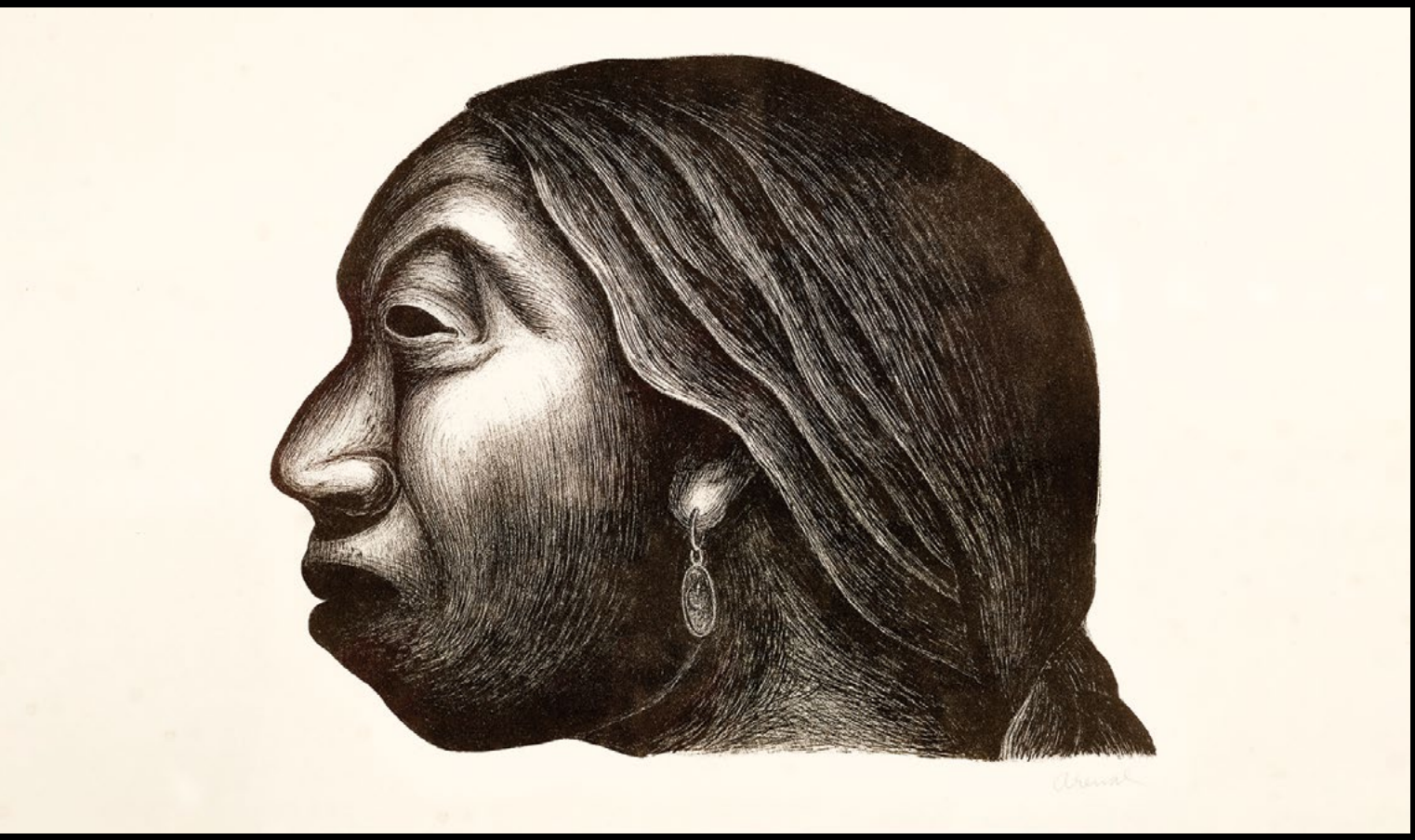
JORDAN SCHNITZER **MUSEUM OF ART**



Luis Arenal (mexicano, 1908-1985). *Cabeza de indígena*, 1947. Litografía. Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

NUESTRA IMAGEN ACTUAL | OUR PRESENT IMAGE

MÉXICO Y LAS ARTES GRÁFICAS

1929-1956

3 de octubre, 2020 – 14 de febrero, 2021

La exhibición fue organizada conjuntamente por el Museo de Arte Jordan Schnitzer (JSMA) y el Museo de Arte de Portland (PAM). Contamos con el apoyo brindado por Art Bridges y los miembros y donadores del JSMA.

Art Bridges

NUESTRA IMAGEN ACTUAL | OUR PRESENT IMAGE

MÉXICO Y LAS ARTES GRÁFICAS 1929-1956

3 de octubre, 2020 – 14 de febrero, 2021

Un extraordinario derroche artístico fue generado después de la Revolución Mexicana (1910-1920). El arte del grabado floreció mientras los artistas siguieron exigiendo reformas agrarias, laborales y educativas, además de los derechos de personas indígenas. Debido a que pueden multiplicarse, los grabados pudieron difundirse ampliamente para crear conciencia sobre las cuestiones de justicia social y abogar por un cambio. Los artistas hicieron carteles y volantes para las masas en México, así como también hicieron grabados para satisfacer la creciente demanda por imágenes de la historia y la cultura mexicana en los Estados Unidos. Esta exhibición busca profundizar y ampliar el entendimiento y apreciación por las artes gráficas del México posrevolucionario, una época sin precedentes en la historia del grabado y arte moderno del siglo XX.

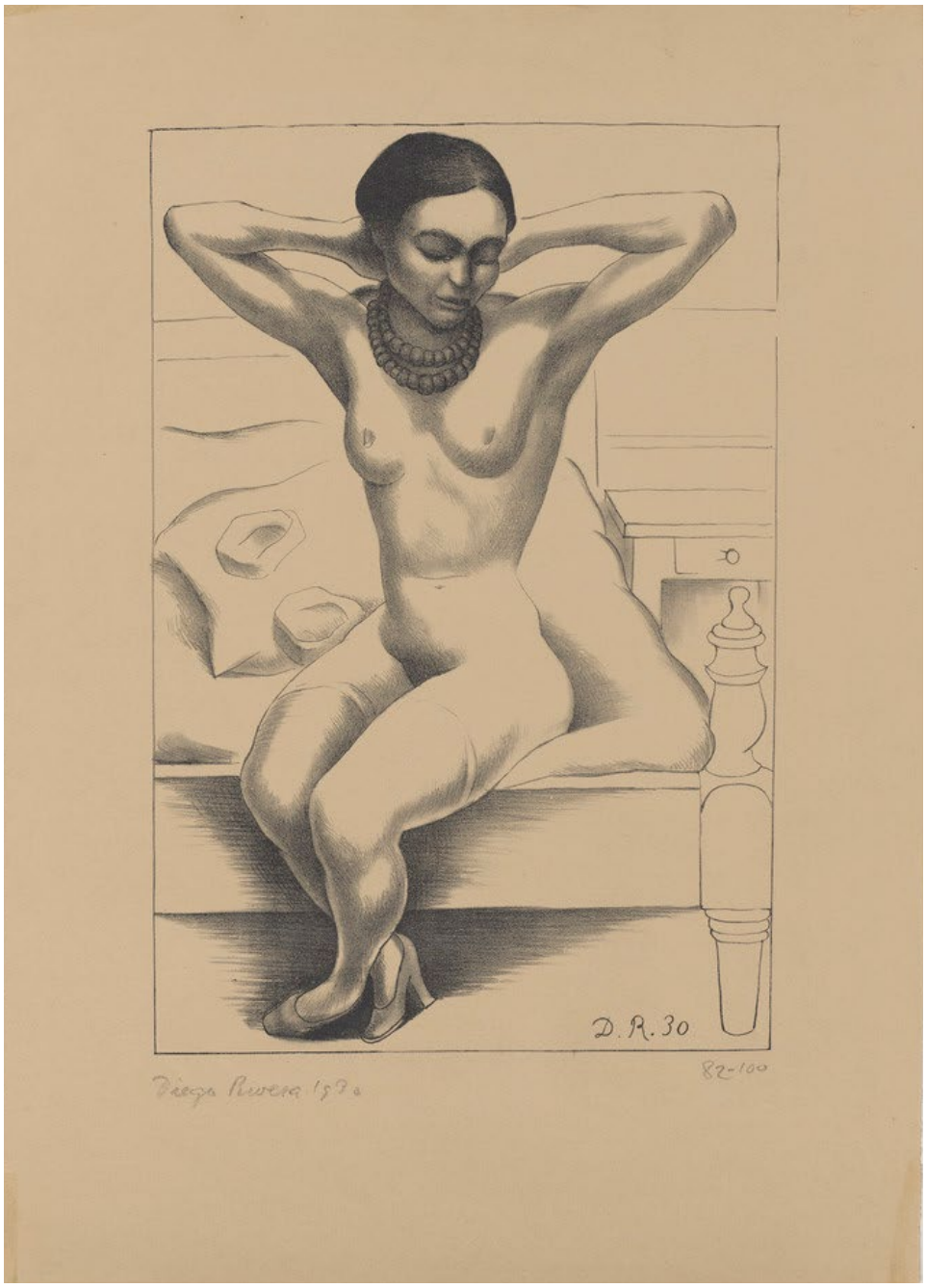
Nuestra imagen actual: México y las artes gráficas 1929-1956, organizada conjuntamente por el Museo de Arte Jordan Schnitzer (JSMA) y el Museo de Arte de Portland (PAM), presenta sesenta y dos grabados realizados por veintitrés artistas, incluyendo los destacados muralistas mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, además de miembros del mundialmente famoso Taller de Gráfica Popular de México (establecido en 1937). La rica y excepcional colección de grabados mexicanos de PAM fue el impulso para la exhibición, y cincuenta grabados en *Nuestra imagen actual* provienen de esta institución.

Las litografías y grabados en madera con fechas más tempranas son de Orozco, Rivera y Rufino Tamayo, quienes hicieron sus primeros grabados para un mercado estadounidense. Sus trabajos muestran detalles de sus murales en México, imágenes sobre la Revolución Mexicana y símbolos poderosos de la identidad mexicana. El grabado de David Alfaro Siqueiros, *Nuestra imagen actual* (1947), es una representación eterna y universal sobre el sometimiento e inspiró el título de esta exhibición.

