

Fracturas de la memoria: un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano moderno y contemporáneo

Dina Comisarenco Mirkin
Coordinadora

Diseño: Sergio David Morales Morales

INSTITUTO NACIONAL
DE ARTE MEXICANO

Facultad
de Psicología

UNAM
Patrimonio
MEC-EDUPAZ

Fracturas de la memoria: un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano moderno y contemporáneo

Dina Comisarenco Mirkin
Coordinadora

CONTENIDO

1. Portada
2. Aviso de Legalidad
3. Índice del libro
4. Resumen del Libro por Inda Saenz
5. Anexo Catalogo de Bellas Artes Libro de Rina Lazo

AVISO LEGAL

Fracturas de la memoria: un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano moderno y contemporáneo, libro coordinado por Dina Comisarenco Mirkin. Introducción de Dina Comisarenco Mirkin. Autores: Dina Comisarenco Mirkin, Tonatiuh López Jiménez, Judith Sacal H., Elena Rosauero, Tania Sordo Ruz, Claudia Arroyo, Karen Cordero, Inda Sáenz, Giulia Degano, Ana Torres, Leticia Torres, y Ana Rodríguez Pérez, Carmen Gómez del Campo y Antonio de Pedro Robles

La obra *Fracturas de la memoria: un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano moderno y contemporáneo* fue editada por la Facultad de Psicología de la UNAM. Jefa de Publicaciones: Claudia Rodríguez Esquivel.

Esta edición electrónica de un ejemplar (5.95 Mb) fue preparada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. La coordinación editorial estuvo a cargo de Camilo Ayala Ochoa. La producción y formación fueron realizadas por Guillermo Chávez Sánchez y Patricia Muñetón Pérez.

Primera edición electrónica en formato epub: 20 de marzo de 2022.

D. R. © 2022 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Ciudad Universitaria, 04510, Ciudad de México, México.
Facultad de Psicología
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
www.libros.unam.mx

ISBN: 978-607-30-5785-1

Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización escrita de su legítimo titular de derechos.

Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hecho en México.

UNAM
Patrimonio
MEC-EDUPAZ

Contenido

Introducción	4
1. El trauma cultural: entre lo personal, lo social y lo histórico	9
1.1 El ciclo mural del Apocalipsis (1942-44) de José Clemente Orozco y el fantasma de la conquista	10
<i>Dina Comisarenco Mirkin</i>	10
1.2 Lugar común / tres experiencias desde la producción artística mexicana en torno al VIH/Sida	25
<i>Tonatiuh López</i>	25
1.3 Seducción, perversión y transgresión en <i>Post Tenebras Lux</i> (2012) de Carlos Reygadas	42
<i>Judith Sacal H.</i>	42
2. Sobre violencias simbólicas y feminicidios	53
2.1 "Caminar por estas calles, a plena luz del día, da miedo": representaciones y artefactos culturales contemporáneos de artistas mexicanas sobre el feminicidio en Ciudad Juárez	54
<i>Elena Rosaura y Tania Sordo Ruz</i>	54
2.2 Memoria cultural de los feminicidios de México. Un análisis del cine de Alejandra Sánchez sobre el caso de Ciudad Juárez	65
<i>Claudia Arroyo Quiroz</i>	65
2.3 Articulaciones de exclusión en <i>A True Story Based on Lies</i> (2001) de Jennifer Clement	81
<i>Karen Cordero Reiman</i>	81
3. La represión de los movimientos estudiantiles	91
3.1 Resistencia, testimonio y memoria: Rina Lazo, Arturo García Bustos y la gráfica de la Escuela Mexicana en 1968	92
<i>Inda Sáenz Romero</i>	92
3.2 Ayotzinapa: acción y memoria visual	115
<i>Giulia Degano</i>	115
3.3 Imágenes dialécticas que iluminan lo oscuro de la memoria oficial: murales en Ayotzinapa	127
<i>Ana Torres</i>	127
4. Tortura, desapariciones y narcotráfico	143
4.1 Réquiem por la equidad: los murales de Rafael Cauduro en el Palacio de la Suprema Corte de Justicia	144
<i>Leticia Torres Hernández y Ana María Rodríguez Pérez</i>	144
4.2 Exhumar la tierra hasta encontrarlos. Cerámica de Francisco Toledo	154
<i>Carmen Gómez del Campo H.</i>	154
4.3 México y la cartografía del narco	164
<i>Antonio E. de Pedro</i>	164
Semblanzas de autores	180

**FRACTURAS DE LA MEMORIA:
Un Siglo de Violencia y Trauma Cultural en el Arte Mexicano
Moderno y Contemporáneo.**

Dina Comisarenco Mirkin (coord)

Reseña por Inda Saenz.

