

PORTLAND ART MUSEUM

Leopoldo Méndez
Las primeras luces
1948

— FOUNDATION —

PORTLAND ART MUSEUM

Leopoldo Méndez (mexicano, 1902–1969)

Las primeras luces, placa 8 de la serie “Río Escondido”, 1948

Linograbado

Imagen: 12 x 16 5/16 pulgadas

Hoja: 15 5/16 x 19 13/16 pulgadas

Adquisición del museo: Fondo Marion McGill Lawrence

© Artists Rights Society

92.194.92

Leopoldo Méndez es uno de los grabadores mexicanos más conocidos del siglo XX. Nacido en una familia pobre en la Ciudad de México y huérfano desde una edad temprana, Méndez dedicó su vida y su arte a causas políticas. Méndez sentía que el arte debía promover la justicia social, en lugar de ser una actividad egocéntrica y para ganar dinero. El grabado, que podía llegar a un público amplio a un costo mínimo, se ajustó perfectamente a sus objetivos artísticos. Fue miembro fundador del Taller de Gráfica Popular, comúnmente conocido como el TGP, un colectivo que creó audaces gráficos en apoyo a la reforma social. Como decía su manifiesto, este grupo idealista creía que “para servir al pueblo, el arte debe reflejar la realidad social de los tiempos y tener unidad en el contenido y la forma”.

Esta dramática imagen de Leopoldo Méndez representa a una mujer y dos niños rindiendo homenaje al expresidente de México Benito Juárez (1806-1872), quien está representado en la impresión que la mujer tiene en su mano derecha. Juárez, proveniente de una familia zapoteca, fue el primer presidente de origen indígena de la nación. Fue venerado por su defensa de la independencia y la democracia, especialmente durante la histórica Batalla de Puebla. El 5 de mayo de 1862, tropas mexicanas insuficientemente equipadas y superadas en número derrotaron al ejército francés al mando de Napoleón III, que luchaban por poner a México bajo el gobierno de Maximiliano de Austria. Juárez es recordado como el presidente que le dio a México su primera experiencia de buen gobierno estable; se resistió a los esfuerzos europeos para recolonizar el país; y sentó las bases para la modernización.

Méndez utilizó la técnica de linograbado para crear esta audaz imagen. El linograbado es una forma de impresión de relieve, similar en técnica y concepto al grabado en madera y los sellos de goma, donde se eleva el área de la imagen, y se baja el área sin imagen. El artista utiliza una herramienta afilada, típicamente un cincel en forma de V o gubia, para tallar en el soporte de linóleo o “matriz”. A continuación, se aplica tinta en el área elevada con un “rodillo”, una hoja de papel humedecido se coloca en la parte superior de la matriz, y se frota con un “baren”. Cuando se remueve el papel, el diseño se imprime en una imagen reflejada de la matriz. La matriz puede volverse a entintar de la misma manera para crear más hojas idénticas, permitiendo al artista producir múltiples impresiones de la misma matriz. En *Las primeras luces*, Méndez alternó cortes cortos con líneas más largas de su cincel para crear un efecto de luz brillante que estalla del fondo y une las figuras en su resplandor. El artista sugiere sentimientos tiernos entre los miembros de la familia a través de su cercanía y detalles como la mano de la madre en el hombro de la niña. Su tranquila reverencia a la imagen de Juárez y la bandera mexicana del niño indican su amor por su país.

Se trata de uno de los diez linograbados creados por Méndez en conjunto con el largometraje fílmico *Río Escondido*, dirigido por Emilio Fernández. Los grabados de Méndez sirven como fondo para la secuencia del título. Sus llamativas superficies y temas humildes introducen la película y presagian el triunfo final de la heroína y sus conciudadanos sobre el opresivo cacique local. La referencia a Benito Juárez habría resonado inmediatamente con la audiencia de 1947, cuando México

emergió de la Segunda Guerra Mundial para perseguir la industrialización y el gobierno civil. El mensaje de Méndez también resuena con los espectadores de hoy. Significativamente, la película *Río Escondido* trata sobre una sed física y una sed de libertad: el cruel jefe controla los recursos hídricos de la comunidad. Hace hincapié en la importancia de la educación y la resistencia popular: la heroína es una maestra que inspira a la gente del pueblo a derrocar a su opresor. Los derechos del agua, la soberanía, la educación y el activismo siguen siendo temas vitales para las comunidades indígenas de México y Estados Unidos.

Términos de arte adaptados del Glosario del International Print Center New York (IPCNY)

Linograbado: Una técnica de relieve utilizando una hoja de linóleo de la que las formas se desprenden usando cinceles o cuchillos, dejando la imagen de impresión como la superficie elevada. La tinta se transfiere desde la superficie del bloque mediante la aplicación de presión. El linóleo es más suave y, por lo tanto, más fácil de tallar que la madera.

Matriz: Una superficie física (como una hoja de linóleo o un bloque de madera) que se puede manipular para contener la tinta, que luego se transfiere al papel.

Baren: Herramienta manual utilizada para frotar firmemente la parte posterior de la hoja de papel con el fin de recoger la tinta de la matriz.

Rodillo: Un utensilio cilíndrico utilizado para esparcir tinta sobre una matriz.

Discusión y actividades

1. Observa atentamente esta imagen durante 30 segundos. Anota cinco palabras o frases que describan lo que ves. Mira de nuevo durante 30 segundos y escribe cinco palabras más, observando cualquier detalle que no hayas captado la primera vez que observaste. ¿Cuáles crees que sean las relaciones entre las personas retratadas? ¿Cómo crees que se sienten la mujer y el niño hacia el hombre de la imagen que ella sostiene? ¿Qué elementos de la imagen sugieren sus sentimientos?
2. Leopoldo Méndez pertenecía a un grupo de artistas que creía que “para servir al pueblo, el arte debe reflejar la realidad social de los tiempos y tener unidad en contenido y forma”. ¿Cómo interpretas esta declaración? ¿Qué significa para el arte “servir al pueblo” o “reflejar la realidad social de los tiempos”? ¿Qué significa para el arte “tener unidad en el contenido y la forma”? ¿Cómo cumple esta obra de arte con esta misión? ¿Cuál es la pieza que nos pide que participemos política o socialmente para crear un cambio?
3. ¿Por qué crees que Méndez tituló esta obra *Las primeras luces*?
4. Escribe una historia inspirada en esta escena. ¿Por qué se reúnen estas figuras para mirar esta imagen? ¿Quiénes son? ¿Qué pasó justo antes de este momento y qué pasará después?
5. Crea un linograbado propio. Experimenta con los efectos de cortes cortos y de los más largos, los más profundos y los más superficiales. ¿Qué nuevas ideas obtienes sobre el trabajo de Méndez a partir de tu propia experiencia?

portlandartmuseum.org/learn/educators

Accede a pósters en PDF, mapas y recursos adicionales en línea.
Encuentra programas para educadores y estudiantes.
Entrada gratuita para jóvenes de 17 años y menores.
Desarrollado con el apoyo y colaboración de AB Cultural Drivers, LLC.

Este proyecto es posible gracias a una beca de la

— FOUNDATION —