

27

ABRIL 2021
Sonora, México

VISUAL BLOG

Texto seleccionado a través de la Convocatoria Artículos de Arte 2020,
con recursos del Programa de Apoyo a la Cultura en su vertiente Apoyo a
Instituciones Estatales de Cultura 2020.

México idealizado a través del

arte

**El espacio en la configuración de la
identidad nacional: la idealización de
México a través del paisaje decimonónico
en la poesía de Manuel Carpio y la pintura
de José María Velasco**

Por Evelyn Medina

En el intento por construir una nueva identidad, México comenzó a verse con otros ojos. Durante el siglo XIX, la emancipación intelectual de todo aquello a lo que la Nueva España estaba acostumbrado, supuso un proceso de exaltación a los bienes mexicanos: sus recursos, sus pintorescos habitantes y, sobre todo, sus paisajes. La naturaleza mexicana resultó ser la fuente de inspiración de muchos poetas y pintores de la época, quienes tomaron ventaja de la llegada de viajeros, dispuestos a adentrarse en terrenos poco explorados y a descubrir las maravillas del paisaje. El centro y sur del país eran los protagonistas, pues los ecosistemas que presentaban estaban dotados de vida y color, de volcanes, ríos y montañas, a diferencia de la zona norte, mínimamente comentada, y poco atractiva para los viajeros por ser un terreno desértico, fronterizo, que además de no presentar la estética canónica, alojaba a los indígenas más bárbaros, por lo que era considerada una zona violenta y que, por obvias razones, no merecía tener lugar en la representación de México.

El romanticismo produjo un interesante solapamiento entre lo sentimental y lo descriptivo, donde el deseo del hombre por expresarse se fundía con largas y detalladas descripciones de la naturaleza (de la cual no siempre era parte, sino solo un mero observador), siendo este uno de los indicativos de que se trataba de un romanticismo con tintes muy neoclásicos, sobre todo en la mención de las referencias clásicas o universales; sin embargo, en el romanticismo sí surgieron los referentes mexicanos en profunda relación con esta descripción del paisaje casi costumbrista y la exaltación de la naturaleza en conexión con el hombre. Esto permitió que se fuera creando un retrato único, no copiado o inspirado en paisajes europeos, sino meramente en los rincones de México, que se verá en los poemas seleccionados¹ de Manuel Carpio, uno de los poetas románticos decimonónicos, y en las pinturas de José María Velasco.

Dado que el romanticismo surgió en Europa, Latinoamérica no podía despegarse en su totalidad del afrancesamiento que había en el arte; sin embargo, el romanticismo latinoamericano, propiamente el mexicano, tomó un rumbo algo diferente al europeo, sobre todo en lo relacionado con el tratamiento de la naturaleza:

Mientras que el romanticismo europeo se caracteriza por su rebelión individual, social y estética contra el orden establecido en todos estos niveles por la sociedad de la época, y por la preponderancia del sentimiento sobre la razón, la literatura mexicana que tradicionalmente se denominó “romántica” trata de establecer un orden armónico social y reordenar las relaciones entre individuo y sociedad (Schmidt-Welle, 2004, p. 606)

José María Velasco Gómez

Pero no es nada más el individuo reconciliándose con la sociedad sino también con la naturaleza. Para el mexicano, el paisaje del país, específicamente el del valle de México, era un terreno propicio a explotar por la belleza que tenía, misma que se impuso como la protagonista del arte que se estaba creando, y no solo eso, sino también, las bellezas mexicanas empezaron a ser los representantes de una nación emergente y de un mexicano en evolución. El paisaje pasó a ser la inspiración y el orgullo.

En “México”, Carpio (1875) abre su poema con la estrofa:

Espléndido es tu cielo, patria mía
De un purísimo azul, como el zafiro:
Allá tu ardiente sol hace su giro,
Y el blanco globo de la luna fría (p. 199)

En ella, se aprecia una voz poética que, narrando desde lo lejos, aprecia el paisaje nacional admirando primeramente su cielo. Este elemento es

¹ “México” y “Popocatepetl”, ambos en Poesías (1875).

