

La influencia del método de dibujo de Adolfo Best Maugard en la aceptación del Art Déco en la Ciudad de México (1923-1935)

The influence of Adolfo Best Maugard's Method on the acceptance of Art Deco in Mexico City (1923-1935)

CAROLINA MAGAÑA FAJARDO

Universidad Anáhuac México. Escuela de Diseño (México)

carolina.maganaf@anahuac.mx

Recibido: 20 de mayo de 2019

Aceptado: 20 de julio de 2019

Resumen:

A partir del análisis comparativo formal del vocabulario de dibujo Best Maugard con el del Art Déco que se realizó en México –en el campo de la arquitectura, ilustración gráfica, de objetos y joyería– se concluye que el abecedario propuesto fue una estrategia lingüístico-plástica pertinente frente a las necesidades sociales y estéticas de este momento histórico en México. Ambas gramáticas visuales convergieron para la representación de un arte nacional basado en elementos del arte prehispánico, dando como resultado un código lingüístico propio del arte mexicano y que, a su vez, fue aceptado internacionalmente como símbolo de modernidad. En la investigación se utilizaron el método histórico-deductivo para demostrar las tendencias nacionalistas/plásticas de la época, y un análisis visual por patronaje entre el Método Best Maugard y el Art Déco.

Palabras clave: Método Best Maugard, Art Déco, arquitectura y diseño posrevolucionario, plástica posrevolucionaria.

Abstract:

From the formal comparative analysis of the Best Maugard vocabulary with Mexican Art Deco –architecture, graphic illustration, objects and jewelry– it is concluded that the proposed alphabet was a relevant linguistic-plastic strategy for the social and aesthetic needs of this historical moment in Mexico. Both visual grammars converged for the representation of a national art based on pre-Hispanic elements of art, resulting in a linguistic code typical of Mexican art, and which was internationally accepted as a symbol of modernity. In the research, the historical-deductive method was used to

demonstrate the nationalist and plastic tendencies of that time, and a visual analysis by pattern design between the Best Maugard Method and the Art Deco.

Keywords: *Maugard's Method, Mexican Art Deco, post-revolutionary architecture and design, post-revolutionary plastic.*

1. Introducción

El objetivo de este documento es exponer al lector la influencia que tuvieron el vocabulario y gramática visual del Método de dibujo Best Maugard (1923) para la creación de un arte nacional, mismo que apoyó la aceptación y asimilación del Art Déco en la Ciudad de México (1927-1940).

El Art Déco fue asimilado en la Ciudad de México a pesar de haber sido generado en el extranjero, gracias a que se suscitaron dos líneas convergentes en la historia de México. La primera fue la propuesta filosófica y de diseño del nacionalismo mexicano, llevada a cabo gracias a José Vasconcelos, ya que una de sus ideas fue la de identificar al diseño mexicano a través del arte. Esto conllevó al vocabulario plástico propuesto por Adolfo Best Maugard (1923), que en su momento permeó en las aulas y entre los artistas mexicanos nacionalistas.

La segunda línea fue la evolución artística y tecnológica mundial que generó el surgimiento del Art Déco en el extranjero (principalmente Francia y Estados Unidos), cuyo fundamento y plasticidad embonaron con las ideas artísticas mexicanas. Fue así como el Art Déco fue aceptado e implantado fácilmente en la Ciudad de México (1927), convirtiéndose en un movimiento artístico y arquitectónico.

2. Materiales y métodos

La investigación es de tipo cualitativa. Se utilizaron el método histórico-deductivo para demostrar las tendencias nacionalistas/plásticas de ese momento histórico, y un análisis visual por patronaje entre el Método Best Maugard y el Art Déco.

3. Discusión

Después de la Revolución Mexicana, y en los primeros años del gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924), se propuso una educación popular que estuviera al servicio de las mayorías para constituirse en un instrumento de lucha contra la desigualdad económica (Luque, 2010). El derecho a la salud y la educación fueron algunos cambios que lograron afianzarse a este movimiento filosófico llamado nacionalismo.

Este intentó rescatar el valor de la construcción y el arte hechos en México como manera de expresión "criolla novohispana iniciándose el proceso de la nacionalidad como fortaleza histórica frente a los antecedentes del porfiriato" (Acha, 1984). La reafirmación del valor patrio, el amor a la tierra de origen, dio como resultado un arte que retomó valores y motivos prehispánicos de la arquitectura y las manifestaciones artísticas en

general; fue así como adquirió una fuerte connotación arqueológica para reafirmar el concepto de mexicanidad. Fue por ello que, al término de la Revolución, varios artistas se organizaron para proponer un proyecto con un sistema de enseñanza artística que consistió, principalmente, en tres aportaciones: las escuelas de pintura al aire libre, un método de dibujo diseñado por el pintor Adolfo Best Maugard y el centro para la enseñanza de la escultura conocido como Escuela Libre de Escultura y Talla Directa (Rodríguez, 2015).

