

Artes plásticas desde 1940

Figura 3.29 En México, los murales se convirtieron en arte público. En los años de 1960, Siqueiros decoró doce grandes paneles en el Polyforum Cultural Siqueiros. Vista del Polyforum Cultural Siqueiros en la Ciudad de México.

En la década de 1940, continuaron destacando artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, por mencionar algunos. Entre los muchos temas de sus obras sobresalen la cultura popular mexicana, las luchas sociales y la diversidad cultural de nuestro país.

La elaboración de murales continuó en edificios gubernamentales y edificios privados (figura 3.29), exaltando temas relacionados con la historia nacional y la identidad de los mexicanos.

Sin embargo, desde los años cincuenta, algunos artistas desearon desarrollar formas de expresión más personales. A esta nueva ola de artistas se le llamó *generación de la ruptura*, la cual tuvo a Rufino Tamayo y a José Luis Cuevas como sus principales representantes. Tamayo expresó la herencia mexicana en piezas vibrantes llenas de colorido (figura 3.30), mientras que Cuevas fue un dibujante y escultor cuyos temas incluían seres deformes. Otros artistas del periodo fueron Juan Soriano, Rafael Coronel y Francisco Toledo.

Figura 3.30 En este mural, Rufino Tamayo muestra parte de la cosmogonía prehispánica al representar la lucha entre Quetzalcóatl (la serpiente emplumada, símbolo del día) y Tezcatlipoca (simbolizado por el jaguar y la noche). *Dualidad*, Rufino Tamayo (1964).

Al mismo tiempo, el Estado mexicano promovió el arte gracias a la construcción o adaptación de recintos de exposición, como el Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1964; el Museo Rufino Tamayo, en 1981; y el Museo Nacional de Arte, en 1982. Por otra parte, personas como Andrés Blaisten y Alvar Carrillo Gil conformaron colecciones privadas con las obras de pintores y escultores.

Desde los años de 1980 la proyección internacional se convirtió en una condicionante para el éxito de un artista. Actualmente, destaca la obra de Rafael Cauduro, Alberto Castro Leñero y Magali Lara, conocidos por sus obras personales y la variedad de sus técnicas.

Las expresiones musicales

La música mexicana siempre se ha enriquecido de la diversidad cultural del país. Los compositores más reconocidos de mediados del siglo xx fueron José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, este último formó instituciones como la Orquesta Sinfónica de México; y en su obra *Sinfonía india* incluyó instrumentos yaquis. Asimismo, Moncayo entrelazó sones veracruzanos en su obra llamada *Huapango*. A su vez, el exiliado español Rodolfo Halffter introdujo la **música serial** en México y compuso aquí parte de su obra.

El desarrollo de la música fue de la mano con la educación musical y el surgimiento de nuevos gustos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo sentir el influjo de la cultura popular de Estados Unidos y de la industria discográfica. Así, el *rock and roll* se popularizó en las ciudades gracias a la radio y la televisión (figura 3.31). Desde los años de 1960, surgieron bandas nacionales de este género que compusieron música en inglés y en español. Al principio, las letras imitaban los temas románticos del *rock and roll* estadounidense, pero el festival de Avándaro introdujo grupos nuevos que expresaron críticas al orden social, por lo que este festival de *rock* fue criticado por los medios de comunicación de entonces (figura 3.32). En paralelo, ligado a los medios de comunicación dominantes, se dio una amplia producción de baladas de tema amoroso.

Por otro lado, se preservó la música regional en su diversidad cultural e incluso bandas tradicionales se volvieron comercialmente importantes, desde los folcloristas hasta los grupos de música ranchera, mariachis y música norteña, que han tenido popularidad tanto en México como en Estados Unidos.

Música serial

Método de composición que utiliza series, es decir, grupos de notas sin repeticiones en un orden determinado.

Figura 3.31 El *rock and roll* se popularizó en México en la década de 1960 por influencia directa de los grupos de Estados Unidos. Grupo de *Rock and Roll* durante la grabación de un disco (ca. 1960).

Los adolescentes en...

La forma de vestir y de peinarse de los jóvenes ha cambiado mucho desde los años de 1940 hasta la actualidad. Cada década ha tenido sus peculiaridades y características distintivas, pero dentro de ellas los jóvenes han encontrado sus propias formas de vestir de acuerdo con sus relaciones e intereses personales.

Figura 3.32 Organizado en Avándaro, Estado de México, en 1971, este festival multitudinario aún se recuerda como parte de un movimiento en busca de mayores espacios de libertad de expresión. Avándaro (1971).

Figura 3.33 Por su interpretación en la película *Tizoc*, en 1956, Pedro Infante ganó el Oso de Plata al mejor actor del Festival Internacional de Cine de Berlín de 1957. En abril de ese año, murió en un accidente aéreo en Yucatán. *María Félix con Pedro Infante en Tizoc (1957).*

Figura 3.34 Guillermo del Toro es director y productor que ha hecho películas tanto en México como en el extranjero. Entre sus películas se encuentran *Cronos*, *El laberinto del fauno* y *La forma del agua*. Guillermo del Toro en el set de ciencia ficción.

El cine mexicano

A partir de 1940, el cine mexicano experimentó un auge como industria y fuente de entretenimiento para la sociedad, a tal grado que al periodo de los años de 1940 y de 1950 se le denominó *época de oro del cine mexicano*.

Su producción consistía mayormente de melodramas y comedias para el mercado interno y externo, sobre todo para Latinoamérica. Su impacto social se manifestó en el afecto que unió al público con actores como Pedro Infante (figura 3.33), Jorge Negrete o Mario Moreno, Cantinflas, y actrices como María Félix y Dolores del Río. Entre los cineastas destacaron Ismael Rodríguez y Emilio el Indio Fernández, entre otros.

En los años sesenta, setenta y ochenta el cine mexicano declinó en calidad y popularidad ante la competencia, sobre todo, de las películas estadounidenses. Para apoyar el cine nacional, el gobierno mexicano fundó el Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine). En esos años, destacaron cineastas como Arturo Ripstein, Felipe Cazals, Jorge Fons y Jaime Humberto Hermosillo.

El cine mexicano repuntó gradualmente a fines del siglo pasado. Emergieron directores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro (figura 3.34), los tres ganadores del premio Óscar.

Para conocer más sobre este tema, consulta el recurso audiovisual [El cine mexicano](#).

Actividad 3

Acercándonos a la cultura

1. Reúnanse en parejas para realizar una entrevista.
 - a) Uno de los integrantes será el reportero y el otro el entrevistado. Escojan una de estas opciones: artista plástico, compositor, músico, cantante, cineasta o actor/actriz de cine mexicano. Busquen en revistas o páginas electrónicas más información sobre el personaje que eligieron.
 - b) Realicen cuatro preguntas de acuerdo con el personaje que seleccionaron y escríbanlas en su cuaderno.
 - c) Organicen equipos de tres parejas e imaginen que van a salir en la televisión.
 - d) Por turnos, lleven a cabo las entrevistas en sus equipos.
 - e) Comenten cuál ha sido la contribución de sus personajes a la cultura mexicana.