José María Velasco Gómez
Valle de México desde el cerro de Santa Isabel, 1875
 Pintura realista de paisaje
 Tomada de la página web de WikiArt: enciclopedia de artes visuales
 Dominio público

José María Velasco Gómez
Valle de México, 1910
 Pintura realista de paisaje
 Tomada de la página web de WikiArt: enciclopedia de artes visuales
 Dominio público

importantísimo en la exaltación del panorama de México, pues así como inspira al poeta romántico por el simbolismo del cielo y su relación con lo divino, es altamente plástico: es colorido pero también es transparente. Este fue precisamente uno de los elementos que fue llevado a la pintura, más de una ocasión, por José María Velasco (figuras 1 y 2).

Si bien el escenario romántico por excelencia es la noche, la luz del día en el paisaje mexicano era también algo anhelado: el espacio era sobre todo diurno, que no solo traía iluminación sino también movimiento. Con esto, se ve no solamente un dinamismo en el espacio mexicano sino también una personificación, como si la natura tuviera vida propia, algo que se puede apreciar claramente en las descripciones de los ríos, con los cuales además se empiezan a instaurar referentes mexicanos, algo que en el neoclásico (cargado de puros referentes clásicos) no existía. Carpio (1875), quien se inspira en su natal Veracruz, describe:

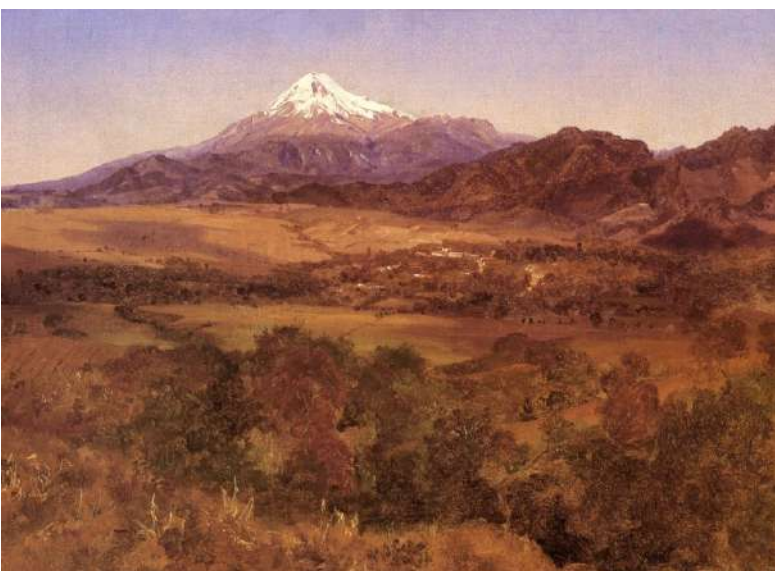
En las selvas, abrigo de las fieras,
 Con las lluvias de férvidos estíos
 Se ven crecer los bramadores ríos
 Que anegan y fecundan sus riberas.
 Undoso corre el bárbaro Mescala,
 El selvoso del Norte, el Alvarado,
 El soberbio de Lerma tan nombrado
 Que las olas enturbia de Chapala. (p. 203)

Sus referentes son aquellos con los que ha tenido contacto, es decir, los ríos de Veracruz, sin embargo, también se hace una mención sobre el Orizaba y el Popocatepetl; este último pasaría a convertirse en uno de los símbolos más representados y exaltados tanto en la pintura (figura 3) como en las letras:

El repertorio de geosímbolos ilustra cuál es el espacio-identidad que se está privilegiando; en México, son los volcanes que circundan a la ciudad capital –el Popocatepetl y el Iztaccíhuatl– o, un poco más hacia el sureste, el pico de Orizaba, que anunciaba al viajero desembarcado de Veracruz su pronta llegada al corazón de la patria. (Rajchenberg y Héau-Lambert, 2007, p. 44)

Los mismos estudiosos, Rajchenberg y Héau-Lambert, hacen un apunte del contraste entre el tratamiento del espacio del centro y del fronterizo, pues el primero es el espacio privilegiado, es decir, el único que se retrata:

