

# FERMÍN REVUELTAS

colorista febril



Carla Zurián

Los estudios sobre el arte mexicano de la etapa posrevolucionaria (1920-1940) abundan en la búsqueda e interpretación de movimientos plásticos, literarios o ideológicos, que ayudaron a conformar el discurso nacionalista. Aunque el muralismo se erigió como la corriente oficial de esos años, los pintores que participaron en él, como Fermín Revueltas, también compartieron otras manifestaciones intelectuales o políticas.

La personalidad fecunda e inconsecuente de Revueltas respondió a las necesidades de esta cultura posrevolucionaria, en el más amplio sentido, pues sus derroteros estéticos fueron transformándose a través del tiempo. De ser un joven que ensayaba las corrientes europeas como el impresionismo, el cubofuturismo o el constructivismo, la cercanía con los militantes del Partido Comunista Mexicano, y su labor en las misiones culturales, avivaron la rebeldía de su carácter, a la vez que definieron un lenguaje pictórico de contenido social.

#### UNA INFANCIA ERRANTE

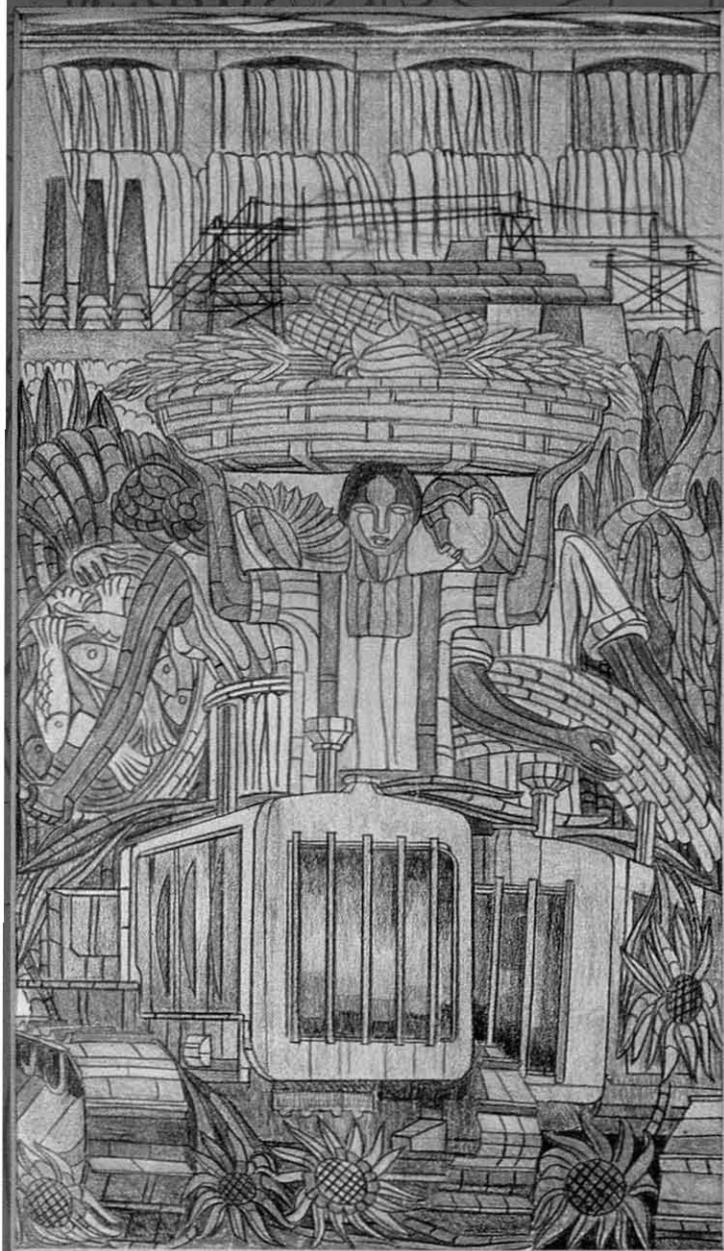
Los primeros años de Fermín Revueltas transcurrieron en Santiago Papasquiaro, Durango, donde nació el 7 de julio de 1901. Fue el segundo hijo de José Revueltas Gutiérrez y Romana Sánchez. En 1909 la familia buscó diversos mercados de trabajo; vivieron en Ocotlán y en Guadalajara, Jalisco, para establecerse en Durango hacia 1916. Durante este itinerario nacieron: Consuelo, Rosaura, Emilia, Luz, José, María y Agustín.

Para evitar que la leva enrolara a Silvestre y a Fermín, los hijos mayores, José Revueltas Gutiérrez los envió al Saint Edward's College, un internado jesuita establecido en Austin, Texas, donde permanecieron año y medio. En 1919 los jóvenes se mudaron a Chicago, una ciudad con universidades, salas de exposición, eventos culturales y alguno que otro bar clandestino conocido como *speakeasy's*. Silvestre ingresó al Chicago Music Hall para estudiar composición musical, y Fermín asistió a algunas clases de pintura y escultura, aunque no fue alumno matriculado del Art Institute of Chicago.

