

> Propósitos:

Al concluir el estudio de esta Unidad, se comprenderá la diversidad de expresiones y corrientes artísticas, que se desarrollaron en México, durante los siglos XIX y XX, así como el proceso de búsqueda y creación, de un arte propio, que culmina con el Nacionalismo, derivado de la Revolución Mexicana.

También se analizará la importancia del Arte Mexicano Contemporáneo, para la conformación de la Identidad Nacional y su desarrollo, en las últimas décadas; con una originalidad que llega a lo Universal.

> Bibliografía.-**+ Básica:**

- Esteva Loyola, Ángel, *Estilos en la Arquitectura*. México, Hermon, S.A, 1993.
- Fontbona, Francesc, *Las claves de arte. Últimas tendencias*. Barcelona, Planeta, 1992.
- *Historia del Arte Iberoamericano siglo XIX y siglo XX*. México, Alianza, 1995.

> Índice Temático:

8.0) Marco Histórico-Cultural - 8.1) Arte Académico del Siglo XIX, en México - 8.2) La Escuela Mexicana de Pintura - 8.3) El Arte Mexicano, en la Segunda Mitad del Siglo XX * (* Artes Plásticas, Dinámicas y Menores)

> Descripción del Contenido.-

Se conocerá, de manera general, el contexto social de México en el período que va de la Independencia a la Revolución de 1910, así como el proceso de construcción del Estado Posrevolucionario, a fin de comprender el desarrollo del arte mexicano, en esta época.

La Escuela mexicana de Pintura, Obra Mural y de Caballete y Grabado.

Se comprenderá que en el México del Siglo XIX destacan el Arte Académico, de Figura o Paisaje y el Romanticismo, con su Pintura Popular; expresiones artísticas producto de la influencia europea. Artistas y obras más representativos.

Se analizará el Arte Realista y Expresivo, del Muralismo Mexicano y su variante de Caballete, como una consecuencia del Nacionalismo, generado por la Revolución Mexicana.

Se comprenderá, también, la importancia artística, cultural y política que tuvo, para la formación del Arte y el Estado Mexicano y Contemporáneos.

Se conocerá la importancia de la obra Gráfica, como medio informativo y de crítica social, que proporcionó un espacio para la expresión artística.

Se comprenderá la trascendencia del Taller de Gráfica Popular, que trabajó al servicio de las luchas obreras y campesinas, por la difusión de los valores nacionales y la defensa de las costumbres populares.

Se analizará la obra más Actual, de Vanguardia y sus Perspectivas, futuras y más inmediatas.

> Estrategias Didácticas (Actividades de Aprendizaje, sugeridas):-

- + Exposición, del Profesor, acerca de los aspectos centrales de la unidad.
- + Visita, al Taller de la Gráfica Popular, guiada por el Profesor, para observar el trabajo de los Grabadores, sus técnicas y tendencias.
- + Proyección, de Diapositivas, para identificar los rasgos distintivos de las Artes Plásticas Mexicanas, del siglo XIX.
- + Proyección, de Video, donde se aprecien las características esenciales del Arte surgido de la Revolución y plasmado en los Muros.
- + Los Alumnos realizarán:

- Lecturas escogidas para identificar las características más relevantes de la Escuela Mexicana de Pintura. Se sugiere la Auto-Biografía de Orozco y Siqueiros.

- Visita al Museo Nacional de Arte, para apreciar la técnica de los Pintores Paisajistas y en general el trabajo Académico, de San Carlos.

- Trabajo en equipos, para analizar obras representativas de artistas de las diferentes Corrientes, del Siglo XX, en México.

- Visita, a edificios del Centro Histórico, para apreciar el Arte Muralista, creado después de la Revolución y para elaborar Dibujos Esquemáticos, sobre Esculturas y Edificios representativos de finales del siglo XX.

+ Se identificarán, a través de una Visita al Museo de Arte Contemporáneo y Tamayo, las Manifestaciones artísticas, más representativas, de la Segunda Mitad del Siglo XX y XXI.

8.0) Marco Histórico-Cultural:

La *Cultura de México* es en realidad un mosaico de culturas. En lo que se ha dado en llamar *lo mexicano* confluyen elementos culturales de la más diversa índole: ya los modernos, los antiguos, los reciclados. Este artículo tiene como propósito dar un panorama breve de las culturas mexicanas.

Identidad Nacional.-

La construcción de la [cultura mexicana](#) es el resultado de un proceso histórico que informa relaciones de poder, intercambios pacíficos, asimilaciones de elementos culturales exógenos e reinterpretaciones de los elementos culturales preexistentes. Como es el caso de todos los países [latinoamericanos](#), cuando México se liberó del dominio español, sus habitantes carecían de lo que se da en llamar *identidad nacional*. Quizá lo único que la mayor parte de los mexicanos compartían al momento de la independencia era el haber nacido en un territorio que pretendía ser un Estado, y la religión católica. Fuera de eso, los vínculos interregionales eran escasos y las identidades comunitarias y étnicas estaban muy arraigadas. Los liberales del siglo XIX consideraban que uno de los mecanismos que permitirían la formación de una nacionalidad fuerte sería la educación. Por ello, entre los esfuerzos de la Primera República Federal, la creación de un departamento de Instrucción Pública es uno de los más significativos. [Valentín Gómez Farías](#), su creador, pensaba que era necesario despojar a la Iglesia del monopolio en la formación ideológica de los nuevos individuos. Sin embargo, los intentos de establecer una educación acorde con los valores liberales fracasaron. Los regionalismos persistieron, y fueron sumamente costosos para el país. A la construcción de la identidad mexicana en el siglo XIX contribuyeron, más que la educación liberal, la [Segunda Intervención Francesa](#), período lleno de triunfos y derrotas para los mexicanos; y sobre todo, la [Invasión norteamericana](#), que permanece en el imaginario mexicano como la más injusta de las guerras que se le han hecho a este país y la que lo sumió en el [subdesarrollo](#) que padece. Por otra parte, como se indica en el apartado sobre los grupos étnicos, la nación en sus primeros años aspiraba a ser una nación criolla y blanca. Desde [Francisco Xavier Clavijero](#) hasta Pimentel, los [criollos](#) apelaban a la América para diferenciarse de los españoles.

Lo extraño en el discurso de muchos criollos es que sus reivindicaciones estaban apoyadas en la adopción del pasado [indígena mesoamericano](#) como el elemento que definía la diferencia entre México y Europa. Al mismo tiempo, los criollos rechazaban a los indígenas sobrevivientes a la [Conquista](#), pues consideraban que habían sido degradados y no tenían demasiado qué ver con aquella raza de grandes señores, portadores de la gran civilización prehispánica. Por ello, intentaron por muchos caminos eliminar a los indios del bello paisaje del México moderno: [exterminio](#) físico, [aculturación](#) (que entre otras cosas comprendía la castellanización y la supresión de las lenguas indígenas, etc.).

En otras palabras, concebían que los indios podían incorporarse en el seno de la nación mexicana sólo si dejaban de ser lo que eran: indios.

Asociados al triunfo de [Revolución](#), aparecen nuevas maneras de concebir la identidad nacional. Posterior a la Revolución Mexicana sobrevino un gobierno callista que atentó contra la libertad de creencias religiosas, cosa que propició el levantamiento de la "Unión Popular" y los famosos cristeros que dieron un tinte de nacionalismo y religiosidad a la identidad nacional, como una raza libre. Uno de los pensadores clave en esta nueva etapa de la reflexión sobre lo mexicano es [José Vasconcelos](#). Para este abogado México era una suerte de "crisol" en el que confluían todas las razas. A la construcción de la cultura y de la historia del país habían contribuido lo mismo los europeos que los indígenas, los africanos que los asiáticos. Por lo tanto, los mexicanos por definición eran (y son) [mestizos](#), culturalmente. Vasconcelos llamaba *raza cósmica* a la mestiza, aquella en que confluía lo mejor de todos los pueblos del orbe. Si tenemos en cuenta que por aquella época afloraban en otras partes del mundo los movimientos de la [pureza étnica](#), el pensamiento de Vasconcelos era sumamente revolucionario. Su influencia se hizo sentir inmediatamente en todo el país a través de su labor en la [Secretaría de Educación Pública](#).

La Isla de California descubierta por [Hernán Cortés](#)

[La Malinche](#), símbolo de los primeros mestizajes

Desde 1920 hasta 1940, la educación en México fue empleada como uno de los mecanismos por los cuales se difundió la tesis del México mestizo; un logro importante de este oaxaqueño, fue darle a la UNAM su lema: "*Por mi Raza Hablará el Espíritu*", cosa que influiría en una visión nacionalista de la identidad nacional.

La [escuela](#) se dio a la labor de construir un pasado compartido, que se reforzaba por los medios de comunicación. En especial el cine contribuyó a la formación de ciertos estereotipos de *lo mexicano* que fueron sumamente criticados en años posteriores. En este proceso de no más de tres décadas, la identidad mexicana era la del [charro](#) y la [china poblana](#). [Jalisco](#) se convirtió por antonomasia en México. El [mole](#) y el [tequila](#) fueron elevados a la categoría de platillo y bebida nacionales. Se creó lo que Taibo (1996) llama *el santoral laico*, en el cual estaban incluidos ciertos personajes de la historia como héroes, y otros tantos como villanos ([Cuauhtémoc](#) v. [Cortés](#), [Hidalgo](#) v. [Iturbide](#), [Juárez](#) v. [Maximiliano](#)...). El papel del [Instituto Nacional de Antropología e Historia](#) (INAH) también fue importante; a éste correspondió el rescate del pasado de las grandes culturas prehispánicas que el discurso oficial mexicano reclama como propio.

La selección de estos y otros elementos culturales se hizo en detrimento de las culturas regionales. No fue sino hasta la década de 1990 que empezaron a cobrar mayor fuerza los movimientos culturales de ciertas regiones del país, como es el caso de la [Huasteca](#), el auge de la música [jarocho](#), la emergencia de las literaturas indígenas. Esto llevó a elevar a rango constitucional la declaración de México como un país [multicultural](#) y multiétnico. La identificación de lo mexicano con los [estereotipos](#) enlistados arriba ha venido cediendo terreno. Ahora se argumenta que no hay una sola identidad nacional, sino varias, y que son pocos los símbolos que la identifican y establecen una comunidad entre las muchas expresiones de la mexicanidad.] [mexicana](#) es el resultado de un proceso histórico que informa relaciones de poder, intercambios pacíficos, asimilaciones de elementos culturales exógenos y reinterpretaciones de los elementos culturales preexistentes. Como es el caso de todos los países [latinoamericanos](#), cuando México se liberó del dominio español, sus habitantes carecían de lo que se da en llamar *identidad nacional*. Quizá lo único que la mayor parte de los mexicanos compartían al momento de la independencia era el haber nacido en un territorio que pretendía ser un Estado, y la religión católica. Fuera de eso, los vínculos interregionales eran escasos y las identidades comunitarias y étnicas estaban muy arraigadas.

