

LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y SUS MANIFESTACIONES CULTURALES

Tabla de contenido

Objetivo.....	3
Introducción	4
La civilización cósmica.....	6
Los dos corazones	12
La creación del hombre	16
Cierre	21
Referencias.....	22

Objetivo

Relacionar cualquier objeto cultural con el contexto histórico en que se produjo, lo que constituye un ejercicio vital para comprender el sentido y el mensaje de cada obra producida en cualquier época.

Entendiendo que "La Revolución Mexicana y sus manifestaciones culturales" como movimiento social y político tuvo efectos en la literatura y el arte que continúan siendo reconocidos y populares aún hoy en día en el ámbito latinoamericano, los cuales distaban de la noción racional y científica propios de la modernidad.

Introducción

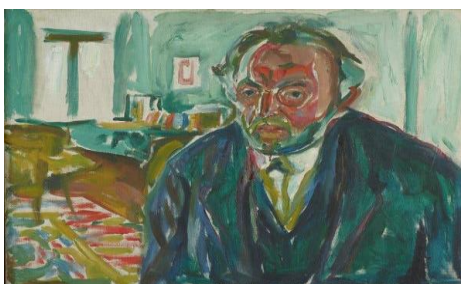
Cuando leemos un libro o visualizamos una obra de arte no solamente prestamos atención a lo que aparece ante nuestros ojos. También nos preguntamos por lo que pensaban y sentían sus autores cuando las elaboraron. ¿Qué ocurrió en su tiempo para que pudieran imaginar lo que plasmaron en sus obras? ¿Qué los empujó a comunicarse con sus contemporáneos y con las generaciones futuras recurriendo a los frutos de sus talentos?

Fuente:

<https://www.capitaldelarte.com/como-reconocer-si-una-obra-de-arte-es-falsa-o-verdadera/>

Digámoslo de una vez: comprender el sentido de los mensajes que quisieron legarnos nos exige incursionar en los hechos históricos que constituyeron la realidad sobre la cual reflexionaron y soñaron esos escritores y artistas.

"Autoretrato luego de la Gripe Española (1919)". Edvard Munch.

Fuente:

<https://www.nytimes.com/2020/04/08/t-magazine/art-coronavirus.html>

Con esta información podrás aprender cómo las ideas que inspiraron o fueron inspiradas por la Revolución mexicana motivaron a escritores y artistas de ese país como José Vasconcelos, Frida Kahlo y Diego Rivera, a realizar algunas obras que,

todavía hoy, conforman una parte importante de la contribución latinoamericana a la cultura mundial y despiertan las inquietudes literarias y artísticas de muchos jóvenes.

Fuente:

<https://revistaaventurero.com.mx/imperdible/hoy-hay-noche-de-museos-cartellera-para-disfrutar-desde-casa/>

Una comunidad fundada en el amor que permite la exploración de los sentimientos propios, pero que no olvida sus raíces y la necesidad de entrar en contacto con el pueblo. Esas son las tres cuestiones entrelazadas que apreciarás en este material a través de distintos medios.

Fuente:

<https://www.razon.com.mx/cultura/la-revolucion-y-su-resonancia-en-el-arte/>

► La civilización cósmica

Mientras saborea el nuevo vino que acaba de comprar, José Vasconcelos se pregunta por las fuerzas que causaron la Revolución mexicana en la que había participado directamente. ¿Había sido una manifestación de la forma de ser de los latinoamericanos?

JOSÉ VASCONCELOS

Fuente:

<https://mas-mexico.com.mx/jose-vasconcelos-impulsor-de-la-educacion-en-mexico/>

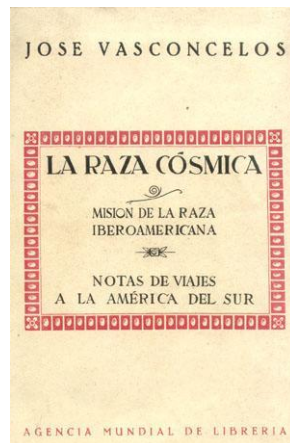
Ese asunto no era vano. Efectivamente, ese movimiento había sido el primero con una inmensa presencia popular en sus filas, el primero en tener como una de sus banderas la transformación completa de las relaciones de trabajo en el campo, el primero en plasmar en una Constitución los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, en toda Latinoamérica. ¿Responden esas demandas a las necesidades de la pequeña parcela mexicana o era un reclamo alentado por las pasiones de una nueva civilización o raza que había emergido en el continente?

