

INTRODUCCIÓN

La calidad y diversidad en la obra de Raúl Anguiano le han otorgado un lugar privilegiado dentro de la plástica mexicana. Miembro de la llamada “tercera generación de muralistas”, el artista supo incorporar su formación consolidada por el rigor y la disciplina con los preceptos del arte moderno, no sólo en la pintura, sino también en sus incursiones como dibujante, muralista, ceramista, escultor y grabador. Por ello, sus creaciones se distinguen por una inconfundible originalidad, conjugando lo mexicano con motivos e influencias universales.

Esta exposición, cuya conformación contó en sus inicios con la participación del propio creador, incluye una rigurosa selección de piezas que abarcan todos los periodos de producción del artista. El recorrido cronológico incorpora desde los primeros dibujos del artista niño hasta sus aproximaciones a la educación formal en el arte. Posteriormente, en su traslado a México se aprecia la búsqueda de nuevos aprendizajes y experiencias; su incorporación al muralismo; su evolución como grabador y pintor; así como su desarrollo del género del retrato, tal vez su mayor contribución a nuestro arte.

El gran aporte a la plástica mexicana, su genio plural y sus casi ochenta años de labor artística, son algunas de las razones para llevar a cabo este merecido homenaje póstumo a toda una vida de compromiso con el arte mexicano.

Raúl

ANGUIANO

1915 - 2006

GUADALAJARA, 1915

Desde su infancia, Raúl Anguiano descubrió la posibilidad de transformación de la cual es susceptible la materia, así como los senderos que llevan a su representación. Sus primeros dibujos de niño, realizados hacia 1919, corresponden a la etapa del garabato controlado y expresan su gusto por plasmar el ambiente que lo rodea.

Consciente de su afición por el dibujo, a los doce años se integró a la Escuela Libre de Pintura y recibió sus primeras clases en el Museo Regional de Guadalajara, donde Ixca Farías, reconocido investigador y artista de Jalisco, fue su primer maestro. Una de sus prácticas consistía en copiar, a manera de ejercicio, todo lo que veía a su alrededor: el claustro, las arque-rías, los jardines del museo y las propias obras de arte que ahí se exhibían. Durante esta etapa amplió su conocimiento de la pintura europea a través de revistas de arte y páginas culturales de diversos periódicos.

Posteriormente, Anguiano tomó clases de arte en la escuela preparatoria con el profesor José Vizcarra, de quien aprendió a perfeccionar el trazo y a experimentar con distintas técnicas. Gracias a ello, en sus piezas de adolescente encontramos soluciones plásticas espontáneas y sencillas, aunque ya observamos una incipiente conciencia de la forma. Entre sus compañeros de esta etapa estuvieron Francisco Rodríguez "Caracalla", quien después fundaría en Guadalajara la Escuela de Artes "Evolución" y Jesús Guerrero Galván, gran pintor que vincularía a Raúl Anguiano con el muralismo, a su llegada a la capital.

