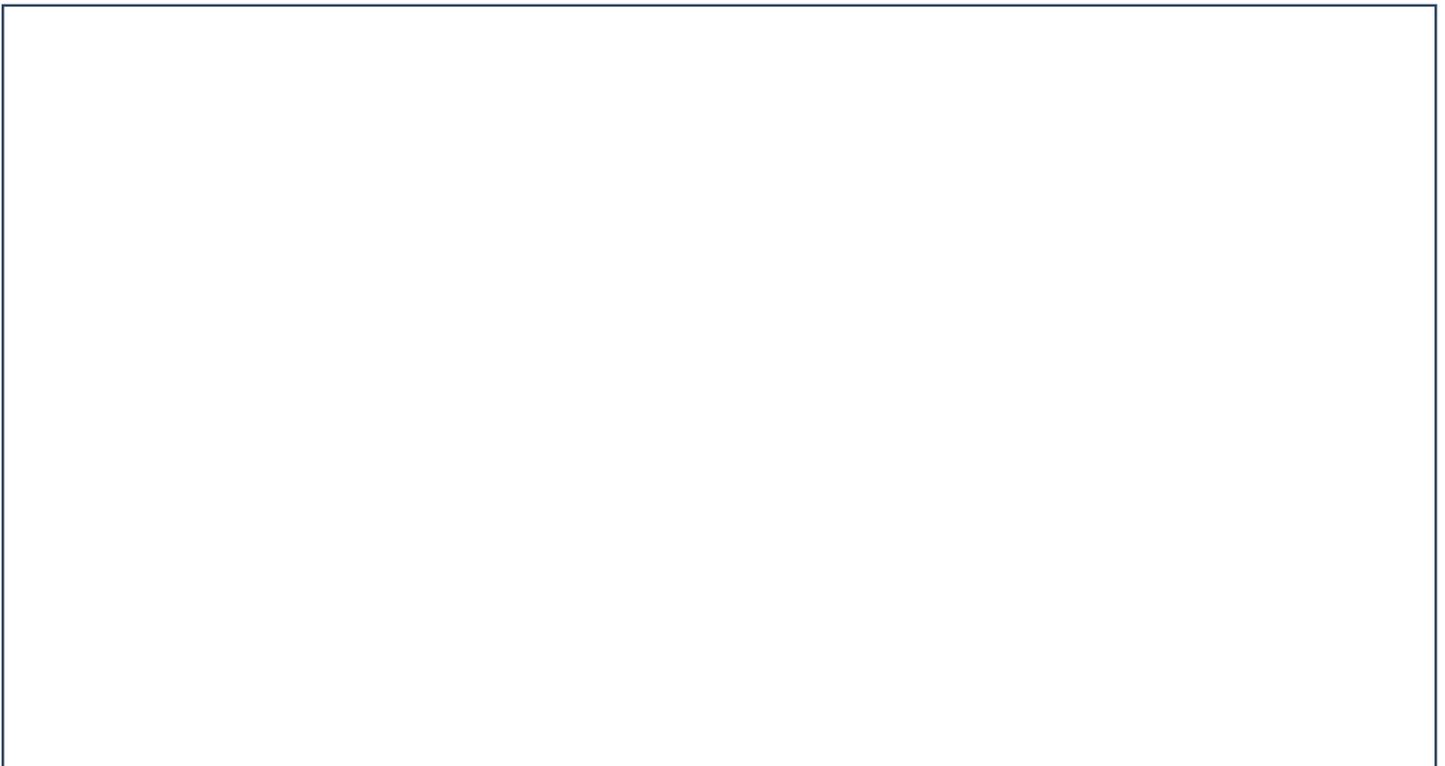
David Alfaro Siqueiros tituló su mural *Retrato del México de hoy*. Piensa en la comunidad en que vives. ¿Qué problemas te preocupan en tu país, estado, ciudad o barrio? Si tuvieras que crear un retrato de los Estados Unidos de hoy, ¿qué personas, símbolos, palabras o imágenes incluirías? ¿Qué incluirías en un retrato de California o de Nueva York? ¿Dónde pintarías el mural? ¿Qué colores o técnicas usarías? Ésta es tu oportunidad de ser un muralista.

Para comenzar, dále un título tu mural: **Retrato de** _____ **de hoy**

Luego, escribe ideas o palabras clave que quieras incorporar en tu mural. Incluso puedes crear un mural de cartulina con tus estados de ánimo y llenarlo de imágenes, fotografías o citas.