Dos trabajos presentan un diálogo fluido entre la imaginación y la realidad. Los veinticinco grabados en madera de Leopoldo Méndez en los que se muestran seres humanos como animales antropomórficos ilustran una historia de vida y muerte, opresión y lucha como alegoría de una revolución marxista. El raro autorretrato de Diego Rivera, *Vasos comunicantes*, el cual debe su nombre a un libro escrito en 1932 por el escritor, poeta y líder del surrealismo André Breton, captura el concepto de los sueños de Breton como un intercambio libre y liberador entre el sueño y la vigilia.

El JSMA agradece a los siguientes instituciones e individuos quienes prestaron sus obras para esta exhibición por su generosidad y apoyo: Museo de Arte de Portland, Museo de Arte de Seattle, Cecily Quintana y Galerías Quintana, Dr. Li Ravicz y Colecciones Especiales de Bibliotecas de la Universidad de Oregón. El JSMA aprecia mucho el trabajo realizado para este proyecto por Wendy Echeverría García, estudiante de la Universidad de Oregón. *Nuestra imagen actual: México y las artes gráficas 1929-1956* ha sido curada por Cheryl Hartup, curadora de programas académicos y arte latinoamericano y caribeño en el Museo de Arte Jordan Schnitzer, con la asistencia de Mary Weaver Chapin, curadora de grabados y dibujos del Museo de Arte de Portland. Todos los textos están escritos por Cheryl Hartup a menos que se indique otra autora. Contamos con el apoyo brindado por Art Bridges y los miembros y donadores del JSMA.

Art Bridges



Diego Rivera (mexicano, 1886-1957)
Desnudo con piedras (Frida Kahlo), 1930
Litografía
Museo de Arte de Portland, regalo de Lucienne Bloch y Stephen Dimitroff

Este desnudo muestra a la tercera esposa de Diego Rivera, la artista Frida Kahlo (1907-1954). Esta fue la primera de cinco litografías que Rivera hizo a petición de Carl Zigrosser, el director de la Galería Weyhe en la Ciudad de Nueva York. Rivera representa a Kahlo al momento de vestirse, un ritual importante cotidiano que era parte de la práctica artística de Kahlo y una expresión política de su identidad cuidadosamente considerada. Kahlo usa una de sus posesiones favoritas, un collar de doble cadena hecho por ella de piedras de jade indígenas antiguas que fueron desenterradas en México. Esta declaración fuerte y atrevida contrasta con su fragilidad física. Kahlo cruza su pierna izquierda sobre su derecha para ocultar los efectos de la polio en esta extremidad. El día que Rivera terminó la litografía, él y Kahlo se mudaron temporalmente a San Francisco para que Rivera completara dos comisiones públicas de murales.

Rufino Tamayo (mexicano, 1899-1991)
Virgen de Guadalupe (vertical), 1931
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Rufino Tamayo (mexicano, 1899-1991)
Sirenas, aproximadamente 1930-31
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Rufino Tamayo vino a Nueva York en 1926, donde vivió y trabajó de manera intermitente en los próximos 24 años. Al igual que Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, Tamayo creó y exhibió grabados en Manhattan por sugerencia de Carlos Zigrosser, el director de la Galería Weyhe y uno de los promotores del arte mexicano. Los primeros grabados de Tamayo expresan una inmediatez cruda a través de formas toscas y texturas de superficie. Sus temas y estilo sintetizan el arte moderno y arte popular y contrastan marcadamente con los trabajos narrativos y de carácter social. Su enfoque individual sobre la vida mexicana cotidiana incluía símbolos poderosos de identidad y fe, canción y música.

Luis Arenal (mexicano, 1908-1985)
Cabeza de indígena, 1947
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Jesús Escobedo (mexicano, 1918-1978)
La revolucionaria, aproximadamente 1940
Litografía
Cortesía de Cecily Quintana y Galerías Quintana

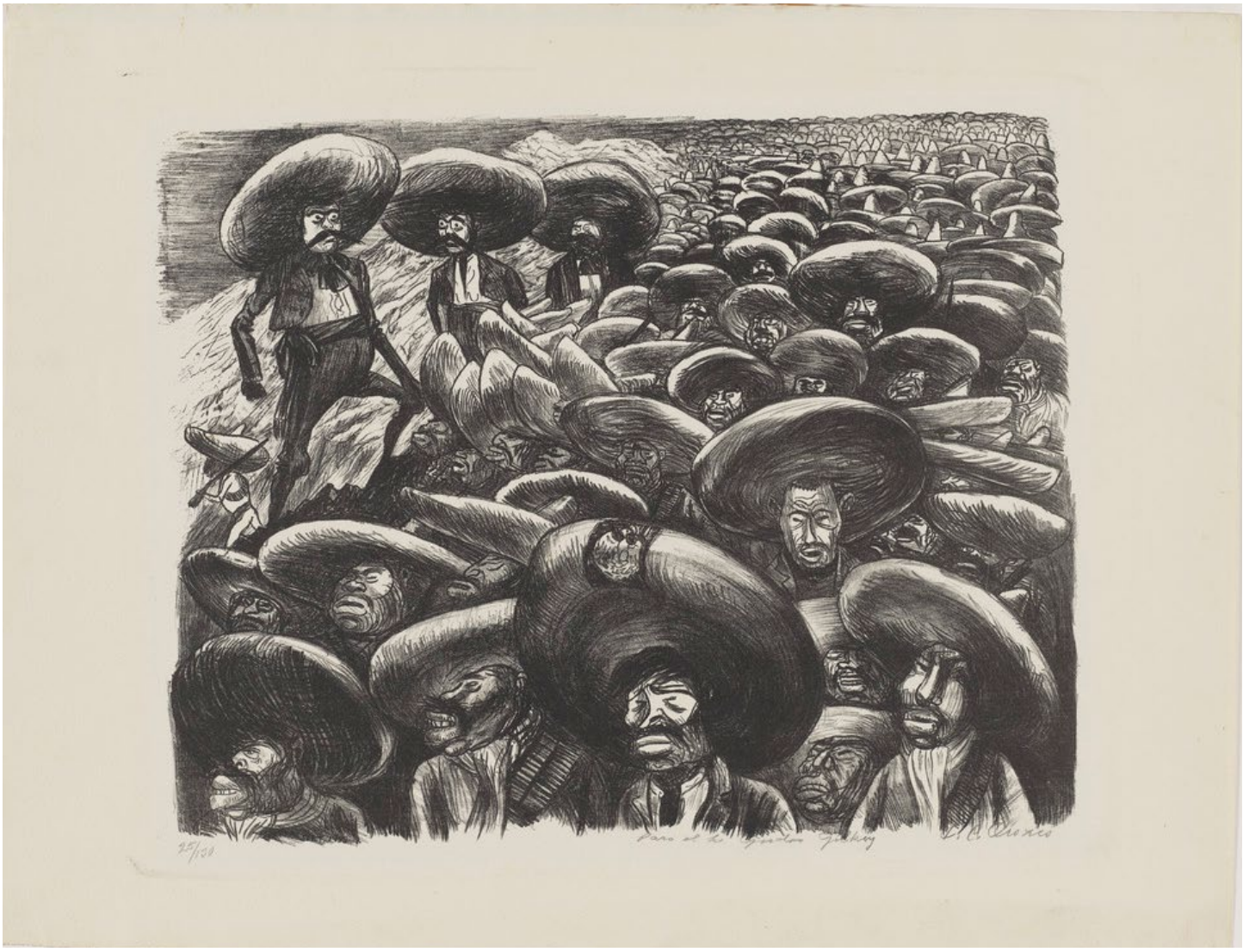
Jesús Escobedo idolatraba a las mujeres combatientes que tomaron las armas durante la Revolución Mexicana (1910-1920) para rebelarse contra la tiranía. Durante la revolución, miles de mujeres salían en busca de alimentos, cocinaban comidas, cuidaban de los heridos, lavaban ropa, instalaban campamentos, limpiaban las armas y atendían a los niños, esposos y compañeros. Unas cuantas lograron un reconocimiento por espiar, pasar armas de contrabando, pelear y definir la ideología revolucionaria. Algunas mujeres tenían el rango de coronel y otras fueron líderes y comandantes rebeldes. Las artes visuales, fotografía, cine y canciones populares han sido fundamentales para recordar a las revolucionarias y al mismo tiempo distorsionar su legado. Las imágenes de soldaderas como esta tomaron el lugar de mujeres reales en la historia de México, quienes fueron dejadas sin un reconocimiento y un pago.

José Clemente Orozco (mexicano, 1883-1949)
Detalle de mural (*pena*), 1929
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo
con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

José Clemente Orozco, *La trinidad revolucionaria,*
1923–1924, fresco, Antiguo Colegio de San Ildefonso,
Ciudad de México.

José Clemente Orozco (mexicano, 1883-1949)
Indios y mujeres de espaldas, 1929
Litografía
Museo de Arte de Portland, La Colección de Artes Gráficas de Vivian y Gordon Gilkey

En este trabajo, José Clemente Orozco elige usar los marcados contrastes de luz y oscuridad para expresar sentimientos alternos de esperanza y desesperación. El artista ofrece detalles conmovedores como la joven mujer a la derecha, el bebé atado a la espalda de una mujer, la ternura de una caricia y el niño sobre los hombros de un hombre en un blanco brillante. En contraste, Orozco representa a los soldados como una oscura masa amontonada avanzando hacia adelante. Las espaldas encorvadas y cabezas inclinadas de estas figuras transmiten el espíritu lastimado y también la determinación del campesinado mexicano durante las adversidades de la revolución.

