

A mural painting depicting a central figure with arms outstretched, surrounded by a group of people in a landscape. The central figure is a man with a beard and a halo, standing with his arms outstretched. He is surrounded by a group of people, including men and women, some of whom are holding objects. The background shows a landscape with hills and a sky with a sun or moon. The overall style is characteristic of Mexican muralism.

VII. DULA II_Mexický muralismus

Mexický muralismus

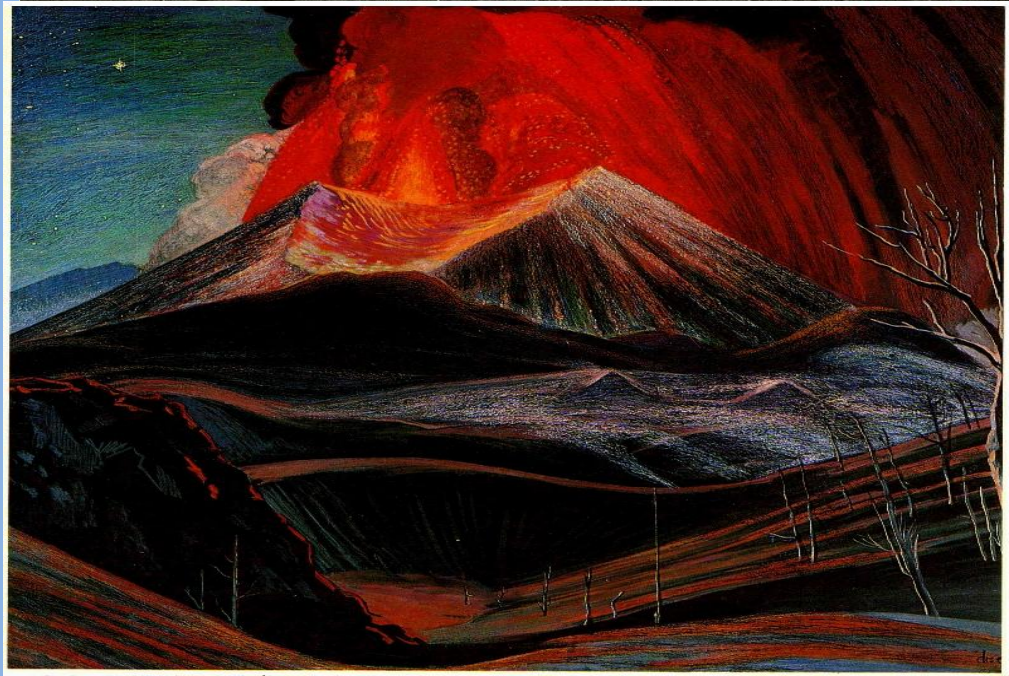
– předchůdci

- **Mexická revoluce (1910-1917)**
– pozemková reforma
- V umění se projevuje uvědomění si mexických nativních kořenů
- **José Guadalupe Posada**
- Gerardo Murillo/ **Dr. „Atl“**
(1875-1964)
- **Francisco Giotia (1882-1960)**
- **Saturnino Herrán**

Dr. „Atl“

- 1903 návrat z E:
 - Okouzlen monumentálností italskou R malbou
 - Fauvismus: technika a jazyk
- Vynalezl „atl barvy“ (vosk, pryskyřice a olej)
- Témata: vulkány P a I, bakchantky...
- 1910: první výstava org. J. Clausell a Orozco v Artistic Centre, spolu s cca 50 malíři a 10 sochaři
- Učitel zakladatelské generace mexického muralismu

Francisco Goitia

- Téma: Indiáni, MR (jako první)
- 1898 – vstupuje na Akademii San Carlos
- 1904 – odjíždí do Barcelony, kde studuje u učitele Joana Miróa prerafaelisty Francisca de Asís Galí

Př. Francisco Goitia. *Tata Jesucristo*. Olej na plátně. 1926.

Př. Francisco Goitia. *Los Ahorcados/Paisaje de los ahorcados*. 1914, Olej na plátně. Museo Nacional de Arte México.

