

El pequeño
testimonio de
José
Vasconcelos
sobre el
Renacimiento
Pictórico
Mexicano

Escrito para JEAN CHARLOT

Editado por JOHN CHARLOT

José Vasconcelos⁽¹⁸⁸²⁻¹⁹⁵⁹⁾

había sido durante mucho tiempo uno de los intelectuales más destacados de México cuando el presidente Álvaro Obregón lo comisionó para crear el Ministerio de Educación en 1921. Desde ese puesto, Vasconcelos inició un movimiento educativo y cultural de amplitud y logros sin precedentes.¹ Jean Charlot (1898-1979) llamó a Vasconcelos el *deus ex machina* del Renacimiento del Muralismo Mexicano, mismo que él inauguró y patrocinó como parte de su programa general. Invitó a los artistas a pintar en los muros públicos que les ofreció, les dio la necesaria libertad artística y los protegió de los ataques de los políticos, críticos, periodistas, estudiantes y gran parte del público burgués. Cuando Vasconcelos renunció en julio de 1924, terminó la primera fase, la fase idealista, impetuosa, del Renacimiento Mural. Charlot y otros artistas perdieron sus puestos y se dedicaron a otras tareas e incluso se fueron a otros países. Los intentos de Vasconcelos de establecer una oposición política resultaron en sus largos períodos de exilio hasta que regresó a México en 1940.

El mismo Charlot regresó a México de 1945 a 1947 para investigar para su libro *El renacimiento del muralismo mexicano, 1920-1925*.² Ahí reestableció contactos con sus amigos y colegas. En una parte de su libro que quedó sin publicar, describe el encuentro con su antiguo mecenas.

Mientras escribía este libro, no fue sin timidez que volví a visitar los hombres y los edificios que describo aquí tal como los había conocido a principios de los años 1920. Gran parte de la investigación documental relacionada con la era Vasconcelos se hizo en la Biblioteca Nacional, cuyo director resultó ser un canoso José Vasconcelos. El enjambre de empleados, la corte de artistas a las que mandaba como secretario de educación, se habían reducido a una sola mecanógrafa rechoncha y amigable; la montaña de papeles que saturaban el enorme escritorio que le gustaba –tallado de madera de zapote con los signos del zodiaco– a unos cuantos memorándums sobre la mesa.

Charlot estaba ansioso de hacerle justicia a Vasconcelos, cuyo papel crucial en el Renacimiento había sido casi olvidado. Le pidió a Vasconcelos –como se lo pidió a muchos de sus antiguos colegas– que le compartiera sus recuerdos de la época.

¹ Fell, Claude, 1989. *José Vasconcelos: Los Años del Águila (1920-1925): Educación, Cultura e Iberoamericanismo en el México Postrevolucionario*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

² Charlot, Jean, 1963, 1967. *The Mexican Mural Renaissance, 1920-1925*. New Haven y Londres: Yale University Press.

1.

A fines de 20, Montenegro me acompañó con Fernández Ledesma (Gabriel) a Manzanillo. Los Manzanillo Montenegro y Ledesma hicieron una muestra de tipos mexicanos.

Después fueron Montenegro y Ledesma a Oaxaca p' enseñar y orientar a los fabricantes de loza - cambiándoles, modernizándoles sus sistemas de decoración. De entonces arranca el auge del loza oaxaqueña que hoy tiene mercado en Nueva York.

Los primeros ensayos de pintura al fresco los hizo Montenegro en el grupo de San Pedro y San Pablo, con baba de maguey. Del templo lo redecoraron Montenegro y Enciso y Fernández Ledesma.

2

Enciso hizo la decoración mural en flores y guirnalda estilo colonial.

Montenegro hizo el mural central y los vitrales, Juan Montenegro se encargó también del vitral.

Fernández Ledesma hizo el tambor de decoración, basándose en mosaicos y Aztecismos donde renovó una vez fabrica de este material.

Un año después de comenzar el reencuentro pedí mis por Montenegro, Juan Ledesma Diego Rivera me escribió de Europa por conducto de Alfo Reyes y del Barón. Al llegar me pidió trabajo. Le dije que prefería pintar al fresco y que mi trabajo era deplorable a mi juicio por otro del dolor. Trácese

ca. Vasconcelos bosquejó un testimonio el 17 de octubre de 1945³, que se publica en *Parteaguas* por primera vez en su totalidad. Charlot comentó el testimonio con Vasconcelos y lo citó en su libro.

El manuscrito –ahora propiedad de la Colección Jean Charlot de la Universidad de Hawai‘i– se transcribe aquí con mínimas anotaciones. Debido a la dificultad para leer la caligrafía de Vasconcelos, hay dudas en torno a algunos pasajes. Me he apoyado en la transcripción mecanografiada de Jean Charlot, aunque me alejo de su versión en varias partes. Agradezco mucho a Gustavo Vázquez por su ayuda esencial para descifrar el manuscrito. Después de haber hecho su propia transcripción, Charlot añadió notas de su conversación con Vasconcelos.