Fuente:

<http://cruzadasur.blogspot.com/2010/03/la-raza-cosmica-2.html>

Esa incógnita fue resuelta por el principal ideólogo de la Revolución mexicana de la siguiente manera:

Fuente:

<https://www.filosofia.org/aut/001/razacos.htm>

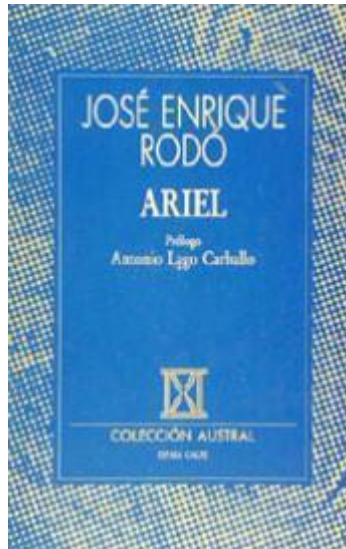
a. Pensamiento propio latinoamericano: estar a la moda en la universidad, en el siglo XIX, significaba en Latinoamérica conocer y hablar de teorías y conceptos tomados de libros extranjeros. Cansado de la imitación de modelos que no tomaban en cuenta la vivencia de los pueblos del continente, un escritor uruguayo, José Enrique Rodó, planteó en su ensayo *Ariel* (1900) que el pensamiento latinoamericano debía volcarse al estudio, culto y fomento del sentimentalismo, en oposición al materialismo y superficialidad extremas que caracterizaban a los anglosajones, sobre todo a los Estados Unidos. Este escrito fue una revelación para Vasconcelos, quien encontró en él la clave para desarrollar una teoría exclusivamente latinoamericana (Domínguez Michael, 1992, p. XXI).

José Enrique Rodó

Fuente:

<https://www.arteinformado.com/guia/f/jose-enrique-rodo-189338>

Fuente:

<https://www.planetadelibros.com/libro-ariel/733>

"¡No pensemos como ingleses o estadounidenses! ¡No pensemos como ingleses o estadounidenses!" eran las palabras que se repetían constantemente en la mente de Vasconcelos. ¿Qué significaba esto? No pensar las cosas desde la fría racionalidad sino desde la pasión. Los latinoamericanos no eran un pueblo dado a encerrarse en sus casas para revisar montañas de libros buscando la "verdad verdadera".

Fuente:

<https://personajeshistoricos.com/c-politicos/jose-vasconcelos/>

Al contrario, pensaban y hablaban desde el amor, el odio, la simpatía, el resentimiento. Los latinoamericanos eran de "cabeza caliente" y no podían confundirse con los típicos científicos de laboratorio de otras latitudes. ¿Esto era necesariamente malo? De ninguna manera. Tener los sentimientos a "flor de piel" era lo que convertía a los latinoamericanos en la civilización que salvaría al mundo de la destrucción.

Fuente:

<http://www.lovemusiclovedance.com/>

b. La raza del amor: Vasconcelos, quien acompañó a "Pancho" Villa durante una fase crucial de la Revolución mexicana, pudo haber interpretado que la lucha por los más pobres, por los campesinos que vivían en condiciones deplorables, estuvo animada por el amor al prójimo. No había otra manera de entender la conducta de personajes como Villa o Zapata. Era su opinión que, en eso, en la posibilidad de sentir y expresar el amor hacia los demás, los latinoamericanos siempre le ganarían la partida a los anglosajones. Y la mayor prueba de la ausencia de prejuicios en esa área era la "fusión de estirpes" que estimaba "el rasgo fundamental de la idiosincrasia iberoamericana".