Ahora piensa en la composición del mural. ¿Qué pondrás en el centro? ¿Estará compuesto solo por imágenes o incorporarás texto? ¿Qué forma le darás al mural? ¿Qué materiales usarás para crearlo?

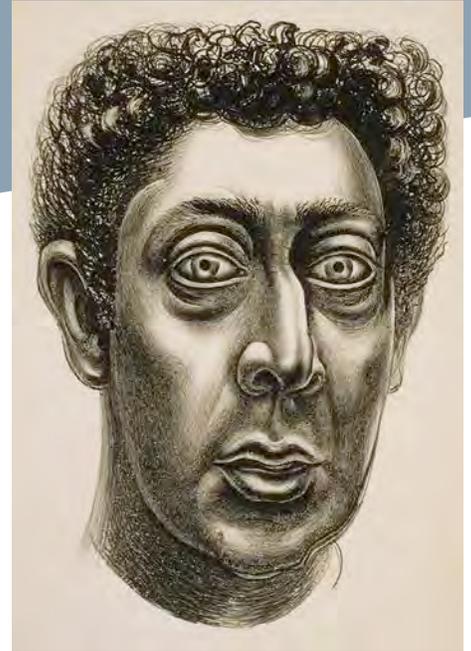
Finalmente, en el espacio siguiente, dibuja un boceto de tu mural. También puedes decidir escribir un poema o una canción sobre el mural o crear un video clip o un collage de fotografías.

OBRAS RELACIONADAS

En el Museo de Arte de Santa Bárbara

ESTUDIANTES DE PRIMARIA: GRADOS 4–6

OBRA DE ARTE

David Alfaro Siqueiros, *Autorretrato*, 1936. Litografía.
SBMA, Adquisición del Museo, 00.112. © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Mexico City

PREGUNTAS PARA DEBATIR

Compare la litografía del autorretrato de Siqueiros con una foto de él.

- ¿El artista ha cambiado o exagerado algo sobre sí mismo?
- ¿Qué ha cambiado o exagerado? ¿Por qué crees que lo hizo?
- Haz una lista de adjetivos que describan o revelen algo sobre ti.
- Usa esas palabras para crear un poema autorretrato.

EJERCICIO DE ARTE

CONCEPTO: Hacer un autorretrato que diga algo sobre ti.

MATERIALES: lápices de dibujo de grafito suave, goma de borrar, papel borrador, papel de dibujo y virutas de lápiz sacadas de un sacapuntas.

GUÍA PARA LA CLASE:

- Compare el autorretrato creado por Siqueiros con una fotografía de él. Observe la forma en que usa sombras y luces y líneas expresivas para exagerar sus rasgos. Pídales a los estudiantes que piensen en cómo usar las mismas técnicas para expresar su propia personalidad.
- Pídales a los estudiantes que esbocen sus ideas para que hagan un autorretrato al estilo de Siqueiros en el papel borrador.
- Coloque periódicos en el piso donde los estudiantes puedan frotar las virutas de lápiz sobre su papel de dibujo. Que deslicen por completo la palma de la mano plana para poder cubrir el papel con un tono gris medio. Luego, que sacudan suavemente el exceso de virutas sobre el periódico, el cual se puede recoger y desechar.
- Después de lavarse las manos, ahora pueden transferir su boceto al papel que adquirió la tonalidad gris. Deberán ampliar su imagen para que el rostro llene la página.
- Los estudiantes deberán usar lápices de dibujo para sombrear las áreas oscuras del rostro.
- Una vez que agreguen reflejos a las áreas oscuras usando la goma de borrar para recuperar el tono blanco del papel, pídale que piensen en cómo los blancos pueden crear un efecto más dramático.

RETRATO DEL MÉXICO DE HOY: UN MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS

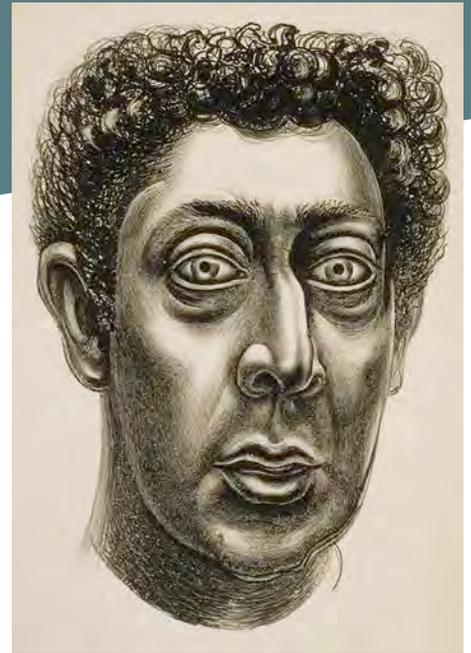
OBRAS RELACIONADAS

En el Museo de Arte de Santa Bárbara

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

OBRA DE ARTE

David Alfaro Siqueiros, *Autorretrato*, 1936. Litografía. SBMA, Adquisición del museo, 00.112. © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Mexico City

