

Grandes Maestros
del Arte Popular Mexicano

Colección
Fomento Cultural Citibanamex
20 años

Museo Amparo

Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano. Colección Fomento Cultural Citibanamex, 20 años

El Museo Amparo y el Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Citibanamex, A.C., se complacen en presentar esta exposición. El Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural Citibanamex, iniciado en 1996, ha marcado un hito en su ámbito y actualmente es considerado un referente del arte popular mexicano a nivel nacional e internacional. La primera exposición de *Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano* fue realizada en 1998, y al siguiente año se presentó la publicación.

El arte popular se refiere a las expresiones estéticas que son el resultado espontáneo de la vida cultural de los pueblos, y abarca las creaciones y las técnicas con las que los artistas populares expresan su inspiración. Sus senderos nos permiten recorrer un enriquecedor camino de ida y vuelta. Ante estas obras descubrimos lo propio y lo ajeno, en donde se mezclan territorio, tradición, redes de comunicación, lenguas y concepciones del mundo.

La presente muestra y la publicación que la acompaña, son una toma de conciencia sobre la importancia de preservar las tradiciones y apreciar el arte popular como expresión artística, de contribuir al reconocimiento de los Grandes Maestros y el valor de sus piezas en el mercado, sin olvidar que todo ello no debe entenderse únicamente desde una perspectiva estética, sino también en su dimensión económica y social, como un medio de desarrollo clave para mejorar la calidad de vida de los creadores y su entorno. Es un vehículo de progreso y una oportunidad de empleo que los artistas desempeñan con orgullo y sentido de pertenencia a su comunidad. Dentro del conjunto de las industrias culturales, el arte popular es la llave de una vida mejor para muchas mujeres y hombres que combinan tradición, excelencia e innovación.

Este proyecto resultó exitoso en México porque alertó sobre la importancia de atender el tema e insistió sobre la noción de Arte, sin prefijos ni sufijos. Por otra parte, le dio nombre y apellido a sus productores y alentó la generación de nuevos esquemas de desarrollo. Fomento Cultural Citibanamex ha beneficiado a un número importante de artistas, creando una metodología susceptible de ser reproducida en diversas comunidades y que a la larga resultó ser la base de expansión del proyecto.

El programa arrancó con una serie de acciones enfocadas hacia el apoyo directo a los talleres con actividades de capacitación e infraestructura en las diversas áreas de trabajo, su difusión y valoración por medio de exposiciones y publicaciones, además de una fuente de comercialización de las creaciones artesanales en un modelo integral de apoyo al arte popular. Desde 2016, para obtener un impacto mayor, se realizan también acciones para fortalecer políticas públicas a favor del sector.

La colección ha podido configurarse con gran riqueza y amplitud a través del seguimiento a los Grandes Maestros a lo largo de estos años, y a la compra sistemática con carácter curatorial, de 1999 a la fecha, de las obras de los artistas populares y las de sus hijos, sus mejores relevos generacionales. Además, se ha tomado en cuenta la inclusión de nuevos creadores que aparecen en otras especialidades, revisando también la evolución de éstas. Hoy, como hace 20 años, es imperativo reconocer la labor de los *Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano* con la intención de reforzar e incrementar los núcleos vivos de la producción artesanal.

Cándida Fernández de Calderón / Curadora

En la conformación de la colección que ahora se presenta, se buscó contar con una muestra representativa de las ramas y especialidades más importantes dentro del panorama mexicano. Con base en ello, se desarrolló una clasificación abarcando nueve ramas artesanales, determinadas a partir del material principal de las piezas y sus múltiples especialidades, definidas por su importancia en el ámbito artesanal de acuerdo con la técnica utilizada, el tipo de producto y su uso.