Emiliano Zapata, Pancho Villa y José Vasconcelos en el Palacio presidencial

Fuente:

<https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia:452844>

A diferencia de los Estados Unidos, en los países latinoamericanos se había realizado y continuaba adelante la "mezcla de sangres" de indios, negros y blancos, por el imperio de la simpatía y el gusto, pues en América Latina había "mil puentes para la fusión sincera y cordial de todas las razas" (Vasconcelos, 1992, pp. 97-98). De la unión física y espiritual de todas las razas en suelo latinoamericano saldría la "raza definitiva, la raza síntesis o raza integral, hecha con el genio y con la sangre de todos

los pueblos y, por lo mismo, más capaz de verdadera fraternidad y de visión realmente universal" (Ibídem, p. 99). Los latinoamericanos, en resumidas cuentas, eran y serían el producto de lo mejor de las razas que habían existido a lo largo de la historia y difundirán en el futuro por el planeta la sabiduría asentada en una "vida fundada en el amor" que "llegará a expresarse en formas de belleza" (Ibídem, p. 102).

Fuente:
<http://fikfj.blogspot.com/2018/05/>

Aunque en nuestros días hablar de razas es un asunto delicado, lo que todavía perdura de la visión de Vasconcelos es la identificación del Latinoamericano como un ser mestizo y fundamentalmente pasional. ¿No estamos diciendo siempre que los latinoamericanos somos una suma de muchas costumbres y pueblos y sobre todo que somos amigables con cualquiera? ¿Qué somos las personas más felices y simpáticas del mundo? Esta imagen de nosotros mismos tiene su origen en teorías como las de Vasconcelos y es la razón por la cual debemos conocerlas.

Fuente:
<https://iberoeconomia.es/internacional/estos-son-los-paises-mas-felices-de-america-latina-2/>

A veces creemos que la personalidad de los latinoamericanos es la culpable de nuestro atraso. No asumimos nada en serio y todo es un relajo. Somos poco racionales y demasiado románticos. Pero ¿por qué no ver mejor los beneficios de

ser así? A esto nos invita Vasconcelos. Si la hermandad de los pueblos es una de las más hermosas proyecciones que se hacen sobre el futuro desde cualquier filosofía, si el amor al prójimo es la base del cristianismo, ¿no estaba ocurriendo tal cosa en Latinoamérica desde hace décadas? (Vasconcelos, 1992, p. 111).

Fuente:

<https://us.napster.com/artist/various-artists/album/puro-amor-latino>

Aparte de esto, el arte mexicano y latinoamericano sería incomprensible sin la impronta del sentimentalismo. Veamos a continuación dos casos de artistas que, apegados a las concepciones culturales de la Revolución Mexicana, siguen apareciendo con frecuencia actualmente en los medios de comunicación.

Fuente:

<https://www.malba.org.ar/evento/arte-latinoamericano-siglo-xx/>

► Los dos corazones

¿Eres de los que expresa sus sentimientos a través de alguna actividad?
¿Cuándo estás contento o triste te pones a escribir o pintar? Si es así, y si no lo eres también te interesará, permíteme relatarte la historia de alguien que era igual a ti.

Fuente:

<https://www.thecoldwire.com/how-long-does-it-take-to-become-an-artist/>

Los sufrimientos en su vida no impidieron que una chica joven y talentosa, Frida Kahlo, se convirtiera en una de las artistas más reconocidas de su tiempo, cuya fama todavía alcanza nuestro presente. Como muchos venezolanos y latinoamericanos, Frida era hija de un matrimonio de origen internacional: su padre había nacido en Alemania y su madre era mexicana con ascendencia española. Aparte del ejemplo de su padre, quien había sido fotógrafo, ella se había educado en el ambiente cultural creado por la Revolución Mexicana, centrado en la inclusión del indígena, la reproducción de las costumbres del pueblo y el rescate de lo prehispánico que "formaron parte importante de la nueva manera de construir un arte nacional mexicano" (Acevedo, García, 2011, p. 19).

Fuente:

<https://www.lavanguardia.com/de-moda/belleza/20170510/422462497439/retratos-dolescencia-fotos-frida-kahlo.html>

Además de la subordinación de lo racional a las pasiones o el gusto. Esto explica por qué Frida vestía ropajes indígenas (tehuana), se inspiraba en imágenes de la naturaleza mexicana y sus obras estaban marcadas por experiencias sentimentales.