El libro coordinado por la historiadora del arte Dina Comisarenco Mirkin constituye una novedad en el campo de las artes visuales en México, pero también, en otros campos como la memoria cultural, los estudios de género y el psicoanálisis. De manera que podemos situar el conjunto de los doce artículos que integran el libro en una perspectiva transdisciplinaria.

En los artículos se analizan distintas obras producidas en una variedad de medios y soportes que van, de la pintura mural y la gráfica, al video, la instalación y el cine. Su eje articulador es el análisis de la producción artística en el siglo XX y XXI en México en relación con la violencia, el trauma social, la memoria y el olvido.

Desde posturas teóricas y perspectivas diversas, las autoras y autores plantean cuestionamientos interesantes que no habían sido puestos bajo una luz crítica por la visión académica hegemónica.

Mientras la historiografía y la memoria hegemónica intentan borrar los hechos históricos violentos y traumáticos distorsionando o diluyendo su sentido, por otra parte, la construcción o reconstrucción de la memoria colectiva pugna por hacerla visible para elaborarla en el intento de evitar su repetición.

En los casos abordados en el libro se plantea la obra artística como un sitio en el cual se debaten los contenidos de la memoria y el olvido, que en su dialéctica, contienen un potencial para la transformación social.

En la introducción, Comisarenco Mirkin cita las teorías y autores que dieron soporte a la estructura del libro, tales como los marcos sociales de la memoria de Maurice Halbwachs, y la memoria cultural en autores como Walter Benjamin, Pierre Nora, Jan Assmann, Ernst van Alphen, Jill Bennett, Lisa Saltzman, Astrid Erll y Griselda Pollock.

Bajo este marco, la historiadora del arte plantea preguntas como “¿Qué nos revela el arte mexicano sobre el trauma, en relación con el poder, la identidad, la ausencia, el género, el olvido y la subjetividad? ¿Cómo ha influido el arte mexicano en la construcción de la memoria colectiva y la negación/elaboración de los traumas sociales?”

Comisarenco Mirkin retoma la propuesta de la teórica británica Griselda Pollock, quien propone que la expresión artística constituye una de las formas que sí permite que los traumas sociales afloren a la superficie y se formulen creativamente, posibilitando un trabajo de elaboración, si no curativo, en alguna medida sí reparador.

En este sentido, el volumen es una contribución de gran valor social en la cultura mexicana contemporánea lastimada por la violencia en distintas formas.

Por otra parte, atinadamente señala la coordinadora, que los “paradigmas iconográficos” llevados a cabo por algunos artistas a lo largo de los siglos XX y XXI, frecuentemente entran en conflicto con la memoria hegemónica que tiende a desvanecer o incluso borrar los acontecimientos históricos violentos y traumáticos; la historiografía tradicional elude analizar las imágenes que desafían su propia versión prefiriendo invisibilizar las historias alternativas que podrían proporcionar aportes significativos a la memoria colectiva.

La nueva democracia, obra de David Alfaro Siqueiros, ubicada en el palacio de Bellas Artes. Imagen obtenida de <https://www.pinterest.com/pin/414823815650991283/>

Desde sus distintos campos de especialidad, las y los autores abordan temas y obras artísticas relacionados con la violencia, el trauma social y la cultura en México desde mediados del siglo XX hasta el presente. Los capítulos se encuentran agrupados en cuatro secciones: 1) el trauma cultural y las relaciones entre lo individual, lo social y la historia; 2) las violencias simbólicas y los feminicidios; 3) la represión de los movimientos estudiantiles y 4) la tortura, las desapariciones y el narcotráfico. A continuación hacemos un breve recuento del contenido en cada una de ellas.

Primera sección: El trauma cultural y las relaciones entre lo individual, lo social y la historia.