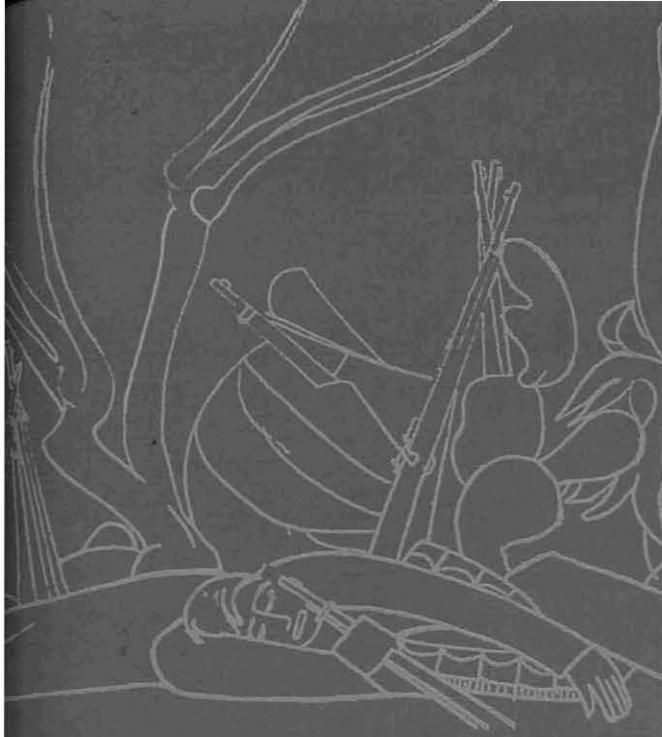
En 1920, la familia Revueltas se trasladó a la ciudad de México para montar un establecimiento de géneros y comestibles; más tarde se reunirían Fermín y Silvestre, quienes regresaron de Chicago a mediados de año.

#### LOS AVATARES DE LA ACADEMIA

En plena reconstrucción posrevolucionaria, el pintor Alfredo Ramos Martínez, director de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), abrió en 1920 una Escuela de Pintura al Aire Libre (EPAL) en el poblado de Chimalistac. Aunque pertenecía a la ENBA, la escuela ofrecía plena



Triunfo agrario, 1934 (proyecto vitral)



libertad para pintar. Con el espíritu antiacadémico desarrollado en sus clases de Chicago, Fermín Revueltas se inscribió a la EPAL a fines de 1920. Por influencia de Ramos Martínez y algunos pintores como Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Francisco Díaz de León y Rafael Vera de Córdoba, Fermín comenzó a plasmar en sus óleos paisajes soleados, puentes y claustros, con una marcada tendencia impresionista.

La escuela de Chimalistac cambió de residencia al pueblo de Coyoacán en abril de 1921. Si bien esta EPAL conservó la usanza impresionista, el sortilegio de los temas nacionales dominó en poco tiempo. El contacto con los pobladores de Coyoacán, sus costumbres y su entorno, proveyeron de colores a Fermín Revueltas; no obstante, en la construcción plástica de sus obras retomó algunos principios de las modas vanguardistas como el geometrismo y del cubofuturismo. Tal fue el caso de los óleos *Puerto*, *La Indianilla* y *Composición con arco iris*, fechados en 1921. El poeta Manuel Maples Arce recordaba, en una charla sobre los hermanos Revueltas, el cambio estilístico en la paleta del pintor:

Resaltaba en sus cuadros al óleo la intensidad del colorido más que la solidez de la obra. Por influencias mías cambió de manera, y se puso a pintar el paisaje industrial de *La Indianilla*, y luego, en el pueblo de Milpa Alta, el campo y las personas en forma más reposada y consistente. Así comenzó Revueltas a abandonar la óptica impresionista de la Escuela de Coyoacán, y a inaugurar una etapa en que el paisaje aparece con un carácter más acusado en los volúmenes.

En las excursiones que Fermín Revueltas y Manuel Maples Arce organizaban a Milpa Alta, el pintor conoció a la profesora María Ignacia Estrada, quien alfabetizaba a los niños de aquel poblado. Al estrecharse esta relación, Revueltas adecuó en la escuela un pequeño taller de pintura, con planteamientos semejantes a los empleados en la escuela de Coyoacán; es decir, la completa libertad plástica y el manejo a "mano suelta" de las líneas y los volúmenes. Tras un zafarrancho familiar, pues los Revueltas consideraron precipitada su decisión, Fermín y María Ignacia se casaron en agosto de 1922. Sin avisar a sus parientes de la unión, Fermín declaró en su acta matrimonial ser hijo de padres finados. En cambio, fungieron como testigos los pintores Fernando Leal, Emilio García Cahero y José Fernández Urbina, además del inevitable padrino de bodas, Manuel Maples Arce. Fermín continuó su labor docente en Milpa Alta y en Coyoacán. Así, se convirtió en maestro de arte, oficio que lo acompañaría a lo largo de su carrera como pintor.