“Se había inaugurado su mural del Anfiteatro que no gustó. La prensa toda nos criticó a los dos. Se inventó la palabra feísmo y todo el mundo estaba contra Diego”.

³ Esta fecha se encuentra en la transcripción de Jean Charlot: “Written by Lic. Vasc. October 17, 1945.”

**JOSE VASCONCELOS
SERAPIO RENDON No. 76
MEXICO, D. F.**

A fines de 20, Montenegro⁴ me acompañó con Fernández Ledesma (Gabriel)⁵ a Manzanillo.

En Manzanillo Montenegro y Ledesma hicieron unas acuarelas de tipos mexicanos.

Después fueron Montenegro y Ledesma a Oaxaca p' enseñar y orientar a los fabricantes de loza–cambiándoles, modernizándoles sus sistemas de decoración. De entonces arranca el auge de la loza oaxaqueña que hoy tiene mercado en Nueva York.

Los primeros ensayos de pintura al fresco los hizo Montenegro en el grupo de San Pedro y San Pablo, con baba de maguey⁶. Tal templo lo redecoraron Montenegro y Enciso⁷ y Fernández Ledesma.

Enciso hizo la decoración mural en flores y guirnalda estilo colonial.

⁴ Roberto Montenegro, 1887-1968.

⁵ Gabriel Fernández Ledesma, 1900-1983.

⁶ Vasconcelos tal vez está recordando erróneamente un episodio con Diego Rivera. Charlot, *Op. cit.* pp. 257-260.

⁷ Jorge Enciso.

en la categoría a Picasso - Lo puse a estudiar
un mural de tema universal - en la preparatoria
en el anfiteatro - Esto fue por diciembre. En
ese mes me acompañó a Yucatán - Junto, junto
con Best. Escuché Diego las conferencias de Best
sobre arte mexicano. Esto lo inspiró a
lo decidió al tema nacional - Para fomentarle
esta inclinación, le aconsejé y le di
facilidades para un viaje a Tehuantepec.
Antes de este viaje se había iniciado
su mural del Anfiteatro que no
gustó. La prensa toda nos criticó a los
dos. Le insistí la palabra feísmo y
todo el mundo estaba contra Diego.
Para salvarlo le insistí en que
la decoración del Ministerio acabada de

de inaugurar tuviese temas nacionales y le
di el tema. El trabajo del salón de recibir
y de la escalera lo ofrecí originalmente a
Best - pero este no presentó bocetos, entonces
le di el salón a Montenegro y la escalera
a Rivera, dándole como tema el ascenso
de la costa, al altiplano. Fue esto
la primera obra de Diego de inspiración mexicana.
Del plafón lo completó Montenegro
con un vitral que representa según tema
que le di "el flechador del cielo".
Como tema para los patios le di -
Diego los trabajos y las fiestas.
Al fin de 22 llegó Siqueiros por
su cuenta.
Por encargo de Diego le di la oportunidad
como pintor desconocido - la escalera

Montenegro hizo el mural central y los vitrales. Inició Montenegro de esta suerte también el vitral.

Fernández Ledesma hizo el lambrín de mosaicos, haciendo los mosaicos en Aguascalientes donde renovó una vieja fábrica de este material.

Un año después de comenzado el renacimiento pictórico por Montenegro, Enciso, Ledesma, Diego Rivera⁸ me escribió de Europa por conducto de Alfonso Reyes⁹ y de Pani.¹⁰ Al llegar me pidió trabajo. Le tuve prevención porque pintaba cubismo y este no era¹¹ adaptable a mi juicio para obras del Estado. Traía en la cabeza a Picasso - Lo puse a estudiar un mural de tema universal - en la Preparatoria - en el Anfiteatro - Esto fue por Diciembre. En ese mes me acompañó a un viaje a Yucatán, junto con Best.¹² Escuchó Diego las conferencias de Best sobre arte Mexicano. Esto lo inspiró quizás lo decidió al tema nacional - Para fomentarle esta inclinación, le aconsejé y le di facilidades para un viaje a Tehuantepec.

Antes de este viaje se había inaugurado su mural del Anfiteatro que no gustó. La prensa toda nos criticó a los in-

ventó la palabra feísmo y todo el mundo estaba contra Diego.

Para salvarlo le insistí en que la decoración del Ministerio acabada de inaugurar tuviese temas nacionales y le di los temas. El trabajo del salón de recibir y de la escalera lo ofrecí originalmente a Best - pero este no presentó bocetos, entonces le di el salón a Montenegro y la escalera a Rivera, dándole como tema el ascenso de la costa, al altiplano. Fue esto la primera obra de Diego de inspiración mexicana. El plafón lo completó Montenegro con un vitral que representa según tema que le di "El flechador del cielo."

Como tema para los patios le di a Diego los trabajos y las fiestas. Al fin de 22 llegó Siqueiros¹³ por su cuenta¹⁴.

Por encargo de Diego le di la oportunidad como pintor desconocido - la escalera del patio chico de la Preparatoria. Pasaron los años y nunca hizo nada - Su obra de pintor es sin duda posterior a mi gestión en la Secretaría.