Cabeza de muchacho, 1931
Óleo sobre carrón. Col. Brígita Anguiano

BANDERA DE PROVINCIAS, 1930-1933

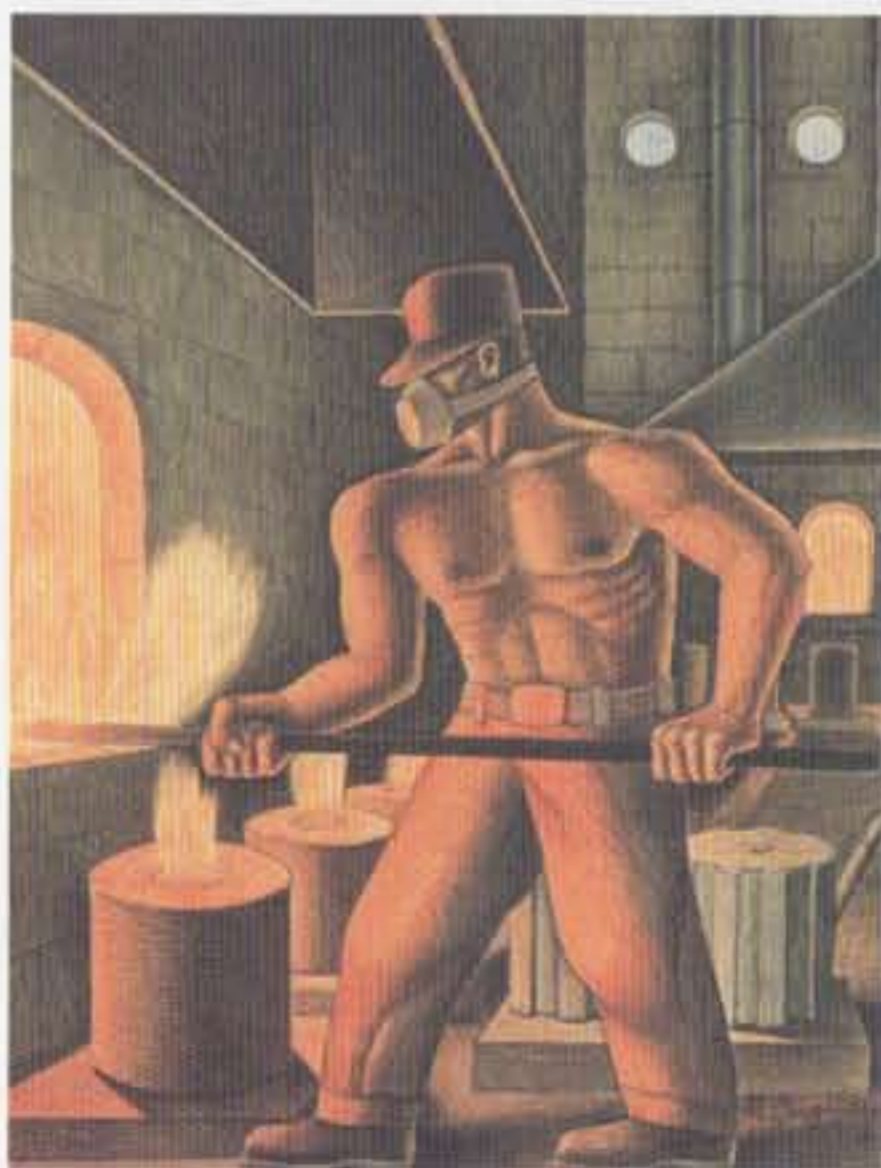
Raúl Anguiano se unió a "Bandera de Provincias", una asociación cultural creada por intelectuales, escritores y pintores distinguidos de Jalisco, quienes se reunían para comentar obras plásticas y literarias. Más tarde, el grupo publicó una revista con su mismo nombre, aprovechando el medio para organizar y difundir conferencias y exposiciones de pintura y escultura. Durante los años treinta, la vinculación del artista con una agrupación le daba mayor acceso a la información y oportunidades dentro del gremio, así como la posibilidad de superar sus dificultades y carencias.

Es notable el aprendizaje del artista en este periodo de formación. Por primera vez, realiza desnudos y traza la figura humana a la manera clásica, evidenciando su evolución en la técnica del dibujo. Partiendo de los mínimos recursos, consigue en sus retratos una gran nitidez y una composición armónica.

LAS ENSEÑANZAS DE LA METRÓPOLI

Después de su incursión en el grupo "Bandera de Provincias", Anguiano decidió mudarse al Distrito Federal, ingresando como ayudante con sus amigos muralistas Jesús Guerrero Galván, Roberto Reyes Pérez, Máximo Pacheco y Juan Manuel Anaya. Durante 1934, año en que arribó a la ciudad de México, el artista se dedicó a pintar y a estudiar la técnica del fresco, así como el armado y uso de andamios que asimiló de su colaboración con estos pintores.

En marzo de 1935, realizó su primera exposición en el Palacio de Bellas Artes junto con Máximo Pacheco. Ahí presentó obras relacionadas con temas industriales, fábricas y fundiciones, escenas que hacían referencia al impacto que le provocó el movimiento obrero a su llegada a la capital. Estos primeros cuadros con figuras de contornos hieráticos, asemejan grabados en metal y en ellos resalta una crispación de la línea y el color, así como un valor escultórico. Con el tiempo, Anguiano fue renunciando a esos efectos de figuras sólidas.

