

LA HUELLA DEL ARTISTA VIAJERO. LOS ÚNICOS MURALES DE GABRIEL GARCIA MAROTO EN MÉXICO

Larissa Pavlioukóva

Gabriel García Maroto
Cubo de la escalera de la Escuela Primaria Francisco Giner de los Ríos
Pared norte, fresco sobre muro directo. 1932.
Foto Larissa Pavlioukóva.

La Escuela Primaria Francisco Giner de los Ríos ubicada en la calle Isabel la Católica No.370, Col. Obrera, México

D.F., se inauguró en 1932, año de grandes logros para la Secretaría de Educación Pública. En aquel período

Narciso Bassols, ministro de Educación, y el arquitecto Juan O’Gorman, jefe del Departamento de Construcción, dieron impulso a la creación de un nuevo tipo de planteles: funcionales, cómodos y más baratos que, respondiendo a las exigencias de “[...] principios sociales por los cuales ha luchado el pueblo de México”, permitían satisfacer la necesidad de escuelas en el país.¹ Además, los espacios interiores de estos edificios eran apropiados para poner en práctica las ideas sobre la síntesis en las artes, complementando acertadas soluciones arquitectónicas con la pintura mural al fresco.²

A diferencia de muchos otros centros escolares de la época, decorados con murales por los maestros nacionales, los frescos de este plantel fueron creados por un intelectual extranjero, cuyo nombre y obra se encuentran ahora opacados por el paso del tiempo. El pintor, escritor, teórico y crítico español Gabriel García Maroto (1885 - 1969) fue, sin duda alguna, “[...] una personalidad impresionante”.³

Nacido en La Solana, Ciudad Real de Castilla la Nueva, el 15 de enero de 1885, el artista había trabajado en su juventud como carpintero y carrocerero. A la edad de veinte años se traslada a Madrid donde, después de un adiestramiento breve, participa en un concurso nacional y gana una beca por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.⁴ Con el propósito de continuar sus estudios en el exterior, viaja por varios países de Europa,

acumulando las impresiones que poco después sirvieron de inspiración para sus obras literarias. En 1921 establece la imprenta Maroto en Madrid, en la que se publican el primer libro de Federico García Lorca y los números inaugurales de la revista *Índice*, promovida por Alfonso Reyes; ilustra la primera edición española de *Los de abajo* de Mariano Azuela. Tal vez estos contactos con los destacados representantes de la cultura mexicana motivaron a García Maroto a realizar el viaje al nuevo continente. Al llegar a México en 1928, se incorpora al equipo de los *Contemporáneos*, entonces la principal revista cultural de México, dicta conferencias y se convierte en un entusiasta de la educación artística para la niñez. Años más tarde, en 1934, vuelve a su país de origen, donde, al estallar la Guerra Civil, se desempeña como Subcomisario general de propaganda del Ejército Republicano. Después de ser gravemente herido en 1937 en el frente de Madrid y al no poder regresar al campo de batalla, se ve obligado a refugiarse en México, a donde llega en 1939 como asilado político. Creativo y enérgico, el artista español

¹ Secretaría de Educación Pública *Escuelas primarias 1932*, México, SEP, 1933, p.8.

² Carlos Mérida. *Escritos sobre arte: el muralismo*. México, INBA / CENIDIAP, 1987, p.76.

³ Alma Reed. *Orozco*. México, FCE, 1983, p. 136.

⁴ Idem.

lleva a cabo numerosas actividades: organiza exposiciones, publica libros, funda los talleres y las escuelas de arte infantiles en diferentes estados de la República, dejando una notable huella en la vida cultural y artística del país que lo acogió como si fuera su segunda patria.

Durante su breve pero fructífera primera estancia en México, Gabriel García Maroto crea los murales en la Escuela Primaria Francisco Giner de los Ríos.

El conjunto pictórico, realizado en la técnica del fresco sobre muro directo, actualmente consta de siete tableros distribuidos en la planta baja, cubo de la escalera y el primer piso del edificio. Cada uno es una obra independiente, que nos muestra diversos momentos de la realidad.

Los murales se caracterizan por la presencia de numerosos personajes y una gran variedad de motivos temáticos: el pasado, el presente, el trabajo, la escuela, la unión familiar, la enseñanza, la lucha social, la pobreza, la religión, la belleza del paisaje, el futuro prometedor que espera a las nuevas generaciones concientes de su lugar en la sociedad, la construcción que puede ser comparada con el difícil proceso de formación del hombre.

