

APUNTES SOBRE EL *POLYFORUM*, PARADÓJICO "RECICLAJE" TÉCNICO, ESTÉTICO, RELIGIOSO Y POLÍTICO DE LA HISTORIA DEL ARTE

Elia Espinosa

Vista general. Foto: Fondo SIMMA/LLO.

Introducción

Llevado a cabo entre el 15 de octubre de 1965 y el 15 de diciembre de 1971, después de que su autor, David Alfaro Siqueiros, permanecie-

ra encarcelado durante cuatro años por sus actos subversivos, entre ellos lanzar severas y agudas críticas al gobierno, representado en aquellos días por Adolfo López Mateos, el *Polyforum* nació de una larga eta-

pa de angustiosa contención de energía, en la cual el artista produjo numerosos dibujos preparatorios de la obra magna que realizaría al salir de prisión. Nadie imaginaría que el dodecágono gigantesco que es el edificio, situado en los terrenos del otrora "Parque de la Lama", propiedad de don Manuel Suárez, capitalista que subsidió la obra y acompañó en ese sueño a Siqueiros, en una relación de estimación, acogimiento, admiración y rechazo mutuos, costó esfuerzos excesivos al autor de los murales que forman parte medular de su conjunto.

Emprendió esa obra víctima de muchas alteraciones de salud física, como incontinencia de esfínteres, dolores de cabeza, fatiga, provenientes de los años de encierro y de la inevitable dosis de desmoralización que una experiencia así conlleva cuando se tienen 69 años de edad y una vida vertiginosa entre el arte y la militancia por la justicia y la libertad de ser. A pesar de que en su proyecto y realización, el *Polyforum* contó con los talentos de los arquitectos Guillermo Rossell y Ramón Miquelajáuregui,¹ no sin frecuentes reuniones de discusión y esclarecimiento con don Manuel Suárez y Siqueiros, resultó, como toda obra del maestro chihuahuense, un estallido artístico político que denota la coherencia ideológica que su autor mostró siempre, a pesar de algunas contradicciones en momentos de

arrebato al expresarse en conferencias o en los "llamados" que publicó.

El Polyforum es una síntesis de la historia del arte (como el *Guernica* de Picasso, sin perder de vista diferencias materiales, conceptuales, ideológicas, metodológicas, contextos sociohistóricos) actualizada por un sentido moral delator de la injusticia, el terror, la vejación, a la vez que por el renacimiento de un nuevo hombre y una nueva mujer conjugados con la potencia transformadora de la naturaleza. En sus paneles impacta la temática y la poética con las que el artista los desarrolla, pero lo verdaderamente magnífico es la novísima-vieja alianza entre arquitectura, manejo de formas, materiales y técnicas en íntima combinatoria con su sentido ascensional y la elevación ético-estética que, definitivamente, enriquece, al tiempo que rebasa, en un conjunto por demás audaz, los elementos que tomó de la tradición.

Cierto es que el *Polyforum* no fue resultado de un sólo autor; pero es la ideología y obra del maestro las que lo determinan, las que lo hacen asombroso ante los espectadores. Las apreciaciones que pueblan este escrito, nacen de la consideración

¹Adrián García Cortés, *Siqueiros, Suárez y el Polyforum*, México, Polyforum Siqueiros, 2000, 286 pp, p. 109. Esta fuente es absolutamente recomendable para actualizar el panorama sobre la relación Suárez-Siqueiros, y para seguir el curso de los vericuetos, minucias temperamentales, respecto del monumento esculto-pictórico, además de centro cultural y comercial.

del *Polyforum* como una obra finita y única, es decir, no es posible separar las "partes siqueirianas" de las proyectadas por los arquitectos y el mismo Suárez, pues el todo se correlaciona y determina entre sí en el conjunto de la esculto-pintura integrada a la arquitectura y viceversa: la arquitectura determinada por el formato, temas y sentido de aquélla.