José Vasconcelos

(1882-1959)

- Advokát, politik, filosof a spisovatel:
 - eseji *Kosmická rasa* (1925)
- 20. léta 20. století: ministr školství
- vyzval mladé malíře, aby se zúčastnili výzdoby zdí školy *Escuela Nacional Preparatoria, México, D.F.* malbami, které by zobrazovaly vůli národa a podíleli se tak na jeho vzdělávání (a posléze celou řadu dalších budov v podobě radnic, nemocnic a škol)

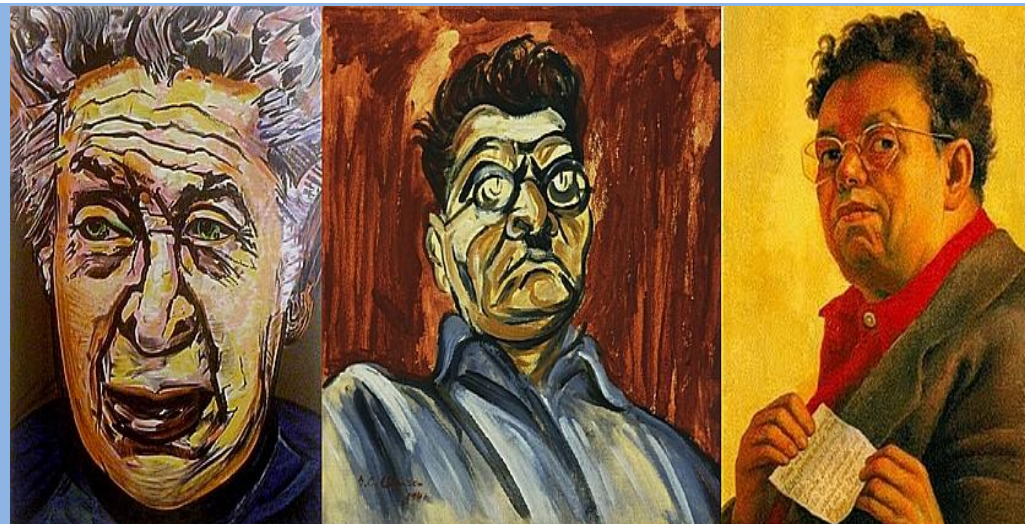
“Por mi raza
hablará el espíritu”

José Vasconcelos (1881-1959),
abogado, político y filósofo. Durante
su periodo como rector de la UNAM
creó el lema que distingue a esta casa
de estudios

Mexický muralismus – definice

- Mexické umělecké hnutí 20. až 50. let 20. století
- Hl. projev: **murály** (monumentální nástěnné malby) zdobí jak fasády, tak interiéry mexických staveb
- Hl. náměty: mexická historie i současnost
- Inspirace a souvislost: marxismus a socialismus
- Západní umění/MM má vlastní dynamický vývoj
- Hlavní představitelé: „tři velikáni“:
 - Diego Rivera
 - José Clemente Orozco
 - David Alfaro Siqueiros
- Video:
 - <http://www.youtube.com/watch?v=nm10XUkE7ks>
 - <http://www.youtube.com/watch?v=jGFckyfHu7Q>
- Další představitelé:
 - Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlot, Carlos Mérida, Xavier Guerrero, Roberto Montenegro, Federico Cantú či Pablo O'Higgins Esperanza

David Alfaro Siqueiros

José Clemente Orozco

Diego Rivera

Programové založení

- Hlavní myslitelé: Diego Rivera a Davis Alfaro Siqueiros
- 1921 * manifest *Manifiesto a los artistas de América*, David Alfaro Siqueiros, Barcelona
 - Návrat k I kořenům
 - 1922 * manifest *Declaración social, política y estética*, David Alfaro Siqueiros, 4 estetické principy:
 1. Velké malby
 2. Absolutní realismus
 3. Nové techniky
 4. Individuální svoboda v pojetí postav
 - Umění má být majetkem všech společenských vrstev
 - Odmítá klasické aristokratické umění
 - Zdůvodňuje tvorbu monumentálních děl tím, že jsou určeny pro Mexický lid
 - Odporuje některým principům modernismu:
 - Realismus a narace (propaganda a edukace)
- 1922* Syndikát dělníků, malířů a sochařů (šp. *Sindicato de Obreros técnicos, Pintores y Escultores*) sdružující muralistické umělce.
- 1924* týdeník *El machete*

Diego Rivera (1932-1957)