La Virgen de Guadalupe, 1923 (detalle de mural)

### LOS MUROS DE SAN ILDEFONSO

De acuerdo con el programa de José Vasconcelos, recién nombrado Ministro de Educación, las misiones culturales y campañas contra el analfabetismo debían complementarse con la incorporación del indígena a la nación por medio de un sistema escolar nacional, con la difusión de las artes y la promoción de las artesanías. Así, las educaciones regionales y étnicas se irían unificando para lograr un "diálogo constante con el pueblo", y una conciencia de dignidad como ciudadanos de una nación en desarrollo. El empeño de Vasconcelos por crear un lenguaje plástico que mostrara al mexicano las bondades y los atributos de su pasado, de su historia, lo llevó a conformar un equipo de artistas que ratificaran visualmente, en obras de gran formato, estos conceptos.

Vasconcelos ofreció los muros de la Escuela Nacional Preparatoria a Diego Rivera, que comenzó a trabajar en el anfiteatro a principios de 1922, y al grupo de Coyoacán: Fermín Revueltas, Fernando Leal, Emilio García Cahero, Jean Charlot y Ramón Alva de la Canal. Revueltas aceptó su primera comisión mural en mayo de 1922, y escogió como tema *La alegoría de la Virgen de Guadalupe*, que sería ejecutada a la encáustica en uno de los muros de la entrada principal de la escuela. En este espacio, de perspectiva muy acentuada, proyectó mediante juegos ópticos un grupo de indígenas dispuestos piramidalmente, sobre los cuales se yergue la Guadalupana, acompañada de dos figuras arrodilladas; una emulación de ángeles sin alas. Los rojos, violáceos, ocre y amarillos predominan en las vestimentas de los personajes, en contraste con sus rostros cetrinos, verdosos y terracotas.

En este festín colorido, Revueltas tributó su obra a la virgen, a las mujeres parturientas y a la fecundidad de la tierra. Las figuras están resueltas con colores planos, pocos claroscuros y sombras apenas insinuadas. El tema, a pesar de cimentarse en motivos y personajes mexicanos, adquiere marcadas dimensiones vanguardistas debido a los re-



La Revolución, 1934 (anteproyecto mural)





cursos cromáticos intensos, a la perspectiva fugada de la composición y a la simplificación de las siluetas. Asimismo, recurre a un esgrafiado profundo para acentuar los contornos de sus figuras y dar una mayor volumetría a los elementos formales del conjunto.

La entrada de David Alfaro Siqueiros a las labores de la Preparatoria definió la necesidad de conformar una sociedad gremial, con estatutos y manifiesto. A fines de 1922, se creó el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores (SOTPE), cuyo programa propuso colectivizar los trabajos murales, lograr un arte público y desarrollar una estética de inspiración socialista. Aunque Vasconcelos no aceptó esta asociación y la consideró un capricho de los artistas, el recurso de la huelga fue utilizado por Fermín Revueltas, debido a la suspensión de sus pagos —pues Vasconcelos advirtió que parte de la decoración era desempeñada por el ayudante Máximo Pacheco—. Una de tantas mañanas, Revueltas llegó a la Preparatoria con alcohol de sobra en la sangre; a punta de pistola, sacó a los alumnos, pintores y administrativos del plantel, para colocar una bandera rojinegra en la puerta de entrada. Sólo cuando Siqueiros se acercó con el dinero que le debían, el pintor accedió a levantar esta huelga personal, acaso la única realizada durante la corta vida del SOTPE.

A raíz de los problemas entre los agremiados del sindicato y las autoridades de la escuela, los pintores tuvieron que concluir sus trabajos. En julio de 1923 se removieron los andamios y, tras la renuncia de Vasconcelos en 1924, este grupo de pintores —salvo Rivera— quedó fuera de cualquier comisión mural en edificios públicos.

#### LAS RIENDAS DEL ESTRIDENTISMO

La anulación de futuros trabajos murales llevó a Revueltas a un intenso trabajo personal y se declaró un artista autónomo con sus propios cánones estilísticos. Sin imitar de un modo servil los principales elementos del arte popular, logró interpretarlos con una visión novedosa. Su relación con los poetas estridentistas, encabezados por Manuel Maples Arce, le permitió representar el paisaje urbano como sede del progreso, la maquinaria industrial y los lenguajes publicitarios, a través de la gráfica, la acuarela y el grabado.

