

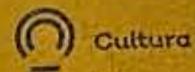
TIERRA PRÓDIGA

200
AÑOS DE PINTURA
EN JALISCO

TEQUILA
1800

mes
museos
exposiciones
y galerías
de Jalisco

Somos
Jalisco 200
1823-2023

TIERRA PRÓDIGA

DOSCIENTOS AÑOS DE PINTURA EN
JALISCO 1823-2023. DEL TESTIMONIO DE
LA VIDA DICHOSA AL RELATO DEL CAOS

La tradición pictórica de Jalisco se cimentó en los escasos obrajes virreinales que funcionaron entre los siglos XVII y XVIII, en este último siglo, Ignacio Berberm y Gabriel Ovalle fueron ejemplos singulares dentro del panorama del Arte Mexicano de esa época. Guadalajara contó desde 1790 con un establecimiento dedicado a la enseñanza del dibujo que en 1805 se transformó en Academia de Dibujo con profesores enviados de la Academia de San Carlos, funcionó hasta 1810 y luego entre 1816 y 1818; en 1826 surgió como parte del recién creado Instituto de Ciencias del estado, la undécima sección dedicada a las Bellas Artes, no obstante, solo mantuvo clases de dibujo y pintura.

La primera mitad del siglo XIX estuvo cubierta con los retratos de los primeros ciudadanos de la nación; la enseñanza académica impartida entre 1826 y 1852 dio frutos al comenzar el último tercio del siglo; las guerras civiles no fueron ajenas a los pintores y dieron su respuesta en una magnífica obra, la decoración del Teatro Degollado y con las exposiciones celebradas por la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes; las clases de pintura y escultura en el Liceo de varones, fueron fundamentales en la formación de un pintor como Carlos Villaseñor el último académico; el taller de Felix Bernardelli jugó un papel importante en la creación una pintura moderna y contemporánea.

El siglo XX, comenzó con el interés por las vanguardias, la pintura de estos años con excepciones contadas, siguió ciñéndose a los cánones del siglo XIX.

En 1951, la fundación de la escuela de Artes Plásticas dentro de la Universidad de Guadalajara, significó un avance en la diversificación de lenguajes y la profesionalización de la enseñanza artística. No obstante, la vocación figurativa que predominaba hasta esa época, se vio alterada por la llegada de profesores extranjeros como el norteamericano Tomas Coffeen que terminó avocándose en Tlaquepaque y el escultor francés Olivier Seguin, ambos profesores invitaron a los alumnos a explorar formas más allá del realismo. De aquí se desprende una línea caracterizada por la abstracción en cuanto a la forma y la idea.

Otra corriente que se derivó de la Escuela de artes Plásticas es la figurativa que se caracterizó por la dispersión temática y la preocupación constante por la exploración de la materia pictórica. En cuanto a los temas, encontramos desde la crítica histórica, tendiente a la desmitificación de personajes, recreación de mitologías y de manera sobresaliente la vida emotiva y las relaciones interpersonales en la sociedad contemporánea. El lenguaje se caracterizó por basarse en una fuerte influencia de los medios de comunicación: el cómic, la secuencia cinematográfica, veladuras para la superposición de imágenes, figuras sin punto de gravedad, o realismo fotográfico son algunos de los recursos utilizados.

La pintura producida en las dos primeras décadas del siglo XXI en Jalisco del siglo en Jalisco, es muestra de riqueza temática y variables técnicas; en ella se puede apreciar el abandono por el mensaje contenido en la pintura, su compromiso más visible fue con la creación y renovación del lenguaje pictórico y la reflexión del concepto; es por ello que la actividad se revalorizó, frente a las diatribas que consideran a la pintura como un lenguaje artístico anticuado.

De toda esa trayectoria dan cuenta las colecciones públicas de donde provienen la mayoría de las obras aquí seleccionadas, patrimonio del pueblo de Jalisco.