Fundición, 1934
Acuarela sobre tela. Col. Brigita Anguiano

LA LEAR Y EL TGP

La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) fundada en 1934, fue una organización abierta para intelectuales y artistas que buscaba luchar, con los medios del arte, contra los movimientos bélicos, las políticas totalitarias y el fascismo, así como contribuir a la unidad de la clase obrera. Hacia 1937, Anguiano se unió a las filas de esta organización expresando así su preocupación por las diferencias sociales que ahora le resultaban más evidentes. Es en esta etapa cuando participa por primera vez de manera formal en un mural, en colaboración con esta agrupación.

Hacia finales de 1937, la LEAR fue desintegrándose paulatinamente, al parecer como resultado de su burocratización. Para entonces, un grupo de pintores y grabadores, entre ellos Raúl Anguiano, decidieron fundar el Taller de la Gráfica Popular (TGP), que fue heredero de las ideas fundadoras de la LEAR. Los postulados y estatutos del Taller estuvieron dirigidos a apoyar las luchas populares, obreras y campesinas; y en contra de la guerra y el fascismo.

En concordancia con la preocupación del Taller por las temáticas populares, Anguiano realizó, entre 1938 y 1939, una serie de estampas basadas en dichos populares. En estas litografías, de aire caricaturesco, el humor está muy presente y se recrea en cada una de las estampas. Los personajes de la picardía popular son ejecutados con gran calidad expresiva y con extremo cuidado formal en el manejo de las figuras.

Manifestación de mujeres indígenas, 1937. Óleo sobre tela.
Col. Museo Raúl Anguiano, Ayuntamiento de Guadalajara

La Cirquería, 1945
Óleo sobre masonite. Col. Reyna Henaine

LA CULTURA POPULAR

Durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas (1934 – 1940), la sociedad se enfrentaba a una reestructuración de clases. Las nuevas industrias establecidas en la ciudad de México y la consecuente generación de empleos, originaron una mayor inmigración y crecimiento de la capital.

Esta época fue de ricas y variadas experiencias para el artista, quien a partir de su observación, retrató diversos aspectos de la vida de la urbe. Por un lado, la vida cotidiana de las clases populares en sus momentos de esparcimiento. Por otro, se observa la referencia a la cultura popular en la serie de los marihuanos y sus obras sobre prostitutas.

La vida en los barrios bajos de aquellos años no podría entenderse sin la mención a las carpas, escenarios de comedias que Anguiano plasmó incluyendo a sus personajes singulares, algunos de los cuales serían luego asimilados al cine. Asimismo, los cabarets aportaron otros elementos al imaginario del artista, cuya pintura dejó atrás las características escultóricas de los primeros años, dando paso a la caricatura y al sentido del humor. Sus composiciones incluyeron entonces una paleta de color más diversa, así como dinamismo y luminosidad.

Pág. 7: *Las gatitas*, 1943. Óleo sobre tela. Col. Brigita Anguiano

RETRATO. METÁFORA DE LA FORMA

Raúl Anguiano puede considerarse uno de los maestros del retrato contemporáneo en México, género que constituye la parte más consistente de su obra. La organización estructural de cada retrato es notable y sus niveles de originalidad obligan al espectador a concentrar su atención en el sujeto.

A lo largo de su carrera, Anguiano supo imprimir en este género un sello clásico que lo distinguió, tanto por la sencillez de los elementos de la composición, como por el firme y depurado trazo de la línea y el color sabiamente aplicado. Las temáticas son variadas, entre ellas, podemos encontrar retratos familiares, femeninos e infantiles.

Los retratos familiares surgen de la necesidad del artista por plasmar su ambiente más cercano. La particularidad de las piezas de Anguiano radica en que las interpretaciones de su gente se convierten en un tributo y, en ocasiones, en un homenaje al afecto.

Flor de pato, 1942.
Óleo sobre masonite. Col. Brigita Anguiano

Por otra parte, cuando el artista se involucra en el tema femenino, el éxito de sus obras reside en su refinamiento clásico y el carácter distintivamente individualizado de los personajes. Dentro de este tema, encontramos a varias musas que compartió con algunos otros pintores contemporáneos. Estas obras también incluyen la representación de desnudos, donde plasma las emociones de su ideal de mujer, mostrando al espectador una figura femenina fuerte, independiente y sensual.