De este modo, a medida que se va recorriendo la exposición, se puede apreciar que en la elaboración de las obras se emplea una gama de materiales tan variada como la pluralidad étnica y geográfica del país: barro, madera, textiles, fibras vegetales, papel, metales, piedra, piel y varios. Asimismo, las piezas creadas por las dotadas manos de estos maestros se generan para cubrir tres funciones claramente determinadas por su uso: cotidiano, ritual-ceremonial o decorativo.

Al familiarizarse con estas obras de arte, resulta paradójico comprobar que al mismo tiempo que los instrumentos utilizados para la creación del arte popular son esencialmente rudimentarios, de modo contrastante, las técnicas son complejas. Al observar cada uno de los trabajos resulta sorprendente el hecho de que, a partir de materias primas rudimentarias, pueda darse forma a obras de gran plasticidad y belleza.

Para acentuar el estrecho vínculo entre el artesano, su labor y el entorno del cual obtiene los materiales para trabajar, una de las características distintivas del arte popular es que el artista conserva una relación integral con todas las fases de la elaboración de cada uno de los objetos. Esto hace que de una forma indeleble deje plasmada su huella en cada obra. Por citar un ejemplo, en el caso de un textil, la propia tejedora es quien ha conseguido la fibra de algodón o la lana, la ha vareado o cardado para más tarde convertirla en hilos que tiñe y después monta en un telar de cintura, al cual permanecerá unida durante varios meses, como una extensión más de su propio cuerpo, hasta dar por terminada la pieza.

La creación y la elaboración de las piezas en el arte popular, también son reflejo de una clara división del trabajo que presenta excepciones, pero que tiene líneas generales: las mujeres producen en telar de cintura la indumentaria, tanto para ellas como para su familia; mientras los hombres

manufacturan en telar de pedal los sarapes y gabanes para protegerse del frío. En las comunidades muy tradicionales, las mujeres elaboran también la cerámica, mientras que en otras existen talleres familiares, donde hombres y mujeres trabajan por igual y los niños ayudan en la decoración. En general, la talla en madera ha sido tarea masculina, como también el trabajo en metales.

Ramas artesanales y especialidades representadas en esta exposición:

Barro

Alisado, alta temperatura, bruñido, modelado, moldeado, pastillaje, policromado, vidriado

Textiles

Bordados, hilados, tejidos en algodón, lana, seda

Piedra

Cantera, volcánica, alabastro, jadeíta, mármol

Metales

Cobre, hierro forjado, hojalata, plomo, oro, plata

Madera

Laca, talla, taracea

Piel

Bordada, cincelada, piteada

Fibras vegetales

Fibras blandas: huano, ixtle, jipi, sansevieria, aguja de pino, ware, henequén; y fibras duras: bejuco, romerillo, vara de sauce, entre otras

Papel

Amate / jonote, cartón, papel picado

Varios

Ámbar, caña de maíz, abulón, caracol, concha, cera, coco labrado, cuerno y hueso, chaquiras, dibujo con hilo, obsidiana, plumaria, siempreviva, vidrio

Manuel Jerónimo Reyes
Candelabros doble vista, 2013
Barro moldeado, modelado, con
pastillaje y vidriado
Santa Fe de la Laguna, Michoacán

Hilario Alejos Madrigal
Piñas, 2019
Barro modelado, moldeado, con
pastillaje y vidriado
San José de Gracia, Michoacán

Hilario Alejos Madrigal
Piña grande, 2019
Barro moldeado, modelado, con
pastillaje y vidriado
Santa Fe de la Laguna, Michoacán

Hilario Alejos Madrigal
Biznaga, 2019
Barro modelado, moldeado, con
pastillaje y vidriado
San José de Gracia, Michoacán

Hilario Alejos Madrigal
Calabazas, 2018
Barro modelado, moldeado, con
pastillaje y vidriado
San José de Gracia, Michoacán

José María Alejos Madrigal
Biznaga, 1996
Barro modelado, moldeado, con
pastillaje y vidriado
San José de Gracia, Michoacán