La tradición pictórica de Jalisco se cimentó en los escasos obrajes virreinales que funcionaron entre los siglos XVII y XVIII, en este último siglo, Ignacio Berbem y Gabriel Ovalle fueron ejemplos singulares dentro del panorama del Arte Mexicano de esa época. Guadalajara contó desde 1790 con un establecimiento dedicado a la enseñanza del dibujo que en 1805 se transformó en Academia de Dibujo con profesores enviados de la Academia de San Carlos, funcionó hasta 1810 y luego entre 1816 y 1818; en 1826 surgió como parte del recién creado Instituto de Ciencias del estado, la undécima sección dedicada a las Bellas Artes, no obstante, solo mantuvo clases de dibujo y pintura.

La primera mitad del siglo XIX estuvo cubierta con los retratos de los primeros ciudadanos de la nación; la enseñanza académica impartida entre 1826 y 1852 dio frutos al comenzar el último tercio del siglo; las guerras civiles no fueron ajenas a los pintores y dieron su respuesta en una magnífica obra, la decoración del Teatro Degollado y con las exposiciones celebradas por la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes; las clases de pintura y escultura en el Liceo de varones, fueron fundamentales en la formación de un pintor como Carlos Villaseñor el último académico; el taller de Felix Bernardelli jugó un papel importante en la creación una pintura moderna y contemporánea.

El siglo XX, comenzó con el interés por las vanguardias, la pintura de estos años con excepciones contadas, siguió ciñéndose a los cánones del siglo XIX.

En 1951, la fundación de la escuela de Artes Plásticas dentro de la Universidad de Guadalajara, significó un avance en la diversificación de lenguajes y la profesionalización de la enseñanza artística. No obstante, la vocación figurativa que predominaba hasta esa época, se vio alterada por la llegada de profesores extranjeros como el norteamericano Tomas Coffeen que terminó avecindado en Tlaquepaque y el escultor francés Olivier Seguin, ambos profesores invitaron a los alumnos a explorar formas más allá del realismo. De aquí se desprendió una línea caracterizada por la abstracción en cuanto a la forma y la idea.

Otra corriente que se derivó de la Escuela de artes Plásticas es la figurativa que se caracterizó por la dispersión temática y la preocupación constante por la exploración de la materia pictórica. En cuanto a los temas, encontramos desde la crítica histórica, tendiente a la desmitificación de personajes, recreación de mitologías y de manera sobresaliente la vida emotiva y las relaciones interpersonales en la sociedad contemporánea. El lenguaje se caracterizó por basarse en una fuerte influencia de los medios de comunicación: el cómic, la secuencia cinematográfica, veladuras para la superposición de imágenes, figuras sin punto de gravedad, o realismo fotográfico son algunos de los recursos utilizados.

La pintura producida en las dos primeras décadas del siglo XXI en Jalisco del siglo en Jalisco, es muestra de riqueza temática y variables técnicas; en ella se puede apreciar el abandono por el mensaje contenido en la pintura, su compromiso más visible fue con la creación y renovación del lenguaje pictórico y la reflexión del concepto; es por ello que la actividad se revalorizó, frente a las diatribas que consideran a la pintura como un lenguaje artístico anticuado.

De toda esa trayectoria dan cuenta las colecciones públicas de donde provienen la mayoría de las obras aquí seleccionadas, patrimonio del pueblo de Jalisco.

TIERRA PRÓDIGA

VALORACIÓN DE LA PINTURA JALISCIENSE

Por su originalidad y calidad técnica, entre otras cualidades, la pintura producida en Jalisco ha sido objeto de reconocimientos en el ámbito nacional. En febrero de 1942, con motivo del cuarto centenario de la fundación de Guadalajara, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, se presentó la exposición, "pintores jaliscienses del siglo XIX", seleccionada por Roberto Montenegro y conformada por un centenar de obras, "como la demostración patente de las facultades artísticas de nuestro pueblo".