José Vasconcelos, fundador del Ministerio de Educación, le encargó al pintor Adolfo Best Maugard (Ciudad de México 1881–Atenas, 1966) “(...) que diseñara *El Tratado de dibujo* (...) que se asentó en una recolección de los principales tipos de diseño basado en elementos formales tomados de los vestigios de la cerámica prehispánica que en combinación con elementos europeos y orientales, determinarían las características del arte popular mexicano” (Tamayo, 2014). El autor resumió, en siete signos que formaban el “alfabeto del arte mexicano”, un prototipo a partir del cual era posible desarrollar cualquier dibujo “de carácter mexicano” que representara los criterios estéticos de diversos grupos sociales. (Florescano, 2005).

MÉTODO BEST MAUGARD

LOS 7 ELEMENTOS PRIMARIOS DEL ARTE MEXICANO

1. Elementos primarios		2. Elementos combinados entre sí			3. Elementos combinados con otros		

Fig. 1. Vocabulario del Método de Adolfo Best Maugard

Estos fundamentos permitieron el desarrollo de un arte posrevolucionario, que enlazó a las formas nacionalistas con una mezcla formal y espacial relacionada con las vanguardias históricas –principalmente el cubismo y futurismo– que se encontraban de forma paralela en Europa¹. El resultado corresponde a una estética decorativa basada en motivos que aparecen en la cerámica y las lacas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, pero sin referencia

¹ “De hecho, durante su estancia en Europa entre 1912 y 1914, Best conoció al grupo de los neoprimitivistas rusos, a través de Diego Rivera, y presencié una exposición en el Salón de Otoño de 1913 titulada “Imágenes, juguetes y panes del arte popular ruso”, que tuvo un fuerte impacto entre los artistas de vanguardia.¹⁹ Esta muestra pudo haber convencido a Best de la estrecha semejanza entre las artes populares rusas y mexicanas y, por ende, de las afinidades entre las posturas plásticas que deben tomar los dos países ante la modernidad.” (Cordero, 2018)

directa al campesino contemporáneo como actor social y político. De hecho, no se interesó en un análisis semántico, sino en el pragmático, lo que permitió que este fuese fácilmente aplicable e identificable en el campo del diseño y de la arquitectura.

4. Arquitectura y diseño Art Déco en México

Mientras tanto, fue fortuito que para 1922 se descubriera la tumba de Tutankamón, ya que el mundo centraría sus ojos en Egipto. Los diseños propuestos fueron sencillos: incorporaban formas de vegetales, con cierta inmovilidad o rigidez, y hay una gran geometrización de las formas. Este fue el pretexto idóneo para que surgiera una nueva moda con un estilo de diseño que se adoptó en varios países;² que redescubrió el arte antiguo, como el egipcio, el maya, el tolteca, el micénico, chino, africano e Indio; y que, a su vez, fue la contrapropuesta del Art Nouveau con influencia de las vanguardias históricas, que simbolizaba modernidad y progreso.

Es fundamental recordar que la nueva propuesta formal no se llamaba Art Déco³, y que se mostró al mundo formalmente por primera vez en la Exposición de las Artes Decorativas e industriales de París, en 1925. Más tarde llegó a Estados Unidos y luego a Latinoamérica, empezando por México. De Anda comenta que, en ese momento, existía una triangulación sociocultural entre Francia, Estados Unidos y México, la cual estableció un ciclo de sugestión-producción artística de la que México absorbió elementos plásticos ya aceptados y configurados en el extranjero (De Anda Alanis, 2008, p. 286).

Fig. 2. Matriz comparativa del Método Best Maugard y el Art Déco en la arquitectura en México

² El Art Déco surgió en Bélgica, Austria, Australia, Hungría, Italia, Gran Bretaña, Escandinavia, China, Tokio, Japón, Rusia, India, Sudáfrica, Egipto, Estados Unidos y América.

³ Se le llamó Art Déco hasta 1966 y fue heredado de París de la Exposición de las Artes Decorativas de 1925. Antes de ser bautizado como Art Déco, tuvo varios nombres como Zickzackjugendstil, Borax, Jazz Moderne, Aztec Airlines, Zigzag Moderne y Stream Line Moderne (Mauleón, 1999).