8.1) Arte Académico del Siglo XIX, en México:

La construcción de la *cultura mexicana* es el resultado de un proceso histórico que implica relaciones de poder, intercambios pacíficos, asimilaciones de elementos culturales exógenos y reinterpretaciones de los elementos culturales preexistentes. Como es el caso de todos los países [latinoamericanos](#), cuando México se liberó del dominio español, sus habitantes carecían de lo que se da en llamar *identidad nacional*. Quizá lo único que la mayor parte de los mexicanos compartían al momento de la independencia era el haber nacido en un territorio que pretendía ser un Estado, y la religión católica. Fuera de eso, los vínculos interregionales eran escasos y las identidades comunitarias y étnicas estaban muy arraigadas.

Cultura y Sociedad.-

La [literatura](#) fue el campo cultural que más avances tuvo en el Porfiriato. En 1849, [Francisco Zarco](#) fundó el [Liceo Miguel Hidalgo](#), que formó a poetas y escritores durante el resto del siglo XIX en México. Los egresados de esta institución se vieron influenciados por el [Romanticismo](#). Al restaurarse la república, en 1867 el escritor [Ignacio Manuel Altamirano](#) fundó las llamadas "*Veladas Literarias*", grupos de escritores mexicanos con la misma visión literaria. Entre este grupo se contaban [Guillermo Prieto](#), [Manuel Payno](#), [Ignacio Ramírez](#), [Vicente Riva Palacio](#), [Luis G. Urbina](#), [Juan de Dios Peza](#) y [Justo Sierra](#). Hacia fines de 1869 los miembros de las Veladas Literarias fundaron la revista "*El Renacimiento*", que publicó textos literarios de diferentes grupos del país, con ideología política distinta. Trató temas relacionados con doctrinas y aportes culturales, las diferentes tendencias de la cultura nacional en cuanto a aspectos literarios, artísticos, históricos y arqueológicos. El escritor [guerrerense](#) Ignacio Manuel Altamirano creó grupos de estudio relacionados a la investigación de la [Historia de México](#), las [Lenguas de México](#), pero asimismo fue impulsor del estudio de la cultura universal. Fue también diplomático, y en estos cargos desempeñó la labor de promover culturalmente al país en las potencias extranjeras. Fue [cónsul](#) de México en [Barcelona](#) y [Marsella](#) y a fines de 1892 se le comisionó como embajador en [Italia](#).

Murió el [13 de febrero](#) de 1893 en [San Remo](#), Italia. La influencia de Altamirano se evidenció en el [nacionalismo](#), cuya principal expresión fueron las novelas de corte campirano. Escritores de esta escuela fueron [Manuel M. Flores](#), [José Cuellar](#) y [José López Portillo y Rojas](#). Poco después surgió en México el [modernismo](#), que abandonó el orgullo nacionalista para recibir la influencia [francesa](#). Esta teoría fue fundada por el poeta [nicaraguense](#) [Rubén Darío](#) y proponía una reacción contra lo establecido por las costumbres literarias, y declaraba la libertad del artista sobre la base de ciertas reglas, inclinándose así hacia el [sentimentalismo](#). La corriente modernista cambió ciertas reglas en el [verso](#) y la [narrativa](#), haciendo uso de [metáforas](#). Los escritores modernistas de México fueron Luis G. Urbina y [Amado Nervo](#). Como consecuencia de la filosofía positivista en México, se dio gran importancia al estudio de la [historia](#). El gobierno de Díaz necesitaba lograr la unión nacional, debido a que aún existían grupos conservadores en la sociedad mexicana. Por ello, el [Ministerio de Instrucción Pública](#), dirigido por [Justo Sierra](#) usó la historia patria como un medio para lograr la unidad nacional. Se dio importancia especial a la [Segunda Intervención Francesa en México](#), a la vez que se abandonó el antihispanismo presente en México desde la Independencia. En 1887, Díaz inauguró la exhibición de [monolitos](#) prehispánicos en el Museo Nacional, donde también fue mostrada al público una réplica de la [Piedra del Sol](#) o [Calendario Azteca](#). En 1908 el museo fue dividido en dos secciones: museo de [historia natural](#) y museo de [arqueología](#). Hacia principios de 1901, Justo Sierra creó los departamentos de [etnografía](#) y [arqueología](#). Tres años después, en 1904 durante la [Exposición Universal de San Luis —1904—](#), se presentó la Escuela Mexicana de Arqueología, Historia y Etnografía, que presentó ante el mundo las principales muestras de la cultura prehispánica.

Pintura.-

El [paisajismo](#) mexicano tuvo gran auge durante la época en que Porfirio Díaz gobernó al país. En general, la cultura mexicana se vio afectada por los cambios económicos y políticos, y se desarrolló un arte en dos etapas. La primera, que comprende de 1876 a 1888 representó el auge del [nacionalismo](#). La segunda y última fase del arte porfiriano empezó en 1888 y finalizó con el gobierno de Díaz, en 1911 y se caracterizó por una preferencia cultural hacia [Francia](#) y su cultura. [José María Velasco](#) fue un paisajista mexicano que nació en 1840, y se graduó como [pintor](#) en 1861, de la [Academia de Bellas Artes de San Carlos](#). Estudió asimismo [zoología](#), [botánica](#), [física](#) y [anatomía](#). Sus obras principales consistieron en retratar el [Valle de México](#) y también pintó a personajes de la sociedad mexicana, [haciendas](#), [volcanes](#), y sembradíos. Una serie de sus trabajos fue dedicada a plasmar los paisajes provinciales de [Oaxaca](#), como la [catedral](#) y los templos prehispánicos, como [Monte Albán](#) y [Mitla](#). Otras pinturas de Velasco fueron dedicadas a [Teotihuacán](#) y a la [Villa de Guadalupe](#). El avance de la instrucción pública fue favorecido por el positivismo, y por su representante mexicano [Gabino Barreda](#). Durante el Porfiriato se sentaron las bases de la educación pública, que siempre fue respaldada por los intelectuales de indole liberal. En 1868, todavía durante el gobierno de Juárez, se promulgó la Ley de Instrucción Pública, que no fue aceptada por la Iglesia Católica. [Joaquín Baranda](#), ministro de Instrucción Pública, desarrolló una campaña de conciliación con la Iglesia, y aplicó a la educación el aspecto positivista, sin dejar de lado el [humanismo](#). Se buscaba que todos los alumnos tuvieran acceso a la educación básica, pero para ello se tuvo que enfrentar a caciques y hacendados, además de la falta de vías de comunicación en las zonas rurales. La instrucción primaria superior se estableció en 1889 y tuvo por objeto crear un vínculo entre la enseñanza elemental y la preparatoria.

Familia Burrón

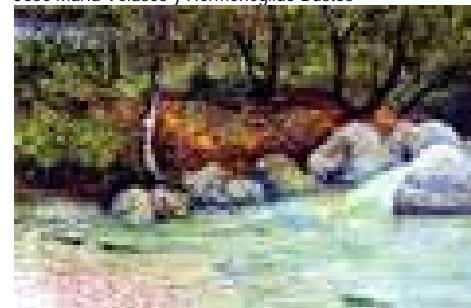

TV Mexicana: Logotipo de TELEvisa

Pintura Mexicana Décimo-Nónica:

José María Velasco y Hermenegildo Bustos

Joaquín Clausell

Muralismo y Ruptura:

José Clemente Orozco

En 1891 fue promulgada la Ley Reglamentaria de Educación, que estableció la educación como laica, gratuita y obligatoria. Asimismo fueron instituidos los llamados Comités de Vigilancia. Para que los padres y tutores cumplieran con la obligación constitucional de mandar a sus hijos o pupilos a la escuela. Baranda fundó más de doscientas escuelas para maestros, que una vez egresados se dirigieron a enseñar a las ciudades del país. Sin embargo, en las zonas rurales la falta de desarrollo social provocó un rezago educativo. Durante las fiestas del Centenario de la [Independencia de México](#), Justo Sierra presentó ante el [Congreso de la Unión](#), una iniciativa para crear la Universidad Nacional de México, como dependencia agregada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. La ley fue promulgada el [26 de mayo](#), y el primer rector universitario fue Joaquín Eguía Lis, durante los años de [1910 a 1913](#). Las escuelas de Medicina, Ingeniería y Jurisprudencia habían funcionado separadas durante más de cuarenta años, pero con esta ley se reunían todas, junto con la [Escuela Nacional Preparatoria](#), en la Universidad Nacional de México. Pocos años después de culminar la Independencia, fue suprimida la Real y Pontificia Universidad de México, ya que había sido considerada un símbolo del [Virreinato de Nueva España](#), como una muestra de desprecio ante la cultura española. Años después se intentó restaurar la institución, pero las guerras civiles y las confrontaciones políticas lo impidieron. En este siglo también se cuenta con ejemplos de pinturas murales como las de estilo costumbrista creadas entre 1855 y 1867, en La Barca, Jalisco.

Destacan en esta época: Pelegrín Clavé, Juan Cordero, Felipe Santiago Gutiérrez y José Agustín Arrieta.

En México, en 1846 se contrató a Pelegrín Clavé para dirigir la reapertura de la Academia de San Carlos, organismo desde el que fomentó la temática histórica y el paisajismo con una visión europeísta. La pintura de Edouard Pingret reprodujo las costumbres y los paisajes mexicanos y estimuló a sus contemporáneos a recrear las costumbres locales y el escenario rural. [Hermenegildo Bustos](#) es uno de los pintores más apreciados de la historiografía del arte mexicano. Destacan también en estos años [Santiago Rebull](#), [José Salomé Piña](#), Félix Parra, [Eugenio Landesio](#) y su célebre discípulo, el paisajista [José María Velasco](#), así como [Julio Ruelas](#).