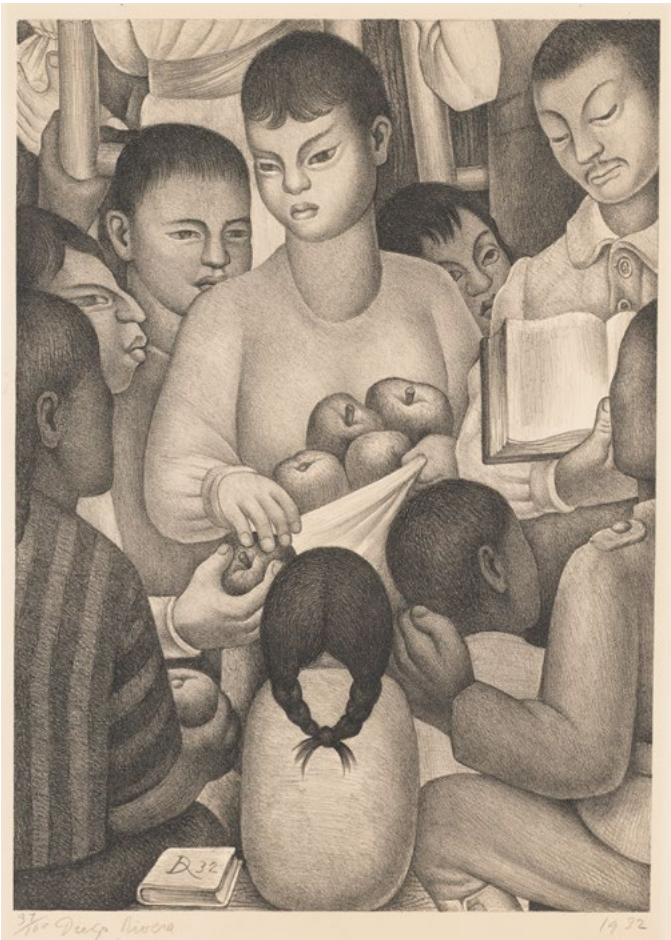


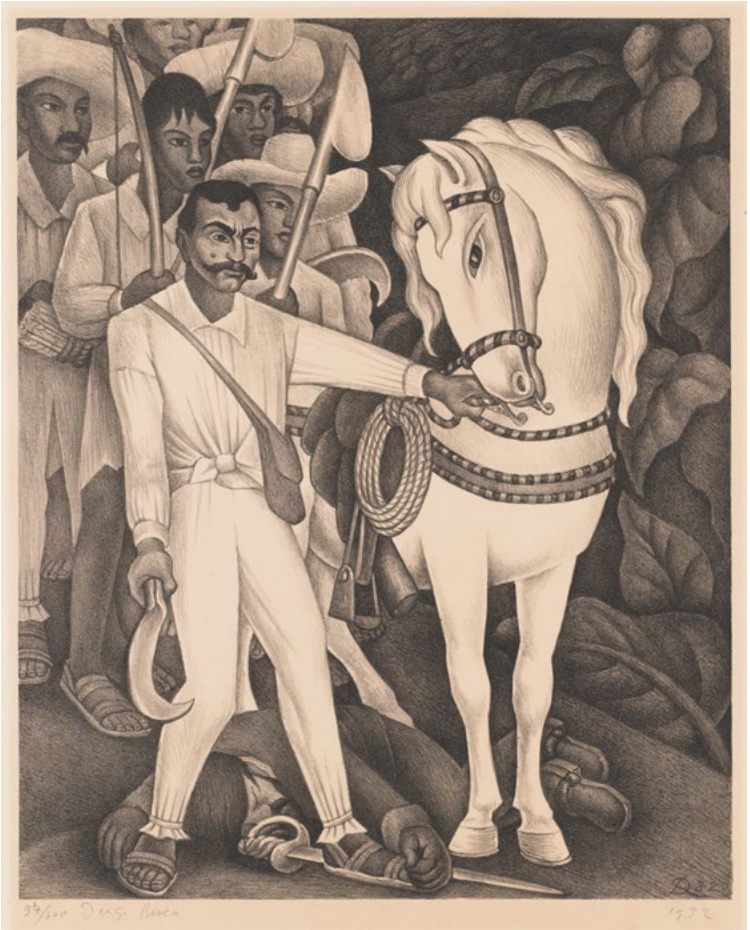
José Clemente Orozco (mexicano, 1883-1949)
Zapatistas, 1935
Litografía
Museo de Arte de Portland, La Colección de Artes Gráficas de Vivian y Gordon Gilkey

El grabado de José Clemente Orozco muestra a Emiliano Zapata (1879-1919), el líder del movimiento de reforma agraria durante la Revolución Mexicana (1910-1920), parado dramáticamente sobre una inclinación y mirando hacia una creciente masa de seguidores con ojos intensos y saltones. El artista usó fuertes líneas expresionistas para representar a los zapatistas. Algunos de los rostros endurecidos en la multitud recuerdan a las despiadadas sátiras de los artistas europeos de una época anterior como Francisco Goya (1746-1828) de España y Honoré Daumier (1808-1879) de Francia. Durante la Revolución Mexicana, Orozco dibujó caricaturas para tres periódicos. Sus imágenes de la guerra civil que el artista había experimentado personalmente muestran lo que llamó la "bestialidad desnuda" de la gente acostumbrada a matar. Observe cómo *Zapatistas* de Orozco difiere del grabado *Zapata* de Diego Rivera, en la página 11.

Diego Rivera (mexicano, 1886-1957)
Izquierda: *Niño y perro*
Derecha: *Sueño*
1932
Litografía
Museo de Arte de Seattle, Colección Conmemorativa de Eugene Fuller, 44.619 and 44.620

Después del éxito que tuvo la primera exhibición individual de Diego Rivera en los Estados Unidos en el Museo de Arte Moderno, Carl Zigrosser, director de la Galería Weyhe en la Ciudad de Nueva York, hizo arreglos para que Rivera trabajara en una serie de grabados. Rivera basó sus litografías en los detalles de murales que había pintado en México para permitir que las personas que no podían ver sus frescos en persona apreciaran su forma y contenido en los grabados originales del artista. La litografía, la cual permite que el artista dibuje libremente sobre una piedra preparada con un crayón ceroso, fue el medio ideal para la destreza técnica refinada de Rivera. Después de terminar *Zapata*, Rivera dejó Nueva York junto con su esposa Frida Kahlo para comenzar a trabajar en una comisión de murales del Instituto de Artes de Detroit.

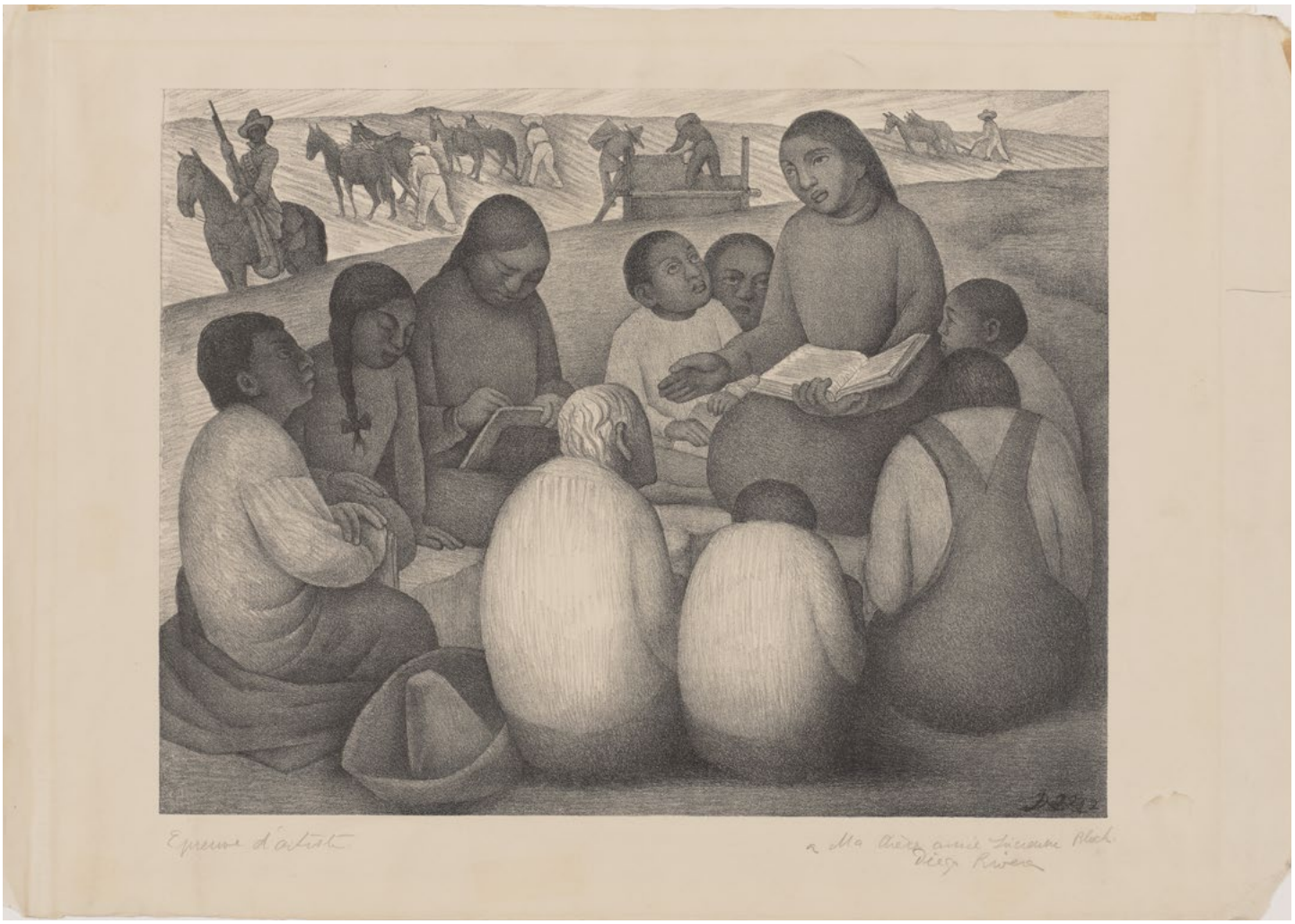




Diego Rivera (mexicano, 1886-1957)
Izquierda: *Las frutas del trabajo*
Derecha: *Zapata*
1932
Litografía
Museo de Arte de Seattle, Colección Conmemorativa de Eugene Fuller, 44.621 and 44.623

Fanny Rabel (mexicana, nacida como Fanny Rabinovich en Polonia, 1924-2008)
La sequía, 1952
Linograbado
Cortesía de Cecily Quintana y Galerías Quintana

Los grabados, dibujos y pinturas de Fanny Rabel con frecuencia representan el sufrimiento de los niños, las personas indígenas y los pobres de México. La artista llama la atención a sus luchas contra el racismo ambiental, incluyendo la inestabilidad y contaminación de los alimentos y el agua. Nacida como Fanny Rabinovich, la hija de actores nómadas yiddish estudió en Francia. En 1938, su familia emigró a la Ciudad de México para escapar de la agresión nazi en Europa. Rabel se inscribió en la escuela de arte y asistió a David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera en varios proyectos de murales. Ella también pintó varios murales públicos grandes por su cuenta y los historiadores la consideran como la primera mujer muralista moderna de México. Fue estudiante de Frida Kahlo y la única mujer miembro de Los Fridos (el nombre dado a los cuatro estudiantes de Frida). En 1950, Rabel se unió al Taller de Gráfica Popular de México.