Cuando llegó el Art Déco a México se convirtió en la amalgama perfecta entre nacionalismo y diseño mexicano visto desde el extranjero. Fue un diseño que se adaptó a los gustos académicos y de la moda internacional; es decir, se rompieron viejas costumbres; la forma de vivir, decorar y ver el diseño se fue modificando debido a las influencias de los modos de vida del exterior a partir de la publicidad, de los adelantos tecnológicos, el concreto, la infraestructura, del ocio y entretenimiento, y del crecimiento de la ciudad.

El lenguaje del Art Déco tiene referencias naturalistas, geométricas y abstractas. Las formas geométricas que se utilizaron preferentemente fueron las platónicas: cuadrado, círculo y triángulo, combinadas o en zigzag. Las cualidades plásticas de la forma fueron ampliamente socorridas para expresar conceptos de simetría, jerarquía, contraste, ritmo y superposición. Es por ello que el decorado naturalista, en el caso de la arquitectura, hace alusión a la flora y fauna representadas en los frisos decorativos tallados en piedra como antepecho de las ventanas, o en el zócalo de algunas edificaciones. Las texturas del exterior de los edificios están dadas a base de aplanados de cemento estriado, en donde se encuentra la aplicación del abecedario de Best Maugard, como la espiral desarrollada, la circunferencia, combinación de medios círculos, círculo unido por uno de sus extremos “s”, línea ondulada, línea quebrada en forma de zigzag y la línea recta.

Así, es notable la similitud del vocabulario nacionalista con el Déco, que expresaba una síntesis lineal principalmente en las herrerías y frisos decorativos, distinta de las del Art Déco francés o estadounidense. Si bien comparten características, la diferencia se analiza a partir de la morfometría; es notable que el diseño hecho en México tiene una composición gráfica de repetición y degradación concéntrica, en que se aprecia una relación uno a uno del mismo grosor del grafo, mientras que en las formas extranjeras esta proporción es mayor –dos a uno–, lo que genera que el friso o elemento decorativo se perciba más delgado (Benitez, 2019).

El terreno de la ilustración para periódicos y revistas realizadas en México estaba conformado básicamente por José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Gabriel Fernández Ledesma, Alfredo Ramos Martínez, Adolfo Best Maugard y Miguel Covarrubias. El Dr. Atl –Gerardo Murillo– y Jorge Enciso fueron quienes diseñaron portadas de libros y revistas, carteles, folletos, logotipos, anuncios, cabezales y tipografías que aplicaron el vocabulario nacionalista (Troconi, 2010). El diseño Déco proliferó en la publicidad; las imágenes se creaban sobre líneas geométricas y con superficies planas. Surgieron las primeras agencias publicitarias como Excélsior publicidad, LBA, Mike Studio y Maxim´s.

(...) encontramos que el art déco se manifiesta más en ilustraciones y portadas que en anuncios publicitarios, pese a que se anuncia como sinónimo de modernidad. (...) En la tipografía se aprecia una geometrización más próxima al art déco que en las imágenes mismas (...) un art déco muy peculiar y *sui generis* (Troconi, 2010, p. 107).

En el campo de diseño de objetos menores, en México había una rica herencia artesanal con escasas variaciones en sus sistemas de producción y distribución, que incluía a las artes aplicadas –ebanistería, joyería, textiles, cerámica, objetos decorativos y de iluminación– que utilizaron materiales como barro, madera, vidrio, piel, fibras naturales, cobre, plata, hierro entre otros. En muchas ocasiones estos muebles eran bajo pedido, con diseño imitado de alguna publicidad y, en otros casos, eran diseñados a la medida (INBA, 1997).

7 CARTELES ART DECO ELEMENTOS PRIMARIOS DE CASI TODOS LOS PUEBLOS

Fig. 3. Matriz comparativa del Método Best Maugard en publicaciones Art Déco

En la joyería resaltaron William Spratling y Frederik Davis; a través de sus diseños aplicaron combinaciones geométricas indígenas, pero con un grado mayor de estilización. En algunas ocasiones buscaron la armonía cromática y formal, logradas a base de combinaciones de metales –principalmente plata– con piedras preciosas y semipreciosas. En esta rama se llegó a la creación de obras de arte abstracto, geométrico, con figuras dinámicas, colores y acabados contrastantes, encabezado por su fundación “Amigos de Taxco” (1928), a la que pertenecieron Adolfo Best Maugard, Enrique Cervantes y Manuel Toussaint entre otros.

