

Vendedora de flores, 1949

Oleo sobre lienzo, 180×150 cm.

Madrid. Museo Español de Arte Contemporáneo.

Diego Rivera

RETROSPECTIVA

CENTRO DE ARTE REINA SOFIA

SANTA ISABEL, 52 (ATOCHA) MADRID 28012 TLFS. 4675062 / 4683002

Abierta al público de 10 a 21 horas todos los días excepto los martes

MINISTERIO DE CULTURA

Autorretrato, 1941,
óleo sobre lienzo, 61 × 43 cm.
Northampton, Massachusetts, Smith College Museum of Art,
donación de Irene Rich Clifford, 1977.

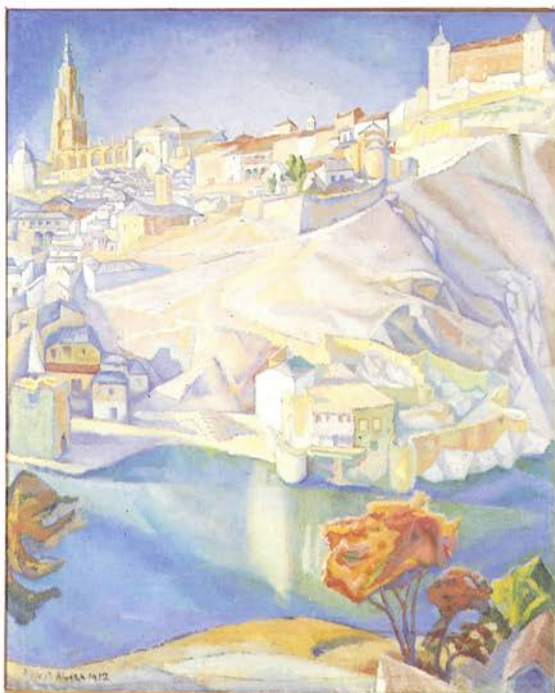
Diego Rivera, hombre que fue mito en su tiempo, es un artista a la vez polifacético y polémico. Aunque Rivera es reconocido internacionalmente, junto con Orozco y Siqueiros, como el artífice de la gran aportación mexicana a las artes plásticas del siglo XX, es decir, el muralismo, nuestra visión de su obra, sin embargo, no sería completa sin conocer su etapa formativa que tuvo lugar en Europa entre 1907 y 1921.

Esta exposición es retrospectiva en su planteamiento y, en consecuencia, hace especial hincapié en este periodo. Nos brinda la oportunidad de revisar las fuentes formales empleadas por Rivera que fueron posteriormente incorporadas a los murales. Cuando Rivera residió en España, se adentró primero en el realismo de Eduardo Chicharro y el regionalismo de Zuloaga,

siendo un magnífico ejemplo *El picador*, 1909 (col. Dolores Olmedo). Algo más tarde Rivera frecuentó el grupo de las vanguardias madrileñas formado por Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna y María Blanchard. Pero son las influencias de El Greco y Toledo las que van a repercutir en sus investigaciones cubistas en París, desarrolladas paralelamente a las de Braque y Picasso.

Rivera pasa, como muchos artistas europeos, de la lección de Cézanne a la abstracción idealista y conceptual del cubismo analítico, y de éste a la síntesis del cubismo a la manera de Gris, Metzinger o de Gleizes que le sirvió para introducir lo mexicano en las abstracciones idealistas. Su cuadro *Paisaje zapatista*, 1915, es una obra compuesta de novedades que apuntan al estilo de lo que sería más tarde la Escuela Mexicana de pintura, pero todavía dentro de un cubismo sintético interpretado por Rivera de una manera muy libre. Las alusiones a México y su situación revolucionaria están presentes en este cuadro.

En 1917 Rivera deja el cubismo y vuelve al realismo, una tendencia generalizada al final de esta época. En Italia estudia a

Vista de Toledo, 1912.

óleo sobre lienzo, 112×91 cm.

Fundación Amparo R. de Espinosa Yglesias.

Marino almorzando, 1914,
óleo sobre lienzo, 114×70 cm.
Guanajuato. Museo Diego Rivera (INBA).

Giotto y la técnica cuatrocentista del fresco, a la vez que el arte público renacentista de Paolo Ucello, Lorenzetti, Rafael y Miguel Ángel.