Pág. 9: Retrato de María Asúnsolo, 1942. Óleo sobre tela
Col. Museo Nacional de Arte, INBA. Donación María Asúnsolo, 1988

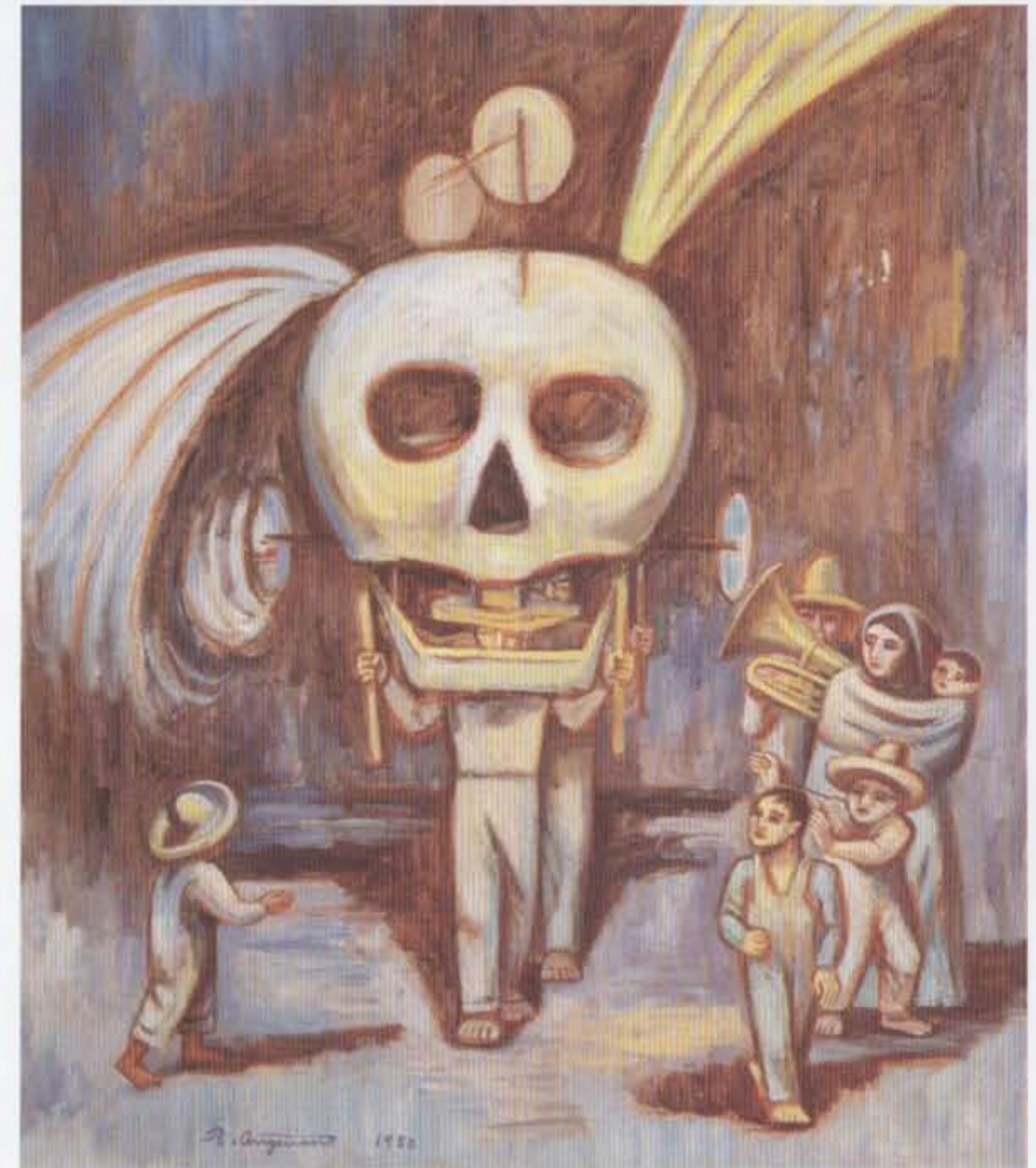
RETRATO DEL PUEBLO

Comprometido con las causas sociales enfocadas a dignificar al pueblo mexicano, Raúl Anguiano estuvo siempre atento a las luchas, al drama y las pasiones de los sectores más desprovistos de la población. Desde su infancia en Atoyac y en las playas de Sayula, el artista revelaba su fascinación por los paisajes del campo y sus mutaciones, las fiestas religiosas y la arquitectura visiblemente marcada por el mestizaje. Su descubrimiento de los vestigios prehispánicos y de la cultura indígena tuvo gran impacto en su trazo y su paleta.