Escultura -

El *Monumento a la Independencia*, también conocido popularmente como *El Ángel*, *El Ángel de la Independencia*, o bien la *Columna de la Independencia*, es un monumento histórico que se encuentra en la [Ciudad de México](#) sobre el cruce de [Paseo de la rosa](#) y la calle de Florencia. Parece a la [columna de la victoria](#) en [Berlín, Alemania](#). El *Monumento a la Independencia de México* fue propuesto por el Presidente de México [Porfirio Díaz](#), para conmemorar el primer centenario de vida independiente del país. Originalmente, se pensaba construirlo en el centro de la [Plaza de la Constitución](#), y finalmente fue instalado en el [Paseo de la Reforma](#) en la [Ciudad de México](#). El concurso para el diseño se convocó en 1877. La figura principal del monumento es la estatua del *Ángel* que en realidad no es un ángel sino, según algunos la representación de [Niké](#), la diosa griega alada de la victoria, y según otros, no es esta diosa, sino simplemente la representación alegórica de la victoria alada. Lleva en la mano una corona de laurel en actitud de colocarla, regalo ofrecido a los vencedores, y en la otra una cadena con eslabones rotos representando la ruptura del dominio español. Es de bronce con recubrimiento de oro, mide 6.7 metros de altura y pesa 7 toneladas (a esto hay que sumarle los 36 metros de la columna). La primera piedra de este reconocido monumento, fue colocada el [2 de enero de 1902](#) por el Presidente de México: [Porfirio Díaz](#). Se concluyó en [1910](#), y fue inaugurado el [16 de septiembre](#) de ese mismo año para la conmemoración del centenario de la Independencia de México. La dirección del proyecto estuvo a cargo del Arquitecto Antonio Rivas Mercado. El ingeniero Roberto Gayol fue el encargado de dirigir y realizar esta obra. Las esculturas fueron realizadas por el italiano Enrique Alici. Creada sobre una columna central, con un conjunto escultórico en la base con estatuas en los cuatro puntos cardinales, que representan en figuras femeninas a la Ley, la Paz, la Justicia y la Guerra. Estas esculturas, junto con el Ángel, fueron labradas en yeso en México, y vaciadas en bronce en Florencia, Italia; usando la técnica de la cera perdida. En el segundo nivel, hay otro conjunto con las estatuas de mármol de [Vicente Guerrero](#), [José María Morelos](#), [Francisco Javier Mina](#), [Nicolás Bravo](#) y al centro [Miquel Hidalgo y Costilla](#). Esta base contiene además las esculturas de dichos insurgentes, así como una bien lograda escultura de un león guiado por un niño que representa el dominio de la verdad y la inteligencia sobre la fuerza. La difícil cimentación de esta obra que requirió del hincado de 5.000 pilotes de madera y algunos de concreto a fin de encontrar un estrato compacto de suelo granular hasta 25 metros de profundidad, estuvo a cargo de un grupo de técnicos mexicanos encabezados por los ingenieros Gonzalo Garita y Miguel Gorozpe. De hecho la cimentación original estuvo formada por una plataforma de tres capas de viguetas de acero superpuestas y después recubiertas con concreto, la cual se terminó a fines de 1901.

La primera piedra de la construcción de esta obra se puso una vez terminada la cimentación el día 2 de enero de 1902, hace ya más de 100 años, y la ceremonia fue encabezada por [Porfirio Díaz](#), quien colocó dentro de ella un [cofre](#) dorado con el acta y una serie de monedas de cuño corriente de la época. La obra continuó por varios años terminándose la base, el zócalo y el pedestal para enero de 1906, sin embargo una vez iniciada la construcción de la columna en sí y cuando ya se habían colocado más de 2.400 piedras de [cantera](#) en total, el gran peso no fue soportado por la cimentación original y la columna empezó a perder la verticalidad por el hundimiento del cimiento. Fue entonces cuando el grupo de ingenieros arriba mencionado decidió demoler todo lo construido hasta esa fecha y procedió a diseñar una nueva cimentación formada por un tupido entramado de pilotes de punta, que fueron hincados mediante un [martinete](#) de vapor que enterraba los pilotes de madera con un émbolo de una tonelada de peso. Este artefacto producía el clásico golpeteo de aquella época y que persistió hasta los años 50 del siglo pasado y que consistía en el golpe seco del martinete seguido por la expulsión de vapor liberado. Este ruido persistente y monótono tenía que ser soportado día y noche por los vecinos de la zona. El monumento terminado fue inaugurado por Porfirio Díaz el 16 de septiembre de 1910, con motivo del Centenario de la [Independencia de México](#). La excelente cimentación del *Ángel*, aunado al continuo hundimiento de la ciudad, han hecho que el monumento, que originalmente se encontraba a ras de suelo, ahora se encuentre por encima de la Ciudad. Para compensar esta diferencia, a lo largo de la historia del monumento, a su alrededor se han tenido que añadir 17 escalones, un promedio de un escalón cada cinco años y medio.

En el año [2006](#) se le realizaron trabajos de limpieza y remodelación, por ello, en el mundial de Alemania 2006, la gente de la afición de México (o el "Tri" como se conoce popularmente en México) no pudo celebrar lo sucedido en aquel tiempo. Este monumento histórico de la ciudad de México también ha sido testigo de los plantones que se han hecho durante el año del 2006. Cabe recordar que en varias ocasiones ha sido remodelada, y más aún, cuando en [1957](#), un terremoto azotó a la [Ciudad de México](#) y el *Ángel* cayó por completo de su columna.

Arquitectura:

La Arquitectura Contemporánea en México.

El estallamiento de la justa revolucionaria, dos meses después de las fiestas de celebración del Centenario de la Independencia, no solamente dio término al período porfirista de gobierno, sino que obligó a abrir un paréntesis en la actividad arquitectónica del país. El Teatro Nacional y el Palacio del Congreso - impugnado este último por el Arq. Antonio Rivas Mercado - últimas muestras del eclecticismos historicista del período, quedaron inconclusos. No es sino hasta quince años después, al iniciarse el proceso de recuperación del país, cuando las manifestaciones correspondientes al período de transición se reflejan en la obra de Obregón Santacilia y Francisco Serrano, entre otros, para evolucionar después, a través del Nacionalismo y el Geometricismo Decó o Formalismo, hacia el Modernismo, Racionalista o Funcionalista, impulsado por José Villagrán García y sus alumnos:

David Alfaro Siqueiros

Diego Rivera

Rufino Tamayo

Francisco Goitia

Juan O' Gorman

Francisco Toledo

Escultura Mexicana Décimo-Nónica:

M. Tolsá: Carlos IV ("Caballito") y

Monumento a la Independencia

Escultura Mexicana Contemporánea:

Manuel Felguérez

Mathias Goeritz

Enrique del Moral, Juan Legarreta, Juan O'Gorman, Augusto Pérez Palacios, Enrique Yáñez y Antonio Muñoz.

Villagrán sobresale por la influencia, no solamente de su obra, sino de su ideología, sobre muchas generaciones de arquitectos posteriores a los ya mencionados. Desde joven y recién egresado de la escuela de arquitectura compartió su ejercicio profesional con la docencia, lo que le mantuvo cerca de la información y actualizado.

Fue de los primeros en enterarse de los cambios que comenzaron a producirse y las ideas que los animaban en la arquitectura europea al término de la Primera Guerra Mundial. En sus primeras obras racionalistas se perciben influencias de Le Corbusier, Gropius y otros; reinterpretándolas con acentos propios. Después de un breve periodo de asociación con el Arq. Carlos Obregón Santacilla, Villagrán proyectó varios edificios para la salud como el Instituto de Higiene y Granja Sanitaria, en Popotla (1925) y el Hospital para Tuberculosos, en Huipulco (1929). La propuesta de una Revolución Mexicana institucionalizada como un elemento de promoción cultural, política y social, tanto al interior como al exterior del país, manifestada en el movimiento del muralismo y en la pintura y escultura nacionalistas; e integrada desde el principio al nuevo quehacer arquitectónico por Obregón Santacilla y Villagrán García, desembocó en un movimiento de integración plástica que dotó al racionalismo nacional de una fuerte influencia que pervivió aún al surgimiento del funcionalismo, cuya "inauguración" a nivel nacional se señala por el proyecto y construcción de la Ciudad Universitaria, amplio proyecto coordinado por Mario Pani y Enrique del Moral, y en el cual intervienen más de un centenar de arquitectos. Al agotarse el lenguaje del funcionalismo en México; dado el secuestro que del quehacer arquitectónico hacen las grandes compañías constructoras que florecen en el auge alemán y su escuela - lo que resulta en una ingeniería de edificios vestidos a la moda funcionalista -, la experiencia y enseñanzas de Villagrán de los nuevos creadores de la arquitectura dan sustento y nuevo impulso a las expresiones formalistas de raíz cultural, ya presentes en la propia Ciudad Universitaria, y en las cuales los valores plásticos tradicionales dejan de ser un elemento adosado a la arquitectura para convertirse en origen y manifestación de la misma. Tal es el caso del conjunto de frontones abiertos de la propia Ciudad Universitaria, diseñados por Alberto Arai, cuya abstracción, depurada y precisa en su material y formas, remite a las raíces culturales de Meso-América y principalmente, del altiplano. Tanto Alberto Arai, como Mathías Goeritz y Juan O'Gorman, junto con Luis Barragán, quien define y sigue otra vertiente paralela surgida de la misma intención de recuperación y recreación de los valores propios se vislumbran como los líderes en esta tendencia. Estos pioneros dejarán en los jóvenes arquitectos de la siguiente generación, entre los cuales se cuentan Teodoro González de León, Agustín Hernández, Alejandro Zhon, Alejandro Caso y Manuel González Rul, una impronta que se manifiesta constante o intermitentemente en sus obras posteriores.

El ejemplo más representativo de esta transformación, capitalizando en la misma el legado del funcionalismo, es indudablemente Juan O'Gorman. Por esta razón, podría calificarse a O'Gorman como el pionero de la arquitectura ambiental en México. O'Gorman plantea una nueva teoría de arquitectura, la "*orgánica*", que implica la noción de una relación interactiva entre el edificio, su función y el paisaje que lo rodea. De acuerdo con esta concepción de lo arquitectónico, desprendido de las enseñanzas y de la obra de Frank Lloyd Wright, la habitación humana se convierte en el "*vehículo de armonía entre el hombre y la tierra*". El Romanticismo mexicano se distinguía por amalgamar el periodismo, la política, el positivismo y el liberalismo, pues surgió en los años previos a la [Independencia de México](#). El poeta Manuel Acuña es posiblemente el máximo representante del romanticismo en México.