PROYECTO DE ESCRITURA

Mira el autorretrato de Siqueiros. Recuerda que la palabra *retrato* en español proviene del verbo en latín *retrahere* (repetir, retratar). Escribe un poema autorretrato que exagere aspectos de tu propia personalidad. No olvides revelar un rasgo esencial sobre ti o retratar tu imagen de la manera que te gustaría que te vieran.

En el poema a la derecha, de la poeta Carmen Tafolla, una madre le dice a su hija que se exprese. Usa el poema de Tafolla como inspiración para tu poema autorretrato. Si nos atrevemos a dejar nuestra huella (como lo hizo Siqueiros), seremos vistos.

SOBRE CARMEN TAFOLLA

Carmen Tafolla es una célebre poeta, educadora y autora de San Antonio, Texas. Es autora de más de 30 libros y fue nombrada Poeta Laureada del Estado de Texas en 2015. Escuche a Tafolla leer su poema *Marked* en YouTube [aquí](#).

MARKED

Never write with pencil,
m'ija.
It is for those
who would
erase.

Make your mark proud
and open,
Brave,
beauty folded into its
imperfection,
Like a piece of turquoise
marked.

Never write
with pencil
m'ija
Write with ink
or mud,
or berries grown in
gardens never owned,
or, sometimes,
if necessary,
Blood.

Carmen Tafolla

OBRAS RELACIONADAS

En el Museo de Arte de Santa Bárbara

ESTUDIANTES DE PRIMARIA: GRADOS 4–6

OBRA DE ARTE

David Alfaro Siqueiros, *La esteta en el drama*, 1944. Duco sobre tabla. SBMA, Regalo de Gordon y Suzanne Johnston, 2000.63. © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Mexico City

DEBATE + EJERCICIOS DE ESCRITURA

- Hay dos figuras en esta pintura. Uno es muy pequeña, la otra muy grande. ¿Puedes encontrar la segunda figura? ¿Qué está haciendo?
- ¿Por qué crees que Siqueiros hizo tan diminuta la figura del pintor en relación con la mujer? Describe lo que está haciendo la mujer. ¿Qué nos dice Siqueiros sobre ella? Mira su gesto y expresión facial.
- ¿Dirías que esta presentación de Siqueiros es realista o exagerada? ¿Por qué? ¿Cuál crees de la opinión de Siqueiros sobre los artistas que pintan árboles bonitos en vez de pintar a personas que sufren?

EJERCICIO DE ARTE

CONCEPTO: Expresar emociones a través de líneas y formas, proporciones exageradas y textura.

MATERIALES: papel de dibujo, lápices, crayones pastel, carboncillo

PLAN DE CLASE:

- ¿Cómo expresa emoción Siqueiros? ¿Qué tipo de líneas y formas usa? ¿Son llamativas o delicadas? ¿Por qué crees que hizo las manos tan grandes? ¿Qué significa su gesto?
- ¿Qué palabras usarías para describir la expresión del rostro de la mujer?
- Con lápices, los estudiantes deberán dibujar una figura de tamaño, rasgos, expresión y gestos exagerados para expresar una emoción.

OPCIONAL: Utilice pasteles de tiza para experimentar con el color. Cada estudiante deberá elegir 3 pasteles de colores cálidos (rojos, naranjas y amarillos) y 3 de colores fríos (azules, verdes y violetas). Los estudiantes pueden usar el carboncillo para reforzar las líneas y formas de la figura y su gesto.

OBRAS RELACIONADAS

En el Museo de Arte de Santa Bárbara

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

OBRA DE ARTE

Alfredo Ramos Martínez, *La pintora de Uruapan*, ca. 1930. Oil on board. SBMA, Gift of the P.D. McMillan Land Company, 1963.24. © The Alfredo Ramos Martínez Research Project

DEBATE + EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN

Alfredo Ramos Martínez es una figura importante en el desarrollo de la educación artística en México. De hecho, fue maestro de David Alfaro Siqueiros en la Academia San Carlos. También vivió un tiempo en Santa Bárbara en la década de 1930, donde pintó un mural importante que aún existe en el cementerio de Santa Bárbara.