Vista de sala

Guillermina Aguilar Alcántara
Iglesia de Ocotlán de Morelos, 2018
Barro levantado con placas,
modelado, con pastillaje y
policromado en frío
Ocotlán de Morelos, Oaxaca

Óscar Soteno Elías
Nacimiento en chalupa, 2015
Barro moldeado, modelado, con
pastillaje, esgrafiado y policromado
en frío
Meteppec, Estado de México

Zenaida Rafael Julián
Tren de la Revolución Mexicana, 2010
Barro moldeado, modelado, con
pastillaje y policromado en frío
Ocumicho, Charapan, Michoacán

Angélica Vázquez Cruz
Virgen de Guadalupe, 2012
Barro modelado, con pastillaje,
esgrafiado y policromado con tierras
Santa María Atzompa, Oaxaca

Irma García Blanco
Virgenes, 2019
Barro natural moldeado, modelado,
con pastillaje, alisado y esgrafiado
Santa María Atzompa, Oaxaca

Enedina Seferina Vázquez Cruz
Virgen del Rosario, 1999
Barro modelado, con pastillaje,
esgrafiado y policromado con tierras
Santa María Atzompa, Oaxaca

Miguel Ángel Vázquez Gutiérrez
Nacimiento en la catedral, 2012
Barro levantado con placas, modelado,
con pastillaje, alisado y policromado
con tierras
San Miguel Aguasuelos, Naolinco,
Veracruz

Los protagonistas de esta exposición son los Grandes Maestros Artesanos que forman parte del Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural Citibanamex, los talleres en los que trabajan, así como las personas que han sido y continúan siendo capacitadas mediante las actividades que constituyen la piedra de sustento de este proyecto. Dentro de este amplio espectro humano, es posible encontrar diversos tipos de artistas y talleres: desde el artesano que trabaja de tiempo parcial en determinada especialidad y sólo para las fiestas de su comunidad, hasta el que realiza su actividad con una infraestructura profesional, pasando por aquel que lleva a cabo su labor dentro del ámbito familiar, de manera constante.

A través del contacto con el arte popular, concebido como toda manifestación artística que surge de determinadas circunstancias históricas, se puede conocer el hábitat del que proviene el maestro y del cual obtiene la materia prima para realizar sus obras; se tiene también acceso a su propia visión del mundo, tanto a nivel individual como colectivo. Detrás de cada objeto hay una sobresaliente destreza manual y un compendio de tradiciones ancestrales en estrecho vínculo con el entorno del cual surgieron y se nutrieron; así como la sensibilidad propia del artista que es capaz de condensar en sus piezas, con armonía, su individualidad y su procedencia como miembro de una comunidad.

Un Gran Maestro se diferencia del resto de los artesanos porque a través de sus obras logra transmitir un vínculo especial entre los materiales y su trabajo. Plasma sobre sus piezas una chispa de genialidad, creatividad y maestría en el manejo de las técnicas. Innegablemente su trabajo sobresale por encima del de los demás miembros de su comunidad y es incluso, en muchos casos, reconocido dentro de su mismo entorno como un individuo especial.

Cuando se tiene el privilegio de entrar en contacto directo con los artistas populares, es posible percibir su singularidad y en la mayoría de los casos, su generosidad y la enorme calidad humana que poseen. Generalmente, los talleres donde elaboran sus piezas están inmersos en el mismo espacio familiar, de modo que, al tener acceso a su trabajo, se tiene también un acercamiento a su vida personal, creándose así un estrecho vínculo entre ambos ámbitos. Toda esta peculiar relación hace que el trato directo con los artesanos brinde un acervo de enseñanzas

técnicas y artísticas y, también, un invaluable cúmulo de lecciones humanas.

Resulta oportuno mencionar la importancia que tienen las mujeres en esta muestra, ya que forman un porcentaje importante de los Grandes Maestros aquí reconocidos, además de que puede afirmarse que la mayoría de los talleres no podrían funcionar sin la colaboración femenina, si se toma en cuenta que la producción artesanal se lleva a cabo eminentemente en la esfera doméstica. Adicional a esto, en muchos talleres, son ellas las que han tomado la iniciativa de organizarse en torno a actividades artesanales, conformando núcleos de participación que en ocasiones abarcan varias comunidades, principalmente en el caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Morelos, generando un impacto regional considerable.