Arquitectos Mexicanos Contemporáneos, más Destacados:

[José Villagrán García](#) - [Carlos Obregón Santacilla](#) - Carlos Lazo - [Luis Barragán Morfín](#) - [Juan O'Gorman](#) - [Augusto H. Álvarez](#) - [Mathias Goeritz](#) - [Vladimir Kaspé](#) - Enrique Yáñez - [Enrique del Moral](#) - [Enrique de la Mora](#) - [Mario Pani Darqui](#) - [Pedro Ramírez Vázquez](#) - [Carlos Mijares](#) - [Agustín Hernández Navarro](#) - [Javier Sordo Magdaleno](#) - [Abraham Zabludovsky](#) - [Teodoro González de León](#) - [Ricardo Legorreta Vilchis](#) - [Enrique Norton](#) - [Alberto Kalach](#) - [Felix Sanchez](#) - [Michael Rojkind](#) - [Tatiana Bilbao](#) - [Daniel Alvarez](#)

[Obregón Santacilla](#)

[Pani Darqui](#)

[José Villagrán García](#)

[Juan O'Gorman](#)

[Augusto H. Álvarez](#)

[Luis Barragán](#)

[Enrique del Moral](#)

[Pedro Ramírez Vázquez](#)

[Agustín Hernández Navarro](#)

[Ricardo Legorreta](#)

[Teodoro González de León](#)

Arquitectura Mexicana Décimo-Nónica:

Manuel Tolsá: Palacio de Minería, Ciudad de México

Francisco Tresguerras: Convento del Carmen, Celaya

[Palacio de Bellas Artes](#): Adamo Boari (S. XIX y XX)

8.2) La Escuela Mexicana de Pintura:

El Movimiento Muralista Mexicano.-

"La forma más alta, más lógica, más pura y fuerte de la pintura, es la mural. Es también la forma más desinteresada, ya que no puede ser convertida en objeto de lucro personal; no puede ser escondida para beneficio de unos cuantos privilegiados. es para el pueblo, es para todos." El movimiento muralista mexicano era un movimiento artístico que hizo un impacto en el mudo. El nuevo papel del arte, el carácter mexicano y la capacidad de los comunicar con todo la gente, eran aspectos muy importantes del movimiento muralista. Los tres pintores más importantes del movimiento fueron [Diego Rivera](#), [José Clemente Orozco](#) y [David Alfaro Siqueiros](#). El gobierno los nombró para pintar los frescos sobre los edificios públicos. La Escuela Nacional de Agricultura, el Hotel del Prado, la Escuela Nacional Preparatoria y otros edificios tienen los murales de estos pintores talentosos. Rivera pintó los primeros murales en 1922 y el movimiento continuó hasta los años sesenta. El muralista más famosa del movimiento. El era muy instrumental al comenzar del movimiento muralista. Estudió arte en Europa donde el arte de Picasso y Cezanne lo impresionaron. Le gustó el cubismo de Picasso, pero la forma artística es importante en los murales solamente por su capacidad para expresar. Los sujetos de Cezanne fueron los más importantes en influir a sus propias obras. Como los trabajadores que Cezanne incluyó en su arte, Rivera incluyó los aldeanos como sujetos en sus murales. Cuando volvió a México, tenía interés en la sociedad y en el arte de la sociedad. Dirigió el sindicato de pintores (que incluyó José Clemente Orozco y David Siqueiros) para ilustrar la historia de al nación y los ideales de la Revolución sobre las paredes públicas de México. Este grupo exploraba el poder de los murales en la sociedad para criticar el pasado, celebrar la revolución y glorificar el futuro.

En función del grande tamaño de los murales y también a causa de su locación público, todo el mundo los miraron. Esto es muy importante en el papel de las obras en la sociedad. Las palabras de Orozco explica la poder comunicativa de arte en la sociedad: "Una pintura tiene fuerza comunicativa sin rival. Su apelación directa y dinámica a la conciencia no puede pasar inadvertida ni olvidarse fácilmente. toma por asalto la conciencia. Persuade al corazón. tarde o temprano, el pueblo acepta instintivamente el arte porque vino, intuitiva y espontáneamente, de un origen en que participan en común hombres y mujeres de todas partes, a través de las edades." Este poder comunicativo es más grande en los murales a causa de su tamaño y locación. Los murales glorificaron la revolución y la historia Pre-Colonial de México como un tipo de propaganda. Cuando uno veía los murales, tenía orgullo de los trabajos y las luchas de la revolución que los murales exaltaban, pues tenía confianza en el nuevo orden social y político. De esta manera, se integró el movimiento pictórico con el mismo movimiento social y cultural y los murales tenían un valor social nuevo por las obras de arte. Los muralistas tenían siempre una clara noción de la función de su arte en la sociedad y este valor impresionó a todos los pintores del mundo. Los murales señalaron la reaparición del arte mexicano en el mundo artístico y definió de nuevo el papel del arte en la sociedad. El hecho de que los murales son profundamente mexicanos reforzaba su impacto en la sociedad mexicana y glorifica el arte mexicano. Físicamente, los colores y iconos en los murales son tradicionalmente indígenas. Filosóficamente, se encuentra las posturas importantes del movimiento muralista en el arte de la época prehispánica y el arte moderno, que son los antecedentes de los murales. Como los murales tienen sentido en todo el pueblo, la gente de la época prehispánica pensaba de arte como una forma de expresión de los ideales, los anhelos y los principales colectivos. También, el maestro del moderno, Gerardo Murillo (también se llama Dr. Atl), enseñaba el papel importante del artista en la sociedad. Los muralistas han "manifestado los murales como consecuencia de la energía espiritual de hombre mexicano." Para expresar y celebrar esta energía, los muralistas querían dar permanencia a lo fugaz, hacer presente lo que ya pasó y aprisionar tiempo, sensaciones y emociones. Aunque el punto de vista varen entre murales, todos tienen contenido histórico de México y todos presentan los temas de la revolución: temas de devoción por la paz, devoción por el progreso humano y devoción por la justicia social. A causa de los aspectos mexicanos de los murales, "la pintura muralista, como una expresión genuina del espíritu mexicano, (llegó a ser) la pintura nacional." Este movimiento del arte monumental fue un "movimiento con poderosas raíces en la herencia cultural de México antiguo y en el resurgimiento nacional que la Revolución produjo." Aunque los murales tienen el impacto mas importante en la sociedad mexicana, sus mensajes son significativos para todo el mundo como una "declaración de un hecho consumado, (y) su consecuencia es la crítica o sea la opinión que provocan en cada uno de nosotros. Hay diferencias en los elementos artísticos entre los pintores pero todos tienen la misma corriente de energía popular y humanística. El tema que se impone es la vida del pueblo mexicano en lucha por la justicia social y por la independencia de su patria. Todo el mundo puede relacionarse con esta lucha "contra los que ejercen el poder sobre ellos para explotarlos." Ya que los muralistas "tratan siempre de usar el arte ... Aprovechando su inherente poder subversivo en la lucha contra los poderes explotadores". Los murales son la fusión armoniosa de lo mexicano y lo universal.

8.3) El Arte Mexicano, en la Segunda Mitad del Siglo XX: La Generación de la Ruptura:

La Ruptura es el nombre dado al conjunto de [artistas](#) mexicanos que en la década de los [50](#) comenzaron a reaccionar contra lo que percibían como los gastados valores de la *Escuela Mexicana de Pintura*, la cual aglutinaba a los [muralistas mexicanos](#) ([David Alfaro Siqueiros](#), [Diego Rivera](#) y [José Clemente Orozco](#) entre otros) cuya temática [nacionalista](#), [izquierdista](#) y [revolucionaria](#) había sido la corriente artística hegemónica en [México](#) desde el estallido de la [revolución mexicana](#) en [1910](#). La generación de la Ruptura incorporaba valores más cosmopolitas, abstractos y apolíticos en su trabajo, buscando entre otras cosas expandir su temática y su estilo más allá de los límites impuestos por el [muralismo](#) y sus ramificaciones. Es de hacer notar que el [movimiento](#) no fue jamás organizado ni definido, como tal se daba de modo bastante espontáneo, no era deliberado y las relaciones entre sus miembros fueron más bien informales.

Características.-

Pintores reconocidos en la actualidad perfilaron en este movimiento, entre ellos: [Rufino Tamayo](#), Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, [Fernando García Ponce](#), [José Luis Cuevas](#), [Pedro Coronel](#), [Gunther Gerzso](#), [Arnold Belkin](#), [Carlos Mérida](#), [Roger Von Gunten](#), [Vlady](#), [Cordelia Ureña](#), [Remedios Varo](#), [Mathias Goeritz](#), [Francisco Zúñiga](#) y [Francisco Toledo](#). Todos y cada uno de ellos crearon un estilo particular en sus [pinturas](#) y revolucionaron el arte en [México](#). [Rufino Tamayo](#) sobresalió con su arte figurativo de su tierra natal, [Oaxaca](#). Fue el primero en romper la conexión que tenía el movimiento muralista con el arte contemporáneo de México. Sus pinturas eran siempre muy coloridas, con detalles mexicanos muy propios de sus [obras](#). Fue influenciado por Picasso pintando siempre objetos de la vida diaria, como serían las [sandías](#), un [parque](#) o una [casa](#). [José Luis Cuevas](#) asistió a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda" en la Ciudad de México. Posteriormente estudió en la Institución de Enseñanza Universitaria de la misma ciudad. Durante sus primeros años con la Galería Prisse en el DF, se unió a un grupo de jóvenes pintores entre los que estaban [Alberto Gironella](#), Enrique Echeverría, [Pedro Coronel](#), [Manuel Felguérez](#) y Francisco Icaza, todos, posteriormente parte del movimiento de [la Ruptura](#). Aunque sus trabajos incluían el [dibujo](#) y el [grabado](#), siempre se destacó mejor como pintor. Desde muy joven expuso en galerías de [Los Ángeles](#) o [Nueva York](#). Sus pinturas eran caracterizadas por retratar figuras humanas con características muy grotescas y siempre utilizando una gama de [colores](#) muy limitada. [Pedro Coronel](#) nació en [Zacatecas](#) y desde [1950](#) en adelante el se convierte en un reconocido [pintor] en [México](#) y en el mundo. Sus pinturas estaban basadas en figuras humanas, paisajes u objetos con una presentación como arte abstracto.

[Gunther Gerzso](#) aún sin ser mexicano muchas de sus más famosas obras las hizo en México, enriqueciendo el movimiento cultural que e esa época se llevaba a cabo y es por eso que s ele reconoce. Fue un magnífico pintor abstracto. Todas sus pinturas podrían ser interpretadas de un millar de formas diferentes ya que todo entraba en la perspectiva del espectador. Sus pinturas eran muy emotivas y con un fin psicológico que despertaban sentimientos en el espectador. [Arnold Belkin](#) también hizo muchas de sus obras en México. Sus obras eran caracterizadas especialmente y sobre todas las cosas por el usos de colores extremadamente chillones en una armonía generalmente abstracta. Era similar al [Pop Art](#) que se daba en los [Estados Unidos](#) con figuras como [Andy Warhol](#) o [Roy Lichtenstein](#).

José Clemente Orozco

Diego Rivera

David Alfaro Siqueiros

Rufino Tamayo

Juan O'Gorman

Jorge González Camarena

Carlos Mérida

Remedios Varo

José Luis Cuevas

Pedro Coronel

[Carlos Mérida](#) fue un gran pintor guatemalteco que vivió por un largo período en México. Él también utilizó el arte abstracto para romper esquemas, pero con un toque diferente a los demás, también utilizando como inspiración a la arquitectura maya, con representativas características en sus pinturas. Toda su obra la hizo en [México](#) y fue parte de los pintores que utilizaban el abstracto-figurativo.

[Roger von Gunten](#) nació en [Suiza](#) y como ya era de costumbre en los artistas revolucionarios de esta época, viajó a un país foráneo a su cultura o al estilo que predominaba en Europa, para poder encontrarse con otro mundo, llamado [México](#). También utilizó el abstracto figurativo en sus pinturas pero siempre con un contraste muy bajo lo cual hacía difícil identificar las figuras en sus obras.

