

Obra inédita de Fermín Revueltas en el archivo fotografico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM

Ernesto Peñaloza Méndez

A finales del año 2015 recibí una llamada de Tely Duarte¹ para comentarme que Coral y Emilio Revueltas Valle estaban buscando un lugar para resguardar una caja con fotografías de la autoría de su abuelo, el pintor Fermín Revueltas, y me avisaba que les había dado mis datos ya que consideraba que ese material estaría mejor en el archivo fotográfico Manuel Toussaint del IIE-UNAM que en las bodegas del Museo Nacional de Arte.

Unos meses después ingresarían, en comodato, 231 impresiones *vintages* montadas en unas amarillentas hojas de álbum y 342 negativos, 573 imágenes en total. El material no tenía información de fechas, lugares, personajes y en ese primer momento no sabíamos la trascendencia de las imágenes.

Esto significó adentrarme a la fabulosa vida y obra de Fermín Revueltas², y digo vida fabulosa como podría decir fascinante y me viene a la mente que en un Seminario de fotohistoria y después de presentar un avance de un ensayo sobre Manuel Álvarez Bravo me sugirieron, entre otras recomendaciones, que me moderara con los adjetivos, pero es difícil para mi –y, quizá, para muchos de los de los lectores de estas líneas- contener el entusiasmo y pasión con los temas y

¹ Importante gestora cultural y curadora del INBA

² parafraseando a Bertran D. Wolfe en su libro *La fabulosa vida de Diego Rivera*

personajes que se nos cruzan en nuestro camino. Este entusiasmo fue buen combustible para emprender el trabajo paciente y prolijo que implica ingresar una nueva colección a cualquier acervo o archivo fotográfico y que en resumen consiste en lo siguiente:

- 1- Contar el número de ítems y hacer un registro de las guardas originales
- 2- Medir los ítems
- 3- Limpieza general (básicamente eliminación de polvo)
- 4- Evaluación del estado de conservación*
- 5- Tratamiento (eliminación de adhesivos)^{*3}
- 6- Sustitución de guardas (hojas de mylar y cajas de polipropileno)
- 7- Digitalización^{**4}
- 8- Ingreso de las cuatro cajas que contienen la colección a la pre bóveda climatizada
- 9- Organización de los archivos digitales e ingreso a la base de datos
- 10- Documentación de la colección. La familia posee un importante archivo con documentos personales como acta de nacimiento, contratos, credenciales, etc.; un álbum con recortes hemerográficos (realizado por la viuda y el hijo del artista), una variada e importante iconografía del artista (retratos originales de la autoría de E. Weston, Manuel Álvarez Bravo, por mencionar

³ *Trabajo realizado por Gustavo Lozano

⁴ **Todo el material se digitalizo en área coordinado por Teresa del Rocío González y Ricardo Alvarado

algunos notables autores) y obra original, principalmente oleos, acuarelas y dibujos⁵. Se revisó y se repografió en su totalidad.

11-Revisión de la bibliografía existente (se incluyó catálogos de exposiciones y de subasta), búsquedas en internet⁶ y visita a museos para estudiar de manera directa la obra original MUNAL, el Museo del Estanquillo y en dos colecciones particulares.

12-Estrategias de difusión de la Colección.

Sobre este último punto centraré este comunicado. De las muchas maneras que existen para hacer difusión de los acervos que custodiamos en los Archivos se optó por presentar avances de la investigación por medio de ponencias académicas y en la elaboración de un proyecto curatorial.

Con la información recabada se elaboró una primera versión de guión curatorial que se presentó a la Dra. Rocío Gamiño, Coordinadora del Archivo y después al Dr. Renato González Mello, director en ese momento del IIE y se iniciaron gestiones con el Antiguo Colegio de San Ildefonso para que fuera la sede de la muestra. Con el cambio de dirección, se retoma el proyecto, a principio del año 2019, y se involucra a dos de los nietos del maestro Revueltas (Coral y Emilio) conformando un equipo curatorial. Con el apoyos Institucional del Dr. Iván Ruiz y del maestro Gerardo Vázquez , Director del Instituto y Coordinador del Archivo respectivamente, se decide cambiar la sede de la exposición a la Antigua Academia de San Carlos

⁵ Un número considerable de obra original es conservada por la familia.