- Hlavní představitel „Mexické muralistické renesance“
- Hlavně historická témata (předkolumbovská minulost, Conquista a kolonizace, Revoluce)
- Slavný již za svého života, důležitý pro vývoj mexického umění, přinesl své zemi značnou slávu a prestiž
- Největší dílo:
 - Nedokončené murály v Národním paláci, Mexiko, 1929-1951
 - Visita virtual : <http://virtual.palacionacional.info>
 - Universidad de Chapingo
 - Palacio de Bellas Artes
- Filmy o DR:
 - 1984 Frida, naturaleza viva, Paul Leduc
 - 1999, Cradle Will Rock (Abajo el telón), Tim Robbins
 - 2002 Frida, Julie Taymor
- Muzea:
 - [Museo Dolores Olmedo:](http://www.museodoloresolmedo.org.mx)
<http://www.museodoloresolmedo.org.mx>
 - Museo Casa Diego Rivera:
<http://cultura.guanajuato.gob.mx/museos/diego.php>
- Jeho nástěnné malby nalezneme:
 - Bolívarův amfiteátr, *Escuela Nacional Preparatoria; Secretaría de Educación pública*; Palacio de Cortés v Cuernavace, v San Franciscu, Detroitu a New Yorku
 - V roce 1931 byla v newyorském Muzeu moderního umění uspořádána jeho retrospektivní výstava
 - 1986–1987 u příležitosti stého výročí od narození Diega Rivery retrospektivní výstava

Př. Sen nedělního odpoledne v centrálním parku Alameda. Freska na panelech. 4.8 x 15 m. Museo Mural Diego Rivera, México D.F.

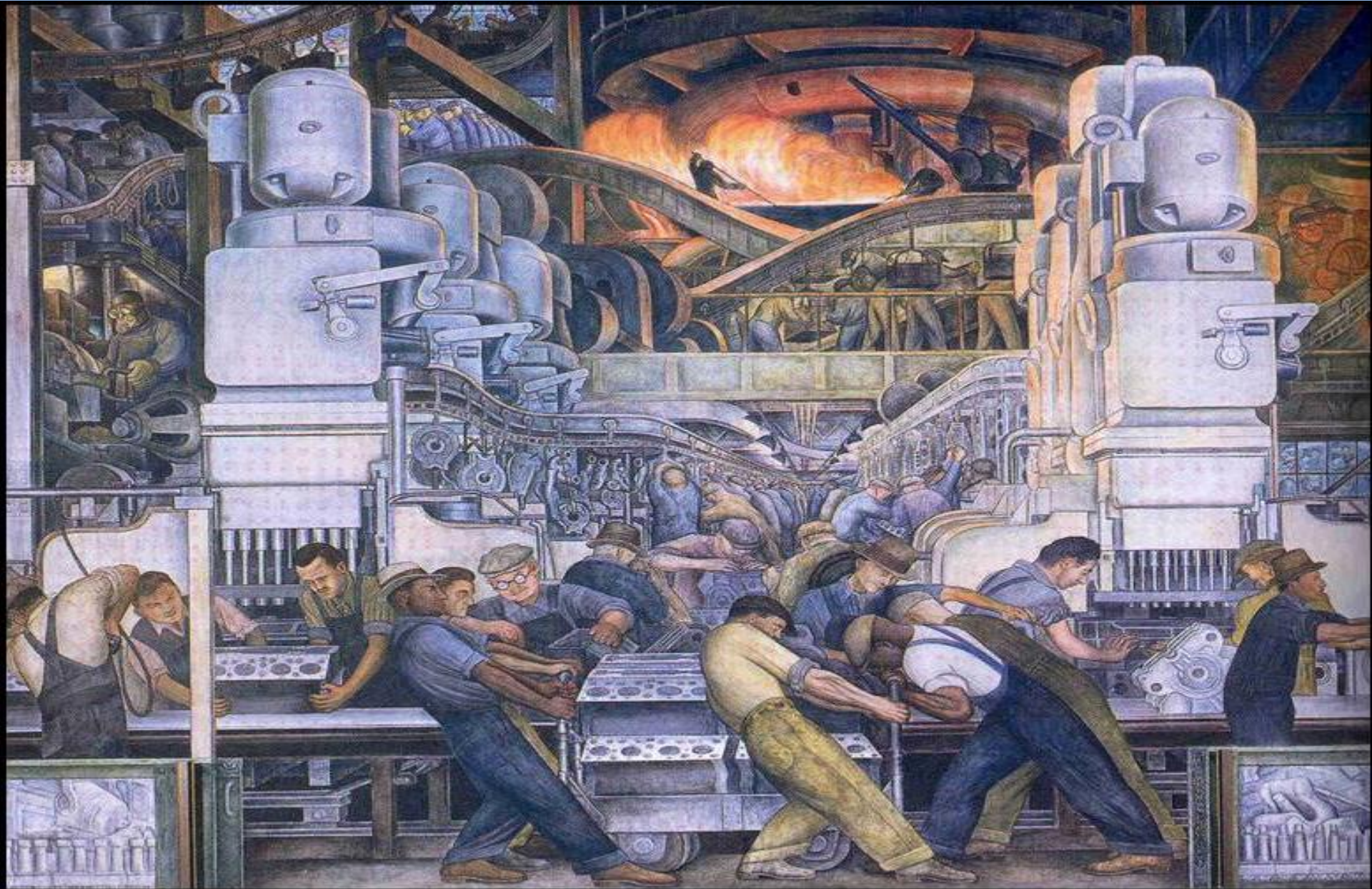
Př. Diego Rivera. *Epopej mexického lidu*. Národní palác, Mexiko.