[Vlady](#) es el pseudónimo de un pintor ruso, que de hecho vive en Cuernavaca y creó una nueva técnica de pintura llamada empasto. Sería como poner grandes plastas de pintura encima de otras para crear un cierto efecto de profundidad. Fue un gran grabador, con la característica madre de la Ruptura, el uso de abstracto figurativo.

[Cordelia Ureta](#) perteneció al fenómeno artístico encabezado por André Breton en México: el Surrealismo. Ella fue una artista mexicana, aunque no tan famosa como lo fue [Remedios Varo](#) (otra pintora surrealista) sus pinturas ricas en una atmósfera abstracta de color, la hacen merecedora a una mención como las impulsadoras de éste movimiento.

[Remedios Varo](#) realizó en [México](#) su obra más esplendorosa, con características abstractas y surrealistas tomadas de [Europa](#). La clase de pintura que ella creó fue llamada alucinación por sus alocadas características y personajes.

[Alberto Gironella](#) fue un innovador de su tiempo. Su obra 100% mexicana fue tan propia de él que creó un nuevo estilo llamado "[Ensamblaje](#)". Este estilo constaba en crear una obra con partes de otras. Podrías tener imágenes de "[Las Meninas del Rey](#)" de Vasconcelos en una esquina o tener esculturas francesas del [Siglo XVI](#) en otra y así conformar un cuadro donde la composición es formada por otras composiciones. Fue muy popular en el [Siglo XX](#).

[Mathias Goeritz](#) nació en Austria y aunque es reconocido como escultor, su inspiración viene de los dibujos y arte de otras personas. Proyectos tan famosos como la "[Ruta de la Amistad](#)" para las olimpiadas del [68](#) en [México](#). La "osa Mayor" en el Palacio de los Deportes y las "[Torres de Satélite](#)" en México

[Francisco Zúñiga](#) fue un pintor costarricense que vivió en [México](#) haciendo un arte figurativo pero sin nada de [Realismo](#), totalmente apegado a la interpretación personal del artista. Su arte era tradicional, lleno de color, clásico. Sus humanos eran generalmente formados por figuras geométricas.

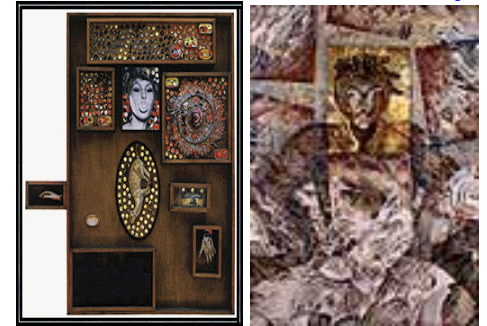
[Francisco Toledo](#) fue un pintor mexicano en continuo ascenso y fama. Sus pinturas eran muy grandes y estaban conformadas por figuras de animales fantásticos y exóticos, envueltos en una atmósfera erótica. Fue un pintor, grabador y dibujante. Es originario de [Oaxaca](#).

Estos son los artistas más famosos y con la más perdurable del movimiento de [la Ruptura](#) en [México](#). Aquí se marca el comienzo de la nueva era del pensamiento artístico, la creación de espacios nacionales para la pintura y el libre pensamiento para retratar cualquier cosa, sin seguir los estándares de academias o de sociedades. [México](#) se enaltece al tener a tales personalidades mundiales en su historia artística.

Cordelia Ureta

Francisco Zúñiga

Alberto Gironella

Francisco Toledo

Artes Dinámicas y Menores, Mexicanas, Modernas y Contemporáneas.

Literatura.-

La cultura literaria prehispánica era transmitida por tradición oral, por lo que muy poco se ha conservado en la actualidad. Un ejemplo es el rey de [Texcoco](#), [Nezahualcōyōtl](#), llamado el *Rey Poeta*.

Con el siglo XX surgen importantes figuras nacidas en el Ateneo de la Juventud, que serían el motor de la literatura y cultura mexicana posmodernista. Se trata de Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Antonio Caso.

Con la Revolución Mexicana, emergió el grupo de los *contemporáneos*, que, apoyándose de los movimientos vanguardistas en Europa (en especial Francia y España) crearon un movimiento literario que rechazaba la literatura de carácter nacionalista. Los poetas Salvador Novo y Carlos Pellicer destacan en esta corriente.

De la Generación del 52, [Juan Rulfo](#), con *El Llano en Llamas* y *Pedro Páramo* constituye una de las máximas figuras de la literatura mexicana y latinoamericana.

Figuras importantes del [Siglo XX](#) son el [Premio Nobel Octavio Paz](#), [Ermilo Abreu Gómez](#), [Rosario Castellanos](#), [Carlos Fuentes](#), [Jorge Ibarquengoitia](#), [Alfonso Reyes](#), [Elena Poniatowska](#), [Elena Garro](#), [Rafael Bernal](#), [Vicente Leñero](#), [Carlos Monsiváis](#), [Andrés Henestrosa](#), [Alí Chumacero](#), [Jaime Sabines](#), [José Emilio Pacheco](#), [José Luis Martínez](#), [Pita Amor](#), [Jorge Volpi](#), y [Paco Ignacio Taibo](#).

Editoriales:

Desde que en 1536 ó 1539 se instala en la [ciudad de México](#) la primera [imprenta](#) de [América](#), la industria editorial mexicana ha sido una de las más importantes del mundo. En épocas recientes, y desde 1934, el lugar de la editorial más importante de México (y con ello una de las más importantes de Iberoamérica) corresponde al [Fondo de Cultura Económica](#), en cuyas ediciones se han publicado desde textos de divulgación científica hasta literatura infantil, pasando por las obras de autores de la talla de [Juan Rulfo](#), [Salvador Novo](#), [José Gorostiza](#), [Xavier Villaurrutia](#), [Octavio Paz](#) y muchos más. Además existen otras editoriales no sean importantes.

Música:

Música Selecta.-

Modernismo y Nacionalismo Post-Revolucionario:

El triunfo de la [Revolución Mexicana](#) en el año 1920 trajo consigo nuevos ímpetus que alimentaron el proyecto de construcción de la nación moderna difundido sobre todo por el pensamiento de [José Vasconcelos](#).

El nacionalismo post-revolucionario estético se dio como un mecanismo de interacción y sinergia entre diversas manifestaciones artísticas tales como la literatura, la pintura, el muralismo pictórico, la música y posteriormente la danza. Así, bajo el paradigma del modernismo, fue que el estado Mexicano post-revolucionario buscó edificar una idea de nación apoyado por la producción artística de los años veinte. Por muchos años [Carlos Chávez](#) (1899-1978) fue el epitome musical del nacionalismo musical mexicano, y es quizá el compositor mexicano sobre cuya vida y obra más se ha escrito. Su papel determinante dentro de la institucionalización musical en México en el siglo XX tal vez sea una causa significativa de este interés. (Chávez fue el creador de la [Orquesta Sinfónica de México](#), del [Instituto Nacional de Bellas Artes](#), Director del [Conservatorio Nacional de Música](#), y hasta muy tarde en su vida, continuó a cargo de su influyente labor pedagógica a través de su taller de composición). No obstante, el estudio inicial de su música estuvo fincado en el paradigma nacionalista-indigenista del pensamiento Vasconcelista y por ende se pasó por alto la filiación vanguardista y neo-clasicista de parte de su obra. Actualmente, la producción musical de Chávez ha sido revisada por varios musicólogos quienes coinciden que, más que adoptar una única corriente, la obra de Chávez es una "panoplia de estilos" Pese a las dificultades que implica la categorización de la obra de cualquier compositor en una nomenclatura fija, esta labor se hace en aras del reconocimiento de la pluralidad estética en la obra total de un mismo autor. Así, entre la producción de Chávez considerada abiertamente mexicanista se reconocen las piezas: *El fuego Nuevo* (1921), *Xochipilli-Macuilxochitl*, *Los Cuatro Soles* (1926), mientras que piezas como, *Polígonos*, *Tamucó o Horse Power*, has sido asociadas a la faceta "modernista" de una identidad que Chávez proyectaba ante ciertos círculos del "mainstream" musical de su época.

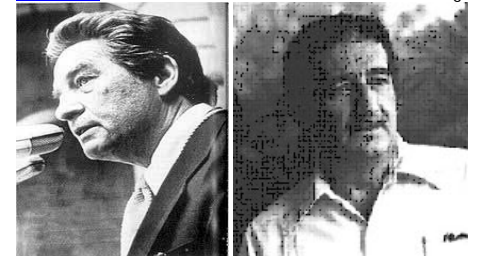
Alfonso Reyes

Rosario Castellanos

Juan Rulfo

Rodolfo Usigli

Octavio Paz

Jaime Sabines

En este mismo tenor, las piezas *Exágonos*, "36" y *Energía* pueden considerarse "vanguardistas" en tanto que implican una ruptura con la tradición. Un caso similar ha ocurrido en años recientes con la extraordinaria figura de [Silvestre Revueltas](#) (1899-1940). Por años concebido como un "genio atormentado", el compositor duranguense entraña hoy día una particular atracción para los musicólogos, quienes intentan desmitificar el halo de misterio desatado por factores como su muerte a edad temprana o su bien conocido alcoholismo. Superados ya los recuentos anecdóticos, estudios musicológicos recientes han indagado sobre la filiación vanguardista de gran parte de su obra. Piezas como *Troka*, *Batik*, *Esquinas*, *Ventanas*, *Ocho por radio*, y la misma *[Sensemayá]* revelan el uso y dominio de las técnicas modernistas más progresistas a inicios del Siglo XX, mismas que fueran adquiridas tanto durante sus estancias profesionales en los Estados Unidos y España, como a partir del constante estudio que él mismo hiciera de sus contemporáneos. [Poli-Ritmia](#), distanciamiento de la [armonía funcional], [organización cuartal](#) y [modal](#), y un manejo de la gestualidad pletórico de ironía son algunas de ellas. Por otra parte, piezas como *Cuauhnáhuac*, *Janitzio* o *La noche de los mayas*, permiten comprender el papel relevante que este compositor también desempeñó dentro del nacionalismo musical de los años veinte. También destaca el llamado «Grupo de los cuatro», formado por [Blas Galindo](#) (1910-93), quien utilizó temas tradicionales como los sones de mariachi y que dejó también un amplio catálogo de música Poli-Tonal y atonal; [José Pablo Moncayo](#) (1912-58) quien utilizó sones tradicionales veracruzanos para crear una de las obras sinfónicas mexicanas más conocidas, ['Huapango'](#) (1940); [Salvador Contreras](#) (1910-82), autor de música sinfónica y de cámara, tonal y después atonal, en un estilo más personal y desarrollado. Paulino Paredes (1913-1957) es conocido por su poema sinfónico *Cañón Huasteca* (1956), un ejemplo de tardío impresionismo descriptivo. Otros compositores de esta época son Eduardo Hernández Moncada (1899-1995), [Luis Sandí](#) (1905-96) y [Miguel Bernal Jiménez](1910-56). Cabe indicar que esta corriente, al igual que otras ramas culturales del México pos-revolucionario, tuvo gran apoyo oficial, lo que opacó movimientos alternativos. El mismo fenómeno se dio en la pintura con el muralismo y en la literatura, con la novela revolucionaria.

