

Diego Rivera

Rivera, Diego

Retrato de Ramón Gómez de la Serna o *Retrato de don Ramón Gómez de la Serna*, 1915

Óleo sobre tela

109,6 x 90,2 cm

Malba - Fundación Costantini

¡Mirá!

Diego Rivera realizó *Retrato de Ramón Gómez de la Serna* en 1915. Como el título de la obra lo indica, el personaje retratado es el escritor español Ramón Gómez de la Serna. A primera vista, podemos ver que se trata de una pintura que sigue los lineamientos del lenguaje cubista. La figura, en el medio de la composición, aparece fragmentada en distintos planos de colores y representada desde diferentes puntos de vista. Diversos objetos dan testimonio de la labor del escritor: la pluma sobre el papel, el tintero y los libros de su autoría (*Greguerías*, *El libro mudo* y *El rastro*). El escritor fue retratado en su estudio, un lugar repleto de objetos extraños que él solía coleccionar. Se suman a esta composición una pistola, una cabeza de mujer (podría tratarse de una de las cabezas de las muñecas de cera que él coleccionaba) y un extraño objeto con forma de... ¿espada? Por último, una ciudad asoma por el ángulo superior derecho de la obra.

1907 Picasso pinta *Señoritas de Aviñón*.

BIOGRAFÍA

Diego Rivera
1886 | 1957

Nace en la ciudad mexicana de Guanajuato. Se forma en la Academia de Bellas Artes de San Carlos y en 1907 emprende un viaje de perfeccionamiento a España con una beca que le otorga el gobierno de Veracruz.

Se dirige a Madrid y luego, en 1909, realiza un viaje por París, Brujas, Gante y Londres. En 1910 se instala en la capital francesa, donde toma contacto con Pablo Picasso y el círculo de artistas cubistas, y también con otros artistas e intelectuales de vanguardia.

En 1920 viaja a Italia y conoce la monumentalidad clásica de los frescos del Quattrocento italiano. La fascinación que le provoca este arte será decisiva para su período muralista, desarrollado en México un par de años más tarde.

Convocado por José Vasconcelos –ministro de Educación del nuevo Estado revolucionario mexicano–, Rivera decide regresar definitivamente a su país en 1921, para formar parte del proyecto sociocultural propuesto por el gobierno. Empieza a trabajar en su primer mural en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1922 y, en este mismo año, se afilia al Partido Comunista.

En 1923 crea, junto con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros, el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, y comienza la etapa más prolífica del movimiento muralista mexicano. En este período Rivera realiza los murales de la Secretaría de Educación Pública (1923) en la ciudad de México, los de la Universidad Autónoma de Chapingo (1927) y los del Palacio de Cortés (1930), en Cuernavaca.

Entre 1930 y 1933 se instala con su esposa, Frida Kahlo, en Estados Unidos, donde pinta los murales del Instituto de Arte de Detroit –encargados por Henry Ford– y luego, en Nueva York, el mural del Centro Rockefeller, comisionado por la familia Rockefeller.

En 1937, el pintor gestiona ante el gobierno mexicano el asilo político de León Trotsky, a quien invita a su propia casa, que compartía con Frida, conocida como la “Casa azul”.

Diego Rivera muere en México en 1957.

1910 Comienza la Revolución Mexicana.

1915 Malevich publica el Manifiesto del Suprematismo.

1914 - 1918 Primera Guerra Mundial.

1917 Revolución Rusa. Se funda el movimiento De Stijl

Rep, dibujo a partir de una obra de Rivera

RIVERA EN CONTEXTO

Durante su permanencia en Europa, y en especial desde 1913 hasta 1917, Rivera participó activamente en el cubismo. El artista mexicano se integró a este grupo desde una postura no ortodoxa y –en retratos, naturalezas muertas y paisajes– se apropió con libertad de las posibilidades plásticas que este lenguaje moderno ofrecía.

En muchas de las obras de este momento, Rivera utiliza una paleta de colores brillantes –como podemos ver en *Retrato de Ramón Gómez de la Serna*– e incorpora además elementos de la cultura mexicana, rasgos que lo diferencian de sus colegas franceses, más dogmáticos en cuanto a los preceptos del cubismo.

Cuando Rivera vuelve a México, en 1921, se suma al muralismo mexicano con una pintura narrativa e historicista, integrando en sus trabajos alegorías históricas de su país con escenas campesinas y sucesos políticos contemporáneos. En sus murales, Rivera seguirá ligado a las formas sintéticas de Cézanne y de los cubistas, por un lado, y a la monumentalidad de las formas del Renacimiento y de la escultura del México prehispánico, por el otro. Más tarde, el artista afirmará que los planteamientos cubistas permanecerán como base a lo largo de toda su producción artística.