El pintor retomó varios elementos característicos del realismo de la llamada Escuela Mexicana de Pintura para plasmar el fervor religioso de las comunidades rurales. Su militancia en la LEAR y en el TGP le permitió evidenciar a través de su obra el sufrimiento de los campesinos y las arbitrariedades del poder que los explotaba. Con intensidad expresiva, el artista recurre a un dibujo muy sobrio, no obstante, con un dramatismo que estremece, resalta el dolor.

Campesino asesinado, 1953
Óleo sobre tela. Col. Brigita Anguiano

Fiesta popular en azul, 1950
Óleo sobre tela. Col. Pascual Gutiérrez Roldán

Al abordar el ambiente festivo y contagioso de un carnaval o de las fiestas populares, Anguiano ilumina su paleta y a base de contrastes anima la atmósfera de sus cuadros. Todo palpita al ritmo de una interpretación expresionista que privilegia los contornos francos, los volúmenes definidos por la luz y los contrastes que realzan las figuras del fondo. El pintor plasma en estas instantáneas costumbristas y paisajes animados tanto por el ensueño como por la reflexión, el espíritu y los valores culturales con los cuales se identifica.

Págs. 12 y 13: *Carnaval de Veracruz, 1957*. Óleo sobre tela
Acervo Patrimonial Secretaría de Hacienda y Crédito Público

LA INFLUENCIA DE LAS VANGUARDIAS MODERNAS

La música, 1936
Gouache sobre papel. Col. Kyra Baez-Marrell

Desde principios del siglo XX, diversas vanguardias hicieron su aparición en el escenario europeo y gran parte de ellas fueron conocidas en México gracias a publicaciones como *Los Contemporáneos* (1928 - 1931). Entre estas corrientes encontramos al Surrealismo, formado por algunos artistas europeos herederos del movimiento dadaísta. El Surrealismo, conocido como el movimiento de lo inconsciente, se autodefinió en su primer manifiesto fechado en 1924 en París, Francia.

Raúl Anguiano realizó algunas obras vinculadas con este movimiento y otras expresiones contemporáneas, en un momento en el que sus límites de la razón y la libertad convergían con una fuerza expresiva consistente. En esta época podemos encontrar obras que expresan sentimientos inquietantes fuertemente enraizados, como el miedo, el terror y la angustia, manifiestos en sus colores fríos y tonalidades derivadas del azul. Este periodo, donde incorporó la influencia de diversas vanguardias, es un parteaguas de su producción.

La llamada del instinto, 1942
Óleo sobre tela. Col. Brigita Anguiano

MURALES: UN DIÁLOGO CON LA FORMA Y EL ESPACIO

A Raúl Anguiano le corresponde un lugar preponderante dentro del muralismo mexicano por sus importantes contribuciones. Perteneció a una tercera generación de muralistas denominada por él mismo "heterodoxos de la Escuela de Pintura Mexicana," pues no siguieron fielmente la continuidad del movimiento artístico ni en lo ideológico, ni en lo estético. Esta generación formada por el mismo Anguiano, Jesús Guerrero Galván, Jorge González Camarena y José Chávez Morado, entre otros, enriquecieron la temática con su estilo propio.

La presencia de Anguiano en el muralismo se justifica por su interés en el pensamiento revolucionario y el movimiento obrero desde su llegada a la ciudad de México. Su espíritu plástico se impregnó de estas convicciones y se manifestó en algunos murales como *La educación socialista*, *La Revolución Mexicana en la educación* y *La Revolución y contrarrevolución*. En el centro escolar "Revolución" realizó tres murales (1936 - 1937): *Represión porfirista*, *Las nuevas generaciones* y *Fascismo destructor del hombre y de la cultura*, donde sobresale su habilidad como dibujante.