⁶ En la Mediateca del INAH se encontraron imágenes sobre el artista, sobre todo de su labor docente

de la Facultad de Artes y Diseño contando con la colaboración de los Doctores Gerardo García Luna M. y José de Santiago para finalmente ser inaugurada el 7 de noviembre de 2019.

Justificación del proyecto

El impulso sin precedentes que el Estado mexicano da a la cultura y al arte a partir de 1921 como una estrategia política para legitimar a los gobiernos emanados de la Revolución de 1910 y para conseguir reconocimiento y aceptación en el contexto internacional, permitió el ambiente propicio para que los artistas nacionales y un importante grupo de creadores extranjeros, que se incorporaron a este gran movimiento cultural, construyeran propuestas estéticas de gran nivel, originalidad identitaria y proyección a nivel global.

Los artistas de este periodo retoman una inquietud que venía desde finales del siglo XIX por definir lo “nacional” y el conflicto entre modernidad y tradiciones, sumándose activamente y, desde su trinchera, a la reconstrucción y a los cambios sociales, políticos y económicos del país. Este movimiento cultural consiguió en muchos sentidos, un balance entre modernidad y las ricas herencias ancestrales existentes en las diversas regiones del país.

Para ello conocieron, por un lado, (muchos de ellos de primera mano) lo más avanzado del arte europeo y, por el otro, se interesaron por el folklore, las artesanías, fiestas y demás costumbres y usanzas de los pueblos originarios.

De esta manera, encontramos vanguardia y tradición no solamente en el muralismo mexicano y otras manifestaciones visuales, sino en todas las otras disciplinas como la literatura, la música, el teatro y la danza.

En el campo de la fotografía existen importantes contribuciones académicas que nos han permitido conocer el periodo. Sabemos, por ejemplo, sobre los principales estudios fotográficos, fotorreporteros notables, auge tardío del pictorialismo (Santibañes, Okon, Silva, Smarth), la presencia de Edward Weston y Tina Modotti en México, el surgimiento de la vanguardia histórica de nuestra fotografía, etc., por mencionar unos pocos temas tratados. Pero sin duda aún queda mucho por explorar y, en vísperas del Centenario del inicio de lo que se ha llamado el renacimiento del arte mexicano, tendremos campo propicio para hacerlo. Un tema poco explorado es el de los pintores de esta generación, que usaron la cámara como herramienta auxiliar para su labor o, inclusive, expresarse artísticamente. Como sería el caso de Revueltas

Fermín Revueltas (Santiago Papasquiaro, Durango, 1901-Ciudad de México, 1935)⁷ fue un artista que en su breve carrera produjo una obra de gran importancia por la variedad y riqueza de sus temas y técnicas empleadas en su labro. Pionero del movimiento muralista, realizó también pintura de caballete, acuarelas, grabados, escenografías, vitrales, e incursionó en la ilustración y diseño tipográfico y editorial. Se le definió como artista abstracto, dadaísta, futurista, constructivista. Se ponderó su audacia con el color; se escribió en su época de su renovación al género del paisaje y de su interés por el paisaje urbano.

⁷ Estas líneas biográficas del artista se basan principalmente del libro de Carla Zurián, *Fermín Revueltas, constructor de espacios*, México, Editorial RM, 2002 y de documentos facilitados por la familia del artista.

Su actividad la realiza en las Escuelas de Pintura al Aire Libre, EPAL, como parte de los “Dieguitos” que emprenden la decoración mural del antiguo Colegio de San Ildefonso.

Como diseñador del 1er. Manifiesto estridentista y su vinculación activa con este movimiento de vanguardia. En su participación en las Misiones culturales o como fundador del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, del BOI y otras agrupaciones gremiales, como simpatizante del PCM, como promotor del grupo 30-30 y como miembro activo del PNR y simpatizante cardenista.

En resumen, se trata de un destacado protagonista del movimiento que renovó la cultura nacional, con la intención de reconstruir el país después de un largo periodo de lucha armada, labor que emprendieron con tal fuerza y originalidad que consiguieron, como hemos dicho, darle al arte mexicano una proyección internacional sin precedente.

Varios de estos artistas, como Roberto Montenegro, Gabriel Fernández Ledesma, Emilio Amero, entre otros, se interesaron por la fotografía.

Intentaré en este breve texto hacer un resumen, casi estridente, del proyecto llamado *Mecánica de luz, Fermín Revueltas y la fotografía de vanguardia, 1926-1935* que tuvo la finalidad de dar a conocer una faceta desconocida de este importante artista mexicano.