En julio de 1921 Diego Rivera, después de haber trabajado en Europa durante catorce años, volvió a México. En su patria, su arte iba a tomar una dirección completamente nueva. Como él mismo escribiría más tarde:

La vuelta a mi país produjo en mí una embriaguez estética que resulta imposible de describir... Me encontraba en el centro mismo del mundo plástico, donde las formas y los colores existían con absoluta pureza... El primer boceto que hice me asombró. ¡Era bueno de veras! A partir de entonces trabajé con gusto y con confianza. Atrás quedaban las dudas y los conflictos internos que me habían atormentado en Europa. Pintaba con la misma naturalidad con que se respira, se habla o se suda. Mi estilo nació como nacen los niños, en un instante, salvo que este nacimiento tuvo lugar tras un fatigoso embarazo de treinta y cinco años.

Rivera decidió regresar a México cuando el gobierno mexicano le invitó a tomar parte en la revolución cultural muralística, más concretamente, a participar en el proyecto que más tarde se conocería con el nombre de *Renacimiento mexicano*. El intento de socializar el lenguaje artístico y llegar, por medio de una expresión monumental, a contar al pueblo, en su mayor parte iletrado, la historia de sus luchas pasadas y las nuevas verdades revolucionarias, para hacer de México y sus habitantes un pueblo libre y culto, fue la gran tarea que se impusieron los artistas mexicanos cuando triunfó la Revolución que comenzó en 1910.

La obra principal de Rivera, los murales, se encuentra formando parte permanente de edificios en ciudad de México, San Francisco y Detroit. Para dar idea de la magnitud, de la complejidad y de la relación de los murales con sus espacios arquitectónicos, se ha realizado una película, «Los frescos de Diego Rivera», dirigida por Michael Camerini, que forma parte de la exposición. Esta película presenta una completa visión de conjunto de los sesenta años de carrera de Rivera. Los dibujos preparatorios en la exposición son para los murales del Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Palacio de Cortés, todos en México.

Mientras que en los murales de México abunda la iconografía precolombina, en los realizados en Estados Unidos Rivera, muestra su entusiasmo por las nuevas tecnologías y las ciencias, y el futuro del hombre. *Hombre en el cruce de los caminos*, 1932 (col. Museo de Arte Moderno de Nueva York), es un estudio para el polémico mural del edificio RCA de Rockefeller Center, destruido posteriormente. Se adjunta al dibujo una serie de fotografías realizadas entonces por uno de sus ayudantes en el Rockefeller Center, Lucienne Bloch.

La sección de fotografías en la exposición trata de familiarizar al público con el México de Rivera y con su extraordinario círculo de amigos. Realizados por fotógrafos de renombre, como Edward Weston y Alvarez Bravo, subrayan la gran presencia de Rivera en el arte de nuestro tiempo.

Cronología

LAWRENCE P. HURLBURT

1886

El 13 de diciembre nace José Diego María Rivera (hermano gemelo de José Carlos María Rivera, fallecido en 1888) en Guanajuato, México, hijo de Diego Rivera, un maestro de escuela con ideas políticas liberales, cuyo padre era propietario de una mina, y de María Barrientos, también maestra.

1907

El 6 de enero, Rivera llega a España con una modesta beca del Gobernador Dehesa para estudiar en Europa durante cuatro años. Tiene una carta de presentación para el destacado realista español, Eduardo Chicharro y Agüera, quien toma a Rivera como discípulo.

1907-08

Hace amistad con figuras destacadas de la vanguardia española entre las que se encuentran los escritores Ramón Gómez de la Serna y Ramón del Valle-Inclán, y la pintora María Gutiérrez Blanchard.

1909

Llega a París, y en verano visita Brujas, donde por medio de Blanchard conoce a una joven artista rusa, Angeline Beloff, con quien más tarde se casará por lo civil, y tendrá en 1916 un hijo, Diego, fallecido en 1918. Hace amistad con Amadeo Modigliani.

En otoño, influenciado por el neo-impresionismo y el resurgimiento divisionista en París, pinta paisajes divisionistas de Cataluña.

1913

Este año señala la transición de Rivera al cubismo, a través del estudio de El Greco, en primer lugar, y mediante la asimilación de características de la obra de Cezánne después. Durante su período cubista, realiza alrededor de doscientas pinturas.

El *Retrato de Adolfo Best Maugard*, pintado en enero, revela el interés de Rivera por la obra de Robert Delaunay y su concepto de simultaneísmo.

1914

Empieza a incluir motivos mexicanos en sus obras, debido quizá a haber asistido a la gran exposición de arte popular ruso del Salón d'Automne de 1913.