La valoración de la plástica jalisciense en Guadalajara, se inició con una exposición antológica en 1951 organizada por Matías Goeritz y el Dr Atl en un edificio privado, entonces salieron de bodega del llamado Museo del Estado, desde piezas virreinales hasta obras del siglo XX, teniendo gran éxito de visitantes; esta valoración tuvo un punto culminante en 1964 cuando fue declarado "Año de las Artes Plásticas en Jalisco", con ese motivo se acuñó la medalla José Clemente Orozco que se entregó a artistas vivos distinguidos, se editaron libros, se organizaron concursos de pintura, que cerraron con una gran exposición de Arte de Jalisco en el Museo de Arte Moderno de México. Una de las acciones significativas de este ciclo conmemorativo fue la recolección de obra pictórica que integra la "Colección del Pueblo de Jalisco".

En el último tercio del siglo XX las exposiciones antológicas se intensificaron, de "Dos mil años de plástica jalisciense" con motivo de la apertura del Instituto Cultural Cabañas en 1985 a "Pintura en Jalisco 1950-2000" presentada también en el Instituto Cultural Cabañas en el 2000. En 1994 ocurrió por segunda ocasión un reconocimiento nacional a la pintura producida en Jalisco, con la exposición antológica "Jalisco, genio y maestría" una amplia selección que incluía desde una pintura de obraje virreinal a la figuración predominante en los noventa, además de obras de lo reconocidos como "Jaliscienses universales".

En 2008 tuvieron lugar otras dos exposiciones, "Marca poniente, tradición y vanguardia en Jalisco 1900 -1950" con la curaduría de Patrick Charpenel y "Asimétrica, afinidades y discrepancias. Acciones artísticas colectivas/ Guadalajara 1949-2006", presentadas en el Museo Cabañas con la investigación y curaduría de Carlos Ashida quien también realizó "Solar abierto", esta última se presentó en el Palacio de Bellas Artes.