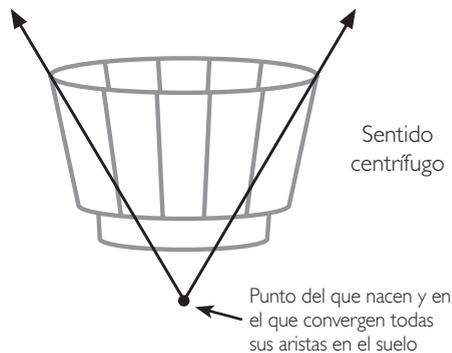
Las tesis que alimentan el trasfondo de este ensayo se formulan así:

- El *Polyforum* tiene la naturaleza de un templo moderno, dionisiaco, regido por el principio de oposición de masas, formas y espacios conducidos por una técnica esculto-pictórica que también se fundamenta en un contrapunto de alto y bajo relieve, manejo de curvas y rectas que contribuyen, en sobrecogedora integración con los temas trágico-epifánicos que desarrolla, a generar y acentuar la fuerza ético-plástica y la expresión en su totalidad. Lo constituyen doce tableros externos con temas diversos con temas religiosos, políticos y ecoteológicos, preludio al "Foro universal", que contiene los murales de *La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos. Miseria y ciencia*.²
- En el *Polyforum* se traslucen el alienato antiguo de templos y tumbas orientales como las pirámides triangulares o la circularidad del *zigurat*, el misterio del los nichos, el manejo espacial y la significación de algunos

momentos de la pintura del Renacimiento italiano primitivo, el caudal masivo y formal del barroco (sobre todo en el fenómeno del "retablo") y, por supuesto, los hallazgos espacio temporales del cubismo y el futurismo, elementos integrados en la tan anhelada y novísima esculto-pintura.

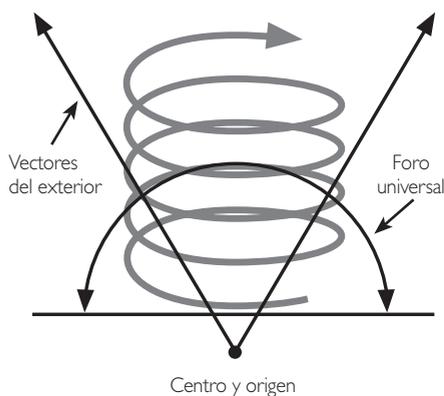
Estructura de oposiciones en ascenso

El *Polyforum* se erige armado sobre el secreto de un espacio cerrado, coronado por una dodecágono que se abre, cuyas caras van en ascenso al infinito y cuya síntesis más estricta es la figura de un cono invertido:

²*Ibidem* pp. 169-179. En esas páginas encontrará el lector una cristalina exposición de los temas y textos que el mismo artista redactó sobre su propia obra, tanto en español como para una versión en inglés. Véase también el libro de Raquel Tibol: *Siqueiros. Vida y obra*, México, Departamento del Distrito Federal. Secretaría de Obras y Servicios, 1973. Se trata de un

Es una paradoja de acogimiento y sentido trágico, al mismo tiempo que su caudal de imágenes y volúmenes tiene un fortísimo carácter y expresión que no propicia ninguna sensación de ligereza o etereidad.

En el exterior arquitectónico, reinan las fuerzas centrífugas, mientras que el "Foro universal" es un recinto octagonal con apariencia de ser de una pieza, cubierto por los paneles esculto-pictóricos que propician, al cubrir las aristas, la ilusión de que se está dentro de una sala elíptica, de amplísima bóveda, cuyos vectores luchan entre lo envolvente que atrae hacia abajo y al centro (lo centrípeto) y lo que por la diversa composición, asciende en espiral y huye; el *Polyforum* es un templo de planta elíptica cuyo sentido más profundo es la infinitud propuesta por dos diagonales que ascienden y jamás se unirán, guardando en el interespacio de su ángulo, la cobijada germinación de futuro vivo e innovaciones técnicas en conjunción con la

poética de su temática. Es un espacio sagrado (en el sentido de guardar lo supremo de una búsqueda ideológica y artística a lo largo de una vida) cuya concavidad se asienta firmemente en la tierra, a pesar de la ilusión óptica de ascenso que propicia en el espectador.