El pintor nunca se desvinculó de su oficio de muralista, pues siguió realizando murales hasta el final de su vida no sólo en México, sino también en otras latitudes como en los Estados Unidos. El último mural en el que participó fue el del Instituto Politécnico Nacional, que ya no pudo concluir.

Mural *La batalla entre guerreros mayas*, 1964. Óleo sobre madera
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Instituto Nacional de Antropología e Historia

INTERMEDIO CON LOS LACANDONES. 1949-1963

Hacia 1946, un arqueólogo norteamericano reveló el hallazgo de una zona desconocida por los estudiosos hasta ese momento. Se trataba de Bonampak, antigua ciudad maya, que desde entonces destacó por tratarse de la primera zona arqueológica que había conservado en buen estado sus murales.

En 1949, el Instituto Nacional de Bellas Artes contó con un fondo para auspiciar una expedición, con el fin de documentar la zona y sus alrededores. Raúl Anguiano fue invitado a participar para realizar pinturas de las ruinas, los paisajes de la selva y, la vida y costumbres de los lacandones.

La participación del artista fue fundamental para la expedición y para el propio desarrollo de su apreciación estética. Realizó más de setenta dibujos del natural, muchos de los cuales trasladó al lienzo a su regreso a México, donde fue evidente el gran impacto que le causó la fisonomía y el colorido de la zona. Con gran dominio técnico y del color, ejecutó variadas composiciones donde privilegió la representación de personajes de la etnia lacandona, manifestando la firme voluntad de capturar la realidad de su vida cotidiana.

Lacandones asando monos sarabuatos, 1950
Óleo sobre tela. Col. Brigita Anguiano

RAÚL ANGUIANO

- 1915 Nace en Guadalajara, Jalisco, el 26 de febrero. Es el primogénito de ocho hermanos del matrimonio de José Anguiano Peña y Abigail Valadez.
- 1919 Comienza sus primeros trazos, de los cuales surgieron los dibujos del perro, el coche, Venustiano Carranza, las artistas de cine y el torero Rodolfo Gaona.
- 1927 Ingres a la Escuela Libre de Pintura, en el Museo del Estado de Jalisco, en Guadalajara.
- 1930 José Vizcarra es su profesor de dibujo en la escuela preparatoria. Se une al grupo de intelectuales y artistas "Bandera de Provincias".
- 1934 A su llegada a la ciudad de México, participa junto con el equipo de la Alianza de Trabajadores de las Artes Plásticas (ATAP), en la realización del mural *La educación socialista*, en la escuela Carlos A. Carrillo.
- 1935 Imparte clases de dibujo y pintura en escuelas de primaria y en "La Esmeralda". En marzo, junto con Máximo Pacheco, lleva a cabo su primera muestra colectiva en la Galería de exposiciones del Palacio de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. Más tarde obtiene el trabajo de inspector de enseñanza artística del INBA.
- 1936 Realiza una serie de obras que hacen referencia a la cultura popular urbana. En otras piezas, es evidente su incursión en las vanguardias modernas.
- 1937 Ingres a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR). Miembro fundador del Taller de Gráfica Popular (TGP).