Trh v Tenochtitlanu, 1929-45

Diego Rivera Mural: La Medicina Prehispánica
Hospital de la Raza INISS México

Diego Rivera Industria de Detroit - Fresco

1932 – 33

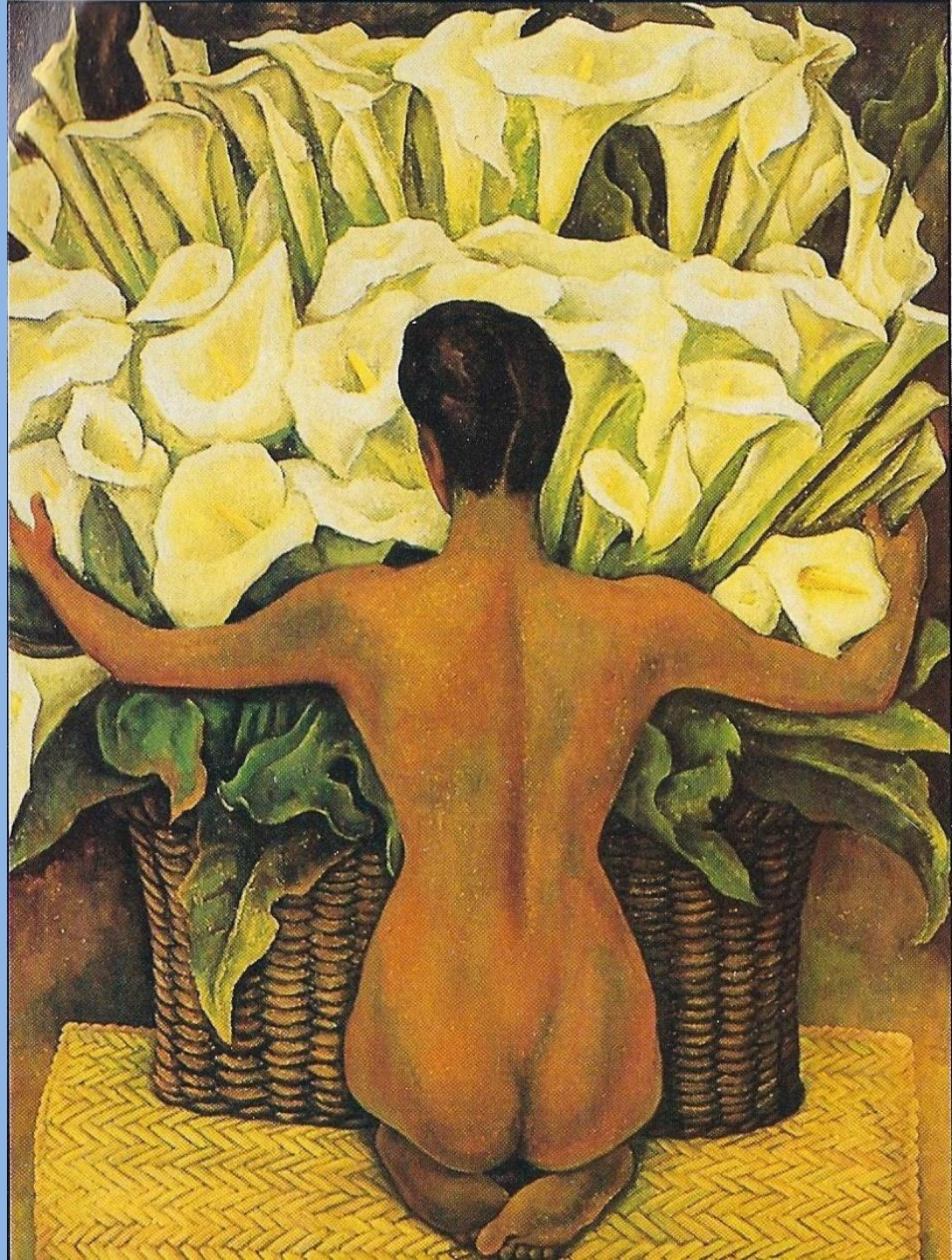
The Detroit Institute of Art Detalle del muro Norte