Entre todos, hay uno privilegiado. Es el espacio-sagrado, el “corazón” de la nación, la “cuna” de la patria, tierra de los ancestros; en suma, el epítome de la nacionalidad. En él hay una densidad simbólica que contrasta con el relativo páramo de significados de otros. Desempeña, en este sentido, el papel de una metonimia territorial mediante la cual ese territorio simboliza toda la nación. En términos más estrictos, la patria se condensa ahí. (2007, p. 42)

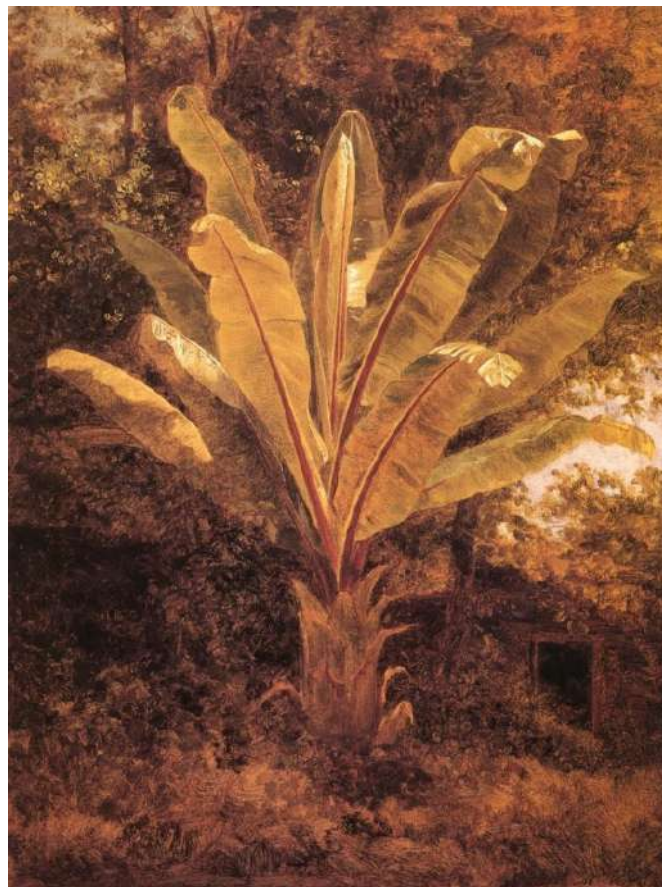

José María Velasco Gómez
Volcán de Orizaba, 1875
 Pintura realista de paisaje
 Tomada de la página web de WikiArt: enciclopedia de artes visuales
 Dominio público

El paisaje mexicano que estaba siendo difundido era el del centro del país, que no tenía mucho que ver con el del resto de la nación, tratándose al altiplano como “el centro, no en un sentido físico-geográfico, sino en uno metafórico-biológico, que sucesivamente será el ‘cerebro y corazón de la patria’” (Rajchenberg y Héau-Lambert, 2007, p. 48). Carpio, sin embargo, en “México” dedica unos cuantos versos a hablar del espacio del desierto: “En el desierto grave y silencioso / entre sus melancólicas palmeras / se deslizan las víboras ligeras, / o estánse quietas en falaz reposo” (1875, p. 201). Aunque la comparación entre las líneas dedicadas al espacio desértico y las que hablan del altiplano de México evidencian la poca importancia que se le daba a aquella región (y quizá el mínimo conocimiento sobre ella) es de considerar la mención que hace de la región árida.