La batalla por la memoria trasciende los hechos violentos y sus consecuencias traumáticas incluso a lo largo de centurias. Un buen ejemplo de ello, es la lucha ideológica que permea, tanto a la historiografía nacional como a la producción plástica, como muestra el artículo de Dina Comisarenco Mirkin: “El ciclo mural del Apocalipsis (1942-44) de José Clemente Orozco y el fantasma de la conquista”. La autora aporta información poco conocida sobre el mural en el Templo de Jesús, ubicado dentro del Hospital de Jesús y fundado a iniciativa de Hernán Cortés en 1524. Comisarenco analiza la iconografía del mural Apocalipsis e interpreta la manera en la cual la Segunda Guerra Mundial (en curso mientras el muralista pintaba), actuó como un catalizador que permitió a Orozco significar a la Conquista como trauma cultural.

Mural el apocalipsis, obra de Jose Clemente Orozco, en el templo de Jesus Nazareno. Imagen obtenida de: <https://i.pinimg.com/> en agosto 2022.

El artículo destaca el valor de la propia visión del artista desplegada en los muros, con independencia de la propuesta ideológica del grupo de historiadores de la Sociedad de Estudios Cortesianos, misma que había sugerido a Orozco dedicar su ciclo a la “glorificación y justificación de la conquista española de México.”

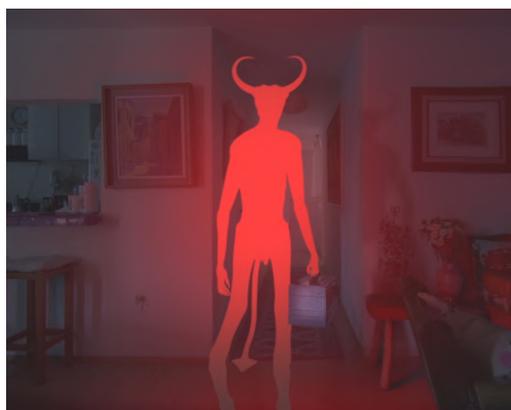
Al observar las distintas posturas oficiales y no oficiales en torno a la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtilán en el año 2021, podemos constatar la eficacia y actualidad del mural de Orozco, así como la necesidad de analizar y elaborar “las fracturas de la memoria” y los hechos traumáticos en la historia nacional y en la cultura presente en nuestro país.

El texto de Tonatiuh López aborda la aparición del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Sida como una enfermedad que desafió los conocimientos de la medicina, la salud pública y las relaciones afectivas.

El autor propone, que a la falta de un lenguaje que permitiera articular la enfermedad, el arte y la literatura proveyeron un terreno fértil para registrar la vida de quienes padecían la enfermedad.

A través del análisis de las obras *Renaciendo a la VIHda* de Patricia Quijano, la producción testimonial en Facebook de Manuel Solano y la película de Claudia Sainte-Luce, *Los insólitos peces gato*, el autor reflexiona sobre cómo la experiencia personal puede ser considerada histórica, y sobre cómo la memoria también puede construir nuevas identidades culturales y políticas.

El artículo de Judith Sacal analiza la seducción, la perversión y la transgresión en la película de Carlos Reygadas *Post Tenebras Lux* de 2012. La autora describe la trama compleja que lleva al espectador a ser testigo de una condición humana en la cual cruza el espacio íntimo y el exterior de la comunidad en una interacción no exenta de brutalidad.

Escena de la película *Post Tenebras Lux* Imagen obtenida de https://th.bing.com/th/id/R.648efa8733b87025bcd17a517bcd4920?rik=kNhltkJJTAfyrQ&riu=http%3a%2f%2fwww.dvdbeaver.com%2ffilm4%2fblu-ray_reviews_59%2fpost_tenebras_lux_blu-

Grupo de manifestantes protestando por la creciente violencia de género. Imagen obtenida de: <https://th.bing.com/> en agosto 2022

Segunda sección: las violencias simbólicas y los feminicidios.

En “Caminar por estas calles, a plena luz del día da miedo”: representaciones y artefactos culturales contemporáneos de artistas mexicanas sobre el feminicidio en Ciudad Juárez”, las autoras, Elena Rosauero y Tania Sordo Ruz plantean, que el trabajo de las artistas que analizan, muestra la influencia que ha tenido el movimiento feminista en contextos de violencia como el de Ciudad Juárez. La toma de posición de las autoras es clara al hablar de “violencias por razón de género” y examinar desde esta perspectiva la memoria, la memoria colectiva y el trauma en las obras artísticas como forma de resistencia y denuncia.