Fuente:

<https://www.hisour.com/es/appearances-can-be-deceiving-frida-kahlo-museum-51846/>

Frida se había casado con el muralista Diego Rivera, otro gran exponente de la revolución cultural mexicana y latinoamericana, pero en 1939 atravesaban momentos difíciles en su relación. Su matrimonio había sido tormentoso y buscando una mayor libertad, Rivera le solicitó el divorcio ese año. Fue entonces cuando Frida decidió, como siempre, reflejar su estado de ánimo en lo que es una de las pinturas más conocidas de la historia del arte.

Fuente:

<https://www.caras.com.mx/personalidades/frida-kahlo-diego-rivera-amor-historia/>

Fuente:

<https://www.postposmo.com/las-dos-fridas/>

En *Las dos Fridas* (1939) vemos a dos versiones de la autora, una representa a "la mujer a la que Diego ya no quiere" y "luce un vestido victoriano blanco", y sentada a su lado tomándole las manos se encuentra otra que "lleva una falda y blusa de tehuana, y su tez es un poco más morena que la de su compañera, que parece española, lo cual indica la doble herencia de Frida, indígena mexicana y europea" simbolizando la mujer que alguna vez quiso Rivera (Herrera, 2004, p. 354). Otro detalle importante es que las dos Fridas tienen "el corazón descubierto", lo que era una señal "del dolor causado por el amor" (Ibídem). Hay más cosas interesantes en este cuadro, pero dejaremos que tú encuentres su interpretación en este texto:

"Los impasibles y voluntariosos rostros de las dos Fridas están perfilados ante un cielo gris y blanco tan turbulento como el que El Greco pintó arriba del cerro de Toledo: oscuras rasgaduras entre los huecos de las nubes reflejan la agitación emocional de las figuras y, simultáneamente, intensifican la inmovilidad perturbadora inherente a su porte. Como se ve con frecuencia en sus autorretratos de tamaño natural, Frida se encuentra sola en medio de un vacío llano sin límites. (El espacio ubicado directamente detrás de ella, en los autorretratos que muestran sólo la mitad de su cuerpo, a menudo es cerrado por vegetación muy densa). A excepción de la banca mexicana en la que está sentada, no figura ningún objeto sólido que por su familiaridad pudiera ofrecerle algún consuelo. En cambio, todo su poder de observación se concentra en su propia imagen, lo cual la vuelve aún más explosiva.

Fuente:

<https://alma-de-chiapas.com/es/dos-fridas-frida-kahlo/>

Y también más sola: la única compañera de Frida es ella misma. Esta multiplicación acrecienta la frialdad de su soledad. Abandonaba por Diego, se estrecha la propia mano y vincula dos identidades con una vena de sangre. Ella misma contiene a su mundo, en un callejón sin salida" (Ibídem, p. 355).

Fuente:

<https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas>

Aquí te presentamos a *Las dos Fridas*.

Frida y Diego Rivera (1931)

Fuente:

<https://www.culturagenial.com/es/frida-kahlo-obras/>

Las dos Fridas fue apenas uno de los cuadros de Frida Kahlo en que podemos observar la influencia de las ideas fomentadas en el marco de la

Revolución mexicana. Te invitamos a ver otros para que identifiques los elementos indígenas, prehispánicos, naturales o sentimentales:

El abrazo del amor del universo (1949)

Fuente:

<https://www.culturagenial.com/es/frida-kahlo-obras/>

Los artistas mexicanos no se conformaron con pintar lienzos, sino también se apoderaron de los muros y paredes de calles y edificios. Veamos a continuación lo que significó el muralismo revolucionario adentrándonos un poco en el trabajo de Diego Rivera.

Fuente:

<https://culturacolectiva.com/arte/murales-diego-rivera/>

► La creación del hombre

Diego Rivera, al igual que Vasconcelos, era un joven con aspiraciones intelectuales y artísticas que formaba parte del grupo denominado el "Ateneo" a principios del siglo XX en México. Allí compartían un pensamiento basado "en reflexiones sobre múltiples temas, pero principalmente sobre la cuestión de lo nacional, lo mexicano y la concepción de Hispanoamérica" (Acevedo, García, 2011, p. 26). Sin embargo, Rivera, a diferencia de Vasconcelos, escogió los colores, brochas y pinceles, para dedicarse a pintar murales.