El hecho de que sea el valle de México la zona a la que se le da más importancia tampoco es algo gratuito, pues al presentar tantos diferentes ecosistemas, escenas cargadas de movimiento, como las de los ríos, e incluso contar con altísimos y dominantes volcanes, daba a este espacio un clima agradable que contribuía a establecer la idea de que México, a través de su naturaleza, era un lugar armonioso, ideal, provisto de recursos y de una tierra fértil, muy diferente a la estéril tierra del norte. Este tratamiento del paisaje mexicano como el locus amoenus fue común en los textos románticos de la época, siguiendo con el ejemplo de los neoclásicos pero esta vez con referentes mexicanos, de esta manera se pintaba un México con un suelo fértil, capaz de proveer todos los recursos necesarios para una buena vida, convirtiéndose en un espacio con el cual se integrara y se identificara tanto el hablante poético como el hombre nacional. Carpio (1875) escribe: “A México el Criador en sus bondades / le ha dado un aire diáfano y sereno, / aguas hermosas, fértil el terreno, / verdes campiñas, ínclitas ciudades” (p. 200) seguido de una serie de elementos que sustentan la idea del locus amoenus: los limonares, tamarindos, platanos, las palmeras cocoteras, las flores, elementos que además de ser repetidos en la poesía romántica decimonónica, fueron también explotados en la pintura de Velasco (figura 4).

Retratar a la naturaleza mexicana como un Edén no representaba nada más la idea de México como el lugar soñado sino que promocionaba al paisaje natural como un refugio para el hombre, un espacio no solo de contemplación sino también de fusión con sus sentimientos. Por eso se realza tanto en la poesía romántica al Popocatepetl, no solamente por ser un emblema del espacio mexicano sino también por la fiereza que se le atribuye. El mismo Carpio le dedica un poema a este volcán, en donde sobresale:

José María Velasco Gómez

Plátano, --

Pintura realista de paisaje

Tomada de la página web de WikiArt:

enciclopedia de artes visuales

Dominio público

Se llega sin saberlo á las orillas
De un abismo espantoso.... él es, el cráter:
Aquí tiemblan las débiles rodillas.
Se erizan los cabellos, y el osado
A su pesar exangüe retrocede,
O en vértigo mortal queda postrado.
Mas ya pasada la impresión primera
Apenas bastan los absortos ojos
A contemplar escena tan grandiosa.
¡Qué abismo tan inmenso! qué espantosa
Profundidad presentase á la vista!
Leve el humo de azufre se levanta
Del insondable cráter, cuyo seno
Retumba á ratos con el hondo trueno,
Y tiembla la montaña majestuosa,
Con árboles y hilos y peñascos. (1875, pp. 212-213)

Hay una personificación del volcán: no solamente es un elemento majestuoso, sino además es bestial, permite al hombre comparar las pasiones de su interior con él, pero también clarifica una jerarquía, una supe-