En *La pintora de Uruapan*, Ramos Martínez nos muestra a un joven pintor del estado mexicano de Uruapan. Busque Uruapan en el mapa. ¿Dónde está? ¿Es conocido Uruapan por alguna pintura?

- Fiel a la mexicanidad, Ramos Martínez con frecuencia incluía artesanía y tradiciones culturales indígenas en su obra. En esta pintura, nos muestra a un artesano que crea un cuenco de laca con flores de colores pintadas sobre un fondo negro. Éste es un ejemplo de **arte popular**.
- Investiga otros tipos de arte popular en México. ¿Por qué artesanías o técnicas es famosa Oaxaca? ¿Y Chiapas, Puebla, Taxco?
- Selecciona un tipo de arte popular y escribe un artículo de revista de una página sobre sus orígenes, técnicas y usos en la actualidad. No olvides incluir imágenes para ilustrar tu artículo.

PASEO EDUCATIVO

En 1934, Alfredo Ramos Martínez fue invitado a pintar un mural en la capilla del Cementerio de Santa Bárbara. La capilla fue diseñada por el famoso arquitecto George Washington Smith. El mural fue un encargo de la esposa de Smith y también de Henry Eichheim, compositor y etnomusicólogo. El pintor completó el mural en 1935, titulándolo *La paz sea contigo*. El tema principal del mural es la resurrección de Cristo e incluye figuras anglosajonas y mexicanas indígenas pintadas con una técnica de fresco tradicional. A algunas personas no les gustó el mural y querían que lo quitaran, pero la comunidad de Santa Bárbara lo defendió y aseguró su permanencia. Hoy, el mural es uno de los pocos ejemplos que quedan de murales pintados en los Estados Unidos por modernistas mexicanos.

- Invite a sus estudiantes a visitar el mural en el cementerio de Santa Bárbara. La capilla abre al público en el horario de apertura del cementerio.
- Los estudiantes deberán anotar las figuras, símbolos y colores que ven en el mural. ¿Qué iconografía se puede encontrar en el mural? ¿Qué mensaje transmite? ¿Qué historia cuenta el mural?
- ¿En qué se diferencia este mural del *Retrato del México de hoy*? ¿Cuál te gusta más?
- Escribe un ensayo de una página en el que compares los dos murales con sus diferencias y semejanzas.

OBRAS RELACIONADAS

En el Museo de Arte de Santa Bárbara

ESTUDIANTES DE GRADOS 4–8

OBRA DE ARTE

Diego Rivera, *Hombre cargando burro con leña*, 1938. Grafito y acuarela sobre papel. SBMA, Regalo de Barbara J. y Robert K. Straus, 1991.47. © Diego Rivera / Artists Rights Society (ARS), Nueva York / SOMAAP, Ciudad de México

DEBATE + EJERCICIO DE ESCRITURA

- ¿Quién crees que sea este hombre? ¿Qué pistas te llevaron a esta conclusión?
- ¿Qué le pone en el lomo al burro? ¿Crees que pesa mucho?
- Mira la cara del burro. ¿Parece feliz o triste? ¿Te parece realista?
- ¿Cómo crees que se siente el pintor sobre este hombre y su burro?

Compara a los trabajadores de Siqueiros en el *Retrato del México de hoy* con los de Rivera. ¿Qué crees que diría Siqueiros sobre la interpretación de Rivera de este trabajador?

INVESTIGACIÓN: ESTUDIOS SOCIALES

Entre 1910 y 1930, casi uno de cada diez mexicanos vino para los Estados Unidos. Muchos de estos inmigrantes se convirtieron en trabajadores agrícolas. Investigue cómo era la vida de los trabajadores agrícolas en la década de 1930 y con la formación del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW, por sus siglas en inglés) en 1962.

- Investiga el Sindicato UFW y sus principales iniciativas. ¿Cuál era su logo? Busque algunos de los carteles creados para el movimiento.
- ¿Cómo crees que se habría sentido César Chávez sobre la obra de arte de Rivera? ¿Sería este el tipo de imagen que podría usarse en un cartel sobre los derechos de los trabajadores? Explica tu respuesta.
- Compara ejemplos de arte chicano de cartel con la imagen de Rivera. ¿En qué se diferencian? ¿Qué tienen en común?