Diego Rivera (mexicano, 1886-1957)
Escuela al aire libre, 1932
Litografía
Museo de Arte de Portland, regalo de Lucienne Bloch y Stephen Dimitroff

En *Escuela al aire libre*, Diego Rivera hace un homenaje a José Vasconcelos (1882-1959), el secretario de educación pública de México. Vasconcelos inauguró el movimiento muralista del país en 1921, así como también un programa de educación rural. En la izquierda superior de la imagen, un guardia armado vigila protectoramente desde lejos. Durante la rebelión cristera de México (1926-1929) y hasta finales de los años 30, milicias de religiosos católicos asesinaron a maestros de escuelas rurales para revelarse contra el anticlericalismo y la educación secular del gobierno.

En la parte inferior del grabado, Rivera escribió una inscripción dedicatoria para la artista Lucienne Bloch (1909-1999), a quien Rivera había conocido recientemente en la apertura de su exhibición en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York en 1931. Más tarde, Bloch asistió a Rivera con sus monumentales murales al fresco en el Instituto de Artes de Detroit (1932-33) y el Centro Rockefeller (1933).

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Maestro José Martínez Ramírez, asesinado en Cuautomatitla, Tochimilco, Puebla, el 28 de febrero de 1938, del portafolio *En el nombre de Cristo*, 1939
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Trabajando con el Ministerio de Educación de México, Leopoldo Méndez y la editorial del Taller de Gráfica Popular editaron un portafolio de siete litografías que representan los asesinatos de maestros de escuelas rurales cometidos por los cristeros o Soldados de Cristo. En las décadas de 1920 y 1930, el grupo paramilitar católico de los cristeros organizó una rebelión armada contra el anticlericalismo y reforma educativa popular del gobierno y asesinó a más de 200 maestros rurales.

Méndez acompañó cada grabado con una breve descripción de esta atrocidad documentada. Por ejemplo, el letrero alrededor del cuello de José Martínez Ramírez anuncia que fue asesinado para impedirle que "pervirtiera a los jóvenes inocentes" y que proliferara "las ideas malas a otros maestros". Estas imágenes pudieron haber circulado en volantes como parte de una campaña contra los cristeros y para cambiar la opinión de sus partidarios.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Compro tu maíz, 1949
Grabado en linóleo
Museo de Arte Jordan Schnitzer, regalo del Dr. Don E. y Carol Steichen Dumond

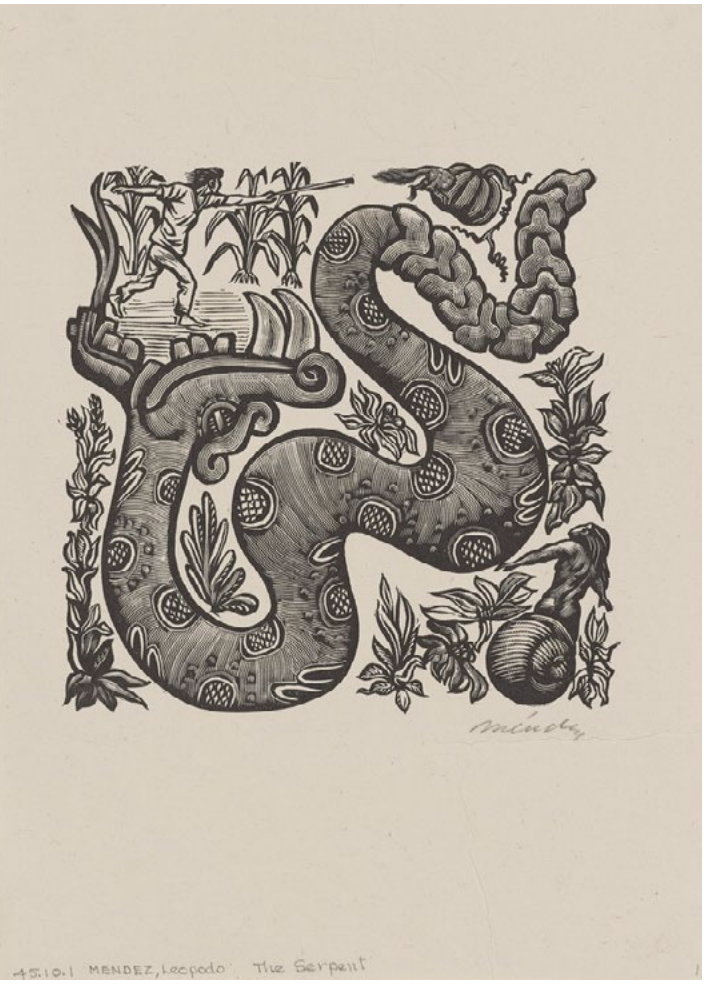
En 1947, Leopoldo Méndez comenzó a hacer grabados como un fondo para los créditos iniciales y finales de películas durante la Época de Oro del cine mexicano (mediados de la década de 1930 a 1960). Muchas de estas películas exploraban los problemas sin resolver por los que se luchó durante la Revolución Mexicana, tales como la opresión de los campesinos sin tierras y la necesidad de una reforma agraria. *Compro tu maíz* aparece al comienzo de *Pueblerina* (1948), una película del director Emilio Fernández. El artista coloca al espectador en la posición de los campesinos quienes tienen que vender su maíz al miserable precio ofrecido o sufrir las consecuencias violentas. *Compro tu maíz* implica que el comprador consideraba que un costal de maíz tenía más valor que la vida de la persona que lo plantaba y cosechaba.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
El Bruto, 1947
Grabado en linóleo
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Durante la Época de Oro del cine mexicano (1930s-1960), los grabados de Leopoldo Méndez aparecieron como fondos de pantalla completa para los créditos de 10 películas. Por medio de su amistad con el cinematógrafo Gabriel Figuera (1907-1997), Méndez colaboró con los famosos directores Emilio Fernández (1904-1986) y Roberto Gavaldón (1909-1986).

Méndez creó *El Bruto* para la película *Río Escondido* (1947) de Fernández. Aquí, el cacique o jefe político local aterroriza a una comunidad y una maestra rural mediante la destrucción de la escuela. Este trabajo fue parte de un portafolio de 10 grabados en linóleo que Méndez hizo para generar la empatía, valor, conciencia política y levantamientos populares para el cambio social. Mostrados en la pantalla grande, los grabados de Méndez se convirtieron en cierto tipo de mural temporal compartido con las audiencias nacionales e internacionales.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer



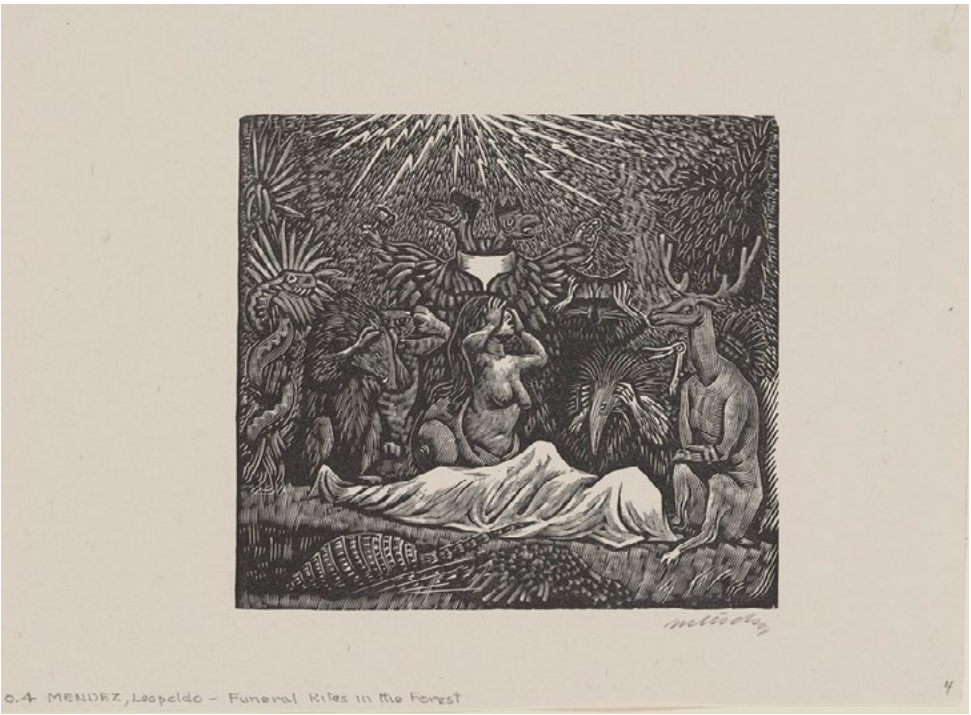
Serpiente, número 1

El amigo Jabalí, número 2

Además de producir carteles y volantes políticos de bajo costo, Leopoldo Méndez trabajó en exitosos proyectos de grabado destinados para bibliotecas, museos, galerías y coleccionistas privados en México y los Estados Unidos. En 1944, el artista hizo cuarenta grabados en madera para ilustrar el libro *Incidentes melódicos del mundo irracional* del escritor mexicano Juan de la Cabada (1899-1986). Un año después, Méndez seleccionó veinticinco de los cuarenta grabados en madera para incluirlos en un portafolio de grabados.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

Armadillo, número 3



Honras fúnebres en la selva, número 4

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

El armadillo cumple con su tarea, número 5

Responso de doña Caracol, número 6

Cabada basó libremente su relato sobre la vida, muerte, opresión y justicia en las canciones populares mayas y una mezcla de mito y fantasía. Doña Caracol, un caracol que vive en el bosque, lamenta la muerte de su esposo don Ardilla. Ella canta un sentido lamento con una vírgula del habla emitiéndose de su boca.