ARTISTAS

ELOÍSA ACOSTA CARMEN ALARCÓN MIGUEL ALDANA JORGE ALZAGA RAÚL ANGUIANO GUSTAVO ARANGUREN LORENZA ARANGUREN
JAVIER ARÉVALO DIEGO ASCENCIO FUENTES PAOLA AVALOS JUAN JOSÉ ÁVILA "KRAEPELLIN" GABRIEL AYALA IÑAKI BEORLEGUI FÉLIX
BERNARDELLI DAVIS BIRKS CARMEN BORDES LORENA CAMARENA JAVIER CAMPOS CABELLO MARCO ANÍBAL CÁRDENAS AYALA FELIPE
CASTRO ALICIA CEBALLOS EDUARDO "PIOLÍN" CEBALLOS GUILLERMO CHÁVEZ VEGA JOSÉ CLEMENTE OROZCO EDGAR COBIÁN ROCÍO
COFFEEN THOMAS COFFEEN ALEJANDRO COLUNGA HIRAM CONSTANTINO ANNA COOKE CARLOS CORTÉS RICARDO CORTEZ OTHÓN
DE AGUINAGA CÉSAR DE LA MORA MARÍA DE LA O FERNÁNDEZ MARGARITA DE LA PEÑA PACO DE LA PEÑA MARLIN DE VON RUSH
PENÉLOPE DOWNES SOFÍA ECHEVERRI JORGE ENCISO JOSÉ MARÍA ESTRADA MARIUCA ETIENNE GABRIEL FLORES HERNESTO FLORES
JOSÉ FORS JACOBO GÁLVEZ PATRICIA GARCÍA GIL GAREA SERGIO GARVAL JORGE GONZÁLEZ CAMARENA MANUEL GONZÁLEZ SERRANO
TONY GUERRA ADRIÁN GUERRERO JESÚS GUERRERO GALVÁN JUDITH GUTIÉRREZ MARCOS HUERTA FRANCISCO HUERTA RAMÍREZ
VERÓNICA JIMÉNEZ DANIEL KENT CARLOS LARRACILLA GONZALO LEBRUA MANUEL LEPE JOSÉ LUIS LÓPEZ GALVÁN MIGUEL ÁNGEL
LÓPEZ MEDINA PAUL LOZANO JUAN CARLOS MACÍAS JOSÉ LUIS MALO MARÍA MARÍN GABRIEL MARISCAL ANTONIO MARTÍNEZ
GUZMÁN JORGE MARTÍNEZ MAYA LUCÍA MARIO MEDINA ALFONSO EDUARDO MEJORADA SAMUEL MELÉNDREZ RUBÉN MÉNDEZ JOSÉ
ATANASIO MONROY DAN MONTELLANO ROBERTO MONTENEGRO GERARDO MURILLO "DR. ATL" HÉCTOR JAVIER NAVARRO CORNEJO
HÉCTOR NAVARRO FRANCISCO OCHOA JOSÉ DE JESÚS OLIVARES RODRÍGUEZ ENRIQUE OROZ CARLOS OROZCO ROMERO JUAN CARLOS
OSCOS MARTHA PACHECO FERNANDO PALOMAR JOSÉ PARRA CLAUDIA PERENZALEZ VÍCTOR HUGO PÉREZ BALO PULIDO ROBERTO
PULIDO ANA RAGÁ ANTONIO RAMÍREZ MANUEL RAMÍREZ ANA LUISA RÉBORA ROBERTO RÉBORA JESÚS "CHUCHO" REYES FERREIRA
ABUNDIO RINCÓN CONCHITA RIVERA FRANCISCO RODRÍGUEZ "CARACALLA" JOAO RODRÍGUEZ SALVADOR RODRÍGUEZ SHUTA RUELAS
JUAN MANUEL SALAS VALDIVIA MATEO SALDAÑA FRANCISCO SÁNCHEZ GUERRERO SALVADOR SANTANA JESÚS SERNA IRMA SERNA
JOSÉ MARÍA SERVÍN GUADALUPE SIERRA MAURICIO SOLTERO JUAN SORIANO LUIS MIGUEL SURO JAIME TAFOYA MARITA TERRÍQUEZ
RAMIRO TORREBLANCA SANTOS TORRES PABLO VALDEZ LUIS VALSOTO ISMAEL VARGAS CARLOS VARGAS PONS EDUARDO VÁZQUEZ
BAEZA RITA VEGA CARLOS VILLASEÑOR JOSÉ VIZCARRA ADOLFO WEBER BENITO ZAMORA JOSÉ GUADALUPE ZUNO

TIERRA
PRÓDIGA

01 TESTIMONIO DE LA VIDA DICHOSA

Con la fundación de la clase de dibujo en 1790 comenzó la formación de una serie de pintores que fue continuada en la academia de dibujo y consolidada en los años de funcionamiento de la Academia entre 1826 y 1852. El censo económico de 1861 ubicó a los talleres de retratos entre los veinte principales negocios de la ciudad con una inversión aproximada de 4,600 pesos oro. El retrato sirvió como testimonio de vida dichosa y como prueba de identidad y posición social en la nación.

Entre los pintores de este periodo encontramos a Félix Zarate, José María Estrada y Abundio Rincón, este último radicado en Cocula, realizaban retratos con base en los recuerdos fisonómicos que tenían de los retratados, por lo que fueron considerados "pintores de la memoria".

02 SEÑALES DE ACADEMIA

Durante la gran década nacional (1857-1867) la actividad pictórica no se suspendió, en ese periodo los artistas agrupados en la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes organizaron cinco exposiciones y hacia 1861, tres de ellos, Jacobo Gálvez, Gerardo Suarez y Carlos Villaseñor dejaron plasmada en la cúpula del Teatro Degollado la mayor obra mural del siglo XIX en Jalisco: el canto IV de la Divina Comedia de Dante Alighieri.

La enseñanza académica de dibujo y pintura que se impartió en el Liceo de Varones entre 1868 y hasta al cierre de las materias artísticas en 1894, tuvieron como testimonios una serie de retratos que tocan el realismo o pintura religiosa apegándose a la tradición.