Conoce a Juan Gris y adopta elementos de su lenguaje artístico, tales como las composiciones de la sección de oro, la mezcla de arena y otras sustancias en los pigmentos y un empaste denso.

Exposición de Rivera en París con obras de 1913 y 1914, en la Galería de Berthe Weill.

Rivera, Beloff, Jacques Lipchitz, Berthe Kristover y María Blanchard recorren España en verano, tomando apuntes. Al estallar la guerra, se encuentran en Mallorca.

En invierno, el grupo de Rivera se traslada a Madrid, donde se reúnen con el escritor ultraísta español Ramón Gómez de la Serna.

1915

Su obra española participa en «Los pintores íntegros», la exposición organizada por Gómez de la Serna, que presenta el cubismo en Madrid. Se produce una controversia que obliga a las autoridades a cerrar la galería.

Es posible que la semejanza entre las primeras etapas de *Hombre apoyado en una mesa* de Picasso y la ya acabada *Paisaje zapatista*, contribuyera a que ambos artistas rompieran sus relaciones en 1916.

1916

Se convierte en una de las principales figuras de los cubistas «de cristal» o «clásicos», un grupo en el que se encuentra Gino Severini, André Lhote, Juan Gris, Jean Metzinger y Jacques Lipchitz.

1917

Inventa un instrumento al que llama «la chose» (la cosa), del que no existen dibujos o ilustraciones, y que quizá le sirviese para marcar refracciones en los lienzos.

A consecuencia de lo que el crítico André Salmon denominaría más tarde «l'affaire Rivera», el artista rompe con Rosenberg, Braque, Gris, Léger, y otros artistas le marginan, así como sus íntimos amigos Lipchitz y Severini.

Abandona a Beloff y vive durante seis meses con otra artista emigrada rusa, Marevna Voroběv-Stebelska, de la cual tiene una hija, Marika, nacida el 13 de noviembre de 1919.

1918

Elie Faure alienta la «reacción realista» de Rivera contra el cubismo, despertando su interés por el arte italiano, en especial las obras de Giotto y los comienzos del Renacimiento.

1920

El embajador Pani le insta a viajar a Italia para estudiar arte del Renacimiento con la esperanza de que adquiera una filosofía del arte público adecuada al México postrevolucionario.

Durante los diecisiete meses en Italia, Rivera estudia el arte etrusco, bizantino y renacentista.

1921

Llega a México. Pinta temas mexicanos y comienza a desarrollar el estilo de figuras «clásico» que aparecerá después en los murales.

1922

A primeros de año comienza el mural *Creación* en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria.

1924

Rivera comienza unos murales en el edificio de la administración de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo.

1926

Rivera comienza su programa en la capilla de Chapingo, que acaba en agosto de 1927. Tina Modotti y la mujer embarazada de Rivera, posan para los grandes desnudos del crucero y el muro final. Sigue trabajando en los murales de la Secretaría.

1927

En Rusia, el 24 de noviembre firma un contrato con Anatoly Lunacharsky, Comisario soviético para la educación y las Bellas Artes, para pintar murales en el Club del Ejército Rojo, pero no puede comenzar a trabajar porque sus ayudantes son un grupo de artistas académicos incompetentes que intrigan en contra suya.

1928

Colabora estrechamente con *Octubre*, un grupo de artistas de Moscú que propugnan un tipo de arte público basado en la tradición popular rusa que fomente los ideales socialistas; se oponen al realismo socialista y el arte abstracto de la vanguardia soviética. La relación con *Octubre* influirá en sus posteriores obras de arte público.

1929

En julio comienza a trabajar en su gran historia de la nación mexicana en la escalera principal del Palacio Nacional, que alberga el despacho del Presidente, el Tesoro y otros departamentos federales importantes.

El embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow, encarga a Rivera que pinte un mural para la logia del Palacio de Cortés de Cuernavaca; la obra va a ser un regalo de Estados Unidos al estado de Morelos como símbolo de la amistad entre ambos países; acabado el 7 de noviembre de 1930.

1930

Llega a San Francisco. El 15 de noviembre-25 de diciembre se celebra una gran exposición retrospectiva de Rivera (120 obras) en el California Palace de la Legión de Honor.

1932

Se firma el contrato con la Founders Society of the Detroit Institute of Arts y Rivera para el proyecto de los frescos *Detroit Industry* (financiado por Edsel B. Ford hijo de Henry Ford y presidente de la Ford Motor Company y de la comisión de arte).

En octubre encargan a Rivera, Frank Brangwyn y José María Sert la creación de nueve murales en el pasillo central del vestíbulo del RCA Building de Nueva York, todavía en construcción.