"Vasconcelos al lado de Diego Rivera"

Fuente:

<https://www.pinterest.com/pin/371547037999517731/>

Luego del triunfo de la revolución a Vasconcelos, ministro de educación pública del gobierno, se le ocurrió que una buena manera de inculcar los valores nacionalistas y latinoamericanos era estampando imágenes sobre esos temas en las paredes de las escuelas, edificios públicos, universidades, etc. Ya sabía muy bien entonces, como reza el famoso dicho, que una imagen valía más que mil palabras.

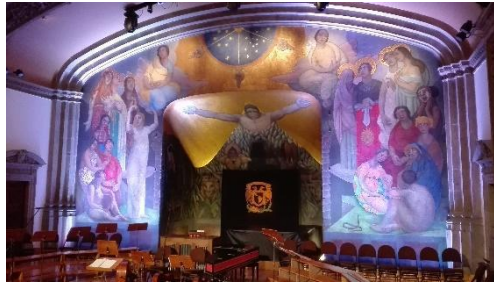

Fuente:

<https://www.revista.unam.mx/2018v19n5/jose-vasconcelos-diferencia-y-continuidad-del-proyecto-de-nacion/>

A aquellos que no les gustara leer o les fuera muy difícil analizar textos, podían mirar todas las veces que quisieran los murales y así aprenderían nociones básicas de la cultura mexicana y latinoamericana. De modo que si estudiabas en la Escuela Nacional Preparatoria de México podías deleitarte con la visión del siguiente mural inaugurado en 1923, y que puedes visitar virtualmente a través de este enlace:

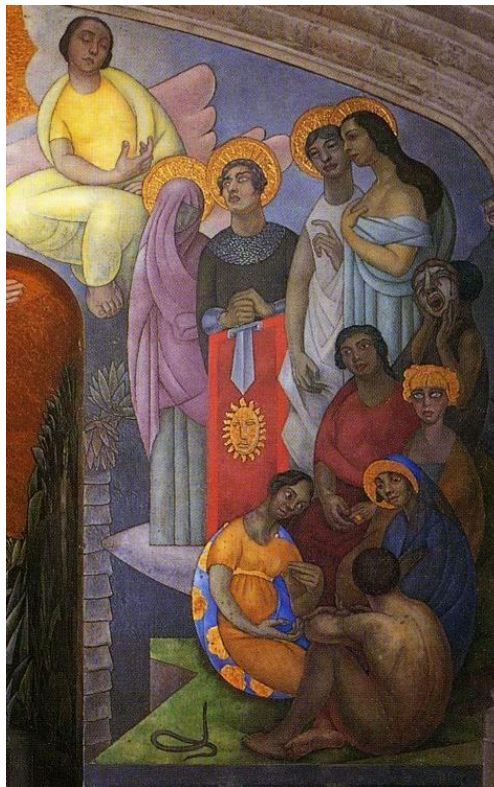
<http://www.sanildefonso.org.mx/museo-digital/2017/2017/acsi18b.html>

Fuente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar

El mural hoy se encuentra en el "Anfiteatro Simón Bolívar" (¡Qué casualidad!) del Antiguo Colegio San Ildefonso. ¿Ves a las indígenas en la pintura? Ellas representaban a la fábula y la tradición, pero, al mismo tiempo, estaban allí para que nunca olvidaras tus raíces indígenas como mexicano o latinoamericano. También puedes darte cuenta del aspecto mestizo de la mayoría de los personajes y su interrelación con otros de color más claro, que intervenían en la creación del mundo.

Fuente:

<http://terranoca.blogspot.com/2013/10/diego-rivera-la-creacion-por-alberto.html>

Diego Rivera creía que la pintura vinculada con la revolución debía contener "una línea de valoración de lo popular, el rescate del mundo prehispánico, y el análisis de las vinculaciones con la cultura europea" (Acevedo, García, 2011, pp. 30-