La obra realizada por Fermín Revueltas en los años radicales del estridentismo (1922-1924), antes de que el grupo se estableciera en Xalapa, es de una gran calidad plástica. Entre sus acuarelas destacan *Andamios exteriores*, *El Ristorante* y *Las líneas de alta tensión* (1923), *Pueblo con montaña* (1924), *La cerca rota* y *El café de cinco centavos* (1925), acaso esta última una de las primeras acuarelas abstractas pintadas en



*La alegoría de la Virgen de Guadalupe*, 1923

urbano, versátil, lo acompañaría en el resto de su obra gráfica y en algunos bocetos murales. Asimismo, se valió del espíritu cambiante de su tiempo para representar sensaciones, sintetizar espacios, y anudar la estética vanguardista a los temas nacionales.

#### DE VUELTA A LA EPAL

En 1925 Manuel Puig Cassauranc y Aarón Sáenz, al frente de la SEP, apoyaron la creación de tres escuelas más al aire libre: una en Tlalpan, dirigida por Francisco Díaz de León; otra en Xochimilco, a cargo de Rafael Vera de Córdova, y la de Guadalupe Hidalgo, en el barrio de La Villa, encabezada por Fermín Revueltas. Esto le permitió continuar su labor docente, montar exposiciones con el material de los alumnos y, sobre todo, regresar al caballete.

En diciembre de 1927, con motivo de la inauguración de la Casa del Estudiante Indígena, Revueltas presentó allí una exposición individual con paisajística, apuntes de campo y escenas cotidianas de los alrededores de la ciudad, en la cual dominó el estilo depurado, limpio y luminoso de sus figuras. Paralelamente, realizó un mural al fresco en el Instituto Técnico Industrial (IT), destruido más tarde, e impartió clases de dibujo en la ENBA y en la Escuela Industrial de Insurgentes. En marzo de 1928 Fermín Revueltas cerró la escuela de La Villa y abrió la EPAL de Cholula, ubicada en Santa María Tonantzintla.

Meses después, los directivos de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, de la Escuela de Escultura y Talla Directa y de los Centros Populares de Pintura conformaron el Grupo ¡30-30!. Respaldados por cinco manifiestos, tres revistas y una proclama, sus integrantes apoyaron la reelección de Obregón, cuestionaron los sistemas prevalecientes en la ENBA y pelearon por preservar las escuelas de arte *extra muros*. El grupo ¡30-30! montó exposiciones en carpas, teatros y plazas públicas. Revueltas expuso grabados en madera, con una temática abstracta que, sin desmerecer su calidad plástica, resultaron obras violentas, agresivas, en comparación con su obra de caballete, en donde prevalecían los paisajes y las escenas cotidianas. Su permanente actitud crítica lo convirtió en un artista de paleta depurada y elegante, no obstante su creciente dependencia al alcohol.

Así como Fermín Revueltas se deslindó artísticamente de los estridentistas en 1924, también rompió relaciones con el grupo ¡30-30!, lo que coincidió con su renuncia a la dirección de la EPAL Cholula en marzo de 1929.