1933

El 4 de mayo, Nelson Rockefeller le pide que sustituya el rostro de Lenin por el de un individuo anónimo en el mural.

El nueve, la empresa directiva de la RCA de Todd-Robertson-Todd despide a Rivera, desencadenando «la batalla del Centro Rockefeller»; la consiguiente interrupción de los trabajos en los murales provoca protestas políticas que reciben el respaldo de la prensa nacional e internacional.

1934

Una vez en México, Rivera firma un contrato para reproducir los murales de la RCA en un muro del Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México.

1935

En julio, Kahlo y Rivera se separan por primera vez; ella viaja a Nueva York para iniciar un matrimonio de «independencia mutua».

1936

Alberto Pani, el político y financiero que había ayudado a Rivera en Europa, le encarga unos murales sobre el tema de México para su nuevo Hotel Reforma de la ciudad de México. Pinta cuatro paneles: *Danza de los huichilobos*, *Agustín Lorenzo*, el satírico *México turístico y folclórico* y una caricatura política de la época, *La dictadura*, en la que aparecen destacados políticos, religiosos y hombres de negocios del país. Pani y sus socios borran algunas de las figuras. Rivera entabla un pleito, gana y le permiten restaurar la obra, pero al final no la exponen a la vista del público y acaban por vendérsela a Misrachi.

1937

Entre 1937 y 1942 no recibe encargos de murales en México. Su producción artística de esta época abarca un gran número de bocetos, óleos, acuarelas y retratos, incluida una serie de pinturas de escenas de género popular que recuerdan su obra de principios de la década de 1920 y son una manifestación de su profundo interés por las costumbres y el folclore mexicanos.

1938

André y Jacqueline Breton llegan a México para explorar el «lugar surrealista *por excellence*».

En otoño, Breton y Rivera firman el artículo de *Partisan Review* «Manifiesto: por un arte revolucionario libre», escrito en realidad por Trotsky.

1939

El 11 de enero Trotsky manifiesta que ya no siente «solidaridad moral» con las ideas anarquistas de Rivera.

1940

En septiembre Kahlo viaja a San Francisco y se reconcilia con Rivera; se vuelven a casar el 8 de diciembre.

1942

En mayo comienza la construcción de Anahuacalli, un edificio monumental cerca de Coyoacán proyectado por el artista para ser utilizado como residencia, museo y tumba. Al final albergaría la colección de arte precolombino de Rivera (unas 60.000 piezas).

1944

Rivera se dedica a estudiar la historia de México a través de los códices precolombinos y la relectura de *La Verdadera historia de la conquista de Nueva España* del miembro de la expedición de Cortés, Bernal Díaz del Castillo.

1947

En marzo, comienza el encargo del mural *Sueño de una tarde de domingo en la Alameda* para el recién construido Hotel del Prado.

1948

Acaba el mural del Hotel del Prado. Aparece en él el lema «Dios no existe», que da lugar a un escándalo a consecuencia del cual se retira la obra y no se expone al público durante nueve años.

1950

Se exponen pinturas de Rivera, junto con otras de Orozco, Siqueiros y Rufino Tamayo, en el pabellón mexicano de la Bienal de Venecia.

1954

El 13 de julio Frida Kahlo muere.

1955

El 29 de julio se casa con Emma Hurtado, representante suya desde 1946.

Pinta uno de sus retratos más aplaudidos, el de su amiga y protectora Dolores Olmedo.

1956

El 13 de abril borra la leyenda «Dios no existe» del mural del Hotel del Prado y la sustituye por «Conferencia de la Academia Letrán, 1836», que hace referencia a una famosa conferencia pronunciada en este lugar de reunión de poetas, novelista y dramaturgos de mediados del siglo XIX.

1957

El 24 de noviembre muere de un ataque al corazón en su estudio de San Angel. Tras las exequias oficiales en el Palacio de Bellas Artes, es enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón de Dolores, en la ciudad de México. Lega su arte a la nación mexicana.

LA FOUNDERS SOCIETY DETROIT INSTITUTE OF ARTS, EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO, PRESENTAN LA EXPOSICION DIEGO RIVERA: RETROSPECTIVA. LA PRESENTACION INTERNACIONAL DE DICHA EXPOSICION HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACION Y EL APOYO DE LA FUNDACION FORD MOTOR COMPANY, CON LA AYUDA DE LA NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS, UNA AGENCIA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA FUNDACION PARA EL APOYO DE LA CULTURA.