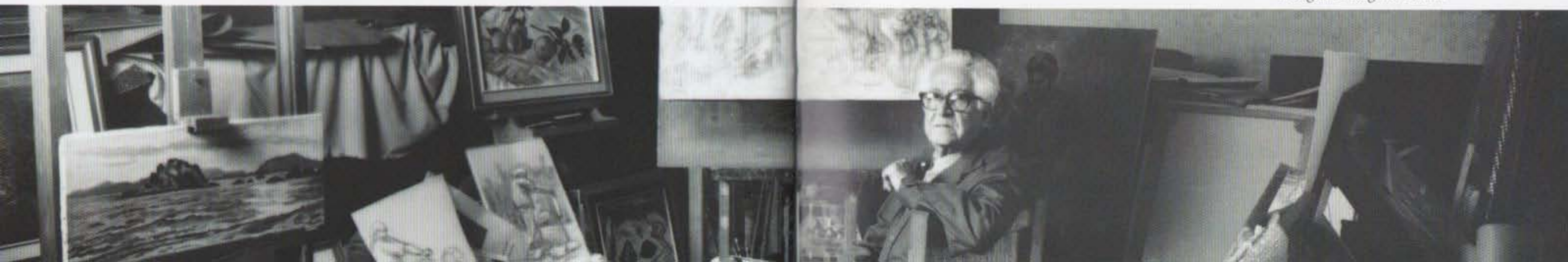

- 1938 Comisionado por la SEP y la LEAR, monta dos exposiciones: *Pintura mexicana* y *Reparto agrario en la laguna*, en La Habana, Cuba. En este marco, imparte conferencias y demostraciones de pintura al fresco para grupos de artistas cubanos.
- 1940 Forma parte de la exposición *Veinte siglos de Arte Mexicano* en el Museum of Modern Art (MOMA), Nueva York, EUA.
- 1941 Obtiene una beca de tres meses para estudiar en el Art Students League de Nueva York, EUA.
- 1943 Algunas de sus obras se incluyen en la exposición *Retratos del siglo XX* en el MOMA, Nueva York, EUA.
- 1949 Forma parte de la expedición a la selva lacandona y a la zona arqueológica de Bonampak, organizada por el INBA. A partir de esta experiencia pinta la serie dedicada a los lacandones, proyecto que retomará a lo largo de su vida.
- 1952 Presenta su primera exposición en la Galería Henri Tronche en París, Francia. Es la primera de una larga serie de exposiciones realizadas en Europa.
En México, es miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana.
- 1955 Recibe el primer premio en el Salón de Invierno del INBA con la obra *La Anunciación*.
- 1959 Es profesor de artes plásticas en los cursos de verano de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la UNAM.
- 1964 Realiza tres murales para el Museo Nacional de Antropología ubicados en la sala Maya, la de Mesoamérica y en el pasillo de la sala Mexica.
- 1965 Ingresa a la Société Européenne de Culture de Venecia, Italia.

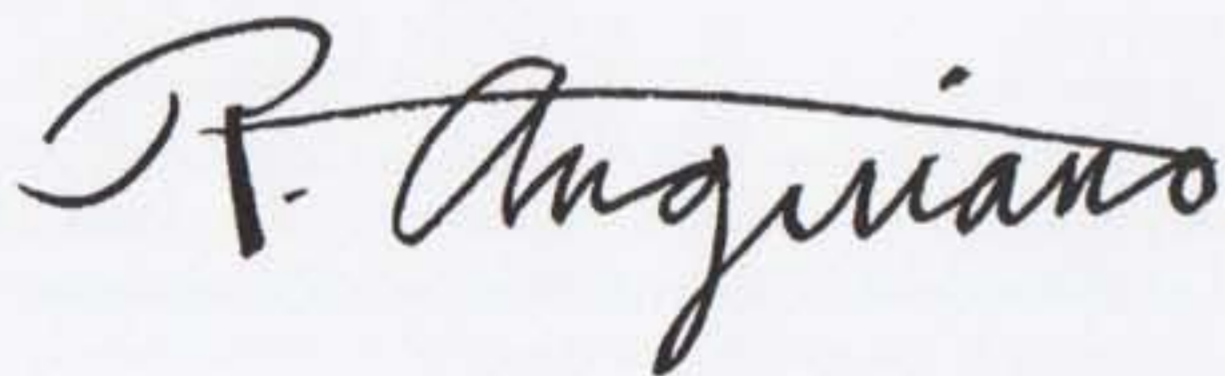
- 1966 Es profesor huésped de la Universidad Trinity de San Antonio, Texas, EUA.
- 1967-68 Graba en El Atelier Décima de París, Francia. Conoce a Giorgio de Chirico y Salvador Dalí.
- 1975 Presenta una exposición en el Instituto Ítalo Latinoamericano en Roma, Italia, inaugurada por el presidente de ese país Giovanni Leone.
- 1977 El gobierno italiano le otorga la condecoración de Commendatore. Ingresa como Académico de Número en la Academia de Artes en México.
- 1978 Se casa con Brigita Liepins en Santa Ana, California, EUA. A partir de esta fecha vive entre Los Ángeles, California y la ciudad de México. Ilustra el libro de Gilberto Cantón, *Retrato de mi padre*, que fue premiado en el Concurso Nacional de Obras de Teatro Social.
- 1982 Graba en el taller de Henri Deprest en París, Francia y en México, con Kyron.
- 1988 El gobierno del estado de Jalisco le otorga el *Premio Jalisco*.
- 1989-90 Realiza en el Taller de Clot, Bramsen et Georges de París varias litografías editadas por Grupo Arte Contemporáneo y presentadas en el Salón de Arte Gráfico SAGA 8 en París, Francia.

