

EL MURAL UNIDAD PANAMERICANA

San Francisco, 1940

José Juan Barba, diciembre 2017

El Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) y el City College de San Francisco (CCSF) anunciaron su intención de exponer el histórico mural de Diego Rivera, Unidad Panamericana, como la piedra

El mural fue creado en 1940 por Diego Rivera como parte del programa Arte en Acción en la Exposición Internacional Golden Gate (GGIE, por

sus siglas en inglés), con una altura de 6,70 metros y 22,55 metros de ancho y compuesto por diez paneles.

"El mural que ahora estoy pintando trata de la expresión del matrimonio artístico entre el Norte y el Sur en este continente, eso es todo. Creo que para hacer un arte americano, un verdadero arte americano, esto es necesario, esta mezcla del arte del indio, mexicano, esquimal, con el tipo de impulso que hace que la máquina, la invención en el lado material de la vida, también sea un impulso artístico, básicamente el mismo impulso, pero en una forma diferente de expresión".

Por invitación del conocido arquitecto Timothy Pflueger, Vicepresidente del Comité de Bellas Artes, Diego Rivera fue a San Francisco para participar en el programa Arte en Acción en la Sala de Bellas Artes y Artes Decorativas durante la la Exposición Internacional Golden Gate en la Isla Treasure, en 1940. Se invitó a los visitantes de la feria a ver cómo los artistas creaban trabajo en un hangar de aviones Pan Am Clipper convertido en un estudio y galería de artistas. Rivera y sus asistentes comenzaron a trabajar en junio de 1940 y completaron el mural en diciembre, dos meses después del cierre de la Exposición. Más de 30,000 visitantes vieron el mural aquella exposición.

Pflueger estaba al mismo tiempo trabajando para construir el campus de San Francisco Junior College (ahora City College of San Francisco). Juntos, él y Rivera acordaron que el mural se exhibiría permanentemente en una nueva Gran Biblioteca en el campus de la universidad, donde Rivera trabajaría a la vista del público para triplicar el tamaño del mural. Sin embargo, debido a la prohibición de la

construcción no esencial durante la Segunda Guerra Mundial y la muerte inesperada de Pflueger, la Gran Biblioteca propuesta nunca se construyó. Además, durante la era McCarthy de la década de 1950, la controversia sobre la política comunista de Rivera retrasó aún más la instalación del fresco en la universidad. Sin embargo, Milton Pflueger, hermano de Timothy Pflueger, propuso a la Junta Escolar de San Francisco que el mural fuera instalado en el vestíbulo del nuevo teatro de artes escénicas de la universidad. Rediseñó el vestíbulo e instaló el mural, haciéndolo accesible al público en 1961. El edificio pasó a llamarse Teatro Diego Rivera en honor al artista en 1993.

"Durante años he sentido que el verdadero arte de las Américas debe venir como resultado de la fusión del maquinismo y el nuevo poder creativo del norte con la tradición enraizada en el suelo del sur, los toltecas, tarascos, mayas, incas y me gustaría elegir eso como el tema de mi mural."

Diego Rivera en una carta a Timothy Pflueger, Abril de 1940

Utilizando técnicas de frescos al estilo de los pintores renacentistas italianos, pero actualizando sus temas y reinventando su función social, Rivera creó diez paneles con armazón de acero que permiten transportar y reubicar secciones parciales. Cuatro paneles en la fila inferior son escenas discretas, con cinco paneles superiores y el panel central inferior formando una vista continua con una de las narrativas de montaje más dinámicas de Rivera.

"Mi mural imaginará la fusión entre el gran pasado de las tierras latinoamericanas, ya que está profundamente arraigado en el suelo y los altos desarrollos mecánicos de los Estados Unidos", describió Rivera. Pan American Unity es un panorama panorámico del Área de la Bahía que se funde con una referencia generalizada a las ciudades preconquistales del Valle de la Ciudad de México (lado izquierdo) y otras escenas del norte de California (lado derecho). Las imágenes de Rivera se extienden desde las civilizaciones antiguas (toltecas, aztecas) hasta los íconos arquitectónicos del Área de la Bahía (el Golden Gate Bridge, 450 Sutter, 140 Montgomery St, Alcatraz). Rivera también incorporó acontecimientos de actualidad, así como referencias a sus murales y obras de arte anteriores. Utilizó escenas de películas de Hollywood como El gran dictador, Confesiones de espionaje nazi y Todo en calma en el frente occidental para atacar la tiranía de los poderes del Eje de la Segunda Guerra Mundial y sutilmente alentar a los Estados Unidos a unirse a la guerra contra Alemania.

El mural se centra en una "deidad" binacional que combina la diosa de la tierra azteca Coatlicue con una máquina moderna. Alrededor de este símbolo de antiguo-moderno / norte-sur, él representa numerosas figuras contemporáneas e históricas notables de todo el continente y en el tiempo: inventores y sus inventos (el rey de Texcoco del siglo XV Nezahualcóyotl así como Samuel Morse, Robert Fulton, Henry Ford), figuras políticas tanto heroicas como demoníacas (Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y Costilla, José Stalin, Benito Mussolini y Adolf Hitler), artistas y arquitectos (Frida Kahlo, los escultores Mardonio Magana y Dudley Carter, los arquitectos Timothy Pflueger y Frank Lloyd Wright, y el propio Rivera) y actores como Paulette Goddard, Charlie Chaplin y Edward G. Robinson. El mural también presenta una muestra representativa de personalidades y gente corriente, incluidos atletas, científicos, artesanos y asistentes y visitantes de Rivera que conoció en el GGIE.

METALOCUS DESTACA

Muros etéreos por IH arquitectos. Fotografía por David Frutos

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL DE MURCIA. MUROS ETÉREOS POR IH ARQUITECTOS

Casa Sueños by Ale Estudio. Photograph by Ojo Vivo Foto

VIVIENDA CON UN CAMINO AMARILLO. CASA SUEÑOS POR ALE ESTUDIO

rNrH casa industrializada por Juan Marco Arquitectos. Fotografía por Diego Opazo

UNA VIVIENDA FRAGMENTADA SOBRE UNA PENDIENTE. RNRH CASA IN