Los grupos de artesanos están dentro de los distintos núcleos de la población mestiza e indígena. Sin embargo, cabe resaltar la gran incidencia de grupos indígenas que han tenido un beneficio directo del Programa de Apoyo.

Baja California: Cucapas / Kiliwas / Kumiais / Ku'ahl
Campeche, Quintana Roo y Yucatán: Mayas
Chihuahua: Tarahumaras
Chiapas: Tzotziles / Tzeltales / Chamulas (Mayas)
Durango: Tepehuanos
Estado de México: Mazahuas
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz: Nahuas
Hidalgo: Otomíes
Michoacán: Purépechas
Nayarit: Huicholes
Oaxaca: Huaves / Zapotecos
Puebla y Oaxaca: Mixtecos
San Luis Potosí: Pames
Sinaloa y Sonora: Mayos / Seris / Yoremes
Tabasco: Chontales
Veracruz: Huastecos

Adolfo Escudero Mejía
Batea, 2018
Madera tallada, con laca rayada
Olinalá, Guerrero

Adolfo Escudero Mejía
Batea, 2019
Madera tallada, con laca rayada
Olinalá, Guerrero

Martín Molina Molina
Batea fondo negro con diseños
dorados, 1996
Madera tallada con laca decorada al
pincel

Martín Andrade Rodríguez
Batea, 2004

Madera tallada con laca decorada al
pincel
Pátzcuaro, Michoacán

Mario Agustín Gaspar Rodríguez
Batea color rojo, 2016
Madera tallada con laca decorada al
pincel
Pátzcuaro, Michoacán

Martina Navarro González
Batea fondo negro con diseño
tradicional, 2013
Madera tallada con laca decorada al
pincel
Uruapan, Michoacán

Jorge Alberto López Degollado
Iglesia, 2019
Hoja de maíz (totomoxtle) en color natural y teñida con tintes naturales recortada, modelada y pegada
Nazareno Etla, Oaxaca

Hermenegildo Contreras Cruz
Pasión y muerte, 2013
Hoja de maíz (totomoxtle) en color natural y teñida con tintes naturales recortada, modelada y pegada
Ocotlán de Morelos, Oaxaca

Teresa Gínez Sánchez
Nacimiento de palma real, 2016
Palma en tejido plano
San Luis Atlotitlán, Caltepec, Puebla

Alejandro Guadalupe García
Baúl, 2018
Madera de pino tallada y grabada
con diseño de colibríes y flores
Pátzcuaro, Michoacán

Manuel Antonio Robles Guzmán
Cruz de madera con aplicaciones de
hueso, 2018

Madera tallada con incrustaciones y
barnizada
Puebla, Puebla

Alejandro Guadalupe Zoreque
Baúl, 2017
Madera tallada y esgrafiada
San José de Gracia, Michoacán

Celso Kumul Camal
Vasija, 2019
Madera de ciricote tallada y pulida
Buena Vista, Bacalar, Quintana Roo

Manuel Jiménez Ramírez
Felino, 2006
Madera tallada y policromada
Arrazola, Oaxaca

Angélico Jiménez Hernández
Coyote, 2006
Madera tallada y policromada
Arrazola, Oaxaca

Angélico Jiménez Hernández
Conejo nahual, 2006
Madera tallada y policromada, con
aplicación de ixtle
Arrazola, Oaxaca

Jacobo Ángeles Ojeda
Jaguar, 2011
Madera tallada y policromada
San Martín Tilcajete, Oaxaca

Jacobo Ángeles Ojeda
Jaguar, 2012
Madera tallada y policromada
San Martín Tilcajete, Oaxaca