Claudia Arroyo analiza la producción audiovisual de Alejandra Sánchez en *Bajo Juárez. La ciudad devorando a sus hijas* de 2006 (codirigido con José Antonio Cordero) y *Seguir viviendo* de 2015. La autora destaca, que el cine documental de Sánchez, comparte con la visión periodística de Sergio González Rodríguez la reconstrucción narrativa de la violencia en Ciudad Juárez sin la necesidad recurrir a la explotación amarillista. Plantea también, que dicha forma narrativa ofrece claves que permiten el estudio e interpretación de los hechos de violencia como manera de contribuir a la creación de conciencia y la construcción de memoria.

Karen Cordero Reiman analiza las estrategias literarias de Jennifer Clement en la novela *A True Story Based On Lies* (Una historia verdadera basada en mentiras) publicada en 2001 por la escritora norteamericana-mexicana.

La trama de la novela expone situaciones de género y clase en la cotidianidad mexicana. La fuerza del relato en la novela, según Cordero, radica en la no enunciación directa de la violencia (que no es solo individual, sino colectiva y soterrada); esto, tiene el efecto de hacer partícipe al lector en la reconstrucción de los hechos traumáticos nunca articulados claramente en la novela.

Tercera sección: la represión de los movimientos estudiantiles.

El artículo “Resistencia, testimonio y memoria: Rina Lazo, Arturo García Bustos y la gráfica de la Escuela Mexicana en 1968” de Inda Sáenz, analiza la obra gráfica producida por los artistas que apoyaban al movimiento estudiantil y social de 1968.

En el análisis del contexto cultural, se incluye el embate contra la Escuela Mexicana de Pintura y sus representantes, como parte de la Guerra Fría Cultural sostenida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana, mediante la cual, se promovía el arte abstracto y despolitizado. Según la autora, la obra gráfica del 68, que en su momento fue un vehículo de propaganda y resistencia, resultó también ser muy eficaz como portadora de la memoria colectiva de aquel momento articulando las voces silenciadas y los hechos ocultos bajo la versión oficial que apostó al olvido para mantener impune un crimen de estado.

Los movimientos sociales siguen siendo una de las principales vías para expresar el descontento o inquietudes del país. Imagen de Yara Villaseñor.

Estas obras, constituyen por lo tanto, una parte significativa de la memoria histórica y simbólica del pueblo de México.

El texto de Giulia Degano "Ayotzinapa: acción y memoria visual, expone la gravedad de los ataques violentos a los estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014. El ensayo se enfoca en la resonancia que tuvo este evento extraordinariamente violento en el medio artístico a nivel nacional e internacional. Las variadas obras analizadas por la autora, le llevan a concluir que los artistas aumentaron la visibilidad del caso, pero también, mostraron el compromiso del medio artístico nacional e internacional con la sociedad mexicana y su papel en la construcción de la memoria colectiva.

Por otra parte, el texto de Ana Torres "Imágenes dialécticas que iluminan lo oscuro de la memoria oficial: murales en Ayotzinapa" analiza los murales realizados por los mismos estudiantes en la Escuela Normal Isidro Burgos y por colectivos artísticos. Torres pone en contexto los hechos violentos y relaciona la práctica de control social y político con la historia del proyecto de las escuelas rurales. El artículo destaca el trabajo colaborativo y creativo, en el cual, se establecen lazos entre lo estético, lo público y lo social, que dan por resultado acciones estéticas desde la resistencia, la memoria crítica y la creación de nuevos espacios y discursos públicos.

Mural por la desaparición de los estudiantes de la rural de Ayotzinapa, realizado por el colectivo "Maria Pistolas"

Cuarta sección: la tortura, las desapariciones y el narcotráfico.

El texto de Leticia Torres y Ana Rodríguez Pérez “Réquiem por la equidad: los murales de Rafael Cauduro en el Palacio de la Suprema Corte de Justicia”, enfatiza precisamente la falta de justicia en nuestro país que es el tema del mural. El artículo describe la iconografía y aporta interpretaciones al programa muralístico que Cauduro plasmó en los muros: la historia que narra las fallas de la justicia en México que se hace presente en la visualidad del muro.

El texto de Carmen Gómez del Campo “Exhumar la tierra hasta encontrarlos. Cerámica de Francisco Toledo” acude a textos fundamentales de Sigmund Freud como base teórica para pensar la muerte, la represión y la creación de la cultura, así como para posibilitar el abordaje de lo innombrable en la violencia, la muerte y el duelo.