Al contemplar los frescos cabe recordar que fueron creados cuando las ideas socialistas tenían adeptos en México y en todo el mundo. La inspiración en el ejemplo de la Revolución bolchevique está pronunciada

Pared norte. Detalle

en uno de los murales, ubicado en la pared norte del cubo de la escalera. Los trabajadores, hombres y mujeres libres y seguros de sí, jóvenes estudiantes, niños y maestros forman parte de una numerosa manifestación. Diferentes líneas temáticas se desarrollan dentro del mismo mural. La representación de más de cuarenta personajes y el inteligente manejo de varios elementos narrativos demuestran las habilidades compositivas del artista. Las chimeneas humeantes de las fábricas y estructuras metálicas, típicas para las zonas industriales, marcan el inicio de la época moderna. El paisaje urbano se extiende hacia el horizonte. Las banderas rojas, la imagen de Lenin y el contenido de los textos nos hablan de las convicciones políticas del artista español.

⁵ *El exilio español en México, 1939-1982*. México, Salvat/FCE, 1982, pp. 778-779.

La pared sur del cubo de la escalera muestra escenas contrarias. También está representada una multitud, pero a diferencia del mural opuesto, no es una manifestación política, sino una procesión religiosa. La bandera española indica la inspiración del autor en las realidades de su país natal. García Maroto describe un mundo de contrastes: mientras la extrema pobreza obliga a unos a pedir limosna para subsistir, los otros les dan la espalda. La humildad del pueblo se diferencia de la altiva superioridad de los representantes de las clases gobernantes. La presencia de un sacerdote católico entre ellos se vincula con la procesión de los cristianos de distintos sexos y edades, quienes portan estandartes y mantas con mensajes y símbolos religiosos. La figura enigmática de una mujer desnuda que yace inerte sobre una sábana manchada de sangre puede ser interpretada como la alegoría de la patria sufrida.

El paisaje urbano con las murallas, puentes y torres, sirve como fondo para el despliegue de las escenas principales y recuerda las imágenes de las ciudades fantásticas, tan frecuentes en la pintura renacentista.

No está claro, si los dos murales del cubo de la escalera pueden ser comprendidos como la contraposición de dos realidades: la mexicana de los años veinte y treinta, cuando proliferaban las ideas y prácticas socialistas; y la española, caracterizada en la misma

época por una grave crisis económica y política y por la llegada al poder del Almirante Aznar, último gobernante de la Monarquía. O tal vez ¿es sólo una visión del mundo dividido por dos sistemas, capitalista y socialista?

En algunas ocasiones Gabriel García Maroto desarrolla diferentes temas dentro del mismo espacio pictórico, independientemente del marco cronológico del suceso. En el ya mencionado mural de la pared norte del cubo de la escalera las escenas de detalles realistas, propias para las décadas veinte o treinta, se combinan con la representación simbólica de hechos históricos remotos. Así, en el extremo izquierdo del fresco aparece un hombre blanco en actitud de levantar el velo del cuerpo de una mujer morena semidesnuda. Suponemos que este fragmento está dedicado al descubrimiento de América.

En el fresco del primer piso, a pesar de su mal estado de conservación, también podemos distinguir diferentes líneas narrativas.

Sobresalen interesantes pero muy maltratados y casi irreconocibles retratos de gran formato. Según Carlos Mérida, los hombres representados en el mural son tres españoles célebres: Francisco Giner de los Ríos (1864-1915), escritor y educador, quien durante su vida ejerció los más innovadores métodos pedagógicos; el escritor y filósofo Miguel de Unamuno (1864-1936); y el político Pablo Iglesias Posse (1850-1925),

Pared norte. Detalle

uno de los fundadores y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español.⁶ Además de estos tres personajes principales, aparece una multitud con banderas rojas, albañiles trabajando, paisajes rurales y urbanos.

El artista recurre a la perspectiva lineal, disminuyendo el tamaño de figuras y objetos a medida que se alejan. Es frecuente la repetición del motivo de una ventana o puerta abierta, a través de la cual se aprecian los paisajes lejanos. Las imágenes son bastante realistas, con tendencias hacia la simplificación y claridad de las formas y volúmenes.