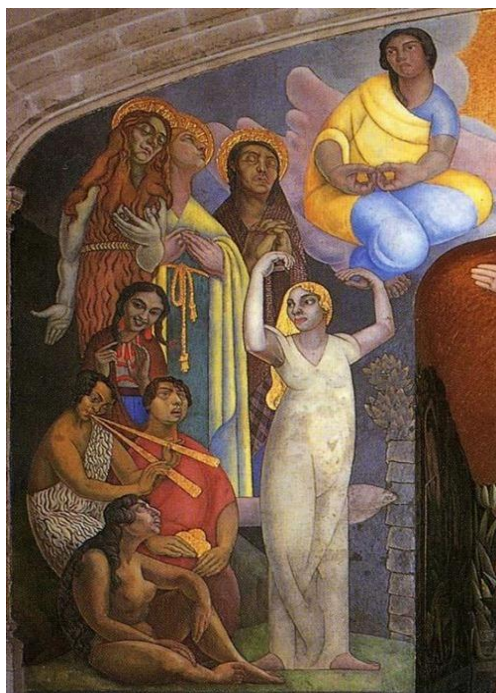
31). Un mexicano o latinoamericano era, a final de cuentas, una mezcla de varios pueblos.

Fuente:

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062019000300351

Vasconcelos también ayudó a su amigo. Fue él quien, teniendo en cuenta la "raza cósmica", le sugirió "como punto de partida a la Eva y el Adán indígenas, que, gracias al mestizaje, a la educación por medio del arte, a la práctica de las virtudes enseñadas por la religión judeocristiana, y al dominio de la naturaleza por medio del uso sabio de la ciencia, lograrían llevar al hombre a poseer "el amor absoluto" (Acevedo, García, 2011, p. 32). El amor. Ya sabemos que era el tema favorito de Vasconcelos. Así que Rivera siguió los consejos de su compañero cuando concibió el mural de *La Creación*, aunque luego comenzará a ignorar sus recomendaciones...

Fuente:

<https://zonalibreradio1.wordpress.com/2014/01/23/adan-y-eva-vistos-por-diego-rivera/>

Hoy en día todavía pueden apreciarse en México los murales hechos por Rivera y otros colegas de ese oficio. Sorprenden aún por su belleza y la densidad de sus mensajes. Si algún día tienes la oportunidad de viajar a la capital de México, podrías comentarle a tu guía o tus compañeros de aventura cómo los murales de Diego están relacionados con la ideología de la Revolución mexicana y la filosofía de José Vasconcelos. Seguro causarás una buena impresión en medio de una conversación mientras comen unos tacos al pastor.

Fuente:

<https://criteriohidalgo.com/fin-de-semana/diego-rivera-y-sus-murales>

► Cierre

Más allá de Pancho Villa y Zapata, la política y la guerra, la Revolución mexicana tuvo una riquísima expresión cultural que significó la génesis de manifestaciones literarias y artísticas propias, independientes y originales en el ámbito latinoamericano. José Vasconcelos, el máximo ideólogo de la revolución, proclamó el surgimiento de la civilización latinoamericana, la "raza cósmica", por la mezcla de todos los pueblos en el continente y el predominio del amor, el gusto y la belleza; asuntos que todavía hoy nombran los latinoamericanos cuando les preguntan por su identidad.

Fuente:

http://puentelibre.mx/noticia/revolucion_mexicana_110_anos_mexico_conmemoracion_redes_covid_19_2020/

Frida Kahlo y Diego Rivera reprodujeron en sus obras artísticas, pinturas y murales, los temas inherentes al programa cultural de la revolución: lo indígena, lo popular y lo sentimental. Ya sabes entonces que no pueden entenderse la literatura y el arte en general si están desconectados de la historia. Si quieres trabajar en el futuro en el medio artístico, como por ejemplo haciendo seguimiento o crítica cultural, tener la capacidad de explicar el sentido y mensaje de cualquier obra relacionándola con el contexto en que se produjo seguramente será una ventaja cuando te toque escribir tu columna o hacer un programa.

Fuente:

<http://algargosarte.blogspot.com/2017/03/>

Referencias

- ACEVEDO, E. Y GARCÍA, P. (2011): *México y la invención del arte latinoamericano, 1910-1950*. México: Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
- DOMÍNGUEZ MICHAEL, C. (1992): "Prólogo", José Vasconcelos, obra selecta. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- HERRERA, H. (2004): *Frida, una biografía de Frida Kahlo*. Barcelona: Editorial Planeta.
- VASCONCELOS, J. (1992): "La raza cósmica", José Vasconcelos, obra selecta. Caracas: Biblioteca Ayacucho.