⁸ Diego Rivera, 1886-1957.

⁹ Alfonso Reyes, 1889-1959.

¹⁰ Alberto J. Pani, 1878-1955.

¹¹ Reemplaza "hubiera" en la transcripción de Charlot.

¹² Adolfo Best Maugard, 1891-1964.

¹³ David Alfaro Siqueiros, 1896-1974.

¹⁴ Vasconcelos se equivoca en sus recuerdos. De hecho, hizo un gran esfuerzo por traer a Siqueiros de vuelta a México. Charlot, *Op. cit.* pp. 198-201.

del patio que del Preparatoria. *Jose Vasconcelos*
 Los años que me he pasado - he de
 de pintar y mi deuda posterior a mi
 juicio que Secretarías.

En la Preparatoria, independientemente de
 Diego y por recomendación de Julio Torri
 empecé a pintar Orozco - también en poco
 éxito - la reputación de este pintor
 se hizo solo en el Anexo de la Preparatoria -
 mi labor en la Secretaría - Pintó en preparatoria
 en 23.

Al mismo tiempo pinté por encargo
 mío con temas que le di por la escalera
 del patio principal Fernando Leal; me le
 recomendó Ramos Martínez - del otro lado de la
 escalera lo pintó Jean Charlot a quien me
 recomendó Diego - Después Charlot hizo el fresco

JOSE VASCONCELOS
 SERAPIO RENDON NO. 74
 MEXICO, D. F.

5
 pens del volante en la Secretaría.
 Conoci a Atl hace años pero entré a trabajar por la Secretaría
 cuando estuvo a mi cargo - por junio de 1923 - Hizo labor
 independiente en el Anexo de la Preparatoria. - El creó sus temas.

En la Preparatoria, independientemente de Diego y por recomendación de Julio Torri¹⁵ empecé a pintar Orozco¹⁶ también con poco éxito. La reputación de este pintor se hizo en los E.U. independientemente de mi labor en la Secretaría— Pintó en Preparatoria en 23.

Al mismo tiempo pintó por encargo mío con temas que le di por la escalera del patio principal Fernando Leal;¹⁷ me le recomendó Ramos Martínez— El otro lado de la escalera lo pintó Jean Charlot a quien me recomendó Diego— Después Charlot hizo el precioso fresco del volantín en la Secretaría.¹⁸

¹⁵ Julio Torri, 1889-1970.

¹⁶ José Clemente Orozco, 1883-1949.

¹⁷ Vasconcelos dice aquí que le dio a Leal el tema para su mural. Sin embargo, esto contradice sus afirmaciones anteriores así como las de Leal (Charlot, John, 2008. "Patrocinio y libertad creativa: José Vasconcelos y sus muralistas." *Parteaguas, Revista del Instituto Cultural de Aguascalientes*, año 4, número 13, verano, p. 98). Vasconcelos utiliza palabras muy similares a las que usa para Rivera ("Como tema para los patios di a Diego"; "le di los temas") y para Montenegro ("según tema que le di"). En mi opinión, su testimonio erróneamente extiende su selección de temas para los artistas más jóvenes. La afirmación muestra, creo, que en los años 1940 apreciaba más a esos artistas que en los años 1920. La presente transcripción revela una falla importante en mi artículo (2008) por la que pido mis más sinceras disculpas. En ese momento, me guié por la transcripción de Charlot: "en lugar que le di." La transcripción

Conoci a Atl¹⁹ hace años pero entré a trabajar por la Secretaría cuando estuvo a mi cargo—por junio de 1923— Hizo labor independiente en el Anexo de la Preparatoria. —El creó sus temas.

Hablado:²⁰

El único que hacía lo que decía era Diego.

Por el cariño que le tenía a la escuela.

Me pedía Best mucho dinero y en ese tiempo no pude dárselo.

6 nietos tengo. Todo lo que hago después del trabajo es jugar con los niños.

Torri dice que Clemente ilustró "Dante" para el Gobierno.²¹

más precisa "con temas que le di," se puede ciertamente utilizar como objeción a mi tesis de que Vasconcelos le daba temas a los artistas más grandes, pero no a los más jóvenes. Sin embargo, la evidencia de las primeras afirmaciones, que estaban más cerca de los acontecimientos, me convence de que Vasconcelos se equivoca en este texto.

¹⁸ Sobre la confusión de temas de Vasconcelos, ver Charlot, John, 2008. "Patrocinio y libertad creativa: José Vasconcelos y sus muralistas." *Parteaguas, Revista del Instituto Cultural de Aguascalientes*, año 4, número 13, verano, p. 103, cita 41.

¹⁹ Dr. Atl, Gerardo Murillo, 1875–1964.

²⁰ Original en inglés: Spoken. Esta última sección de la transcripción son registros de Charlot de lo que se habló cuando él y Vasconcelos comentaron el testimonio.

²¹ Original en inglés: Torri says Clemente illustrated "Dante" for the Govt.