Diego Rivera La Liberación del Peón 1931 Filadelfia

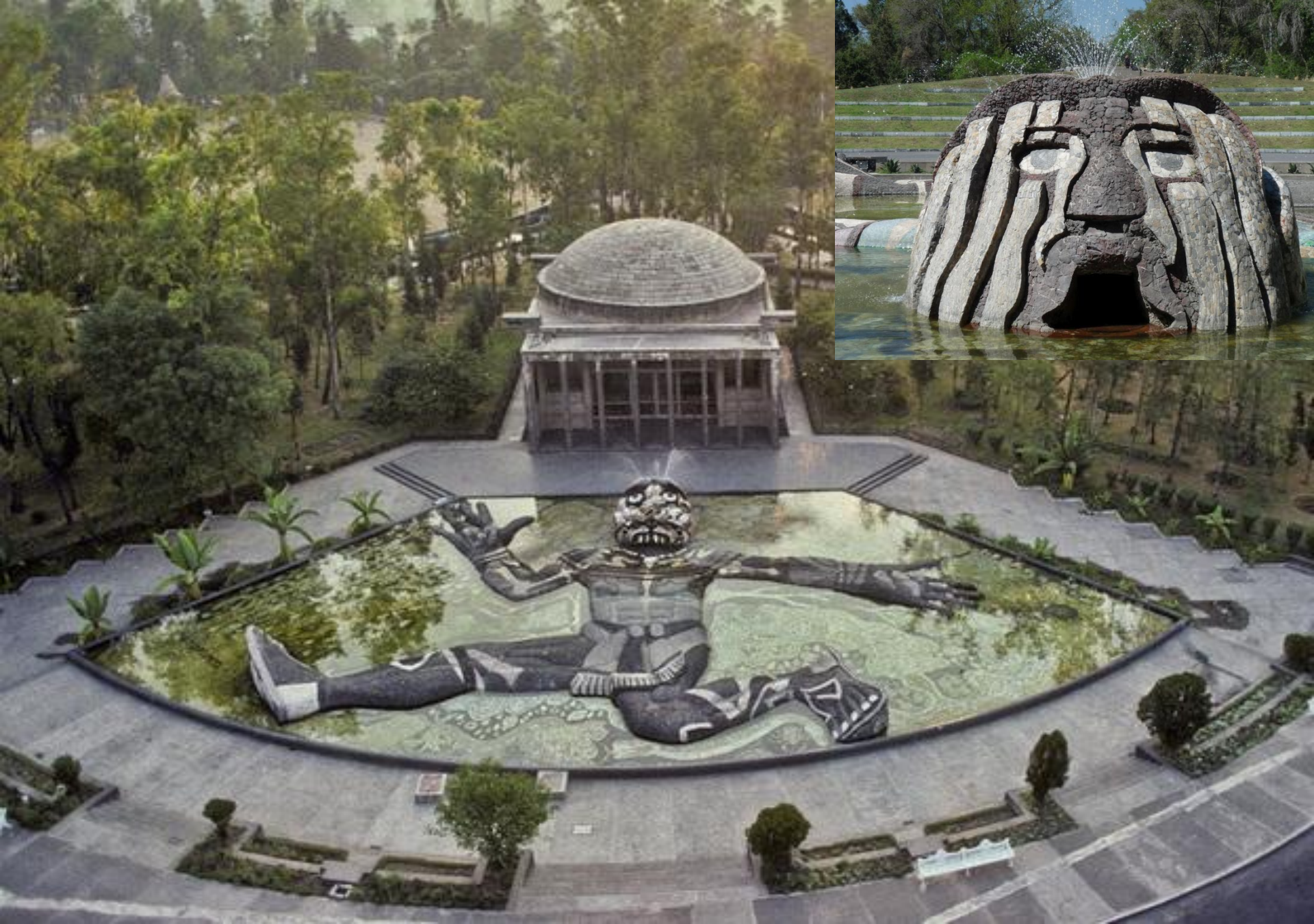
•Kromě muralismu se DR věnoval také:

- Klasická malba na folkloristické náměty
- Sochařství
- V mládí ovlivněn E uměleckými směry, zejm. kubismem

Př. Diego Rivera. *La vendedora de alcatraces.*

Tlálocova fontána. Bosque de Chapultepec. Mexiko.