Segunda Mitad del Siglo XX:

Durante el periodo nacionalista post-revolucionario por "*mexicanismo*" se entendió la incorporación de elementos de la música autóctona, tales como timbres de instrumentos prehispánicos, melodías provenientes de las músicas tradicionales del país y una inclinación hacia el tema indianista. Así, el imaginario musical mexicano generado a partir de obras nacionalistas como *Oxpanitzli* y *Sinfonía Cora* de [Candelario Huízar](#) o *Sinfonía India*, *Caballos de Vapor*, *Los Cuatro Soles* de Carlos Chávez, *Ferial* de [Manuel M. Ponce] y *Sones de Mariachi* de [Blas Galindo](#) y el aclamado *Huapango* de [Pablo Moncayo](#) determinaron el ideal de la estética musical nacional cuyos resabios postergaron hasta bien entrados los años cincuenta.

El fin de la [guerra fría](#) a fines de los años ochentas, propició en el mundo entero el inicio de un proceso globalizador que aún hoy día sigue en marcha. De manera simultánea, el discurso multiculturalista vigente desde los años sesentas implicó al fin de siglo una atención acrecentada por las culturas del mundo "no-occidental". De tal modo, durante la década de los ochentas y los noventas, un interés renacido por la identidad musical nacional dio lugar a composiciones que buscaron actualizar los referentes musicales de lo mexicano bajo formas, estilos y técnicas diversas. Entre algunas de estas obras se pueden referir Temascal, (1983) de (Javier Álvarez), la serie de Danzones de [Arturo Márquez](#), (1984- 200?); las piezas Altar de Muertos y Bala, de [Gabriela Ortiz](#), la *Suite Huasteca* y la *Suite Tarasca* de [Jesús Echevarría](#), [*Día de los muertos*], de [Eugenio Toussaint](#), *Tzolkin* de [Salvador Torre](#), *Funesta* de [Marcela Rodríguez](#) (1951), *Ozomatli* (1982), *El espíritu de la Tierra* (1983), o *Miti* (1985), todas ellas de [Federico Álvarez del Toro](#) (1953); *Can Silim Tun* de [Hilda Paredes](#) o la ópera *Phantom Palace*, de la misma autora, son sólo algunas muestras de las muchas obras que incursionaron en una nueva construcción de lo mexicano desde la música de concierto.

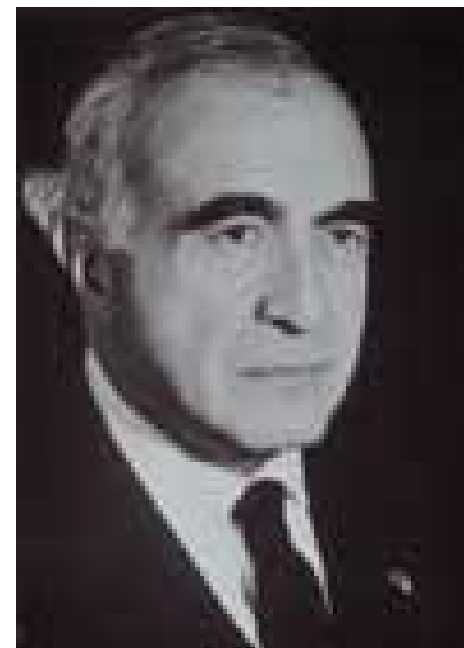
Ya instaurada la era de la globalización y en pleno auge de la cultura cibernética, esta generación se caracteriza por que su desempeño profesional se encuentra pluri-localizado, tanto en México como, en los casos de mayor notoriedad, a nivel internacional. Muchos de estos compositores imparten cátedras y estrenan obras en diversas regiones del mundo, lo cual ha diversificado en mucho no sólo los estilos y técnica, sino también los mecanismos institucionales de financiamiento y de premiación de su producción musical.

La obra de [Ana Lara](#) (1959), abarca desde la música para instrumentos solistas, de cámara, sinfónica y coral hasta música coreográfica y teatral. A ella se debe la creación del «*Festival Internacional de Música y Escena de la Ciudad de México*». [Hilda Paredes](#) —residente Británica desde hace ya más de dos décadas- también tiene un repertorio prolífico en música de cámara. Ha sido acreedora a la beca de la [Fundación Guggenheim](#) y a menudo participa en varios seminarios internacionales de composición. [Hebert Vázquez](#), ha sido uno de los principales impulsores de la nueva teoría musical desarrollada en México, sobre el espacio de alturas musicales, asimismo bajo el enfoque de la teoría de conjuntos. El mismo ha impartido seminarios de análisis musical en los principales planteles de enseñanza musical de la República Mexicana. Otros compositores destacados de este período son [Joaquín Gutiérrez Heras](#) (1927) —especialmente conocido por su música para cine—, [Mario Kuri Aldana](#) (1931), [Leonardo Velázquez](#) (1935), [Manuel Jorge de Elías](#) (1939) —que además de compositor y promotor de la música latinoamericana, destacó como director de orquesta— y Héctor Quintanar (1936), —discípulo de Chávez a quien se debió la continuidad del Taller de Composición del Conservatorio Nacional de Música y que inauguró el Laboratorio de Música Electrónica en ese plantel, en 1971 (ver más abajo: Música electrónica y electroacústica)— y [Alicia Urrela](#) (1931-1987)

Finales del Siglo XX:

Al estudiar el final del siglo veinte en México, como tal vez en el mundo entero, es difícil hablar de alguna corriente estética, o un estilo en particular, que pueda definir la música de un país. En el caso de México muchos compositores se adscribieron a las diversas manifestaciones y corrientes estéticas tanto nacionales como internacionales diseminadas por el mundo luego de la segunda mitad del siglo veinte. Así, modernismo, neo-nacionalismo, exotismo-mexicanista, tonalismo, atonalismo, posmodernismo, la música electroacústica y el arte sonoro son sólo categorías creadas a posteriori para tratar de agrupar todas las corrientes musicales que coexisten en el ámbito mexicano de la música académica.

[Julio Estrada](#) (1943-), hijo de inmigrantes españoles trans-terrados en México a raíz de la [Guerra Civil Española](#), es profesor de tiempo completo en la [Escuela Nacional de Música de la UNAM](#) y en el Instituto de Investigaciones Estéticas de esa misma universidad. A Estrada se debe el desarrollo de técnicas de representación musical multidimensional y de formación de modelos de análisis y estructuración de alturas musicales, mediante herramientas tomadas de la teoría de conjuntos, tema de su libro *Música y teoría de grupos finitos: 3 variables booleanas* [UNAM, 1984], escrito en colaboración con el matemático Jorge Gil. Durante los últimos quince años Estrada se ha dedicado a los componentes evocativos del imaginario sonoro presente en la novela *Pedro Páramo*, de [Juan Rulfo](#), con lo cual ha compuesto cuantiosas obras para instrumento solista (como las realizadas en colaboración con el contrabajista Stefano Scodanibio y con el violinista [Irvine Arditti](#)). La culminación de este experimento se constata con el estreno de su obra escénica *Los murmullos del Páramo*, en el año 2005. Entre algunos de ellos pueden mencionarse nombres como los de [Georgina Derbéz](#), [Eduardo Angulo](#), [Leonardo Coral](#) -autor de más de 90 obras que se han presentado en diferentes países, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte-, [Gerardo Támez](#), [María Granillo](#), [Mariana Villanueva](#). Así mismo, algunos músicos ejecutantes han incursionado en la composición para sus instrumentos particulares, como ejemplo de ello se destacan [Julio César Oliva](#) (guitarra), [Salvador Torre](#) (Flauta) y [Alejandro Escuer](#) (Flauta). Entre los compositores de la última generación se encuentran Leticia Cuen —Gabriel Pareyón —que ha escrito para instrumentos musicales autóctonos empleándolos bajo modelos matemáticos de algoritmos y series—, Mauricio Rodríguez —a quien se debe un trabajo de minuciosa representación musical, —, Juan Cristóbal Cerrillo —que ha sido seleccionado en diferentes certámenes internacionales de jóvenes compositores—, José Luis Hurtado —Doctor por la Universidad de Harvard, e Iván Ferrer Orozco -quien ha trabajado empleando modelos acústicos como fuente de inspiración, utilizándolos para deducir lo que ha denominado, estructuras auto-generativas.

Carlos Chávez

Silvestre Revueltas

Festivales de Música Electroacústica y Arte Sonoro.-

Radar Realizado de manera paralela al Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, su principal objetivo es la difusión de la tradición de la música concreta, electrónica, electroacústica, el arte sonoro y otras manifestaciones ligadas a la tecnología musical. Regularmente tiene lugar en el mes de Abril

Visiones Sonoras. Festival de música electroacústica y arte sonoro. Se realiza anualmente bajo el auspicio del CNCA, y es organizado por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras CEMMAS.

Actualmente el género más difundido por los medios de comunicación es el llamado estilo **Grupero**, el cual consiste en una combinación (o tal vez un "cocktail") de la música norteña con la balada de los años 70 y la cumbia. Este fenómeno "grupero", (llamado así originalmente por los grupos que tocan música bailable sin un estilo muy definido), y ejecutantes con rasgos mexicanos pero ataviados como vaqueros estadounidenses, se debe a la influencia de la cultura fronteriza en todo el país y en algunos casos se le ha asociado al crimen organizado de esa zona.

Otros Géneros.-

Al igual que el rock mexicano, otros géneros también han tenido y continúan teniendo auge en México. La llegada de influencias musicales ha permitido establecer un nuevo mercado musical, con géneros como **Pop, Rock** (en diversos subgéneros), **Punk**, entre otros, cuya influencia ha perdurado desde la década de 1970 y 1980. Así mismo, es común el auge del mercado musical internacional, con géneros de artista extranjeros, principalmente estadounidenses, que dieron un gran impulso al género rap/hip-hop que en la década de los 90, principalmente en los estados del sur, como en Monterrey que mayormente era cantado en inglés o mejor dicho espanglés, una mezcla de español e inglés, que se hizo muy popular y continúa siendo una gran fuente de cantante internacionales de México reconocidos a nivel mundial. Algunas bandas y solistas originarios de México han incursionado a la música cantando solo en inglés.

También quedan algunos artesanos que se dedican a los llamados «oficios tradicionales», pero cada vez son menos.

Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los productos procedentes de procesos industriales de bajo coste, con apariencia similar a los productos artesanos, pero con menor precio y calidad.

Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus productos, ya que es una característica de la artesanía, que se realiza en talleres individuales o de pocas personas, con poca capacidad para llegar al mercado.

Ha recibido en el extranjero buena parte de los más prestigiados reconocimientos internacionales en materia de composición musical gracias a diferentes obras en las que conviven un sólido oficio como compositor e interesantes concepciones sobre la manipulación de la velocidad temporal, la especialización de las fuentes sonoras y las ilusiones acústicas.

Toda su producción se encuentra publicada por las editoriales Suvini Zerboni (Milán) y Universal Edition (Viena). Es también relevante el trabajo de **Carlos Sánchez Gutiérrez**, actualmente catedrático de composición en **Eastman School of Music** de Nueva York y acreedor a distinciones como Barlow, Guggenheim, Fulbright, Koussevitzky, Fromm, American Academy of Arts and Letters. **Ignacio Baca Lobera**, enseña composición y teoría de la música en la ciudad de Querétaro, es un importante promotor de los movimientos de vanguardia. Su larga trayectoria y su obra ha sido también objeto de numerosas distinciones internacionales. **Samuel Zyman** actualmente tiene a su cargo una cátedra de composición en la **Julliard School of Music**. Ha realizado numerosos conciertos para instrumentos solista y orquesta así como música original para películas. [Armando Luna Ponce]

—profesor de composición e instrumentación en el **Conservatorio Nacional de Música**— es autor de un catálogo que se distingue por un manejo experto del ensamble de cámara, casi siempre en un diálogo entre propuestas personales de interés colorístico y rítmico, basado en formas clásicas mexicanas antiguas, como la **Chacona**, la **Zarabanda** o el **Guateque**, pero con una total reinterpretación de este material. **Gabriela Ortiz** (1964) —profesora de composición en la **Escuela Nacional de Música de la UNAM**— es autora de un amplio catálogo tanto de música orquestal como de cámara, así como de música para proyectos multidisciplinares. A menudo ha utilizado el video como elemento importante en sus creaciones. La video-ópera [*Únicamente la verdad*], estrenada en Agosto de 2008 es una obra realizada en colaboración con su hermano y artista plástico [Rubén Ortiz], en la que se aborda el tema de la mitología y el imaginario social en la región de la frontera México- Estados Unidos. **Victor Rasgado** (1956) y **Juan Trigos** (1965) destacaron a inicios de los años 1990 por su labor educativa, organizando en la ciudad de México los seminarios internacionales de composición con **Franco Donatoni**, siguieron más tarde su carrera por caminos distintos. El primero de ellos, luego de recibir premios como el del **Concurso Internacional de Composición Alfredo Casella** (1993) o el Internacional de la Ópera de Spoleto, por su ópera *Anacleto Morones* (1991), ha continuado una brillante trayectoria como enseñante en el Centro de Investigaciones y Estudios Musicales Tlamatinime (CIEM). Por su parte, Juan Trigos ha desarrollado una importante actividad musical lo mismo como compositor que como director de orquesta, con lo cual también ha dado impulso al trabajo de compositores de su misma generación. Algunos otros compositores han desarrollado su obra sin necesariamente explorar los métodos de producción de las vanguardias musicales contemporáneas, dentro de una concepción académicamente tradicional de la forma musical.

[Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video Transición_mx 02] Realizado bienalmente. Busca la interacción entre las diversas disciplinas artísticas y las tecnologías de vanguardia. En contraposición directa con dicha estética, a partir de los años sesentas las estrategias compositivas y los contenidos conceptuales de la música de este periodo se inclinaron más hacia la las estructuras sonoras que hacia su contenido referencial. Una vez más, el uso difundido de técnicas vanguardistas pudiera incluso ser entendido como una alegoría del deseo de los mexicanos de inscribirse en la tradición musical modernista sin patronímico de por medio.

A partir de dicha década el gremio de creadores artísticos en México, incluidos los compositores, comenzaron a manifestarse en contra de seguir produciendo obra con referencias nacionales, tal como sucediera durante un periodo de poco más de treinta años. La pauta que marcaron tanto los creadores de décadas previas, como los organismos estatales en cuanto a los estilos y contenidos de las diferentes disciplinas artísticas fue, a partir de entonces, rechazada contundentemente por creadores en todas las áreas, incluyendo la composición musical que también se alejó del paradigma de la estética nacionalista. **Javier Torres Maldonado** ha sido profesor de composición y nuevas tecnologías en los conservatorios italianos «A. Vivaldi» (Alessandria) y «A. Bonporti» (Trento), así como director del **Dynamis Ensemble** de Milán. Actualmente desempeña una intensa e importante labor pedagógica como profesor titular de composición y nuevas tecnologías en el **Conservatorio G. Verdi de Milán**.

Música Electrónica y Electro-Acústica:

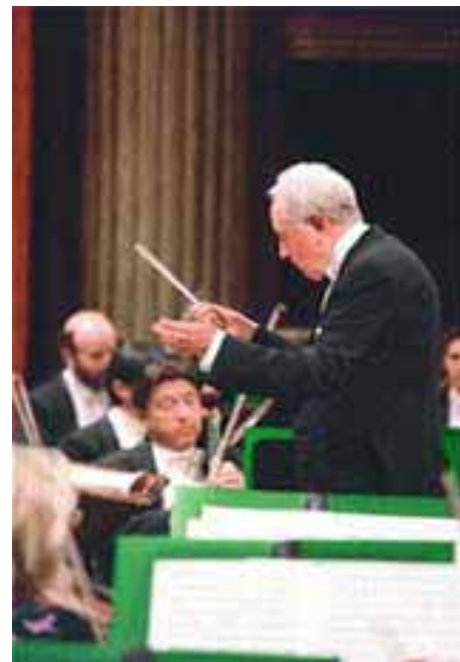
La música electroacústica en México se remonta a la década de los sesentas con el interés en la música electrónica y concreta de compositores como Carlos Jiménez Mabarak, Manuel Enriquez, Manuel de Elías y Alicia Urreta. Sin embargo es hasta finales de los años sesenta cuando el ingeniero Raúl Pavón y el compositor Héctor Quintanar crearon el primer laboratorio de música electrónica en México en el Conservatorio Nacional de Música. El joven ingeniero electrónico y compositor **Antonio Russek** crea el primer laboratorio privado de producción y difusión de música electrónica en su domicilio (1975), y posteriormente en la década de los ochentas se funda por su iniciativa, el Centro Independiente de Investigación Musical y Multimedia, laboratorio en el que se impartieron cursos, y se produjeron obras de varios compositores como **Eduardo Soto Millán** y Semir Menaceri. En la primera generación de compositores que recibieron una formación académica en el campo de la música por computadora pueden ser mencionados **Javier Álvarez**, (cuya pieza *Temazcal* (1984), para maracas y sonidos electroacústicos, es considerada como una obra sugestiva del género), **Manuel Rocha Iturbide**, **Antonio Fernández Ros**, **Guillermo Galindo**, **Vicente Rojo Cama**.

La música electroacústica en México se remonta a la década de los sesentas con el interés en la música electrónica y concreta de compositores como Carlos Jiménez Mabarak, Manuel Enriquez, Manuel de Elías y Alicia Urreta. Sin embargo es hasta finales de los años sesenta cuando el ingeniero Raúl Pavón y el compositor Héctor Quintanar crearon el primer laboratorio de música electrónica en México en el Conservatorio Nacional de Música. El joven ingeniero electrónico y compositor **Antonio Russek** crea el primer laboratorio privado de producción y difusión de música electrónica en su domicilio (1975), y posteriormente en la década de los ochentas se funda por su iniciativa, el Centro Independiente de Investigación Musical y Multimedia, laboratorio en el que se impartieron cursos, y se produjeron obras de varios compositores como **Eduardo Soto Millán** y Semir Menaceri. En la primera generación de compositores que recibieron una formación académica en el campo de la música por computadora pueden ser mencionados **Javier Álvarez**, (cuya pieza *Temazcal* (1984), para maracas y sonidos electroacústicos, es considerada como una obra sugestiva del género), **Manuel Rocha Iturbide**, **Antonio Fernández Ros**, **Guillermo Galindo**, **Vicente Rojo Cama**.

La música electroacústica en México se remonta a la década de los sesentas con el interés en la música electrónica y concreta de compositores como Carlos Jiménez Mabarak, Manuel Enriquez, Manuel de Elías y Alicia Urreta. Sin embargo es hasta finales de los años sesenta cuando el ingeniero Raúl Pavón y el compositor Héctor Quintanar crearon el primer laboratorio de música electrónica en México en el Conservatorio Nacional de Música. El joven ingeniero electrónico y compositor **Antonio Russek** crea el primer laboratorio privado de producción y difusión de música electrónica en su domicilio (1975), y posteriormente en la década de los ochentas se funda por su iniciativa, el Centro Independiente de Investigación Musical y Multimedia, laboratorio en el que se impartieron cursos, y se produjeron obras de varios compositores como **Eduardo Soto Millán** y Semir Menaceri. En la primera generación de compositores que recibieron una formación académica en el campo de la música por computadora pueden ser mencionados **Javier Álvarez**, (cuya pieza *Temazcal* (1984), para maracas y sonidos electroacústicos, es considerada como una obra sugestiva del género), **Manuel Rocha Iturbide**, **Antonio Fernández Ros**, **Guillermo Galindo**, **Vicente Rojo Cama**.

Música Electrónica y Electro-Acústica:

La música electroacústica en México se remonta a la década de los sesentas con el interés en la música electrónica y concreta de compositores como Carlos Jiménez Mabarak, Manuel Enriquez, Manuel de Elías y Alicia Urreta. Sin embargo es hasta finales de los años sesenta cuando el ingeniero Raúl Pavón y el compositor Héctor Quintanar crearon el primer laboratorio de música electrónica en México en el Conservatorio Nacional de Música. El joven ingeniero electrónico y compositor **Antonio Russek** crea el primer laboratorio privado de producción y difusión de música electrónica en su domicilio (1975), y posteriormente en la década de los ochentas se funda por su iniciativa, el Centro Independiente de Investigación Musical y Multimedia, laboratorio en el que se impartieron cursos, y se produjeron obras de varios compositores como **Eduardo Soto Millán** y Semir Menaceri. En la primera generación de compositores que recibieron una formación académica en el campo de la música por computadora pueden ser mencionados **Javier Álvarez**, (cuya pieza *Temazcal* (1984), para maracas y sonidos electroacústicos, es considerada como una obra sugestiva del género), **Manuel Rocha Iturbide**, **Antonio Fernández Ros**, **Guillermo Galindo**, **Vicente Rojo Cama**.