La gama cromática está compuesta por ocre, en sus variedades roja y amarilla, por azules cobalto y ultramar y el verde de cobalto azulado, además del negro y blanco.

Desafortunadamente, el estado de conservación de gran parte de estas pinturas es deplorable. El deterioro de los frescos del cubo de la escalera es menor, en tanto los murales ubicados en las plantas baja y alta se encuentran muy afectados por la humedad que causa el desprendimiento de la capa del revoco.

Uno de los tableros, perteneciente al conjunto que decora el espacio interior de la entrada al edificio, ha llegado hasta tal punto de destrucción, que las autoridades de la escuela optaron por resanar el muro, que servía como soporte para el fresco, y cubrirlo por completo con pintura vinílica.

Seramente dañadas están otras dos secciones de la planta baja: la de la pared sur, desaparecida casi por completo, salvo un fragmento de la parte superior; y la del muro nordeste, que presenta desgaste definitivo en más de un tercio inferior de la pintura.

El fresco del primer piso se halla en un grado avanzado de deterioro. Casi toda la superficie está mutilada por golpes y muestra notables pérdidas.

⁶ Carlos Mérida. *Frescoes in Primary School by Various Artists*. México, Frances Toor Studios, 1937, p.3.

Pared norte. Detalle

das de materia pictórica, además de numerosas manchas, escurrimientos y salpicaduras de pintura vinílica y esmalte. Debido a esos daños, se vuelve difícil la comprensión de algunas escenas y la identificación de los personajes.

Los murales actualmente se encuentran bajo la custodia de la Dirección de Edificios de la Secretaría de Educación Pública. Se quiere pensar que en un futuro no muy lejano esta respetada institución mostrará su preocupación y realizará un esfuerzo productivo enfocado a proteger estas valiosas obras que forman parte del Patrimonio Artístico mexicano e internacional.

Los frescos de García Maroto en la primaria Francisco Giner de los Ríos es el único ejemplo de su desempeño como muralista en México. El mensaje que el artista español pronuncia por medio de la pintura coincide con las ideas reflejadas en su obra literaria, donde a menudo toca temas semejantes, hablando de “Las grandes masas ignorantes, mediatizadas por la pobreza [...]” y de la necesidad de una justicia más sensible. También reflexiona acerca de la influencia de la escuela nueva, activa y vinculada con la realidad, y sobre su importante función de difundir un saber verdadero, compartiendo con los lectores su aspiración hacia “[...]”

un vivir dependiente, solidario, común en deber y querer”.⁷

Las pinturas monumentales de Gabriel García Maroto pueden ser consideradas un tributo plástico que rindió a México, expresando de esta manera “su gran amor por esta tierra y su sincero interés en la solución de sus problemas sociales”.⁸

Ahora, cuando se aproxima la fecha del trigésimo aniversario luctuoso del maestro español, es justo conmemorar su vida artística, tomando todas las medidas posibles para rescatar su valiosa obra pictórica. Así evitaremos que el tiempo y el descuido borren su recuerdo de la memoria del pueblo mexicano.

Bibliografía

Diccionario Enciclopédico de México. México, Andrés León, 1989, Vol. 2, 698 pp.

El exilio español en México, 1939-1982. México, Salvat/FCE, 1982, 909 pp.

Frente a Frente. No. 7, Segunda época, enero de 1937, p. 3.

García Maroto, Gabriel. *Hombre y pueblo.* México, Hora de México, 1940, 329 pp.

—. *Acción plástica popular: educación y aprendizaje a escala nacional.* México, Plástica Americana, 1945, 220 pp.

—. *Veinte dibujos mexicanos.* Madrid, Biblioteca Acción, 1928, 32 pp.

Mérida, Carlos. *Frescoes in Primary School by Various Artists.* México, Frances Toor Studios, 1937, [s.p.].

Reed, Alma. *Orozco.* México, FCE, 1983.

Secretaría de Educación Pública. *Escuelas primarias 1932.* México, SEP, 1933, 89 pp.

Suárez, Orlando. *Inventario del muralismo mexicano, Siglo VII aC.-1968.* México, UNAM, 1972, 412 pp.

⁷ Gabriel García Maroto. *Hombre y pueblo.* México, Hora de México, 1940, pp. 101-104.

⁸ *El exilio español en México, 1939-1982.* México, Salvat/FCE, 1982, p. 453.