David Alfaro Siqueiros (1896-1974) „el Coronelazo“

- Voják, malíř, komunista
- Předseda Syndikátu malířů a sochařů, časopis *El machete*
- 20. a 30. léta 20. století:
 - Upřednostňuje svoje politické a společenské aktivity
 - Několikrát je nucen odejít do exilu
- Video:
 - <http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-nacimiento-david-alfaro-siqueiros-galeria>

David Alfaro Siqueiros, 1960

- Velký experimentátor, nové umělecké techniky:
 - Např. malba pomocí nitrocelulóзовého laku pyroxylinu (autoprůmysl)
- Ovlivnil řadu významných umělců 20.století
 - Např. Jacksona Pollocka
- Jeho dílo zůstalo většinou nedokončené (puntičkář)
- Výrazný rukopis:
 - důraz na linii a oblé tvary
 - cit pro dynamiku figur
 - červená a černá barva
 - Centro Médico Nacional La Raza.
 - Palacio de Bellas Artes
 - triptych *Nová demokracie* (1944–1945)
 - Diptych *Mučení Cuauhtémoca a Apoteózu Cuauhtémoca* (1950–1951)

Př. Portrét buržoazie. Sindicato Mexicano de Electricistas, Mexiko.

David Alfaro Siqueiros
Fresco 1957 - 1960

Campeños y Soldaderas
Castillo de Chapultepec

Matka proletářka / Madre proletaria , 1929

Náš současný obraz / Nuestra imagen actual, 1947

Kulturní centrum Plyforum Cultural Siqueiros, 1962-1964
<http://www.polyforumsiqueiros.com>

José Clemente Orozco (1883-1939)

- Zpočátku se věnoval akademické malbě a politické karikatuře
- 1916: výstava zaměřená na rozpad mexické společnosti
- 1923: murál Revoluce v *Escuela Nacional Preparatoria*
- Pod vlivem Siqueirosova manifestu zničil většinu svého raného díla

- Pro jeho styl je charakteristická preciznost, linie, dramaticčnost a tremendismo (temný pohled na R)
- Jeho ústřední téma:
 - Nářek (křik)
 - JK
- Charakteristika:
 - Atmosféra, duch
 - preciznost, důraz na linii
 - drama, kritický temný pohled na válku i MR
 - obliba temných rudých a černých barev
- Dílo:
 - 1922-1927: série fresek v Escuela Preparatoria Nacional
 - 1927-1934: USA
 - Prométheus, Pomona College, California
 - New School for Social Research, NY
 - Dartmouth College, new Hampshire
 - 1934: návrat do Mexika, kritický postoj ke společnosti vzrůstá
 - Návrat do rodné Guadalary (aula v místní univerzitě, Palacio del Gobierno a především cyklus 53 murálů *Hospicio Cabañas de Guadalajara*)
 - *Katarze*, Palacio de Bellas Artes, 1934
- Grafiky, plátna

Př. José Clemente Orozco. Pohled na klenbu lodi. Františkánský mnich a kůň. Hospicio Cabañas, Guadalajara, Mexiko. 1938-1939.

Př. Orozco. *Katarze*. Palacio de bellas Artes, Mexiko.

- MM má řadu dalších představitelů:
 - **Jean Charlot (1898-1979)**

- **Pablo O'Higgins (1904-1983)**

- **Juan O’Gorman**

- Architekt a malíř

- Murály:

- Hrad Chapultepec
- Věž HSBC
- Jeho nejznámější murál - obraz sestávající z 10 panelů nesoucí název *Dobývání vzduchu člověkem* (1937–1938) a nachází v terminálu 2 Mezinárodního letiště v Ciudad de México. O’Gorman

- Klasická malba

- *Vzpomínka na Los Remedios*, 1943.