L. Herrera de la Fuente

Candelario Huízar

[Javier Torres Maldonado](#) ha incursionado en este campo con obras en las cuáles la percepción de la velocidad temporal de los eventos sonoros se encuentra estrechamente ligada a la espacialización —natural y artificial— del sonido, [Carlos Sandoval](#), quien trabajó por varios años como asistente de Conlon Nancarrow. Otros jóvenes compositores cuya producción está siendo actualmente bien recibida en la escena musical internacional son Víctor Romero, Israel Martínez, Juan Sebastián Lach, Andrés Solís, Rodrigo Sigal, Rogelio Sosa, Héctor Bravo Benard, Felipe Pérez-Santiago, Alejandro Casales, José Mondragón, Sergio Luque, Hugo Solís. Actualmente las instituciones en enseñanza de las técnicas propias de la música electroacústica han ganado considerable terreno en el ámbito musical en México. La fundación de espacios como el [Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras \(CMMAS\)](#), el [Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica \(LIMME\)](#) en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, o el [Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes \(CENART\)](#) dan cuenta de ello. Así mismo, los festivales dedicados a ésta manifestación son cada vez más abundantes.

Foros y Festivales Musicales en México:

Música Popular.-

El género musical tradicional más difundido es el [Son](#), cuyas formas son muy variables de acuerdo a la región geográfica donde se cultiva. El "*Son*" es de tradición campesina, pero permanece como símbolo de identidad cultural. También de orígenes rurales son la canción [Ranchera](#) y el [Corrido](#). La canción ranchera y el [Son de Mariachi](#), difundidos por el cine, son los géneros tradicionales mexicanos más conocidos en el país y el extranjero y han sido elevados de cierta manera a una especie de música nacional, aunque no son representativos de la cultura musical de todo el país. La [Música Norteña](#) es interpretada con acordeón y en ocasiones también de teclados, y aunque originaria de los estados del norte, goza de gran aceptación en todo el país. También muy popular es la [Música de Banda](#), en especial las de [Sinaloa](#) y [Durango](#). Entre la llamada "*Música Tropical*", la [Cumbia](#) es la más exitosa, género que interpreta un sinnúmero de conjuntos mexicanos y cantantes colombianos de gran éxito. La [Música Salsa](#) y el [Merengue](#) son también géneros muy apreciados. La música tropical tiene mayor arraigo en las regiones del centro y sur del país.

Música Comercial:

El [Rock](#) en español tiene, desde la década de 1960 hasta la fecha, legiones de seguidores en las grandes ciudades, también hay corrientes de rock contra-culturales llamadas "alternativas"; otros géneros muy difundidos son la [Balada](#) y el [Bolero](#) mismo que proveniente del [Caribe](#) entró a México a través de la península de Yucatán, hizo furor durante los años cuarenta y ha vuelto con un relativo auge. En México se llevan a cabo diversos festivales en los que se puede escuchar música mexicana tanto de antaño como de reciente composición. Muchos de ellos son festivales estatales que se desarrollan en los diferentes territorios nacionales.

A continuación se enlistan algunos de los festivales de mayor difusión.

Artes, en General.-

Festival Internacional Cervantino. Es un festival en el que convergen diferentes disciplinas artísticas y en dónde se fomenta la producción y difusión artística. Se realiza de manera anual en el mes de Octubre en el estado de Guanajuato.

Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. También de carácter general, este festival se realiza en el centro de la Ciudad de México durante el mes de marzo y frecuentemente incluye recitales y conciertos de compositores mexicanos.

México en Escena. Festival anual celebrado en la Ciudad de México; en éste convergen las artes escénicas y la música.

Festivales Musicales.-

Foro de Música Nueva Manuel Enríquez Organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Promueve la presentación de música mexicana de los siglos XX y XXI y se realiza de manera anual en sedes diversas.

Festival Instrumental Verano. Realizado anualmente en la Ciudad de Oaxaca, este festival tiene por fin promover la especialización de jóvenes músicos instrumentistas mediante la realización de talleres y clases magistrales con profesores invitados.

En la década de los sesentas el grupo de Música Nueva de México, así como posteriormente el grupo de improvisación Quanta ejemplifican esta transformación conceptual. Entre los autores que mejor se reconocen de este periodo destacan, [Mario Lavista], Héctor Quintanar, Jesús Villaseñor, [Eduardo Mata](#) y [Manuel Enríquez](#). Durante los sesentas y tal vez hasta mediados de la década de los ochentas, la composición musical en México tuvo como uno de sus principales intereses el participar de los movimientos internacionales de vanguardia musical y para tal fin, concebían necesario el distanciamiento del referente mexicano. La influencia de varios compositores extranjeros que se radicaron en el país después de la [II Guerra Mundial] fue también un factor determinante en este impetu vanguardista. Entre ellos figuran de manera prominente [Rodolfo Halffter](#), de origen español, a quien se debe la formalización de la enseñanza de la música serial en el Conservatorio Nacional de Música; [Conlon Nancarrow](#), de origen estadounidense, a quien se atribuye el desarrollo de la polirritmia y la polimétrica mediante el uso experimental de la pianola automática y el cual en realidad trabajó completamente aislado pero sobre todo ignorado por las autoridades culturales del país y por los compositores mexicanos relacionados directamente con éstas; y [Gerhart Muench](#), de origen alemán, que ejerció mucha influencia entre los nuevos compositores mexicanos. [Mario Lavista] (1943) —cuya obra es conocida sobre todo en el ámbito de la música de concierto en México, Estados Unidos y España—, [Francisco Núñez](#) (1945), [Graciela Agudelo](#) (1945), [Federico Ibarra](#) (1946) y Daniel Catán (1949), son algunos de los compositores formados en esta atmósfera. [Manuel Enríquez](#) (1926-1994), fue un compositor mexicano influyente entre los años 1960 y 1990, pues desarrolló modelos personales de escritura musical y creó un abundante repertorio para instrumentos de arco y percusiones, así como obras sinfónicas en que por primera ocasión el concepto de tono cede su lugar prominente a la textura y el timbre; en otras palabras, la elaboración de una gama de sonidos por vía del tratamiento instrumental y los mecanismos de producción del sonido.

Danza, Música y Cine, Populares:

Inicios:

La Danza Contemporánea Mexicana, se encuentra intrínsecamente asociada a su Música, Popular o Tradicional, correspondiendo a su Danza Folklórica, Nacional y Regional, dentro de la cual destaca el connotado "*Ballet Folklórico Nacional*", generado y dirigido por la notable Bailarina, Coreógrafa y Empresaria, Amalia Hernández y los Conjuntos de Colima y Guadalajara, junto con el Bailarín y Coreógrafo, Guillermo Arriaga; hasta mediados del Siglo XX, cuando recibe las influencias de la Danza Clásica, occidental y fundamentalmente del Ballet Bolshoi. Internacionalmente conocido es el conjunto del mariachi, asociado a las grandes figuras de la "canción mexicana" ranchera, que tuvo su período de florecimiento entre las décadas de 1940 a 1970. Es un caso muy interesante pues un conjunto típico regional se convirtió en un símbolo nacional.

El mariachi es originario del occidente de México, específicamente de los estados de Nayarit, Colima y Jalisco, que se disputan su paternidad. Lo cierto es que en un principio, el mariachi era una orquesta popular e indígena, y su indumentaria nada tenía que ver con la del charro (es decir, el traje de los ricos hacendados ganaderos) e interpretaban los "sones de mariachi". Una nota interesante es que estos conjuntos musicales arribaron a la [Ciudad de México](#) antes que a la capital de [Jalisco](#). A partir de la primera década del siglo XX comienzan a transformarse: visten el traje de charro (mismo que ya usaban las orquestas típicas desde el Porfiriato) y amplían su repertorio con piezas de diferentes regiones de la [República](#): sones abajeños, jarabes, corridos, huapangos y canciones bravías, al estilo de [Lucha Reyes](#). También añadieron la trompeta como instrumento imprescindible.

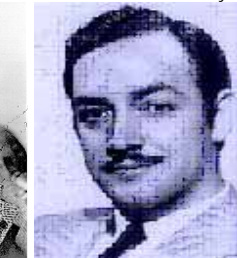
Blas Galindo

José Pablo Moncayo

Tito Guizar

Jorge Negrete

Pedro Infante

José Alfredo Jiménez

Lola Beltrán

Chavela Vargas

María de Lourdes

Ana Gabriel

Con el auge del [Cine Mexicano](#) las películas de [Tito Guízar](#) , [Jorge Negrete](#), [Pedro Infante](#) y [Javier Solís](#), dieron a conocer al mariachi así como a un México Rural idealizado. El son es una música en la cual se mezclan las influencias indígenas, españolas y africanas, incluso asiáticas en algunos casos. Se trata de un género con ritmo de 6/8, cuya instrumentación varía de región en región. Un conjunto de sones es denominado jarabe, y de este tipo, existen los jarabes Tapatío, Mixteco, del Valle, Tlaxcalteca, Michoacano, etc. A demás de los ya señalados sones de mariachi, hay son jarocho, huapango, son abajeño y muchos más. Géneros de aparición más tardía son la jarana y la trova yucateca, que se cultivan en la península de Yucatán, y que recibieron influencia caribeña (especialmente del son cubano y el bambuco colombiano); la chilena, originaria de los estados de Guerrero y Oaxaca, y que recibió la influencia de la cueca chilena y la marinera peruana. Así mismo surge la [Rondalla](#), en las clases sociales estudiantiles populares urbanas, en aquéllas que no podían adquirir los instrumentos de la estudiantina.

Artesanías:

La *Artesanía* comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca intervención de [maquinaria](#), habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se le denomina [artesano](#). El término *Artesanía* se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del [trabajo en serie](#) o industrial.

Artesanía Tradicional Mexicana.-

Con el objeto de definir a la *artesanía* y distinguirla de la *industria*, Eutimio Tovar Rodríguez en "[La Artesanía Mexicana, su Importancia Económica y Social](#)" ha propuesto como definición de artesanía "toda técnica manual creativa, para producir individualmente, bienes y servicios" y por lo tanto ha definido industria como "toda técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y servicios".

Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el diseño y el arte. Para otros es una continuación de los [oficios tradicionales](#), en los que la estética tiene un papel destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado es también importante.

Tipos de Artesanías Tradicionales.-

[Alfarería](#) - [Talabartería](#) - [Cantero](#) o "Picapedrero" - [Cerámica](#) y [Porcelana](#) - [Carretería](#) - [Cestería](#) - [Gléptica](#) - [Ebanistería](#) - [Esparto](#) - [Tejido](#) - Objetos en [arcilla sintética](#) - suele ser [Bisutería](#) - [Artesanía del hierro](#) - [Marroquinería](#) - Marquetería o [Taracea](#) - [Orfebrería](#) - [Tapicería](#) - Realización de [Vidrieras](#) - [Vidrio Soplado](#)

>

Lucero

Luis Miguel

Ballet Folklórico Nacional

Guillermo Arriaga

Tania Pérez Salas