La exposición se dividió en diez apartados o núcleos temáticos:

1. Docencia

Desde su regreso a México el pintor Fermín Revueltas se incorpora a la Academia de San Carlos impartiendo clases nocturnas de dibujo, simultáneamente comienza su participación en las Escuelas de Pintura al Aire Libre

2. México se transforma

Después de más de diez años de lucha armada e intentos por pacificar y reorientar los rumbos de la nación, la tarea prioritaria fue la reconstrucción del país. Durante las décadas de los años veinte y treinta, se llevaron a cabo de manera intensa varias obras públicas para electrificar las principales ciudades, pavimentar calles, mejorar el transporte urbano, construir carreteras y presas, y modernizar la agricultura; también se reparó parte de la infraestructura dañadas seriamente durante la Revolución, como estaciones de tren y miles de kilómetros de vías férreas. Además, en un intento por reactivar la economía, el Estado apoyó la incipiente industria y la organización de la clase obrera.

Fermín Revueltas estuvo muy atento a estas rápidas transformaciones y salió con su cámara con la intención de hacer un registro, en una línea cercana a lo documental, a manera de apuntes que usaría después en murales, pinturas de caballete y vitrales.

3. La Tolteca

En 1931 se hace un llamado a los artistas residentes en el país a participar en el concurso de Cemento Tolteca. La convocatoria, dirigida a pintores, dibujantes y fotógrafos, los exhortaba a que representaran la ultramoderna factoría (inaugurada ese mismo año) como “una revelación para el espectador de lo que es esa fábrica

como obra de ingeniería y de arquitectura moderna”. El premio de siete mil pesos (cifra desmesurada para la época) atrajo el interés de 300 creadores, entre los que destacan los pintores María Izquierdo, Jorge González Camarena, Juan O’Gorman y Rufino Tamayo. La sorpresa fue que los principales premios se otorgaron a los fotógrafos, siendo el primer lugar para Manuel Álvarez Bravo, según dictaminó el jurado integrado por Diego Rivera, el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio, el ingeniero Mariano Moctezuma y Federico Sánchez Fogarty, publicista y editor de la revista de la empresa.

La serie fotográfica realizada por Revueltas en las instalaciones de la cementera Portland- La Tolteca en Mixcoac es ostensiblemente vanguardista, quizá con la intención de participar en el concurso como obra en sí, o como un registro que después llevaría a otro medio plástico.

4. Búsqueda formal

En mayo de 1921, David Alfaro Siqueiros publicó en la revista *Vida Americana*, editada en Barcelona, sus “3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana”. En esta suerte de manifiesto, Siqueiros lanzaba la consigna “¡VIVAMOS NUESTRA MARAVILLOSA ÉPOCA DINÁMICA!” y exaltaba la era de la máquina, de la mecánica moderna, la vida de nuestras ciudades en construcción y “la ingeniería sobria y práctica de nuestros edificios modernos”. Fermín Revueltas, como otros artistas gráficos vinculados al movimiento estridentista, acogió estas ideas y las plasmó en dos de los primeros paisajes urbanos que realizó ese mismo año: *Subestación La Indianilla y Puerto*, y en el óleo sobre tela *Andamios interiores*, de 1923. Ese mismo impulso lo inspiró en

su trabajo editorial y en un puñado de fotografías de especulación formal, como el par de imágenes logradas con exposiciones múltiples en un mismo fotograma con la intención de mostrar el movimiento a la manera de fotógrafos futuristas como los hermanos Bragaglia. En otras se interesa en congelar el vuelo de las aves o captar la velocidad de una lancha de motor, también observa con aguda mirada la simpleza de una antena de radio como un medio de acercar a los poblados remotos a la modernidad.

5. Las aguas y la tierra

Paralelo al seguimiento que hicieron los artistas mexicanos de las vanguardias artísticas internacionales, los participantes del llamado “Renacimiento del arte mexicano” se interesaron vivamente en el folclore, rituales, celebraciones y todo tipo de manifestaciones populares. Por medio de la cámara fotográfica, en sus muchos viajes, Fermín Revueltas escudriñó la vida cotidiana de los pueblos, su gente, iglesias, mercados, la actividad portuaria, el comercio fluvial, el uso de las bestias de carga y tiro y las actividades en las riberas de los ríos. Prestó atención también a la arquitectura vernácula como las modestas chozas del trópico, las haciendas y los monumentos coloniales. De igual manera se interesó por antiguas tradiciones religiosas como la quema de Judas o costumbres paganas como los chinelos que alegran el Carnaval en los poblados morelenses de Tepoztlán, Yautepec y Tlayacapan.