*El café de cinco centavos, 1925*

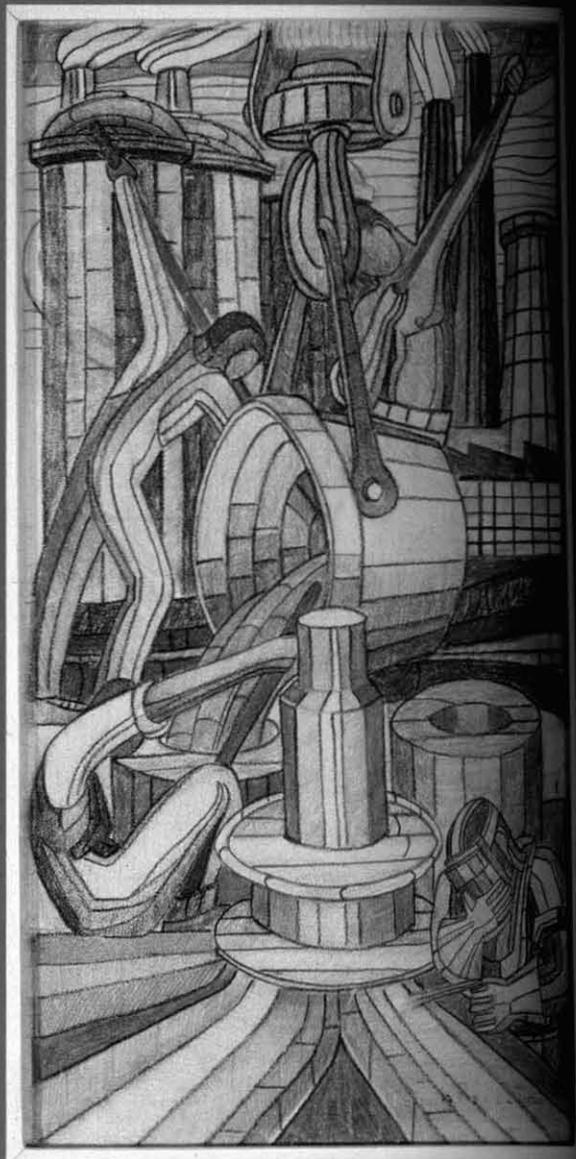


*Ilustraciones para portadas, 1931 y 1933*

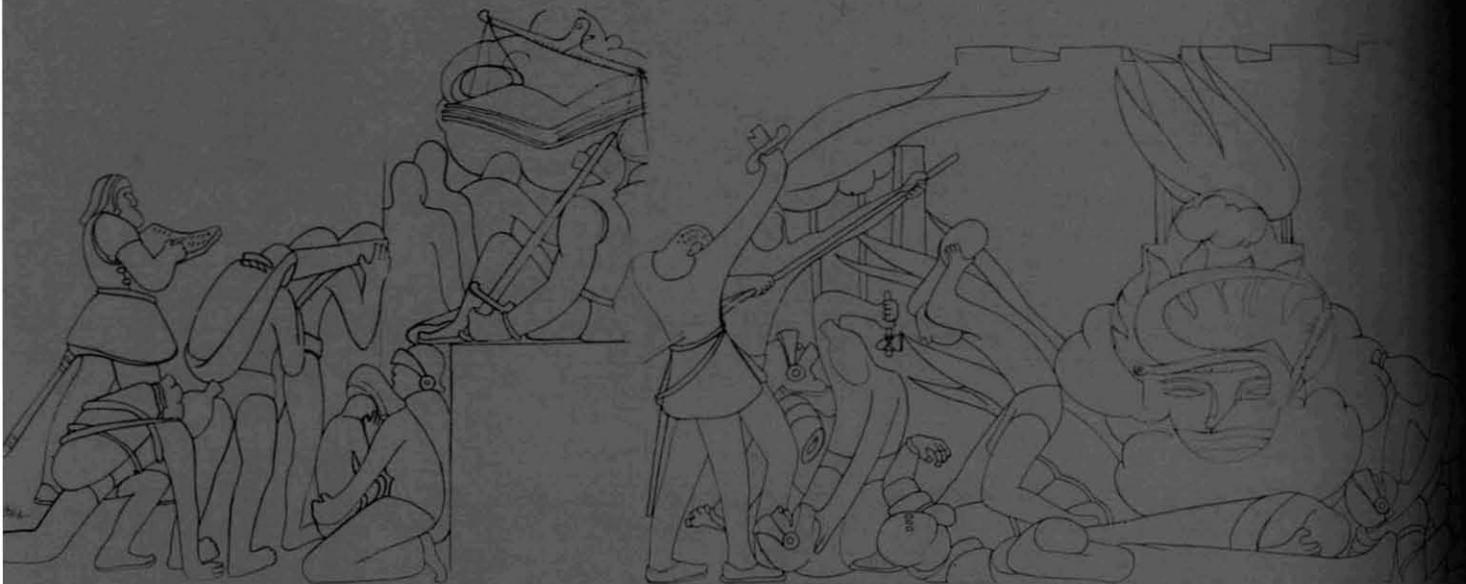
México. Dentro de la gráfica se encuentran las viñetas publicadas entre 1930 y 1935 en *Crisol. Revista de Crítica*, así como los anuncios publicitarios para la fábrica de cigarros El Buen Tono. En las ilustraciones para *Crisol* se observan ciudades con perspectivas forzadas, rascacielos que "caen sobre el espectador", el humo de las fábricas y las líneas telegráficas.

Sin considerarse un pintor estridentista, ya que el movimiento era principalmente literario, Revueltas participó muy de cerca con sus integrantes. Entre septiembre y noviembre de 1923, editó con Maples Arce tres números de *Irradiador. Revista de Vanguardia*. Para ésta escribieron Humberto Rivas, José Juan Tablada, Arqueles Vela, Germán List Arzubide y Jorge Luis Borges, y las ilustraciones corrieron a cargo de Revueltas, Rivera, Jean Charlot, Hugo Tilghman, Edward Weston y Leopoldo Méndez.

A mediados de 1924 los estridentistas Manuel Maples Arce, Germán List, Salvador Gallardo y Miguel Aguillón, así como los pintores Leopoldo Méndez y Ramón Alva de la Canal, se establecieron en Xalapa y Fermín Revueltas se separó del grupo. No obstante, ese lenguaje



La fragua, 1933 (proyecto vitral)



#### DE MISIONERO CULTURAL

Entre 1928 y 1929 el gobierno intentó desvincular a los artistas más politizados y los envió, en calidad de misioneros, a distintas regiones del país. Fermín Revueltas fue nombrado maestro de las misiones culturales en Tabasco y Campeche, y asumió la responsabilidad de concientizar a la clase trabajadora, propiciar la unión entre los grupos indígenas y acabar con el analfabetismo. Poco duró su estancia en dichas misiones; aun cuando construyó escenografías en la Catedral de Villahermosa y levantó teatros al aire libre en Calquini, Campeche, y Macuspana, Tabasco, Fermín Revueltas y su familia regresaron a la ciudad de México, pues su hijo contrajo paludismo. El pintor continuó con la docencia en escuelas primarias y participó con un sinnúmero de portadas, viñetas e ilustraciones, entre 1930 y 1934, en *Crisol. Revista de Crítica*, magazine mensual editado por el Bloque de Obreros e Intelectuales (BOI), cuyo director fue Juan de Dios Bojórquez.