Bibliografía

- Irma Arestizábal, “Cubismos y arte moderno en América Latina. Años 20”, en: *El cubismo y sus entornos en las colecciones de Telefónica*, Madrid, Fundación Telefónica, 2005.
- *Frida Kahlo - Diego Rivera*, Buenos Aires, Centro Cultural Borges, 2006.
- *Diego Rivera*, Buenos Aires, Fundación Proa, 2001.

Sitio sugerido

www.museodiegoriveraanahuacalli.org
Museo Diego Rivera Anahuacalli

Propuesta didáctica

RIVERA EN PROYECTO

En este apartado sugerimos ejes temáticos que se desprenden del artista en cuestión para que los educadores trabajen en proyectos interdisciplinarios que vinculen diferentes áreas.

►► El cubismo

- **Arte y estética**
- ▷ Cubismo: un cambio de paradigma en el arte del siglo XX.
- ▷ El proceso de abstracción en el arte moderno.
- **Historia | Ciencias sociales**
- ▷ Contexto social y político a principios del siglo XX.

Rivera recuerda el día en que conoció a Picasso:

...el talentoso pintor chileno Orestes de Zarete vino a mi departamento una mañana temprano. "Picasso me mandó decirte que si no vas a él, él vendrá a verte". Yo acepté la invitación con placer [...] acompañé a Zarete al atelier de Picasso [...] El interview fue maravilloso, el estudio de Picasso estaba lleno de cuadros excitantes [...] Tanto como el hombre [...] la atmósfera luminosa parecía rodearlo [...] Picasso me invitó a quedarme a almorzar con él, luego me acompañó a mi estudio. Una vez allí me pidió de ver todo lo que yo había hecho del principio al fin [...] Después de que le mostré estas pinturas, cenamos y estuvimos casi toda la noche charlando. Nuestras tesis eran Cubismo: qué es lo que trataba de hacer, qué es lo que había hecho, y qué futuro tenía como una "nueva" forma de arte.
Diego Rivera, 1914¹.

►► Muralismo mexicano: nacionalismo y vanguardia

- **Arte y estética**
- ▷ La pintura mural en la historia del arte.
- ▷ La relación arte-política.
- ▷ El muralismo mexicano y su influencia en artistas latinoamericanos.
- **Historia | Ciencias sociales**
- ▷ Proceso de construcción de la identidad nacional en los países de América Latina en el siglo XX.
- ▷ Revolución Mexicana.
- ▷ Movimientos sociales en México y América Latina hoy.
- ▷ Movimientos indigenistas.

El arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su tradición indígena es la mejor de todas. Y es grande porque siendo popular es colectiva, y por eso que nuestro objetivo estético fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo a la desaparición absoluta del individualismo por burgués. Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo arte cenáculo ultraintelectual por 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 [...] una finalidad de belleza para todos, de educación y combate...
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y otros, 1924².

►► Ramón Gómez de la Serna. Un retrato

- **Literatura**
- ▷ Vanguardias literarias.
- ▷ Ramón Gómez de la Serna, un puente entre la vanguardia europea y americana.

En el mismo año en que Rivera lo retrata, Gómez de la Serna organiza en Madrid la exposición *Los pintores íntegros*, la primera muestra de arte moderno en la capital española. *Retrato de Ramón...* participa de esta exhibición, y cuentan las crónicas de la época que fue tal el escándalo que suscitó, que el alcalde se vio obligado a sancionar una orden para que se lo retirase de la vidriera donde estaba expuesto, alegando que atentaba contra el gusto y la moral conservadora de los españoles.

...Ramón sigue estando en el aire de nuestra literatura actual, presente pero invisible como el aire [...] que seguimos respirando el aire de Ramón, su lección inigualada de libertad y de imaginación, su búsqueda de diagonales cuadrículadas en las vías demasiado cuadrículadas de la realidad aparente. Yo le debo a Ramón conocimientos y líneas de fuga; los conocimientos me vinieron desde sus estudios de escritores como Oscar Wilde, Baudelaire y Cocteau, mostrados por él y por fin en una perspectiva que los arrancaba a las convenciones de la época y los proponía como lo que fueron, maravillosas máquinas de escándalo en plena tradición bien pensante y clasificante. [...] Cuando se ha vivido en la intimidad de un agitador semejante, nada de lo que se escriba podrá situarse al margen de esa gran ventana sobre la libertad mental [...] digo aquí mi gratitud hacia Ramón. Julio Cortázar, 1978³.