PROYECTO DE ARTE

CONCEPTO: Representar una actividad de la vida diaria

MATERIALES: lápices, papel de dibujo, papel de acuarela, pintura de acuarela, vaso de agua, pinceles

PLAN DE CLASE:

- Los estudiantes deberán notar la forma en que Rivera simplifica formas, líneas y colores. Pídales que hagan un boceto de un/a trabajador/a con formas y líneas simples. (El animal es opcional).
- Los estudiantes deberán dibujar su boceto en papel de acuarela. Pídales que intenten sombrear su propio dibujo con los lápices.
- Con acuarela, los estudiantes deberán darle color a su dibujo. Pídales que usen el color con moderación para lograr un efecto similar al de Rivera.

OBRAS RELACIONADAS

En el Museo de Arte de Santa Bárbara

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

OBRA DE ARTE

Diego Rivera, *Hombre cargando burro con leña*, 1938. Grafito y acuarela sobre papel. SBMA, Regalo de Barbara J. y Robert K. Straus, 1991.47. © Diego Rivera / Artists Rights Society (ARS), New York /SOMAAP, México

DEBATE + EJERCICIO DE ESCRITURA

Muchos trabajadores agrícolas se trasladan de un lugar a otro para encontrar trabajo en la cosecha de diferentes cultivos a medida que maduran. Se les llama trabajadores agrícolas temporales. Lea el siguiente poema de Judith Ortiz Cofer.

- ¿Cómo ha expresado Cofer el sentimiento de ser un trabajador agrícola temporal sin hogar? ¿Qué dice sobre la identidad y la cultura? ¿Por qué perdieron la "voluntad de conectarse"? ¿Alguna vez has estado en una situación que te hizo sentir así?
- ¿Qué significa para ti la "idea de un hogar"? Escribe un poema sobre tu idea del hogar.

The Habit of Movement

Nurtured in the lethargy of the tropics,
the nomadic life did not suit us at first.

We felt like red balloons set adrift
over the wide sky of this new land.

Little by little we lost our will to connect,
and stopped collecting anything heavier
to carry than a wish.

We took what we could from books borrowed
from Greek temples, or holes in the city walls,
returning them hardly handled.

We carried the idea of home on our backs
from house to house, never staying long enough to
learn the secret ways of wood and stone, and
always the blank stare of undraped windows behind
us like the eyes of the unmourned dead.

In time we grew rich in dispossession and
Fat with experience.

As we approached but did not touch others,
Our habits of movement kept us safe like
A train in motion, nothing could touch us.

Judith Ortiz Cofer

OBRAS RELACIONADAS

En el Museo de Arte de Santa Bárbara

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

OBRA DE ARTE

Leopoldo Méndez, *Pequeña maestra, qué inmensa es tu voluntad* (detalle), de la colección Río Escondido, 1948. Grabado en madera. SBMA, Adquisición del Museo, 1995.42.8. © Artists Rights Society (ARS), New York / SOMAAP, Mexico City

PREGUNTAS DE DEBATE + PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Leopoldo Méndez fue uno de los líderes del **Taller de Gráfica Popular (TGP)**. Este taller de impresión revolucionario fue fundado en 1937 para crear un arte que abordara la injusticia social. Los artistas creían que a través de sus grabados podían revelar las causas sociales de México, como la pobreza, la opresión de la población indígena del país, las luchas de la clase obrera y más.

- Investiga el TGP por internet y en materiales de archivo. ¿Quiénes fueron algunos de sus fundadores? ¿Qué temas y qué contenido fueron comunes en sus grabados?
- Investiga **Self-Help Graphics** en Los Ángeles, California. ¿Cuándo fue fundada? ¿En qué se especializó? ¿Cómo ha cambiado la organización a lo largo de los años?
- ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre *Self-Help Graphics* y TGP? ¿Por qué crees que surgió una organización así en la década de 1960? ¿Qué tipo de protestas ocurrían en aquel momento?

ARTE + EJERCICIO DE ESCRITURA

Los grabados de Méndez fueron utilizados como fotogramas introductorios para una película de 1948 del mismo título (Río Escondido) que tenía como objetivo promover la alfabetización en México. Al combinar las artes gráficas con el cine, Méndez esperaba llegar a un público más amplio.

- ¿Qué técnica usarías hoy para tal campaña? Crea un guión gráfico para un mensaje de servicio público sobre la alfabetización en la técnica que prefieras. O diseña un cartel o póster para la campaña. Debes suponer que tu público no sabe leer: ¡la imagen debe expresar el mensaje!
- Si tuvieras que traducir imágenes de tu guión gráfico o póster a un formato de mural, ¿cuáles escogerías? ¿Perderían o ganarían fuerza en un formato más grande? ¿Qué diferencia existe entre el público de un mural y el público que recibe otras formas de comunicación visual?