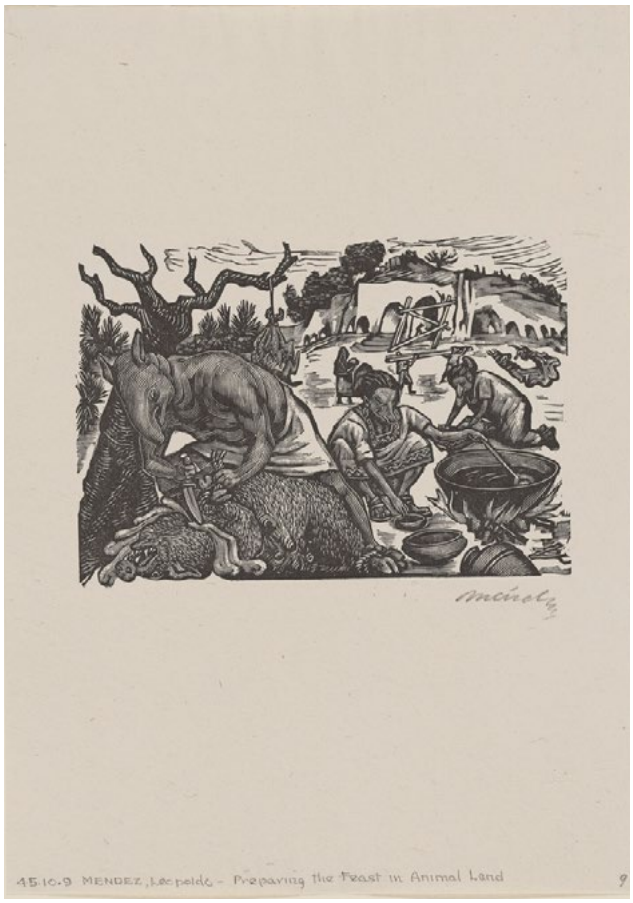
Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

El zopilote espera comerse los despojos, número 7

Vuelo para conquistar el mundo, número 8

El señor Zopilote, un buitre, es un personaje malvado en la novela *Incidentes melódicos del mundo irracional* (1944) del escritor mexicano Juan de la Cabada (1899-1986). Su sombrero de copa, camisa de cuello blanco y traje oscuro sugieren que es un capitalista oportunista. El señor Zopilote convence a la viuda afligida y talentosa cantante doña Caracol, un caracol pequeñito, para que vuele con él a la ciudad de la capital y presentarse en los escenarios con él.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

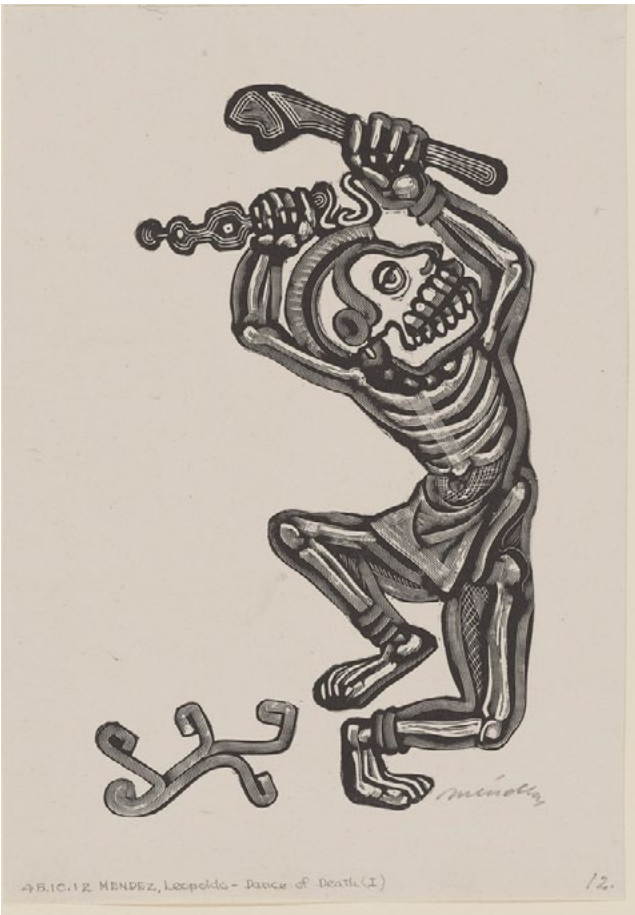


Preparando el festín en Animaletania, número 9

El polen, número 10

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

Recuerdo de las cosas de la juventud I, número 11



Danza de la muerte I, número 12

En medio de la historia, doña Caracol canta una canción maya sobre el Festival del Hambre o Deseo durante el Carnaval. El artista Leopoldo Méndez acompañó la letra poética en maya yucateco y español con grabados en madera verticales que representan a los dioses mayas, pájaros, árboles, masas de agua y danzas tradicionales incluyendo la danza de la muerte.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

Danza al pie del ciruelo, número 13

Sol, arco iris y danzantes, número 14

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

La piel del tigre, número 15

Recuerdo de las cosas de la juventud II, número 16

Las tradiciones culturales mayas contemporáneas y también las creaciones mayas antiguas de cerámica, tallados de piedra y libros pintados conocidos como códices, inspiraron las imágenes de Leopoldo Méndez para la novela *Incidentes melódicos del mundo irracional* (1944) del escritor mexicano Juan de la Cabada (1899-1986).

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

Danza de la muerte II, número 17

Brincos del zopilote borracho, número 18

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

Zopilote vanidoso, número 19

Los tejones policías, número 20

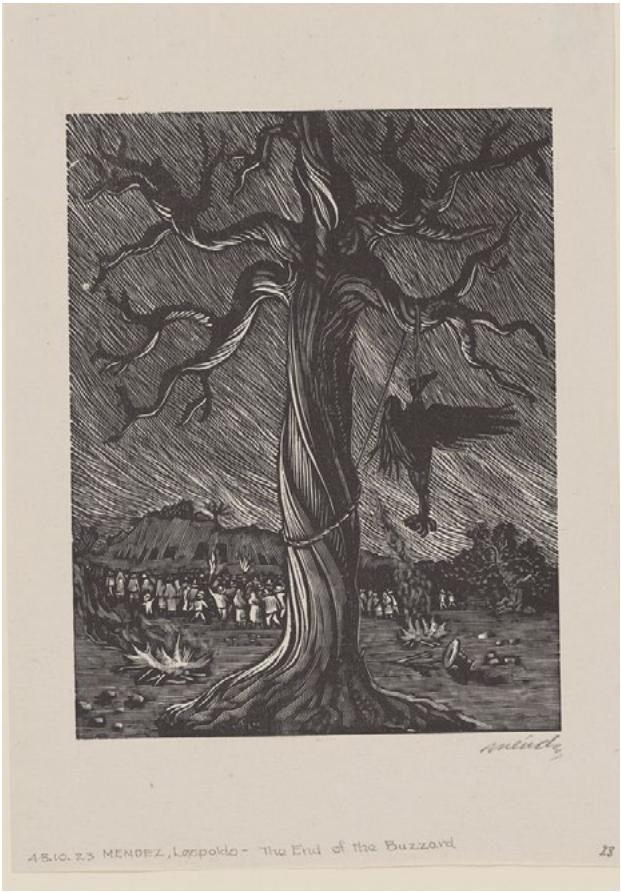
En las festividades que declaran al señor Zopilote como ciudadano de honor, el charlatán con sombrero de copa esconde bajo su ala a doña Caracol, un caracol con una voz extraordinaria, y hace que ella cante mientras él mueve su pico. Después de un tiempo, el señor Zopilote se emborracha y se vuelve revoltoso y la multitud descubre que él es un fraude y que no puede cantar afinadamente.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