7 Elementos Primarios De Casi Todos Los Pueblos

Fig. 4. Matriz comparativa del Método Best Maugard y el diseño industrial Déco

Conclusiones

A partir del análisis comparativo formal del vocabulario de dibujo Best Maugard con el del Art Déco que se realizó en México –en el campo de la arquitectura, ilustración gráfica, de objetos y joyería– se concluye que el abecedario propuesto fue una estrategia lingüístico-plástica pertinente frente a las necesidades sociales y estéticas de este momento histórico en México; es decir, la inserción del Art Déco en la Ciudad de México fue posible gracias al momento histórico en que ambos suceden. Las dos gramáticas visuales convergieron para la representación de un arte nacional basado en elementos del arte prehispánico, dando como resultado un código lingüístico propio del arte mexicano y, a su vez, aceptado internacionalmente como símbolo de modernidad.

Así el Art Déco se convirtió en un movimiento arquitectónico (Magaña, 2017) en la Ciudad de México; no sucedió lo mismo con las corrientes contemporáneas a él – neocolonial, neoindigenismo, colonial californiano– o la combinación entre ellas. La misma suerte correrían el diseño de interiores, la propaganda de consumo, los objetos decorativos y la joyería, ya que encontraron un mercado fértil para poder desarrollarse e introducirse en el gusto de la población de las clases media y alta mexicanas.

Trabajos citados

- Alfaro Cuevas, M. E. (2017). *Productores y consumidores del diseño en México en los siglos XIX y XX*. 3er. Encuentro Iberoamericano de Diseño. CDMX: Universidad Anahuac México. Escuela de Diseño.
- Benitez, M. J. (02 de 04 de 2019). Morfometría. (C. Magaña, Entrevistador)
- Bernard, W. (1989). *Apuntes sobre el Art Déco*. Obtenido de Anuario 1989. Insitituto Mexicano de Psicoanálisis A.C. pp. 105-120: Obtenido de file:///Users/caro/Desktop/Metodo%20Best/Bernard_W_1989.pdf
- Best-Maugard, A. (1923). *Método de dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano*. México: Ediciones La Rana.
- Carballo Díaz González, I. (2009). *El método de Adolfo Best Maugard una propuesta para los procesos creativos del Diseño Gráfico*. CDMX: UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas.
- Cordero, K. (16 de 07 de 2018). *Ensueños artísticos. Tres estrategias plásticas para configurar la modernidad en México. 1920-1930*. Obtenido de <https://artemex.files.wordpress.com/2010/12/lectura-6-karen-cordero.pdf>
- Coronel, J. R. (2010). Con la turquesa en la memoria: lo mexicano del diseño. En D. C., C. C., J. C., A. H., & A. M., *Vida y Diseño en México Siglo XX* (pp. 107-223). CDMX: Fomento Cultural Banamex.
- De Anda Alanis, E. X. (2008). *La arquitectura de la Revolución Mexicana. Corrientes y estilos en la década de los veinte*. CDMX: UNAM, Instituto de Investigaciones estéticas.
- DeAnda, E. X. (1990). *La Arquitectura de la Revolución Mexicana*. México, México: UNAM.
- Ettinger, C. (2017). *La arquitectura mexicana desde afuera. Episodios en la construcción de un imaginario*. CDMX: Porrúa.
- INBA. (1997). *Art Déco. Un país nacionalista. Un país cosmopolita*. CDMX: INBA.
- Luque, G. (2010). Leer, actuar: Política y cultura en México 1910-1920. *Revista Pilquen*, 8.
- Magaña, C. (2017). El Art Déco en la Ciudad de México. Un movimiento arquitectónico 1925-1940. *Arquitectura y Urbanismo*, Volumen XXXVIII no. 3. Septiembre-diciembre 2017.
- Mattos, M. D. (2002). Del Art Nouveau al Art Deco. *Casa del Tiempo* 46.
- Mauleón, R. (1999). La tipografía art deco en edificios de la zona Centro Alameda. *Multidisciplinaria: Revista de investigación de la Universidad Simón bolivar*((1)), 6. Obtenido de dialnete.unirioja.es: file:///Users/caro/Downloads/Dialnet-LaTipografiaArtDecoEnEdificiosDeLaZonaCentroAlamed-3683868.pdf
- Rodriguez, A. (1 junio de julio-diciembre de 2015). *Una historia de "La Esmeralda" la escuela de arte del Movimiento posrevolucionario*. Obtenido de http://www.discursovisual.net/dvweb36/TT_doring.html
- Smith, E. L. (1998). *Breve historia del mueble*. Slovenia: Destino.
- Troconi, G. (2010). Entre lo mexicano y las vanguardias: Diseño de 1920 a 1950. En A. d. México, *Diseño gráfico en México 1900-2000*. CDMX: Artes de México.
- Velázquez, M. (2016). El método de dibujo Best Maugard y una nueva generación de artistas. En M. Fernandez, & T. R., *Pinta la Revolución. Arte Moderno Mexicano 1910-1950* (pp. 291-299). España: Philadelphia Museum, Secretaria de Cultura, INBA.