RECURSOS ADICIONALES

NOMBRES HISTÓRICOS, TÉRMINOS Y VOCABULARIO

FIGURAS:

David Alfaro Siqueiros
Hernán Cortés
Miguel Hidalgo y Costilla
Porfirio Díaz
Francisco Madero
Pascual Orozco
Pancho Villa
Emiliano Zapata
General Victoriano Huerta
Venustiano Carranza
Álvaro Obregón
Diego Rivera
José Clemente Orozco
José Vasconcelos
Gerardo Murillo
Dudley Murphy
Plutarco Elías Calles
John P. Morgan
Sergei Eisenstein

SUCESOS HISTÓRICOS:

Conquista española de México
Rebelión de 1810
El Porfiriato
Revolución mexicana
Muralismo mexicano

LUGARES:

México
Tenochtitlán
Nueva España
Los Ángeles
Nueva York
Taxco
Cuernavaca

VOCABULARIO + IDEAS:

gachupines
indígenas, indígeno
Virgen de Guadalupe
Grito de Dolores
campesinos
Los Tres Grandes
mexicanidad
rebozo
burguesía
proletariado
Fresco, al fresco
mural
duco
perspectiva poliangular
retrato
autorretrato
encargo
mecenas, patrocinador
ícono
símbolo
estilo
realismo
idealismo
abstracción
exagerar
simplificar
expresionismo
subjectivo
objetivo
hecho, realidad
opinión
preferencia, prejuicio
arte popular

CULTURAS INDÍGENAS DE MÉXICO:

olmeca
zapoteca
maya
tolteca
mixteca
mexica → azteca

FECHAS:

7000 a.C (antes de Cristo)
1150 a.C (a. de C.)
1300 EC (era cristiana o era común)
1519
1521
1810
1821
1836
1896
1910
1920
1922
1932
1974
2001

SITIOS WEB PARA ESTUDIO ADICIONAL

DAVID ALFARO SIQUEIROS

La Tallera + Sala de Arté Público, Cuernavaca, México
www.saps-latallera.org/

Video de “El Retrato del México de hoy se muda a Santa Bárbara”
www.youtube.com/watch?v=ACRmeSkgCaA&ab_channel=ScottM.Haskins

David Alfaro Siqueiros: Arte y Revolución (en español)
www.youtube.com/watch?v=u--xtJH3ewc&ab_channel=Canal22

CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DE MÉXICO

www.history.com/topics/mexico/mexico-timeline (en inglés)
unstats.un.org/unsd/wsd/docs/Mexico_wsd_cronologia.pdf (en español)

MUSEOS DE MÉXICO

Casa Azul, Museo Frida Kahlo, Ciudad de México
www.museofridakahlo.org.mx/es

Antiguo Colegio de San Ildefonso
www.sanildefonso.org.mx

Museo Nacional de Arte, Ciudad de México
www.munal.mx/en/visita

Museo Amparo, Puebla
www.museoamparo.com

Museo Nacional de Antropología
www.mna.inah.gob.mx

Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec,
Ciudad de México
mnh.inah.gob.mx

Museo Tamayo, Ciudad de México
www.museotamayo.org

Museo de Arte Moderno, Ciudad de México
mam.inba.gob.mx

Museo Jumex, Ciudad de México
www.fundacionjumex.org/es

SITIOS WEB PARA ESTUDIO ADICIONAL

EXPOSICIONES DE ARTE MODERNO MEXICANO E HISTORIA DE MÉXICO

Museo Nacional de Arte Mexicano, Chicago

nationalmuseumofmexicanart.org

Paint the Revolution: Mexican Modernism, 1910–1950

Museo de Arte de Filadelfia y Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, 2016–2017

philamuseum.org/exhibitions/2017/840.html

Vida Americana: Mexican Artist Remake American Art, 1925–1945

Museo Whitney de Arte Estadounidense, Nueva York, 2020

whitney.org/exhibitions/vida-americana

www.youtube.com/watch?v=nsjxVSc9M08&ab_channel=WhitneyMuseumofAmericanArt

The Mexican Revolution and the United States

Biblioteca del Congreso, Washington D.C. (inglés + español)

www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/

A Nation Emerges: 65 Years of Photography in Mexico

Instituto de Investigación Getty, Los Ángeles, 2000 (inglés + español)

www.getty.edu/research/tools/guides_bibliographies/photography_mexico/index.html

Flores Mexicanas: Women in Modern Mexican Art

Museo de Arte de Dallas, 2020

dma.org/art/exhibitions/flores-mexicanas-women-modern-mexican-art

Frida Kahlo, Diego Rivera, and Mexican Modernism

Museo de Arte de Denver, 2020

www.denverartmuseum.org/en/exhibitions/frida-kahlo-diego-rivera-and-mexican-modernism