El alcalde habla, número 21

La venganza, número 22

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer

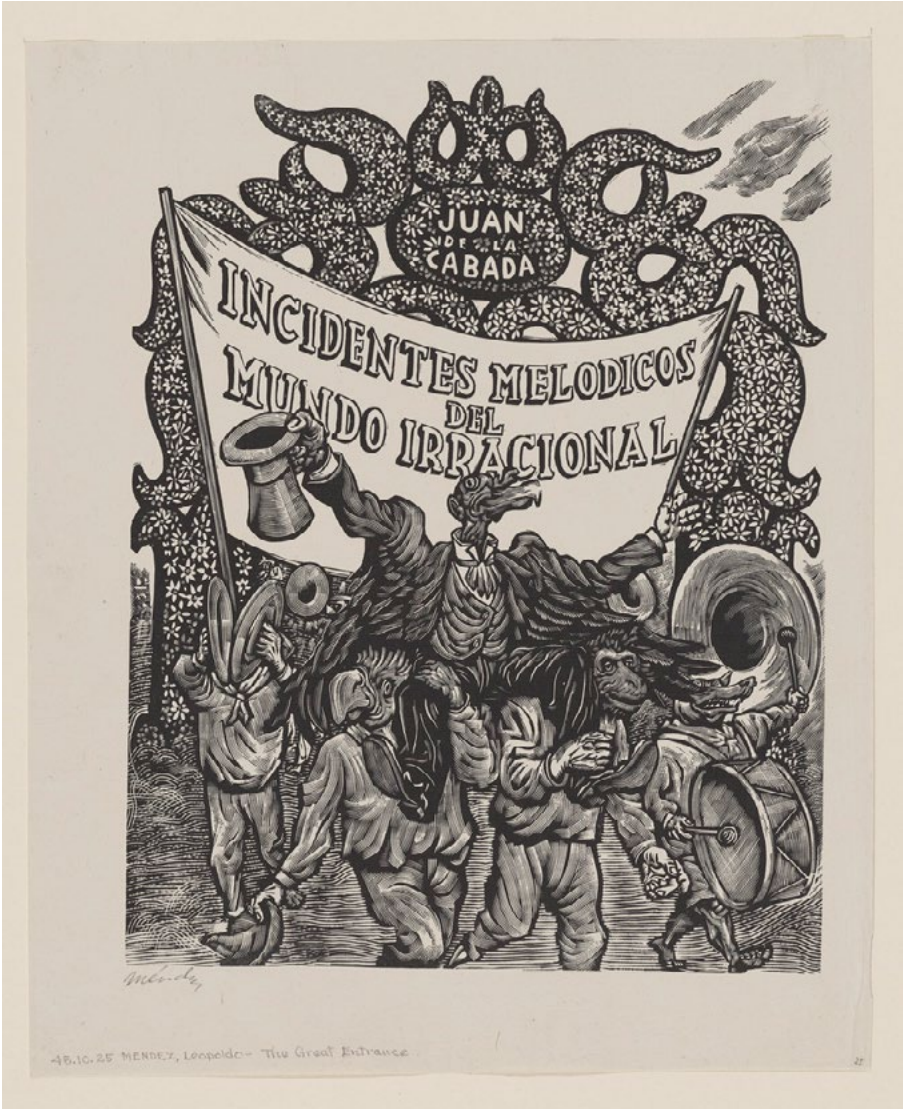


El fin del zopilote, número 23

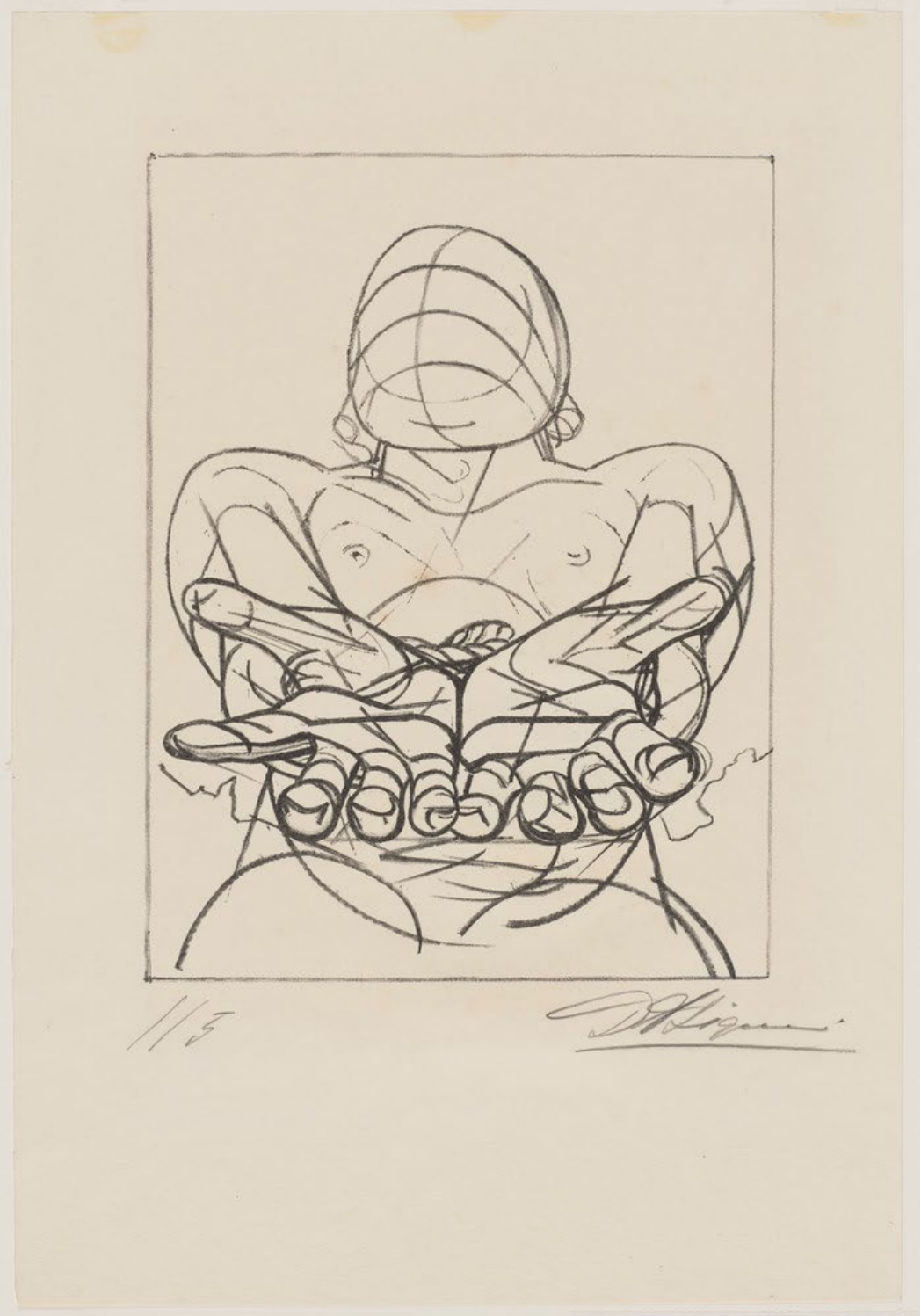
El nuevo canto, número 24

Los veinticinco grabados en madera de Leopoldo Méndez mostrando a seres humanos como animales antropomórficos ilustran una historia de vida y muerte, opresión y lucha como alegoría de una revolución marxista. Al final de la novela *Incidentes melódicos del mundo irracional* (1944) del escritor mexicano Juan de la Cabada (1899-1986), una muchedumbre enfurecida mata al señor Zopilote (un buitre), quien engañó y usó a doña Caracol, un caracol talentoso, para incrementar su poder y reputación. Doña Caracol, liberada de su opresor, le canta al sol y al amanecer de un nuevo día.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Proveniente de *Incidentes melódicos del mundo irracional,* en el portafolio *Méndez: 25 grabados*, 1945
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Helen Thurston Ayer



El gran recibimiento, número 25



David Alfaro Siqueiros, un activista social militante, estaba familiarizado con la opresión y el sometimiento. Para cuando hizo *Nuestra imagen actual*, una figura con las manos atadas y el rostro cubierto, el artista ya había peleado en la Revolución Mexicana (1910-1920) y contra las fuerzas fascistas en la Guerra Civil Española (1936-1939). Asimismo, había experimentado varios periodos de encarcelamiento y exilio debido a su trabajo de sindicatos y sus actividades políticas comunistas.

Aunque Siqueiros se desafiaba a sí mismo y a sus contemporáneos para experimentar con técnicas artísticas innovadoras, grabó este trabajo usando la litografía de piedra tradicional en el Taller de Gráfica Popular en la Ciudad de México. Siqueiros basó esta imagen en las fotografías de un joven modelo tomadas por su colaborador en México de esa época, Leo Matiz (1917-1998), originario de Colombia.

David Alfaro Siqueiros (mexicano, 1896-1974)
Nuestra imagen actual (originalmente titulado *México, 1947*), 1947
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

David Alfaro Siqueiros (mexicano, 1896-1974)
América Latina, 1945
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

David Alfaro Siqueiros (mexicano, 1896-1974)
Guardián de la paz, 1945
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

David Alfaro Siqueiros, *Tormento de Cuauhtémoc* (detalle), 1950-1951, piroxilina sobre celotex. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