Juan O'Gorman

Retablo de La
Independencia

Castillo de Chapultepec,
México

Dílna lidové grafiky / Taller de Gráfica popular

- 1937 – 70. léta 20. století
- U zrodu TGP stáli:
 - Leopoldo Méndez
 - Luis Arenal Bastar
 - Pablo O'Higgins
- TGP šířila prostřednictvím grafických listů a kreseb komunistické revoluční ideje, pozornost věnuje také chudobě a jiným sociálním problémům doby:
 - vzbouření Indiánů
 - nedostatečný přístup ke vzdělání a zdravotní péči
 - nedostatek zemědělské půdy a pracovních příležitostí
- Členská základna se měnila, mezi významné členy patřili:
 - Leopoldo Méndez, Luis Arenal Bastar, Pablo O'Higgins, José Chávez Morado, Alfredo Zalce, Alberto Beltrán či Mariana Yampolsky. Činnost dílny přilákala také pozornost řady zahraničních umělců, jako byli Roberto Berdecio, Galo Galecio, Elisabeth Catlett či Hannes Meyer.

Odvrácená strana muralismu

- Neexistuje soupis muralistických děl
- Nezájem veřejnosti o murály méně známé a méně známých autorů
- Př. tržnice Abelarda L. Rodrígueza

Mexický muralismus ve světě

- Šíří se nejenom do celé LA, ale také do E a LA/spjat s politikou, již nikde nedosahuje takového úspěchu a rozšíření jako v LA
- Muralismus se prosadil zejména v Karibiku (především na Kubě a v Jižní Americe (Venezuela, Peru, Bolívie a Brazílie))

Kuba

- Secundino Bermúdez y Delgado známý jako **Cundo Bermúdez** (1914-2008)
- <http://web.archive.org/web/20130906234540/http://cundobermudez.net/home.html>
- **Amanda Peláez** (1896-1968)
 - keramický reliéf *Kubánské ovoce* (1957)

Jižní Amerika

- V Peru se propagátorem monumentální nástěnné malby stal malíř **José Sabogal**
- v Brazílii se jí věnoval umělec **Cândido Portinari**
- O šíření muralismu se nejvíce zasadil Siqueiros, který navštívil např. Argentinu a Uruguay

Argentina

- Siqueiros se podílí na muralistické výzdobě vily podnikatele Natalia Botany spolu s dalšími malíři (Antonio Berni)