#### EL REGRESO A LOS ANDAMIOS

Después de su mural realizado en la Preparatoria (1922-23), de una decoración para la compañía petrolera El Águila (1924-25) y del fresco en el Instituto Técnico Industrial (1927), hacia los treinta Revueltas aceptó nuevos contratos murales. Viajó a Morelos para decorar la Sala de Conferencias Agrícolas, antigua iglesia de la Gualupita (1930), destruido cuando el lugar retomó el culto católico. En la Biblioteca Eréndira de Pátzcuaro, Michoacán, proyectó varios murales intitolados *Historia de la Conquista*, de los cuales sólo quedan bocetos que muestran la elegancia de los trazos, la síntesis en el manejo de los personajes y el empleo de las diagonales para equilibrar las escenas.

Los frescos para la Escuela Gabriela Mistral de Peralvillo (1932) y para el periódico *El Nacional*, también desaparecieron junto con sus edificios. Sin embargo, se conserva un par de óleos monumentales en la Universidad Nicolaíta de Morelia, Michoacán: *El Congreso de Apatzingán* y *El fusilamiento de Gertrudis Bocanegra* (1932), así como el último mural de Revueltas, realizado en el entonces Banco Nacional Hipotecario: *Alegoría de la producción* (1934). Los temas históricos fueron recurrentes en la muralística de Revueltas. Sin dejar de hacer obra de compromiso social, sus frescos evitaron caer en el misticismo propiciado por Vasconcelos; a cambio, dieron fe de los cambios sociales de su tiempo, presenciaron la modernización tecnológica de México y, al mismo tiempo, fungieron como testigos del desarrollo estilístico del artista.

Ciencia y electricidad, 1934



La revolución agraria, 1932 (anteproyecto mural)



#### EL EMPLOMADO COMO ENSEÑANZA

Hacia 1933, Fermín Revueltas decidió experimentar con el vitral, aunque mantuvo el mismo discurso ideológico que en sus frescos. En el Centro Escolar Revolución, inaugurado el 20 de noviembre de 1934, Revueltas retornó a los temas históricos. Sobre doce paneles proyectó los elementos del desarrollo cultural y tecnológico de México, así como diversas especies de su flora y fauna, que ofrecen una resplandeciente sucesión de formas policromas, movimientos y contrastes; donde la historia, la ciencia y la máquina aparecen como herramientas para la construcción de un nuevo orden.

Entre 1933 y 1934 Revueltas ejecutó tres vitrales más: uno en la Casa del Pueblo, en Hermosillo, Sonora—destruido—, otro para el Hospital Colonia de Ferrocarrileros (ciudad de México) y el último en las oficinas del Partido Nacional Revolucionario de Culiacán, Sinaloa, intitulado *Todo por la colectividad proletaria de México*. La sólida transparencia de las figuras sobre el vitral define el carácter de Revueltas. Su apego por los temas mexicanos, propios de su época, fue inseparable a su creación; pintó para él y para esa intimidad callejera, cotidiana, temas que exaltaron la fuerza de trabajo y dignificaron al obrero, al soldado y al campesino (la trinidad revolucionaria) como agentes de cambio.

Los consecutivos contratos de trabajo incrementaron en Fermín Revueltas una suerte de angustia plástica por recuperar el tiempo perdido; el tiempo de solaz radicalismo. Sin embargo, su repentina muerte, el 9 de septiembre de 1935, impidió la conclusión de algunos de sus proyectos: los vitrales de la casa de Luis León y del Banco de México, así como la decoración interior del Monumento al general Obregón en San Angel.



*Jalando rieles*, 1934  
(detalle vitral)



## DESPUÉS DE 1935

Como artista templado al calor de la posrevolución, Fermín Revueltas obedeció a los requerimientos de su época; a un lenguaje, hasta cierto punto generacional, para representar o reinterpretar ciertos episodios de la historia nacional. Sin embargo, su legado artístico consistió en observar, con ojos de un vanguardista, la gama de posibilidades plásticas que podían ejecutarse al interior de un muro, en los lienzos o sobre el papel.