El texto propone, como espacio desde el cual la violencia puede ser figurada, las piezas en cerámica de Francisco Toledo, que bajo el título de Duelo, se expusieron en el Museo de Arte Moderno en 2015 de la Ciudad de México.

La población civil es la más afectada durante los enfrentamientos entre los carteles del narcotráfico y del ejército federal. Imagen obtenida de <https://bp.blogspot.com/>

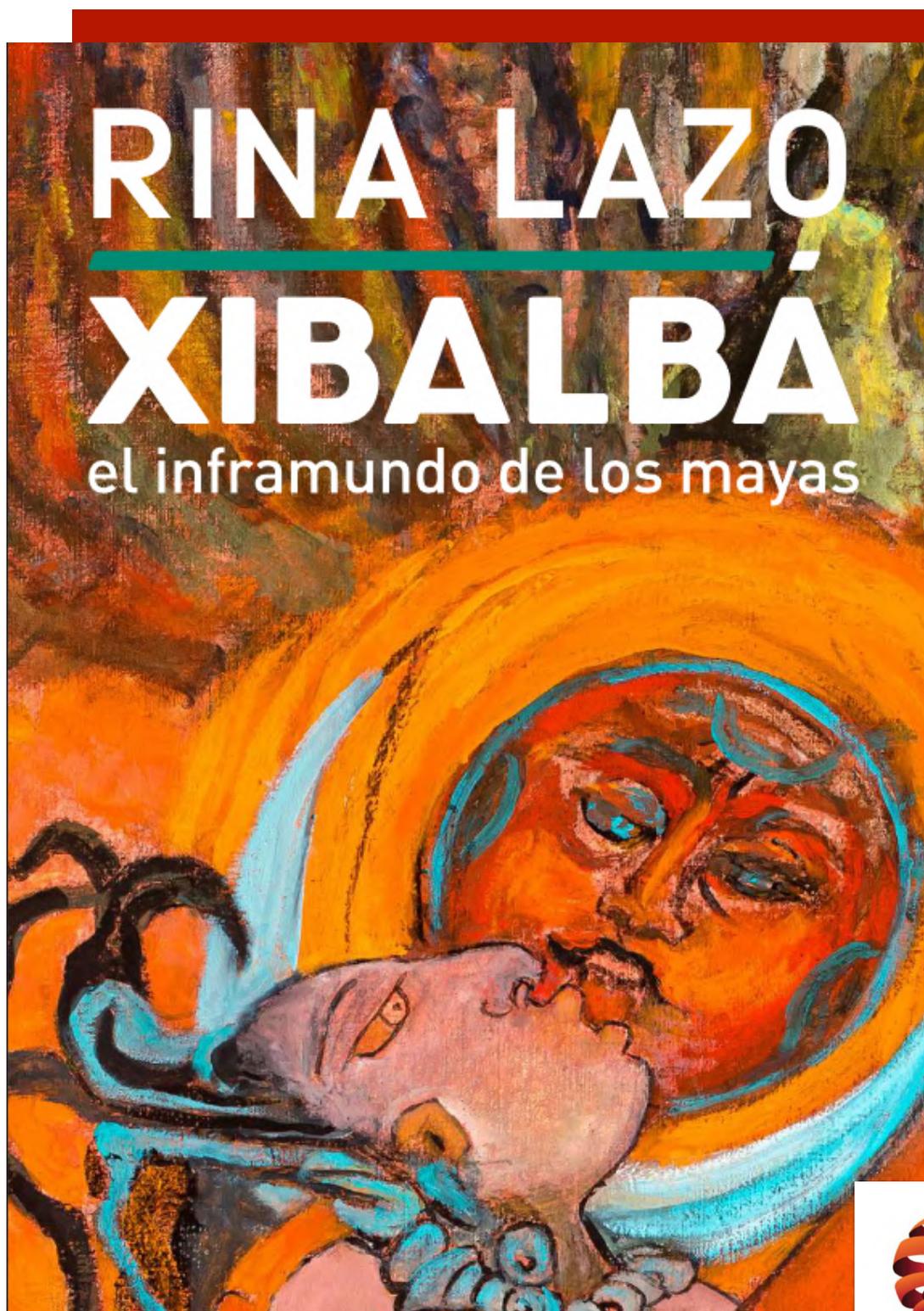
Finalmente, el texto “México y la cartografía del narco” de Antonio de Pedro Robles, reflexiona sobre la violencia y su representación en los medios masivos y en las investigaciones académicas como la que da título al capítulo, de la autoría de María del Pilar Fuertes Celis, cuyo trabajo fue patrocinado por la Open Society Foundations y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, Región Centro) en 2016

El autor afirma que el despliegue de las imágenes de la Cartografía del Narco por los diversos medios de comunicación, incluidas las redes sociales, generaron una opinión pública que estigmatizó el país territorialmente.