Twenty Centuries of Mexican Art

Museo de Arte Moderno (MoMA), Ciudad de Nueva York, 1940

www.moma.org/calendar/exhibitions/2985

SITIOS WEB PARA ESTUDIO ADICIONAL

RECURSOS DIGITALES SOBRE ARTE LATINOAMERICANO

Asociación de Arte Latinoamericano
associationlatinamericanart.org

Documentos sobre arte latinoamericano y arte latino
icaadocs.mfah.org/s/en/page/home

Museo de Arte Latinoamericano, Long Beach, CA
molaa.org

Latin American Network Information Center
lanic.utexas.edu/la/region/art

Museo de Arte Blanton, Austin, Texas
blantonmuseum.org/collection/latin-american-art

Arte latinoamericano visualizado – Lista de bibliotecas y fuentes principales
latinamericavisualized.wordpress.com/libraries-and-primary-sources

RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS SOBRE HISTORIA DE LAS AMÉRICAS

CyArk – Modelos digitales de ruinas antiguas como Chichen Itza, Templo Mayor, entre otras
www.cyark.org/explore

Recursos para enseñar historia del arte – Arte de las Américas antes de 1300
arthistoryteachingresources.org/lessons/art-of-the-americas-before-1300

Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos
www.famsi.org/links.htm

Mesolore
www.mesolore.org

Museo de Arte Peabody – Modelos en 3D
www.peabody.harvard.edu/node/2546

Bibliotecas de la Universidad del Estado de Ohio - Recurso Digital sobre el Popol Vuh
library.osu.edu/projects/popolwuj/folios_eng/index.php

Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas
Museo Getty, Los Ángeles, California, 2017
www.getty.edu/art/exhibitions/golden_kingdoms/inner.html

SITIOS WEB PARA ESTUDIO ADICIONAL

RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS SOBRE LOS TRES GRANDES

Recursos para enseñar historia del arte: Muralismo mexicano
arthistoryteachingresources.org/lessons/mexican-muralism

Smart History: Arte de México
smarthistory.org/locations/mexico

José Clemente Orozco en el Dartmouth College
hoodmuseum.dartmouth.edu/explore/collection/featured-collections/orozcos-epic

Galería Nacional de Arte: Habla David Alfaro Siqueiros
www.nga.gov/education/teachers/lessons-activities/self-portraits/siqueiros.html

Khan Academy: Los Tres Grandes
www.khanacademy.org/humanities/art-1010/art-between-wars/latin-american-modernism1/a/mexican-muralism-los-tres-grandes-david-alfaro-siqueiros-diego-rivera-and-jos-clemente-orozco

MURAL *AMÉRICA TROPICAL*, LOS ÁNGELES

Sitio web oficial
theamericatropical.org

Guía instructiva
americatropical1.files.wordpress.com/2015/09/learning-about-amrica-tropical-130814-outline.pdf

Video sobre Conservación, Instituto de Conservación Getty
www.youtube.com/watch?v=4m8lhg6OBQg&ab_channel=GettyConservationInstitute
www.youtube.com/watch?v=UnHHS3o34Ho&ab_channel=GettyConservationInstitute

Instituto de Conservación Getty: Murales de Los Ángeles
www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/siqueiros_murals.html

PBS: El mural *América Tropical* de David Alfaro Siqueiros
www.pbs.org/video/david-alfaro-siqueiros-mural-america-tropical-4r7glz

SITIOS WEB PARA ESTUDIO ADICIONAL

RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS SOBRE ARTE CHICANO Y LATINX

Centro de Investigación de Estudios Chicanos de UCLA

www.chicano.ucla.edu

UCSB ImaginArte

cemaweb.library.ucsb.edu/project_description.html

Social and Public Art Resource Center, Los Ángeles

sparcinla.org

Museo Smithsonianiano de Arte Americano, Arte Latinx

americanart.si.edu/art/highlights/latinx

The Cheech Marin Center for Chicano Art, Culture, and Industry

thecheechcenter.org

Latinx Arts Alliance

latinxartsalliance.org

Pacific Standard Time: Art in L.A. 1945-1980

pacificstandardtime.org/past/artinla/index.html

MUSEO DE ARTE DE SANTA BÁRBARA

Página oficial

www.sbma.net

Recursos educativos adicionales

www.sbma.net/learnhome

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES

David Alfaro Siqueiros, *Retrato del México de hoy* (detalle), 1932. Fresco sobre cemento. SBMA, Regalo anónimo, 2001.50. © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Ciudad de México.