- 1991 El Museo del Palacio de Bellas Artes le organiza una exposición homenaje.
- 1993 El Sistema Nacional de Creadores de México le otorga la distinción de Creador Emérito.
- 1994 Se inaugura la *Casa de Cultura Raúl Anguiano* en Huayamilpas en la delegación Coyoacán, ciudad de México.
- 1999 En su 84 aniversario se lleva a cabo una magna exposición titulada *Trazos de Vida* en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, ciudad de México. Pinta el mural *Grandeza Mexicana* en el Consulado General de México en Los Ángeles, California, EUA. En el Museo Nacional de la Estampa del INBA, una sala lleva el nombre Raúl Anguiano en honor al maestro.
- 2001 Pinta el mural *Preservación de la Naturaleza* en México, en el edificio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ciudad de México.
- 2002 Realiza un mural de 70 metros en East Los Angeles College, en Los Ángeles, California, EUA., titulado *Biografía de la pintura mexicana*.
- 2003 Se inaugura el museo *Raúl Anguiano* en Guadalajara, Jalisco.
- 2004 La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le otorga la distinción de *Doctor Honoris Causa*

Raúl Anguiano en su estudio, 2005
Fotografía: Rogelio Cuellar

- 2005 Recibe un homenaje nacional por su 90 aniversario, se realizan varias exposiciones en la República Mexicana.
El Comité Cívico Patriótico de Los Ángeles, California, le otorga la medalla al *México Allende*.
Recibe el premio *Life Time Award* por la Cámara de Comercio Mexico Business Center y Chamber of Commerce de San Diego.
El poder legislativo del Gobierno de México le otorga la medalla *Eduardo Neri. Legisladores de 1913*.
- 2006 Fallece el 13 de enero.
Entrega *post mortem* de la Medalla Conmemorativa del Palacio de Bellas Artes.

Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

SARI BERMÚDEZ

Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

Jefe de Gobierno del Distrito Federal

GERARDO ESTRADA

*Coordinador de Difusión Cultural
de la Universidad Nacional Autónoma de México*

FELIPE RIVA PALACIO GUERRERO

*Secretario Técnico
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes*

RAQUEL SOSA

*Secretaria de Cultura
del Gobierno del Distrito Federal*

Exposición Raúl Anguiano 1915 - 2006

BEATRIZ VIDAL DE ALBA

Curadora

Antiguo Colegio de San Ildefonso

PALOMA PORRAZ FRASER
Coordinación ejecutiva

LILIA MILLÁN
Subdirección

ERY CAMARA
Exposiciones y registro de obra

ERNESTO BEJARANO
Museografía

JOSÉ CASTILLO
Producción museográfica

ALEJANDRO CAMALICH
Administración

ROSA MARÍA LÓPEZ
Comunicación

MONIKA ZUKOWSKA
Servicios pedagógicos

MAGALY CRUCES
Desarrollo institucional

MARCELA MADRID
Gerencia de tienda

SERGIO ESPINOSA
Seguridad

Agradecemos la colaboración de

Instituto Politécnico Nacional

Grupo Radio Centro

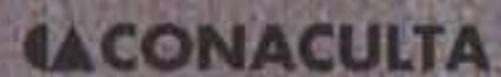
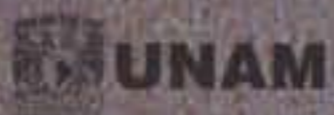
Raúl Anguiano 1915 - 2006

Mayo - agosto, 2006

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Centro Histórico
Ciudad de México

R. Anguiano
1947

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
MEXICO, la Ciudad de la Esperanza