Este artículo, pero también los textos en el libro que abordan la violencia en Ciudad Juárez, el caso de Ayotzinapa y las desapariciones forzadas (de Elena Rosauero y Tania Sordo Ruz, Claudia Arroyo Quiroz, Giulia Degano, Ana Torres y Carmen Gómez del Campo), es decir, una parte significativa de los contenidos del libro, tienen como contexto “la guerra contra el narco” declarada por el presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto; es decir, una política contra el narcotráfico que se prolongó por 12 años y que tuvo resultados desastrosos, no solo por su evidente fracaso para contener el problema que pretendía combatir, sino por el terrible saldo en el incremento exponencial en la violencia y la fractura del tejido social en grandes porciones del territorio mexicano.

En suma, el libro que aquí reseñamos, presenta problemáticas y traumas sociales que han producido un debate entre el olvido y la memoria colectiva en México; los artículos que lo integran plantean una visión novedosa mediante el abordaje de la producción plástica, la teorización psico-social y el planteamiento de la posibilidad de elaboración del trauma social a través de la producción artística.

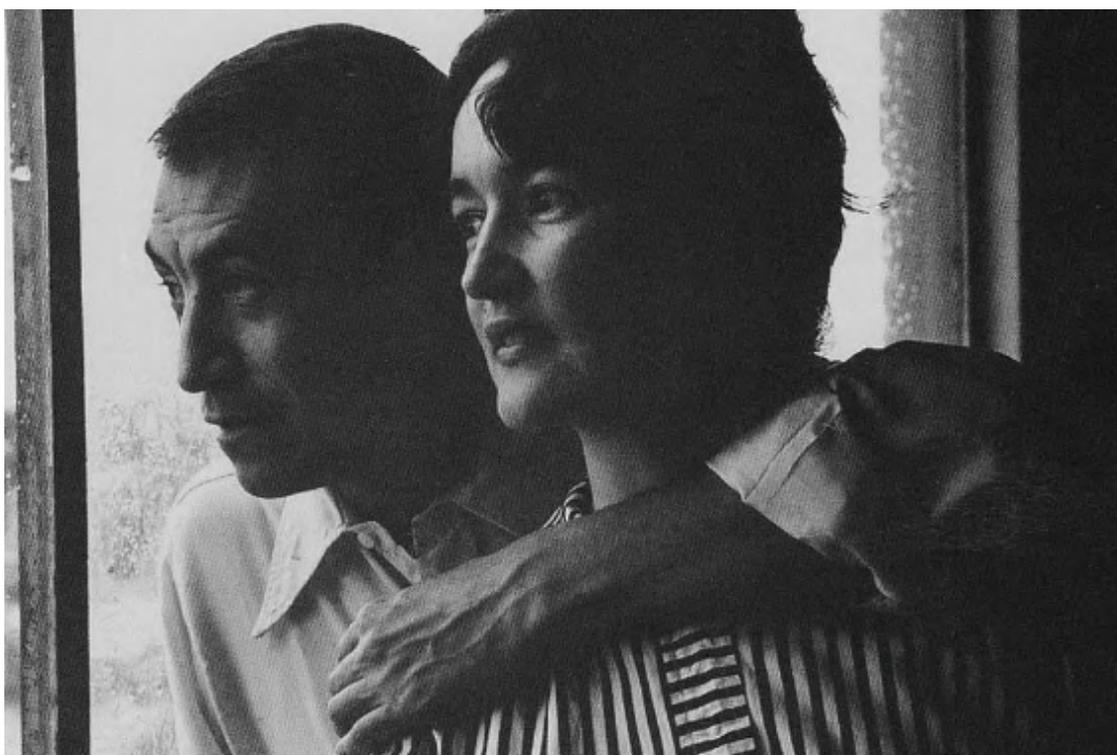
ANEXO: CATALOGO DE BELLAS ARTES RINA LAZO

UNAM
Patrimonio
MEC-EDUPAZ

Rina Lazo, s.f.