En el Liceo de Niñas, Felipe Castro y Carlos Villaseñor impartieron la clase de dibujo y pintura, no obstante esta estaba encaminada al ornato de utensilios domésticos como sábanas, manteles y ajuar como muestra de que la enseñanza de la pintura se extendió a las mujeres.

03 PINTURA ENTRE SIGLOS

Las nuevas ideas de alejarse de la academia y pintar al aire libre llegaron a Guadalajara con el brasileño Felix Bernardelli, con caballete y materiales como acuarela y gises de colores, invitó a sus alumnos a salir al campo a pintar mientras que en el estudio les motivó a desarrollar habilidades para el dibujo con trazos rápidos. El impresionismo no les fue ajeno como lo vemos en **Herreria** de Bernardelli y en **Bosque de Zoquipan** de José Vizcarra, piezas en las que observamos una composición a partir de la luz reflejada en personajes y objetos.

Entre 1912 y 1918 funcionó el Centro Bohemio, agrupación en donde se interesaron por las vanguardias y la exploración plástica; Carlos Orozco Romero, Rafael Ponce de León, y otros artistas animados por José Guadalupe Zuno dieron un nuevo giro a la expresión plástica en Jalisco.

04 JALISCIENSES UNIVERSALES

Durante la primera mitad del siglo XX, comenzaron a distinguirse por su trabajo pictórico algunos artistas originarios de Jalisco en planos más allá de lo nacional, Roberto Montenegro viajó a Europa, se refugió en Mallorca durante la primera guerra mundial en donde dejó obra mural, José Clemente Orozco realizó una estancia de 7 años en los Estados Unidos, Gerardo Murillo, aprendió gran parte de su ideología en universidades de Italia y Francia, su papel como militante pacifista y anarquista le permitió a su regreso ser parte importante del programa cultural de la Revolución. María Izquierdo fue la primera pintora mexicana que expuso en Nueva York, Manuel González Serrano dejó plasmada en su obra, un mundo interior representado por el surrealismo, Juan Soriano desarrolló gran parte de su trabajo en Italia, Carlos Orozco Romero fue el creador de un lenguaje plástico fundamental para entender el Arte Contemporáneo en México y Jorge González Camarena se interesó por transitar de la figuración a la abstracción. Todas estas figuras tuvieron en común ser originarios de Jalisco y fueron reconocidos por sus aportaciones en la historia de la pintura como jaliscienses universales.

05 TRADICIÓN FIGURATIVA

En 1918 con la fundación del actual Museo Regional, cambió la enseñanza y difusión de la cultura, se abrió la escuela de pintura al aire libre a la que asistieron entre otros, Juan Soriano y Raúl Anguiano, y en la que se siguió cultivando a la figura como principal fuente de expresión pictórica, más adelante Jorge Martínez, Guillermo Chávez Vega y Gabriel Flores continuarían por este camino de la representación pictórica.

María de la O Fernández fue la primera pintora profesional del siglo XX en Jalisco, en incursionar en otras formas de representación de la figura, secundada por algunos de los entonces llamados "pintores jóvenes de Jalisco", entre los que encontramos a Jorge Martínez

Con la fundación de la escuela de Artes Plásticas se fomentó esta forma de expresión pictórica basada en un riguroso dibujo, en algunos casos continuaron con los temas del nacionalismo mexicano o cultivando géneros tradicionales como el retrato y el paisaje. La Figuración continúa en nuestros días como una de las principales expresiones de los nuevos pintores.

06 MAGIA, SUEÑO Y CIRCO

La imaginación, la fantasía y el mundo de los sueños son fuentes para la creación pictórica, un nutrido grupo de pintores en Jalisco han escogido estos temas como elementos principales de sus obras, basados en un magistral dibujo y en gratas composiciones cromáticas han creado mundos poblados de magas, sonámbulas, payasos, disidentes cotidianos, traga fuegos, magos de oriente, seres deformes, brujas y enanos que conforman un mundo ideal para que el espectador construya sus historias.

Los artistas autores de este sugestivo "corpus" visual, son poseedores de una técnica excelente se distinguen por su magistral dibujo como base de una composición cromática a veces audaz y en otras mesurada, conforman el universo fantástico que mucho distingue a Jalisco dentro del panorama de la pintura mexicana del siglo XX.