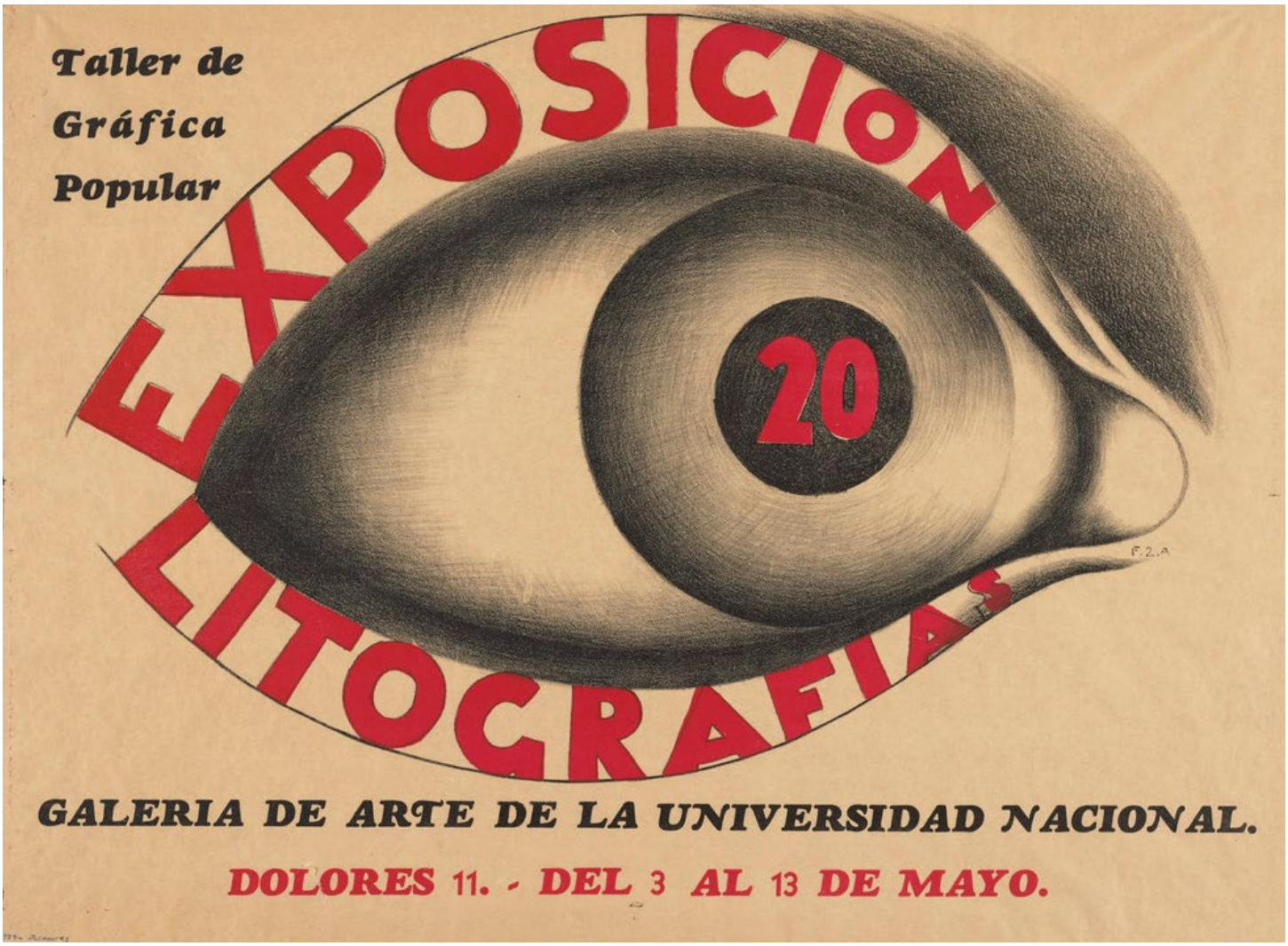
El sujeto de David Alfaro Siqueiros enfrenta al espectador directamente, atacando el espacio entre el litógrafo y el espectador con una tensión dinámica. Aun dentro de los espacios relativamente pequeños de sus grabados, el artista se las ingenia para transmitir las profundidades monumentales de sus murales públicos. Uno puede suponer por el título y la fecha de la litografía que el feroz perro cruzado está protegiendo la paz que fue tan difícil de ganar después de la Segunda Guerra Mundial. Otra versión de este canino agresivo aparece nuevamente en el mural de Siqueiros llamado *Tormento de Cuauhtémoc* (1950-1951) como un cruel perro de guerra español entrenado para participar en el genocidio de personas indígenas.

Jesús Escobedo (mexicano, 1918-1978)
El Fascismo. 8va Conferencia. Cómo combatir el fascismo, 1939
Litografía en rojo y negro (cartel)
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Emilio Amero imprimió esta litografía mientras vivía en Seattle, Washington. De 1940 a 1946, enseñó en la Universidad de Washington y fue el director del Colegio de Artes Cornish. Su trabajo como cinematógrafo influyó la inusual perspectiva, profundidad y misterio del ambiente de la imagen, el cual parece ser al mismo tiempo el interior de una casa y la ciudad en ruinas. En 1929, Amero colaboró con el poeta español Federico García Lorca (1898-1936) quien escribió un guion para la película surrealista *Viaje a la luna*, la cual Amero nunca produjo. El tema central de la película (ansiedad y miedo al sexo y la muerte) reaparece en la impactante intensidad de la imagen de Amero sobre una violación violenta.

Emilio Amero (estadounidense, nacido en México, 1901-1976)
Guerra, 1944
Litografía
Museo de Arte de Seattle, Colección Conmemorativa de Eugene Fuller, 44.84

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Fachismo (2), número 20 de la serie *25 grabados de Leopoldo Méndez*, 1943
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, La Colección de Artes Gráficas de Vivian y Gordon Gilkey



Francisco Dosamantes (mexicano, 1911-1986)
Taller de Gráfica Popular: Exposición 20 litografías, 1939
Litografía en rojo y negro (cartel)
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Jesús Escobedo (mexicano, 1918-1978)
Cabeza de hombre (*autorretrato*), aproximadamente 1940
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Diego Rivera (mexicano, 1886-1957)
Vasos comunicantes (*homenaje a André Breton*), 1938
Grabado en linóleo
Cortesía del Dr. Li Ravicz

En 1938, el escritor francés y líder del surrealismo André Breton (1896-1966) viajó a México para dar una serie de conferencias. Él y su esposa, la artista Jacqueline Lamba (1910-1993), se quedaron con Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes también hospedaban al revolucionario soviético exiliado León Trotsky (1879-1940) y su esposa Natalia Sedova (1882-1962). Rivera hizo este autorretrato para darle publicidad a una de las conferencias de Breton y tituló el grabado inspirándose en el ensayo de Breton de 1932 *Les vases communicants* (*Los vasos comunicantes*). El artista representó el concepto de los sueños de Breton como un diálogo compartido entre el sueño y la vigilia, las emociones interiores y los hechos externos. El rostro de Rivera es un híbrido imaginativo de carne y naturaleza en donde las arterias, venas y capilares son raíces, el puente de su nariz es un tronco de árbol y un cuerpo humano, y la cima frondosa es un cerebro.

Raúl Anguiano (mexicano, 1915-2006)
Por eso los hacen pandos...porque los montan tiernitos, de *Dichos populares*, 1939
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Estos grabados son impresionantes debido a sus escenas extrañas y perturbadoras. El artista Raúl Anguiano combinaba los dichos populares con imágenes de humor negro para comentar sobre las relaciones de género, dominación y violencia doméstica. La imagen de mujeres montando a los hombres me recuerda a un baile de bodas mexicano tradicional que yo vi y que provocó incomodidad y entretenimiento entre los invitados. Se llama el "baile del mandilón" y significa el baile de un hombre emasculado. Durante el baile, la novia azota al novio con un cinturón mientras el novio barre el piso con una escoba. Existen muchos dichos populares en español que refuerzan y cuestionan los papeles de género. Cuando crecía, yo recuerdo haber escuchado que "El matrimonio funciona porque uno manda y el otro obedece", "El hombre llega hasta que la mujer lo permite" y "Calladita te ves más bonita".

Wendy Echeverría García
Universidad de Oregón, estudiante de segundo año
Especialidad en Estudios Latinoamericanos y Estudios Indígenas, Raciales y Étnicos

Raúl Anguiano (mexicano, 1915-2006)
Ay, riata no te revientes...ques el último jalón, de *Dichos populares*, 1939
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Ángel Bracho (mexicano, 1911-2005)
El puente y el tilichero (El puente de Nonoalco), 1944
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

El famoso Taller de Gráfica Popular de la Ciudad de México emergió durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Los artistas documentaban y conmemoraban las reformas socialistas de Cárdenas que reasignaron tierras para los campesinos, reinstituyeron los sindicatos, establecieron salarios más altos y nacionalizaron las compañías de petróleo extranjeras. Este cartel invita a los mexicanos a un tributo para honrar a Cárdenas por ser elegido para recibir el Premio Stalin de la Paz en 1956.

Tres mujeres artistas contribuyeron para este trabajo. Mariana Yampolsky, una artista de grabado y fotógrafa de Chicago, fue la primera mujer en unirse al Taller de Gráfica Popular en 1945. Ella invitó a Andrea Gómez, una artista de grabado y muralista mexicana, a unirse al colectivo. Elizabeth Catlett, quien era una escultora y artista de grabado y la nieta de esclavos, se mudó de los Estados Unidos a México en 1946 y se unió al Taller de Gráfica Popular. Yampolsky y Catlett trajeron a México una conciencia social y política determinada en años tempranos. Ellas se convirtieron en ciudadanas mexicanas y se establecieron allí permanentemente.

Izquierda superior: Oscar Frías (mexicano, 1920-?)
Derecha superior: Elizabeth Catlett (mexicana y estadounidense, nacida en los Estados Unidos, 1915-2012)
Izquierda inferior: Andrea Gómez (mexicana, 1926-2012)
Derecha inferior: Mariana Yampolsky (mexicana, nacida en los Estados Unidos, 1925-2002)
Homenaje a Cárdenas, domingo 26 de febrero a las 10 horas, 1956
Grabado en linóleo
Colecciones Especiales, Bibliotecas de la UO. Carteles de papel grandes T35 .H66 1956. Compra del Fondo de Dotación de Paulson Investment Company

Francisco Mora (mexicano, 1922-2002)
Minero de la plata, placa 2 del portafolio *El pueblo mexicano* (Ciudad de México: Taller de Gráfica Popular y Associated American Artists), 1946
Litografía
Museo de Arte de Portland, regalo de John Henry Rock

Isidoro Ocampo (mexicano, 1910-1983)
Gane un millón, 1939
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Pablo O'Higgins (mexicano, nacido como Paul Higgins Stevenson en los Estados Unidos, 1904-1983)
Los ladrilleros, Barrio de Santa Cruz, Ciudad de México, 1946
Litografía
Museo de Arte de Seattle, SC2009.8.7