Jacobo Ángeles Ojeda
Jaguar, 2019
Madera de cedro tallada y policromada
al frío
San Martín Tilcajete, Oaxaca

Ramón Franco Pérez
 Baúl con base, 2013
 Madera tallada, ensamblada,
 laqueada con hoja de oro y decorada
 al pincel
 Olinalá, Guerrero

Martín Melchor Ángeles
 Danzantes, 2019
 Madera tallada y policromada
 Tilcajete, Oaxaca

Magdiel García Hernández
Vaso rojo con escena de nacimiento,
2010
Vidrio soplado, grabado y esmerilado
Iztapalapa, Ciudad de México

Magdiel García Hernández
Florero de vidrio soplado color azul,
2006
Vidrio soplado, grabado y esmerilado
Iztapalapa, Ciudad de México

Magdiel García Hernández
Vaso gigante de vidrio, 2013
Vidrio soplado, grabado y esmerilado
Iztapalapa, Ciudad de México

Vista de sala

Como todo fenómeno en la historia, el arte popular se encuentra inmerso dentro de condiciones económicas, sociales y culturales que le dan origen y que, asimismo, permiten entenderlo. Constituye un fenómeno de gran riqueza al cual nos podemos acercar desde diversas disciplinas. La intención de esta muestra es destacar las piezas como creaciones artísticas, las cuales reflejan tradiciones, sentimientos, pensamientos y acciones de determinados grupos, además de como objetos intrínsecamente bellos. Estas piezas son auténticas obras de arte que buscan y consiguen la belleza, que poseen un aspecto técnico, un minucioso proceso de elaboración y un contenido, al tiempo que son reflejo de la expresión y la sensibilidad artísticas.

México tiene un extenso y variado territorio con más de 126 millones de habitantes, de los cuales el 21% vive en zonas rurales, y el 79% en zonas semiurbanas y urbanas. La población mexicana de lengua indígena está calculada en casi 7 millones de personas, mayormente concentradas en el centro, sur y sureste del país. Su pluralidad cultural se expresa con las 68 lenguas indígenas nativas, con múltiples agrupaciones de personas que se distinguen por tener una identidad social y cultural propias.*

Así, las obras de arte popular presentan, además de la huella impresa por las etnias, la concentración de influencias que el propio territorio y la población de México han experimentado a lo largo de los siglos. Indudablemente las piezas son la fusión de diversas tradiciones culturales no sólo mesoamericanas, sino también las heredadas de España y del mundo árabe durante los tres siglos de Virreinato novohispano, además de tradiciones orientales llegadas por medio del comercio entre Filipinas y la Nueva España, entre otras. Todos estos elementos entrelazados, al mismo tiempo que proporcionan un carácter propio al arte popular, permiten observar puntos de unión con otras culturas, las cuales se identifican con ciertas particularidades en las obras. A través de la colección, se busca mostrar la variada creación que cambia según las regiones, los grupos étnicos y los materiales o técnicas, con la intención de que al final del recorrido se pueda tener una idea más cercana de las múltiples interrelaciones, así como un reconocimiento de la pluralidad cultural, diversidad geográfica, étnica y lingüística del país.

Por medio del arte popular se puede acceder a sus creadores, visitar sus hogares, los mercados, adentrarse en sus costumbres y tradiciones, contemplar sus ritos y danzas, vivir sus fiestas y compartir también sus tristezas. Es como si cada una de estas piezas fuese una voz que cuenta su propia historia, de modo tal que al unirlas, permiten obtener una visión más completa que refleja el enorme mosaico cultural mexicano.

Esta exposición es eminentemente una muestra viva, en la que detrás de cada objeto hay individuos con nombre y apellido que reflejan una tradición colectiva que ha perdurado a través del tiempo y que ha sabido adecuarse a nuevas circunstancias. Una exhibición palpitante que deja ver el trabajo de estos maestros, al mismo tiempo que se nutre de sus raíces, y que evoluciona día a día. La vitalidad de este proyecto radica precisamente en el Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural Citibanamex que lo respalda, el cual ha trabajado para que estos artistas continúen realizando sus obras de arte y además transmitan sus conocimientos a las nuevas generaciones.