David Alfaro Siqueiros, *Autorretrato* (detalle), 1936. Litografía. SBMA, Adquisición del museo, 00.112. ©David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Ciudad de México.

Página 4

Virgen of Guadalupe

Página 6

Chichén Itzá, Mexico

Página 7

David Alfaro Siqueiros in front of *Portrait of Mexico Today*, Pacific Palisades, 1932. Photo courtesy of Robert Berdecio, David Alfaro Siqueiros Archive, Special Collections, Getty Research Institute.

Página 8

David Alfaro Siqueiros, *Autorretrato (Self-Portrait)*, 1936. Lithograph. SBMA, Museum purchase, 00.112. © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Mexico City.

Página 10

Portrait of Mexico Today in 1995 in the garden portico of its original Pacific Palisades residence. Photo: © J. Paul Getty Trust; Mural: © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Mexico City.

Página 12

Plutarco Elías Calles, 1924. Fotógrafo desconocido.
J. P. Morgan, 1903. Photo by Edward Steichen.

Página 14

Portrait of Mexico Today traveling on the Sunset Boulevard overpass of the 405 Freeway in Los Angeles, in route to Santa Barbara. Photo: Siqueiros Mural Project Team, Courtesy Santa Barbara Museum of Art.

Crane operators and general contracting team members, placing the mural on its new foundation in Santa Barbara. Photo: Siqueiros Mural Project Team, Courtesy Santa Barbara Museum of Art.

Página 16

David Alfaro Siqueiros, ca. 1950. Fotografía de Leo Matiz. © Patrimonio de Leo Matiz.

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES

Página 17

Retrato del México de hoy en Santa Bárbara. Foto de Brian Forrest, 2012. La imagen es cortesía del Museo de Arte de Santa Bárbara.

David Alfaro Siqueiros, ca. 1950. Fotografía de Leo Matiz. © Patrimonio de Leo Matiz.

Página 23

El consultor experto Gary McGowen (a la izquierda) y Perry Huston (a la derecha), conservador jefe del Proyecto Mural de Siqueiros, a pie de obra en Pacific Palisades preparando el ciclododecano para aplicarlo al mural como revestimiento. Foto: Equipo del Proyecto Mural de Siqueiros, Cortesía del Museo de Arte de Santa Bárbara.

Página 24

América Tropical al poco tiempo de haberla terminado. Un ayudante de Siqueiros, Roberto Berdecio, aparece en primer plano. Instituto de Investigación Getty, 960094. Foto: Instituto de Investigación Getty.

Página 25

Pablo Neruda, 1967. Foto de Annemarie Heinrich.

Páginas 27-28

David Alfaro Siqueiros, *Autorretrato*, 1936. Litografía. SBMA, Adquisición del Museo, 00.112. © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Mexico City.

Página 29

David Alfaro Siqueiros, *La esteta en el drama*, 1944. Duco sobre tabla. SBMA, Regalo de Gordon y Suzanne Johnston, 2000.63. © David Alfaro Siqueiros / Artists Rights Society (ARS), New York/SOMAAP, Mexico City.

Página 30

Alfredo Ramos Martínez, *La pintora de Uruapan*, ca. 1930. Óleo sobre tabla. SBMA, Regalo de P.D. McMillan Land Company, 1963.24. © The Alfredo Ramos Martínez Research Project.

Páginas 31-32

Diego Rivera, *Man Loading Donkey with Firewood*, 1938. Grafito y acuarela sobre papel. SBMA, Regalo de Barbara J. y Robert K. Straus, 1991.47. © Diego Rivera / Artists Rights Society (ARS), New York / SOMAAP, Mexico City.

Página 33

Leopoldo Méndez, *Pequeña maestra, que inmensa es tu voluntad* (detalle), de la colección *Río Escondido*, 1948. Grabado en madera. SBMA, adquisición del Museo, 1995.42.8. © Artists Rights Society (ARS), New York / SOMAAP, Mexico City

MUSEO DE ARTE DE SANTA BÁRBARA
1130 STATE STREET
WWW.SBMA.NET