6. Isla Tiburón

En 1934, Revueltas viajó a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para supervisar la instalación de seis vitrales que diseñó para decorar la Casa del Pueblo y la ejecución del monumento dedicado a Jesús García, héroe de Nacozari, proyecto realizado en colaboración con Ignacio Asúnsolo, en el parque Madero. Dos años antes había conseguido visitar la isla Tiburón, la isla de mayor extensión del país e importante reserva natural, y tener la experiencia de conocer la magia y el misticismo de la cultura seri, vivencia que dejó registrada en una serie fotográfica, base de dos acuarelas posteriores.

7. Familia

En muchas de las fotografías tomadas por Fermín Revueltas aparece su mujer, María Ignacia Estrada, y su hijo Silvestre quien nació el 31 de marzo de 1923; ellos lo acompañaron en varios de sus viajes. Casi la totalidad de las imágenes del archivo que custodia en comodato el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM no están fechada ni tienen información que nos permitan ubicar el lugar de la toma, pero gracias a que se conoce la fecha de nacimiento del niño se pudo aproximar la temporalidad de las tomas. Destaco la secuencia de la escalera en espiral en la cual juega con las diagonales, curvas y sombras en tomas en picada y contrapicada, recursos frecuentemente empleados por las vanguardias fotográficas de la época.

8. Retratos

Revueltas conoció y trató a los fotógrafos más importantes de su época, así lo atestiguan los retratos que le hicieron Edward Weston, Manuel Álvarez Bravo y

Agustín Jiménez. En esta sección se presentan también otros retratos de autoría desconocida ejecutados en estilo modernista, quizá algunos sean autorretratos.

9. Diseño editorial, apropiación, álbum

Con el diseño del número 1 de *Actual. Hoja de vanguardia* (diciembre de 1921), manifiesto inaugural del estridentismo, Fermín Revueltas inició una labor continua como ilustrador editorial, en donde el uso de la fotografía será de gran importancia. Varias de las portadas y viñetas de publicaciones del Bloque de Obreros e Intelectuales (BOI) y de las revistas *Irradiador*, *¡30-30!* y *Crisol*, entre otras, fueron de su autoría.

Sus diseños van de reminiscencias tipográficas dadá y futuristas a los recursos “constructivistas”, como el uso de letras y números interactuando con las imágenes, o la utilización del fotomontaje en impresos como *La Revolución en una etapa de madurez social*.

Un recurso utilizado por Revueltas, al igual que otros artistas vanguardistas como el italiano Umberto Boccioni, o el peruano José María Eguren, fue la elaboración de álbumes —o Atlas Mnemosine— con imágenes propias o de otros autores que les permitían hacer asociaciones, genealogías o simplemente acopiarlas para reusarlas en fotomontajes o en alguna otra forma plástica.

10. Fotomontajes

Los fotomontajes realizados por Revueltas al final de su vida se publicaron en los primeros números de la Revista *El Maestro rural* y en el folleto de propaganda cardenista llamado “La Revolución en una etapa de madurez social”. Sus

fotomontajes demuestran un conocimiento de la propaganda soviética de la época y de los fotomontajes tempranos de John Heartfield (Helmut Herzfeld) justo en el tránsito del fotomontaje Dada a otro de fuerte carga política publicados en la Revista alemana AIZ⁸.

Es un tema pendiente de estudiar con autores de fotomontajes notables como los de Agustín Jiménez para la revista La Tolteca, los de Jesús Guerrero Galván o los de Lola Alvarez Bravo para la misma revista El Maestro rural.

En el marco de la muestra se realizó un Coloquio Internacional con especialistas en la obra de Revueltas de España, Francia y México y en este momento se prepara la publicación de las ponencias presentadas.

⁸ En 1929, publica sus primeros fotomontajes en el libro ilustrado, en coautoría con Kurt Tucholsky, con el título satírico *Deutschland, Deutschland über alles (Alemania, Alemania sobre todo)* Un año después, en 1930, Heartfield se convirtió en empleado permanente del Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ), publicado por Willi Munzenberg