07 VARIANTES DE LA ABSTRACCIÓN

Las reacciones a la Figuración como elemento principal de la pintura, comenzaron en la década de los años treinta del siglo XX con la experimental e inquietante obra de Francisco Rodríguez "Caracalla" y continuaron a mediados de siglo con las enseñanzas de Tomás Coffen quien impulsó a sus alumnos en la experimentación de la forma y el color.

En 1970 se fundó el Centro de Arte Moderno, con la finalidad de promover prácticas artísticas poco tradicionales, como pintar en vivo con público o talleres de experimentación en los que se inclinaron por la composición geométrica y una abstracción lírica, dando lugar a una pintura alejada de la representación figurativa.

La abstracción se continúa practicando hasta nuestros días con expresiones que van de lo matérico a la abstracción figurativa y la abstracción expresionista lírica. La pintura concreta, el geometrismo no exento de color y la abstracción lírica son características de estos nuevos caminos de la pintura

08 PINTURA DEL SIGLO XXI

La pintura producida en las dos primeras décadas del siglo XXI en Jalisco, es muestra de riqueza temática y variables técnicas; en ella se aprecia el abandono por el mensaje contenido en la pintura, su compromiso más visible es con la creación y renovación del lenguaje pictórico y la reflexión del concepto; es por ello que la actividad se revalora, frente a las diatribas que consideran a la pintura como un lenguaje artístico anticuado.

Sigue considerando la figura como elemento principal de representación, sea para ilustrar la denuncia social contenida, el caos provocado por la "sociedad de consumo"; las relaciones interpersonales o el erotismo; no obstante, también se continúa con una corriente que explora formas y colores más allá del sustento literario.

TIERRA PRÓDIGA

200 AÑOS DE PINTURA EN JALISCO

Las obras que integran esta exposición forman parte de colecciones públicas, colecciones privadas y acervos personales de algunos artistas. Agradecemos la colaboración de:

Museo Cabañas

Museo de las Artes, Pinacoteca José Atanasio Monroy y Biblioteca Pública del Estado "Juan José Arreola" de la Universidad de Guadalajara

Museo de la Ciudad y Museo Raúl Anguiano del Municipio de Guadalajara
Municipio de Autlán de Navarro

De igual manera agradecemos la generosidad de las siguientes colecciones:

Acervo Martha Pacheco
Aldana Martínez
Alma Colectiva
Ana Elena Hernández Robles Arenas
Antonio Varela
Arq. Iván Cordero
Familia Ayala y De Landero
Familia Coffeen
Familia Gutiérrez Villaseñor
Familia Rodríguez Lomelí
Familia Serna
Familia Zuno Cuellar
Gabriela Medina Fernández
Gilberto Zarehl Gutiérrez
Gómez Arreola
Guillermo Ramírez Godoy
Luis Ignacio Valdez y Soto
Manifento Galería
Miguel Méndez Menaze
Patricia Castellanos
Talien Elizabeth Corona

Esta muestra no hubiera podido realizarse sin el apoyo de los numerosos artistas que nos proporcionaron obras de su autoría que forman parte de sus acervos personales para llevar a cabo esta muestra:

Carmen Alarcón
Lorenza Aranguren
Paola Avalos
Lorena Camarena
Marco Aníbal Cárdenas Ayala
Alicia Ceballos
Rocío Coffeen
Anna Cooke
Ricardo Cortez
Mariuca Etienne
Patricia García
Tony Guerra
Adrián Guerrero
Verónica Jiménez
José Luis López Galván
Juan Carlos Macías
José Luis Malo
Juan Carlos Oscos
Claudia Perenzalez
Balo Pulido
Roberto Pulido
Ana Ragá
Joao Rodríguez
Salvador Santana
Mauricio Soltero
Marita Terríquez
Santos Torres
Eduardo Vázquez Baeza
Rita Vega
Benito Zamora