José María Velasco Gómez

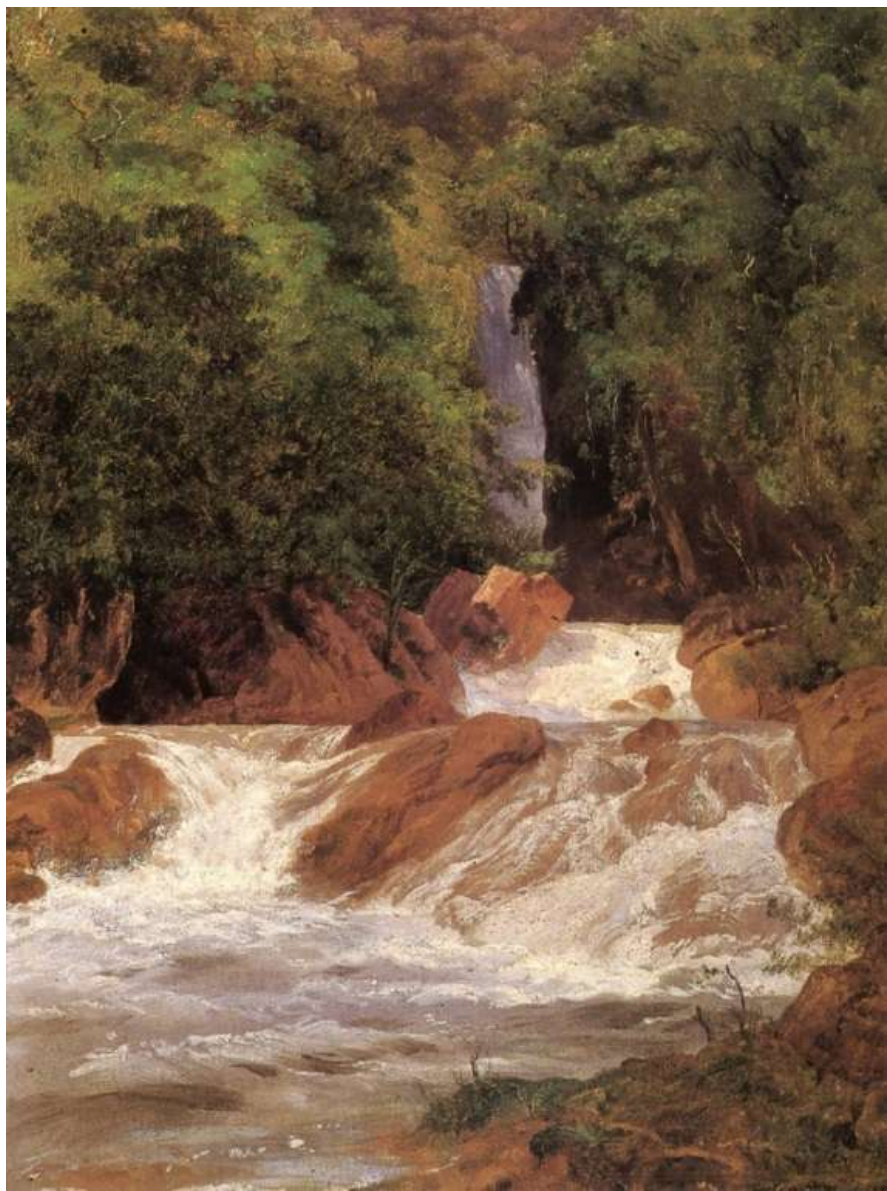
Cardón, 1887

Pintura realista de paisaje

Tomada de la página web de WikiArt:
enciclopedia de artes visuales.

Dominio público

José María Velasco Gómez
Cascada de Tuxpango, 1874
Pintura realista de paisaje
Tomada de la página web de WikiArt:
enciclopedia de artes visuales
Dominio público

rioridad ante el individuo. Ocurre algo parecido cuando se escribe y se pinta sobre la braveza de los ríos y cascadas. Tal como Carpio hace un retrato sobre los ríos, Velasco en su pintura no solo plasma el paisaje, sino también la fuerza de las aguas mexicanas, como se puede ver en la figura 5, donde no hay una cascada estática sino una en movimiento.

Los geosímbolos mexicanos gozaban, entonces, no nada más de protagonismo en las representaciones y alusiones al paisaje, sino también, conformaban un locus amoenus con características más allá de lo físico: era un paisaje virgen pero salvaje, es decir, el espacio era sublime, propiedad plenamente romántica que es posible observarla en la poesía de Manuel Carpio ya presentada. La idealización del paisaje trae consigo, por primera vez, el orgullo por los referentes mexicanos, pues ya no se pinta a México como Europa, algo que reitera Carpio: “La África rica á quien el sol abruma. / La Europa y Asia henchidas de grandezas, / no tienen las espléndidas riquezas / que la patria que fue de Moctezuma” (1875, p. 200). También es de apuntar cómo la fauna mexicana comienza a tener un papel primordial en el retrato del paisaje pues en “México” se hace mención a las aves coloridas (tucanes, papagayos, cardenales), al tigre, al águila, a los halcones y hasta a los pájaros acuáticos. En cuanto a la plástica, Velasco toma de inspiración el espacio mexicano y resalta los elementos típicos de él, como la presencia de los cactus; mientras Velasco pinta al cardón (figura 6), Carpio habla en “México” de los nopales en Oaxaca (1875, p. 200).