* Fuente: INEGI, comunicado de prensa núm. 392/2020, 7 de agosto de 2020.

Omar Gabriel Tadeo Juárez
Collar de amatistas con turquesas,
2012
Plata fundida, con aplicación de
amatistas y turquesas engarzadas
Iztapalapa, Ciudad de México

Alejandro García Cruz
Collar, 2011
Plata fundida, repujada, cincelada y
pulida
Palmillas, Estado de México

Alejandra Pacheco Pineda
Cadena corazón, 2019
Plata fundida
Jalatlaco, Oaxaca

Esteban Abán Montejo
Collar de semillas, mitad de cocoyol y
mitad plata, 2006
Semillas de cocoyol pulidas y cuentas
de plata fundida y pulida, engarzadas
Izamal, Yucatán

Félix Bautista Martínez
Collar con cruces, 1997
Plata fundida a la cera perdida,
cincelada, pulida, grabada y soldada
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Esteban Abán Montejo
Collar de espinos de henequén de 14
hilos, 2019
Espinosa de henequén pulidos y
engarzados con broche de plata
fundida
Izamal, Yucatán

Dionisia Gómez Gómez
 Juego de 12 individuales con
 servilletas, 2019
 Lino bordado con hilos de algodón
 en punto de escapulario
 Tenango de Doria, Hidalgo

Margarita González Flores y Bajelia
 Bautista Martínez
 Mantel individual con servilleta, 2004
 Lino bordado en punto de cruz
 Chicontepec, Veracruz

Arnulfo Xochitiotzin Cocolletzi
Sarape tradicional, 2017
Hilos de algodón (urdimbre) y de lana
teñidos con tintes naturales, tejidos
en ligamento de cara de trama, trama
suplementaria y técnica de tapiz en
telar de pedal, con flecos
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala

Arnulfo Xochitiotzin Cocolletzi
Sarape de Saltillo, 2015
Hilos de algodón (urdimbre) y de lana
teñidos con tintes naturales, tejidos
en ligamento de cara de trama, trama
suplementaria y técnica de tapiz en
telar de pedal, con flecos
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala

José Luis Romano
Sarape, 2019
Hilos de algodón (urdimbre) y de lana
teñidos con tintes naturales, tejidos
en ligamento de cara de trama, trama
suplementaria y técnica de tapiz en
telar de pedal, con flecos
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala

Modesto Nava Vega "Efrén"
Sarape de Saltillo, 2010
Hilos de algodón (urdimbre), lana y
seda teñidos con tintes naturales e
hilos de oro y plata tejidos en ligamento
de cara de trama, trama suplementaria
y técnica de tapiz
Gualupita, Estado de México

Mauricio Hernández Colmenero
Árbol de la vida, 2013
Alambre y papel moldeado,
modelado y policromado
Guanajuato, Guanajuato

Mauricio Hernández Colmenero
El problema de la tierra, 2010
Alambre y papel moldeado,
modelado y policromado
Guanajuato, Guanajuato

Marco Antonio Miranda Razzo
Cocina, 2007
Cera policromada, moldeada,
esgrafiada y escamada con vestidos
de tela
Salamanca, Guanajuato

Portada:
Adolfo Escudero Mejía
Batea, 2018
Madera tallada, con laca rayada
Olinálá, Guerrero

Grandes Maestros del
Arte Popular Mexicano
Colección Fomento
Cultural Citibanamex
20 años

06.08.22—07.11.22

Fomento Cultural Citibanamex, A.C.

citibanamex
El Banco Nacional de México

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel. +52 222 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Entrada gratuita

f MuseoAmparo.Puebla

t MuseoAmparo

ig museoamparo

yt museoamparo