Temas tan comunes en su momento como las representaciones de indígenas, obreros, campesinos o tehuanas fraguaron, a fin de cuentas, en una transfiguración de ambientes, matices y trazos luminiscentes de gran fuerza expresiva y búsquedas formales. Sus escenas rurales y urbanas formaron parte de un tiempo acelerado, indeciso, cambiante; un tiempo donde las ideas cobraban auge y eran eclipsadas por otras tantas; donde la vida podía transcurrir silenciosa en una fábrica, o violenta bajo un atardecer.

A pesar de su carácter impaciente y la preocupación por vivir cada momento, proyectó sus sensaciones como el más rendido admirador de los paisajes, de la gente y su entorno. En este sentido, Fermín Revueltas está considerado, además de un gran colorista y un refinado dibujante, un pintor que jamás se valió de su paleta para hacer una parodia de su pueblo o una historia folclórica de exportación. Simplemente elaboró un retrato del tema que más le apasionó: la voz de su cotidianidad.



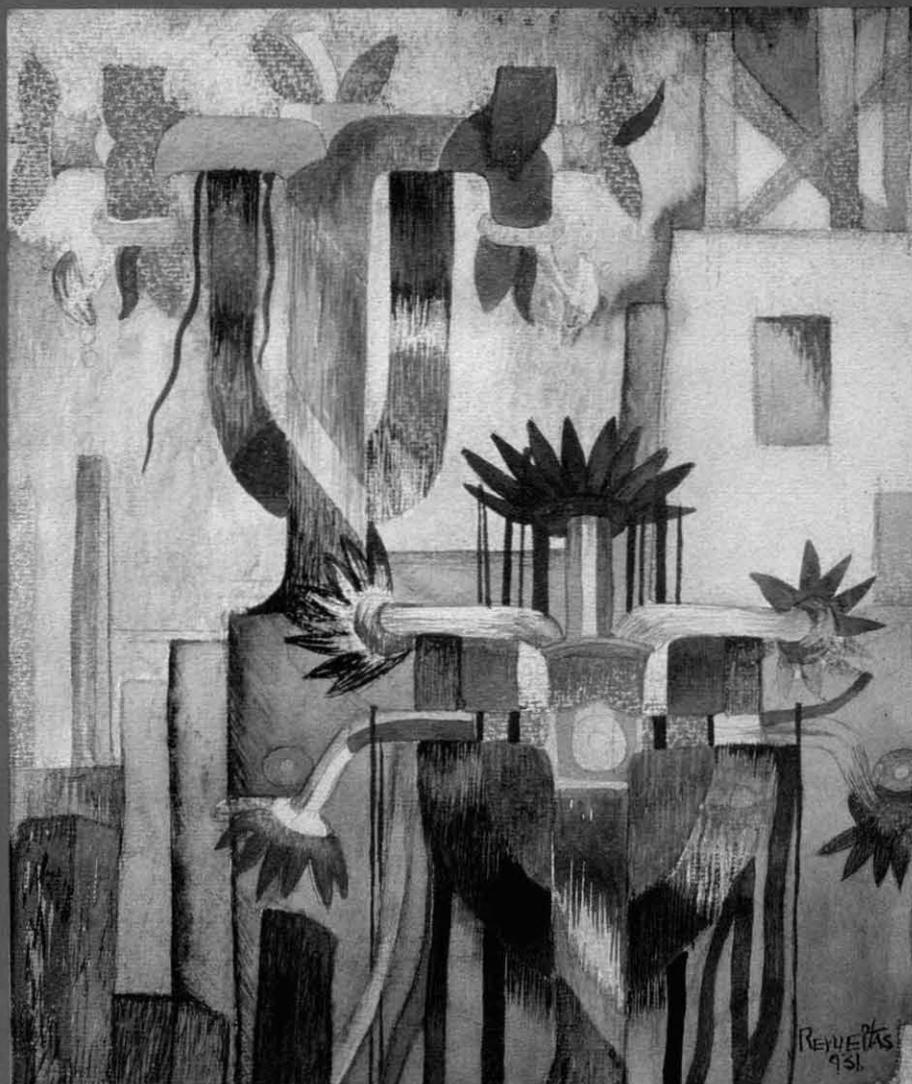
Trabajadores de vía, 1934  
(proyecto vitral)

## BIBLIOGRAFÍA

- Fermín Revueltas. *Colores, trazos y proyectos*, Galería Juan O'Gorman, UNAM, México, 1983.
- Fermín Revueltas. *Muestra antológica. 1902-1935*, Museo de Arte Moderno, México, 1993.
- Alanís, Judith, *Fermín Revueltas*, Celanese Mexicana, México, 1984.
- Alfaro Siqueiros, David. *Me llamaban el Coronelazo*. Grijalbo, México, 1977.
- Azuela, Alicia, "Educación artística y nacionalismo" en "El nacionalismo y el arte mexicano, IX Coloquio de Historia del Arte", UNAM/IE, México, 1986.
- Charlot, Jean, *El renacimiento del muralismo mexicano, 1920-1925*, Domés, México, 1985.
- Maples Arce Manuel, *Soberana juventud*, Plenitud, Madrid, 1967.
- Orozco, José Clemente, *Autobiografía*, Ediciones de Occidente, México, 1945.
- Tibol, Raquel, *Documentación sobre arte mexicano*, FCE, México, 1974.

## CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:

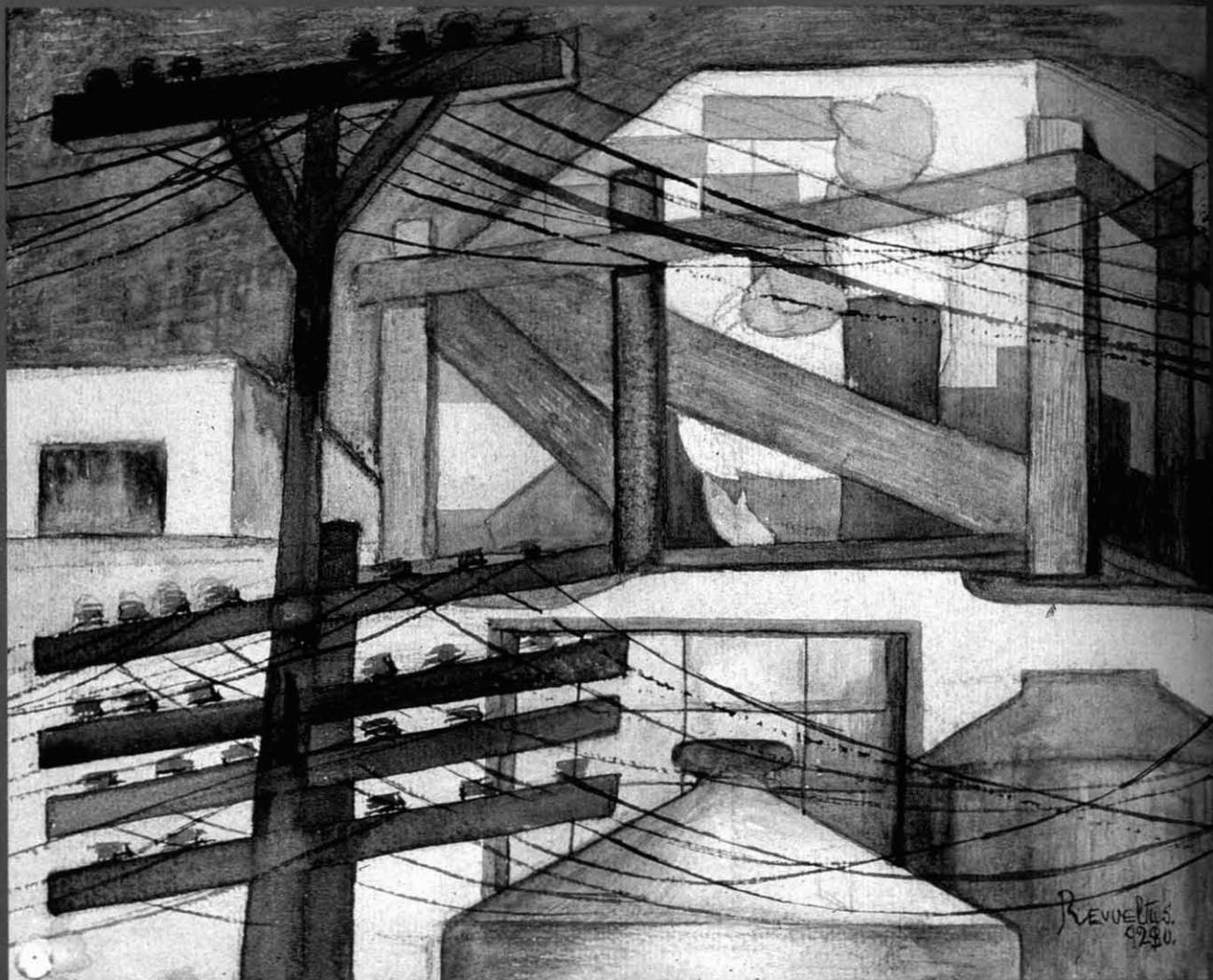
- Fototeca del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM
- Archivo Ingeniero Silvestre Revueltas
- *Un siglo de arte mexicano, 1900-2000*. INBA/ Landucci Editores, Milán, 1999
- *Antiguo Colegio de San Ildefonso*. Patronato del Antiguo Colegio de San Ildefonso, México, 1999



*La fiesta de la cruz de mayo, 1931*



*El Congreso de Apatzingán, 1932*



*Andamios exteriores, 1923*

Del 18 de julio al 20 de octubre de 2002, el Museo Mural Diego Rivera presentará una exposición-homenaje a Fermín Revueltas, que incluirá los proyectos murales, vitrales e ilustraciones del pintor