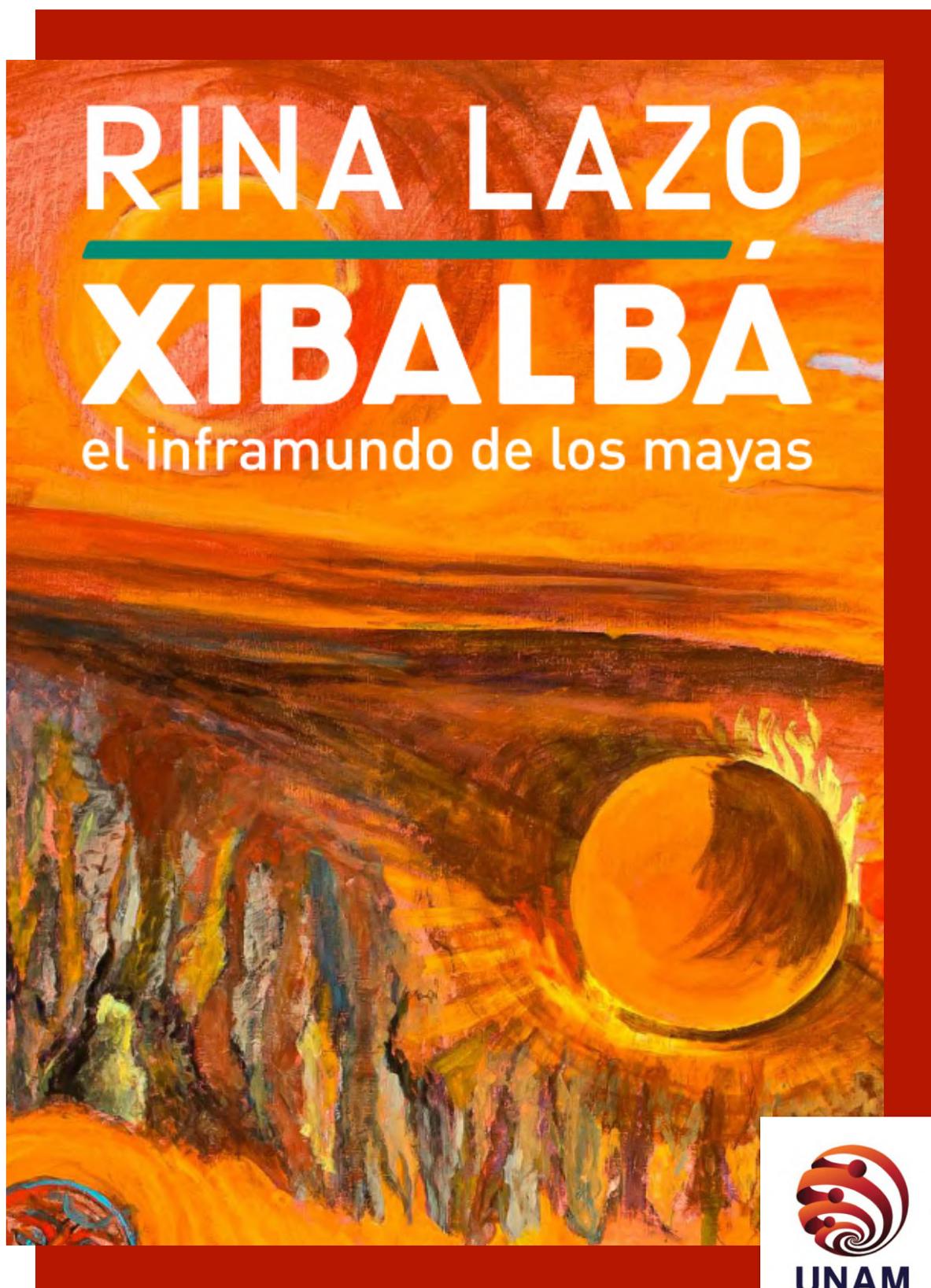

↗ ÍNDICE & COINCIDENCIAS Y CONSONANCIAS & 9

Rina Lazo y Arturo
García Bustos, s.f.

UNAM
Patrimonio
MEC-EDUPAZ

UNAM
Patrimonio
MEC-EDUPAZ