Uruguay

- Siqueiros si získal nadšené následovníky:
 - Carlos González
 - Felipe Seade

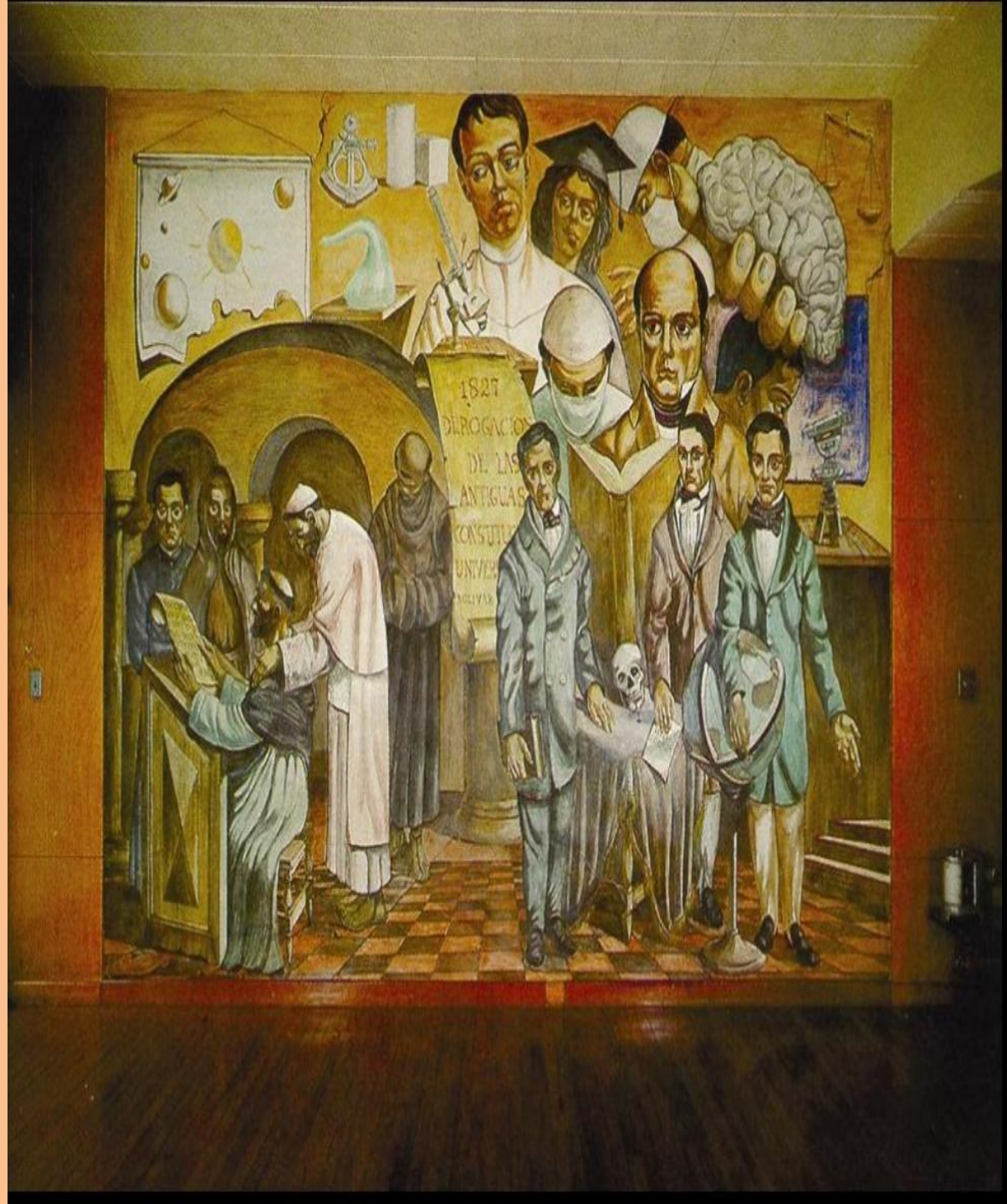
Bolívie

- **Roberto Berdecio (1910-1996):**
 - 30. leta odjel do Mexik
 - 1936 odjel do New Yorku, kde spolupracoval s Davidem Alfarem Siqueirosem
 - 40. leta vrátil se do Bolívie, kde v malířské tvorbě pokračoval
 - Murály:
 - Workers' Library, 1938
 - New York City; Spanish Center
 - 1940, Fresno, California)
 - věnoval se také klasické, zejména portrétní tvorbě.
- **Miguel Alandia Pantoja (1914-1975)**
 - věnoval se muralistické tvorbě s indigenistickou tematikou
 - *Stávka a masakr*, 1952, budova Federación Sindical de Trabajadores Mineros-La Paz

Venezuela

- Pedro León Castro (1913-2003)
- Héctor Polea
- Gabriel Brachi

Použitá literatura

- Balderas, Esperanza. *Roberto Montenegro : la sensualidad renovada*. México : Fondo editorial de la plástica mexicana, c2001.
- CASTEDO, Leopoldo. *A history of Latin American art and architecture: from Pre-Columbian times to the present*. New York: F.A. Praeger, 1969. 320 s.
- CASTRO PADILLA, CAROLINA. *SATURNINO HERRAN*. AGUASCALIENTES, AGS. : GOBIERNO DEL ESTADO, INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES : FONDO ESPECIAL PARA LA CULTURA INFANTIL DE AGUASCALIENTES ; MEXICO : CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, 1996. Triadó Tur, Juan-Ramón. *Diego Rivera*. Madrid, España : Susaeta, c2004. ISBN - 84-305-4669-3.
- *Exposición Arte Latinoamericano 1920-1945*, (del 28 de mar. al 28 de jun. : Arte Latinoamericano, 1920-1945. México : Instituto Nacional de Bellas Artes, 1996.
- Fernández, Justino. *Arte moderno y contemporáneo de México : el arte del siglo XX*. Tomo II. México : UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994.
- GONZALEZ DE NOVAL, MARIA ELENA . *MANUEL GONZALEZ SERRANO : UN MONOLOGO APASIONADO*. MEXICO : CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, DIRECCION GENERAL DE PUBLICACIONES, 1998.
- Lucie-Smith, Edward. *Arte Latinoamericano del siglo XX*. Barcelona : Destino, 2000.
- *México en el mundo de las colecciones de arte*. Vol. 6. México contemporáneo México : Secretaría de Relaciones Exteriores : UNAM : CONACULTA, c1994.
- *Pintura, escultura y fotografía en iberoamérica, siglo XIX y XX*. Madrid : Cátedra, 1997.
- Tíbol, Raquel
- TOUSSAINT, A. *Resumen gráfico del arte mexicano*. México : G. GILI, 1985. ISBN 968-887-006-4.
- Zamora Betancourt, Lorena. *Olga Costa : un espíritu sensible*. México : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones, 1996.