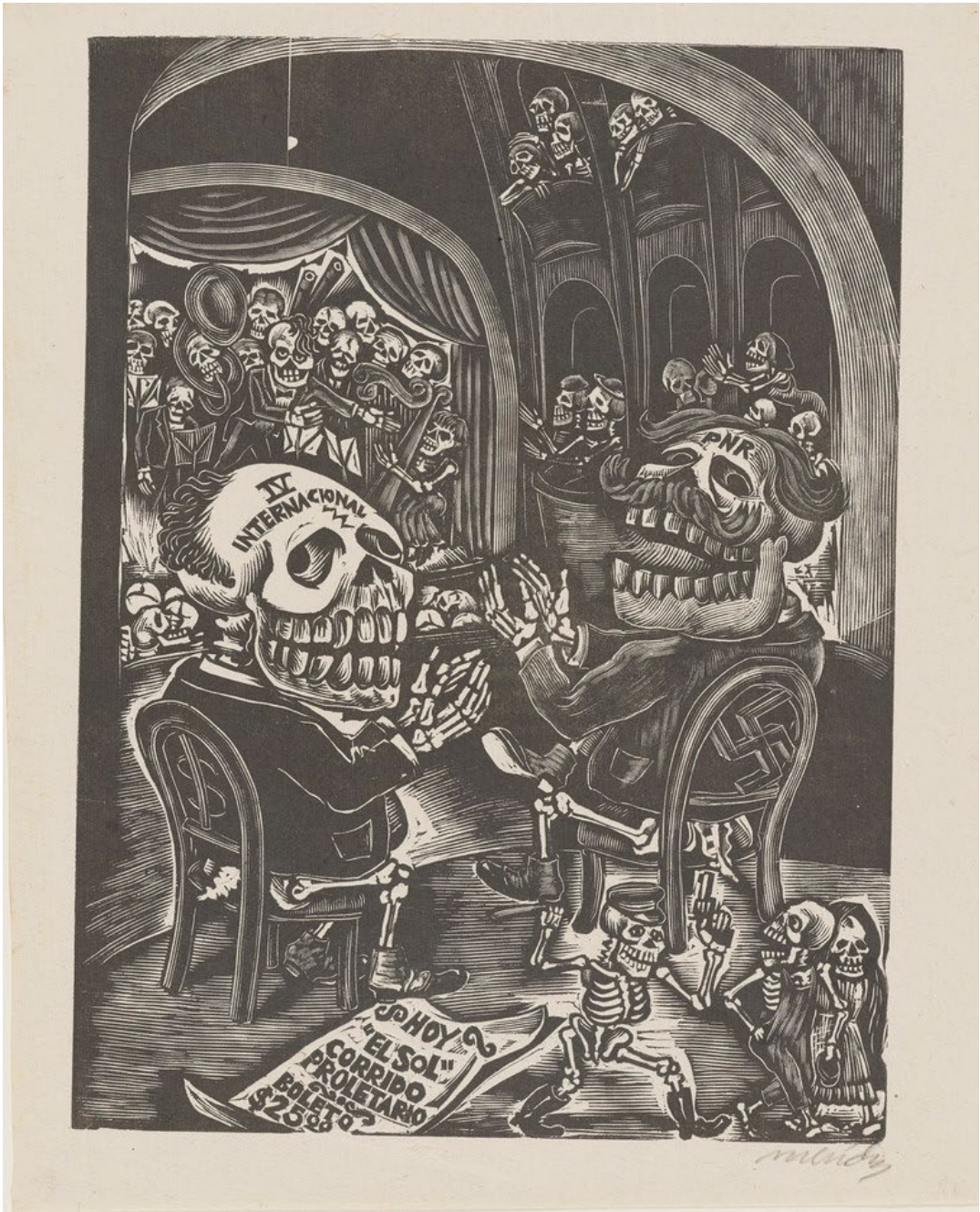
Las líneas vigorosas y fluidas de Pablo O'Higgins dan vida a estos ladrilleros. O'Higgins dejó los Estados Unidos en 1924 y se estableció en la Ciudad de México de manera permanente. El artista dedicó su arte y su vida al proletariado, ayudando a establecer tres grupos de trabajadores artistas incluyendo el famoso Taller de Gráfica Popular en 1937, el cual luchó contra el fascismo, racismo y la explotación de la clase trabajadora.

El arte y activismo político de O'Higgins le llevaron a obtener comisiones en los Estados Unidos. En 1945, el sindicato de raspadores de barcos en Seattle, Washington, lo comisionó para que pintara un mural portátil de sesenta pies de largo titulado "La lucha contra la discriminación racial" para su salón sindical. En 1959, el sindicato donó el mural de O'Higgins a la Universidad de Washington. Después de que el artista lo restauró en 1975, la universidad instaló el mural en el Salón Kane donde puede verse en la actualidad.

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969) con Alfredo Zalce (mexicano, 1908-2003)
Calaveras estranguladoras, 1942
Grabados en linóleo
Corrido de Stalingrado de Leopoldo Méndez
El asesino serial Gregorio Cárdenas Hernández de Leopoldo Méndez
Camioneros y tenderos de Alfredo Zalce
Museo de Arte de Portland, La Colección de Artes Gráficas de Vivian y Gordon Gilkey

Las calaveras eran carteles de papel grandes que fueron producidos para las festividades del Día de los Muertos de México. Estas publicaciones mostraban figuras de la muerte animadas para hacer declaraciones políticas serias de una manera cómica sobre la humanidad. José Guadalupe Posada (1852-1913), unos de los artistas de grabado más famoso de México, fue el primero en usar el símbolo popular de la calavera para satirizar a los personajes conocidos y las cuestiones sociales y políticas contemporáneas.

Los carteles contaban las noticias del día de una manera sensacionalista para un público analfabeta, a través de canciones que con frecuencia se cantaban en las calles y de dinámicas imágenes atrevidas. A la izquierda, el General Semyon Timoshenko (1895-1970) del Ejército Rojo soviético derrota a las fuerzas nazis que sitiaban Stalingrado. La canción e imagen a la derecha inferior cuentan la historia de un asesino serial recientemente encarcelado. Arriba, los camioneros y tenderos sacuden a sus clientes para sacarles el dinero.



Leopoldo Méndez (mexicano, 1902-1969)
Concierto sinfónico de calaveras, número 8, del portafolio *25 grabados de Leopoldo Méndez*, 1943
Grabado en madera
Museo de Arte de Portland, La Colección de Artes Gráficas de Vivian y Gordon Gilkey

Este grabado apareció por primera vez en 1934 en la portada del número inaugural de *Frente a Frente*, la revista de la Liga Revolucionaria de Escritores y Artistas. El título de la revista hace referencia al concepto de "clase contra clase" que Leopoldo Méndez deja claro en su crítica desdeñosa. Sentado a la derecha está Carlos Riva Palacio (1892-1936), el presidente del recientemente formado Partido Revolucionario Nacional, quien se asociaba con los intereses fascistas. A la izquierda está Diego Rivera, a quien los artistas criticaban por sus vínculos cercanos con el gobierno mexicano y patrocinadores adinerados.

El escenario del grabado es la apertura del lujoso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Aunque la cartelera sobre el piso anuncia un concierto de canciones proletarias, el precio de admisión está fuera del alcance de la clase trabajadora. Este detalle refuerza el comentario de Méndez sobre el concepto de clase.

José Chávez Morado (mexicano, 1909-2002)
Los tres danzantes, 1939
Litografía
Museo de Arte de Portland, adquisición del museo con apoyo del Fondo Marion McGill Lawrence

Jean Charlot (francés y estadounidense, 1898-1979)
El volador, 1948
Litografía
Museo de Arte Jordan Schnitzer, regalo del Sr. G. James Arens

El abuelo de Jean Charlot era nativo de la Ciudad de México y Charlot creció en París rodeado de las antigüedades mexicanas que su familia coleccionaba. En 1921, se mudó a la Ciudad de México en donde participó en el movimiento muralista. De 1926 a 1929, Charlot fue un artista en el personal arqueológico de Chichén Itzá en la península de Yucatán. Su experiencia copiando bajorrelieves de esculturas mayas y superficies pintadas inspiraron sus formas esculturales suaves, redondas y pesadas.

Después de que Charlot se mudó a los Estados Unidos en 1928, se convirtió en un litógrafo maestro y siguió representando las tradiciones culturales antiguas de México como *El volador*. En la cima de un poste de 100 pies de altura, un danzante mira hacia uno de los cuatro puntos cardinales. El pájaro blanco en el cielo simboliza a los cuatro hombres "volando" alrededor del poste suspendidos de cuerdas.

Términos de arte (tomados del glosario de International Print Center New York (IPCNY)

Baren: Herramienta manual usada para frotar firmemente el reverso de la hoja de papel con el fin de recolectar la tinta de la matriz.

Brayer: Un rodillo usado para esparcir la tinta sobre una matriz.

Grabado en linóleo: Una técnica de relieve que usa una hoja de linóleo de la cual se tallan las formas usando cinceles o cuchillos para dejar la imagen a imprimirse como la superficie realzada. La tinta se transfiere de la superficie del bloque con la aplicación de presión. El linóleo es más blando y, por lo tanto, más fácil de tallar que la madera; sin embargo, no tiene la veta característica de la madera ni tampoco su durabilidad.

Grabado de relieve: **https://www.youtube.com/watch?v=lR8yK_aKb2Q**

Litografía: Una técnica planográfica que puede imprimir una variedad de marcas dibujadas o pictóricas. Tradicionalmente, un lápiz graso o tusche (acuarela sebosa) se aplica a una loza plana de piedra caliza, llenando selectivamente los poros de la piedra. Una mezcla química adhiere firmemente la piedra antes de que se use agua para llenar los poros restantes. La tinta a base de aceite que se usa solamente es atraída a esas áreas que han retenido la grasa. Se coloca un papel húmedo sobre la cara de la piedra y se pasan juntos a través de una prensa para transferir la tinta de la superficie. También pueden usarse placas de aluminio.

Litografía: **https://www.youtube.com/watch?v=G-PFEbQ5UGc**

Matriz: Una superficie física que puede manipularse para retener la tinta que después se transfiere al papel. La mayoría de las matrices (aunque no todas) pueden imprimir la misma imagen muchas veces. Las matrices usadas en el grabado incluyen bloques de madera, hojas de linóleo, placas de metal, hojas de plexiglás y losas de piedra caliza.

Programas relacionados a la exhibición

Almuerzo y arte I: **https://youtu.be/nDYvf1R5GMA**

Almuerzo y arte II: **https://jsma.uoregon.edu/events/almuerzo-y-arte-lunch-and-art-part-ii**

JORDAN SCHNITZER **MUSEUM OF ART**

NUESTRA IMAGEN ACTUAL | OUR PRESENT IMAGE

MÉXICO Y LAS ARTES GRÁFICAS

1929-1956

Art Bridges

La exhibición fue organizada conjuntamente por el Museo de Arte Jordan Schnitzer (JSMA) y el Museo de Arte de Portland (PAM). Contamos con el apoyo brindado por Art Bridges y los miembros y donadores del JSMA.

UNIVERSITY OF OREGON