Pues bien, y a manera de conclusión, es durante el siglo XIX cuando, con la llegada del romanticismo (uno muy neoclásico al menos en México), el paisaje cobra importancia, se vuelve el elemento con el cual se pretende dar a conocer una nación que acaba de nacer, presentando una naturaleza idónea, armónica, llena de vida pero también llena de fiera y dinamismo que intentaba ser el retrato de todo el espacio mexicano, aunque se discriminara totalmente a la zona norte, el espacio desértico. Ya sea en la plástica con José María Velasco o en la poesía de Manuel Carpio, el tópico del locus amoenus es claramente visible, pero ahora es una idealización del México que surgió, del México emergente y del México que quiere crecer, no un espacio europeo al que le llaman México: el espacio mexicano representado es, ahora sí, el de México.

Referencias

- Carpio, M. (1875). Poesías. México: Carlos Ferino y C. Editores.
- Gutiérrez, R. (2010). Itinerarios de la pintura de paisaje en Latinoamérica. Siglos XIX y XX. Paisagem, desdobramentos e perspectivas contemporâneas, 37-59.
- Mora, P. (2000). Manuel Carpio: poeta entre ruinas. Revista-filológicas UNAM, vol. 11, núm. 1, 61-77.
- Ramírez, M. y Pascual, J. (2011). Paisajes y géneros literarios. Ensayos de geografía literaria. Revista de El Colegio de San Luis, vol. 1, núm. 2, 196-198.
- Rajchenberg, E. & Héau-Lambert, C. (2007). La frontera en la comunidad imaginada del siglo XIX. Frontera norte, vol. 19, num. 38, 37-61.
- Schmidt-Welle, F. (2004). Romanticismo/s y formación de la literatura nacional en México. Algunas hipótesis sobre la historia literaria del siglo XIX. Passages- Pasajes- Passagen. Homenaje a Christian Wentzlaff-Eggebert. España: Universidad de Sevilla, 599-610.
- Velasco, J. M. (1874). Cascada de Tuxpango [pintura]. Recuperado de WikiArt: enciclopedia de artes visuales.
- (1875). Valle de México desde el cerro de Santa Isabel [pintura]. Recuperado de WikiArt: enciclopedia de artes visuales.
- (1875). Volcán de Orizaba [pintura]. Recuperado de WikiArt: enciclopedia de artes visuales.
- (1887). Cardón Tuxpango [pintura]. Recuperado de WikiArt: enciclopedia de artes visuales.
- (1910). Valle de México [pintura]. Recuperado de WikiArt: enciclopedia de artes visuales.
- Plátano [pintura]. Recuperado de WikiArt: enciclopedia de artes visuales.

*En algunos casos pudiera agregar otros datos, como profundidad para esculturas, o bien, duración para videos.

Colaboradora Visual Blog 27

Evelyn Medina

Originaria de Hermosillo, Sonora. Desde su niñez se acercó a la literatura a través de concursos escolares, en su juventud comenzó a pulir sus habilidades en el área humanística incursionando al taller de poesía impartido en la biblioteca Fortino León Almada, donde desarrolló su gusto por la poesía y tuvo la oportunidad de acercarse aún más al medio de las letras en Sonora.

En 2017, ingresa a la Licenciatura en Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora, lugar que le sirve para descubrir su pasión por la investigación cultural. A raíz de esto, se desarrolla como ensayista y ponente en diversos temas de los estudios literarios y culturales. Su inquietud y curiosidad por la fotografía le acercó a los medios de comunicación. Fue dictaminadora del concurso del Fondo de Cultura Económica “La ciencia para todos” en 2019-2020.

Estudia la carrera de Comunicación, con la especialidad de Periodismo, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. En 2020 participó en el programa Cultura Sonora Digital del ISC con un taller sobre corrección de estilo y edición de textos. Actualmente está interesada en acercarse al ámbito literario con el de las artes visuales y audiovisuales, para generar un mayor impacto artístico, cultural y social.

El Visual Blog

El Visual Blog es un espacio de reflexión, crítica y análisis sobre temas artísticos y culturales, impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura, a través de sus departamentos de Artes Visuales y Literatura, con la valiosa colaboración de artistas, promotores y gestores culturales de Sonora, México.