Notas

1. Diego Rivera, *My Art, My Life*, dictado a Gladys March, New York, Citadel Press, 1960.
2. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco *et al.*, "Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México", publicado en *El Machete*, nº 7, México, junio de 1924.
3. Julio Cortázar, "Los pescadores de esponjas", diario *Clarín*, Buenos Aires, 26 de octubre de 1978.

ACTIVIDADES

Sugerimos estas actividades según los niveles escolares, pero dejamos abierta la posibilidad de que sean utilizadas en otros ámbitos de la educación no formal.

A Retrato de familia

Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar.

Así como Rivera desarrolló el género del retrato, sería interesante que los chicos tuviesen la oportunidad de retratar –por medio del dibujo o la pintura– a los integrantes de su familia. Al final se podría componer un libro de retratos de cada uno, donde ellos irían presentando a su propia familia. Esta actividad aproxima al educador al contexto familiar de cada niño, además de favorecer la expresión plástica.

B Retrato de sombras

Actividad sugerida para 1er, 2° y 3er grados de enseñanza primaria.

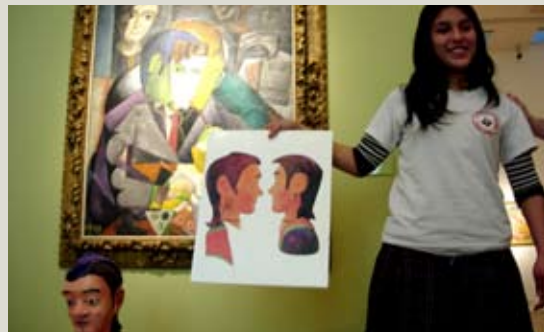
Para seguir con la temática del retrato, se puede sugerir a los chicos que se retraten a ellos mismos de una forma divertida y original. Para esto, se puede colgar un papel de escenografía desplegado horizontalmente sobre la pared o el pizarrón. Luego, de a uno, los chicos se irán colocando de perfil delante del papel, y se dirigirá hacia la cabeza del alumno una fuente de luz que proyectará su sombra (el lugar debe estar a media luz). Luego, otro compañero contorneará con un marcador la silueta proyectada sobre el papel. Si lo desean, pueden completar estas siluetas resultantes con los detalles significativos del compañero retratado.

C Metáforas con humor: las greguerías

Actividad sugerida para 4°, 5° y 6° grados de enseñanza primaria.

Ramón Gómez de la Serna fue un escritor y periodista español, autor de muchos libros de distintos géneros: novelas, ensayos, obras de teatro y artículos para diferentes revistas. También creó las “greguerías”, que son pequeños textos con humor, como, por ejemplo, los que dicen: “Sifón: agua con hipo”, “El gato se hace el muerto para que lo dejen dormir la siesta”, “El primer beso es un robo”, “En los pianos de cola es donde duerme acostada el arpa”, “La zeta es un siete que oye misa”.

Se podría hacer una investigación sobre el escritor y proponer que los chicos escriban y dibujen sus propias “greguerías”. Después, se pueden recopilar las hojas y componer un pequeño libro. La idea es estimular la creatividad de los participantes y, a la vez, profundizar sobre la obra de Ramón Gómez de la Serna.

Visitas participativas en Malba

D Cubismo

Actividad sugerida para 7° grado de enseñanza primaria y 1er y 2° años de enseñanza secundaria.

Se puede observar que *Retrato de Ramón Gómez de la Serna* presenta características del lenguaje cubista. Se podría hacer una investigación acerca de este movimiento artístico y luego proponer una actividad práctica. Podría trabajarse mediante la técnica del *collage*, con recortes de revistas o a partir de fotos tomadas del rostro de un compañero o compañera desde diferentes puntos de vista (frente, perfil, parte posterior, desde arriba, desde abajo). Luego, cortarlas con tijera y reunir las en otra composición. Este mismo trabajo se puede efectuar mediante dibujos realizados por los chicos.

E Muralismo

Actividad sugerida para 3er, 4° y 5° años de enseñanza secundaria.

A partir del descubrimiento de la pintura mural en la obra de Diego Rivera, desarrollar una investigación sobre los murales presentes en espacios públicos de la ciudad en la que los chicos viven. Indagar acerca de las técnicas empleadas, la resolución formal, los temas representados, los lugares donde se encuentran ubicados y, por último, el mensaje que quieren transmitir. Luego, se sugiere realizar una composición a partir de algún tema en especial, en alguna pared o sobre papel de escenografía de grandes dimensiones. Se podría escribir un manifiesto que exprese el mensaje que el mural intenta transmitir.

Derechos de reproducción

© 2007 Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust. Av. Cinco de Mayo N° 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 06059, México D.F.

Agradecimiento: Rep.