Descarga la aplicación de

issuu™

También nos puedes leer en

www.isc.gob.mx

NÚMEROS ANTERIORES

#	TÍTULO	AUTOR(A)	LIGA
01	Mujer y límites: el lenguaje visual como narrativa de libertad	Erika Shander Tamaura Torres	https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog_erika_tamaura
02	Los años noventa de Curare y el nacimiento de la nueva crítica de arte en México	Michell Giovanni Parra	https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__michell_giovani
03	La importancia de los encuentros de educación artística	Benjamín Rosales	https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__benjami_n_rosales
04	Los Alternos	Edith Cota	https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_edith_cota
05	Julio César Belmont y Sonora	Fernanda Ballesteros	https://issuu.com/iscsonora/docs/fernanda_ballesteros
06	¿Cómo matamos todo ese tiempo?	Alina Arteche	https://issuu.com/iscsonora/docs/alina_arteche
07	Rómulo Sans, una mirada para sobrevivir a un mundo de pandemias hipermodernas	Hermes Cenicerros	https://issuu.com/iscsonora/docs/hermes
08	Ricardo Herrera Gorbach: Uno nunca deja de jugar	L. Carlos Sánchez	https://issuu.com/iscsonora/docs/carlos_sa_nchez_vb
09	Crónica de una histórica donación fotográfica	Juan Casanova	https://issuu.com/iscsonora/docs/juan_casanova_vb
10	Camino certero: Particularidades de un proceso creativo	Miguel Guzmán	https://issuu.com/iscsonora/docs/miguel_guzma_n__visual_blog
11	Arteche bajo el sol de Navojoa	Por Alfredo Acedo	https://issuu.com/iscsonora/docs/alfredo_acedo__martinez_arteche
12	Álbum de familia en la era digital	Claudia Platt Ávila	https://issuu.com/iscsonora/docs/claudia_platt
13	Basquiat y el Siglo XXI	Grecia Nohemí Bojórquez Gámez	https://issuu.com/iscsonora/docs/grecia_bojo_rquez
14	Dibujo una casa	Venecia López	https://issuu.com/iscsonora/docs/venecia_lopez
15	Art Nouveau: del grabado al poema / I	Clara Luz Montoya	https://issuu.com/iscsonora/docs/clara_luz
16	Art Nouveau: del grabado al poema / II	Clara Luz Montoya	https://issuu.com/iscsonora/docs/clara_luz_segunda_parte
17	Fotografías en acción	Livia Animas	https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog___fotosonora_1
18	Carolina Moreno Ausencias: esa casa ya no es lo que antes fue	L. Carlos Sánchez	https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog___fotosonora_2
19	Breve reflexión sobre Cubierta NEGRA: La batalla íntima de María Elena Reverte	Helder Ariel Díaz Cenicerros	https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__fotosonora_3
20	Cuerpo y narcotráfico en Lady Metrala: una novela de buchonas	Mayra Borbón	https://issuu.com/iscsonora/docs/mayra_borbo_n_vb
21	La Hora del Preguntón	Carlos Mal	https://issuu.com/iscsonora/docs/carlos_mal_vb_no_21
22	El mito Ume Surem y la legitimación territorial yaqui	Mayra Borbón	https://issuu.com/iscsonora/docs/mayra_borbo_n_2_vb
23	Performance: entorno, disciplina y subversión	Ali Salguero	https://issuu.com/iscsonora/docs/vb_ali_salguero
24	<i>Aves sin nido</i> , de Clorinda Matto de Turner El espacio como detonante en la defensa del indio	Karla Valenzuela	https://issuu.com/home/published/24_visual_blog___karla_valenzuela
25	Biblioteca mínima, de Alejandro Arteaga, o la infinita fosa de los libros	Julia Melissa Rivas Hernández	https://issuu.com/home/published/25_visual_blog___julia_melissa
26	La creciente: la genuina novela del pueblo	Marco Antonio Lizárraga Martínez	https://issuu.com/iscsonora/docs/26_visual_blog___marco_antonio_liza_rraga

DIRECCIÓN GENERAL
VINCULACIÓN CULTURAL

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Sonora, México 2021