Los espacios y las fuerzas plásticas, arquitectónicas e ingenieriles que lo caracterizan, se acoplan en un contrasentido: recogimiento en un espacio central, cerrado, y vectores diagonales que parten de un mismo punto varios metros bajo tierra, abriéndose al infinito. Tal acoplamiento influye de modo determinante en la recepción de su iconografía.

Un realismo de aliento cubofuturista, barroco y expresionista en la libre abstracción de los paneles exteriores y en *La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos. Miseria y ciencia*

Siqueiros pintó los paneles o recuadros exteriores del edificio en "La taller", en Cuernavaca, y en los terrenos de la esquina donde está el *Polyforum*. No los pintó "sobre" la cons-

breve y brillante estudio cuyas páginas sobre el *Polyforum* contienen juicios valiosos y algunos testimonios del propio artista sobre su obra. Además, la autora cita algunos fragmentos de fortuna crítica diversa. Es excelente.

Muros en homenaje a pintores mexicanos.
Foto: Fondo SIMMA/LLO.

trucción, y esto ya sugiere un hito de riqueza respecto del concepto arquitectónico que lo rige; los fragmentos-pintura contribuyen a la construcción del recinto. Por lo tanto, se trata de una especie de picto-arquitectura prefabricada, "ultramoderna" en el sentido de la rapidez, eficiencia y manejo de pesos, fuerzas y distribución de masas que un conjunto así permite.

En los tableros exteriores, Siqueiros, pinta temas cruciales que abarcan el conocimiento, el arte, la fuerza religiosa en conjugación con la historia, la potencia de la naturaleza hermana a la inteligencia humana y a la ciencia. Empezando por la entrada principal, de derecha a izquierda, encontramos: *El líder*, *El medio ambiente*, *La acrobacia*, *Las masas*, *El*

decálogo, *Cristo*, *Lo autóctono*, *La danza*, *La mitología*, *El mestizaje*, *La música* y *El átomo*. Varios discursos tejen los hilos que unen a esas imágenes; el discurso de los que guían: el líder político, Cristo y Moisés con el decálogo es decir, los que concientizan y anuncian el porvenir oscuro o luminoso; y el planteamiento de las dualidades naturaleza-destrucción, naturaleza-pacificación: el árbol seco y el árbol renaciendo, el átomo; el paso de lo que se estructura con toda la pureza para satisfacer lo puramente sensual e intuitivo que es, a la vez, la vía indispensable a la cultura, incluyendo a la mitología ("desarrollo del pensamiento abstracto"), a la música ("el arte sin discriminación") y la danza ("el movimiento moderno hacia

Cristo. Foto: Fondo SIMMA/LLO.

el amor y la victoria"). Propuesta, crítica, lamento, clímax de conocimiento y creación, son los elementos que vitalizan el discurso múltiple del conjunto que sólo podía ser realizado plásticamente recurriendo a la esculto-pintura, recurso desbordante de posibilidades expresivas y plásticas. Esas esculto-pinturas evocan las palabras que pronunciara treinta y tres años atrás al comentar y defender los hallazgos del *Block of mural painters*, al realizar la obra *América tropical*: "El procedimiento usado sin antecedentes en la pintura monumental, nos permitió sacar experiencias ... de un gran valor en la transformación radical de la técnica pictórica ... un nuevo sentido de la plástica que esté en consonancia social y científica de la época moder-

na... /dichas diferencias/ muestran con claridad la profunda conexión que en arte tienen hasta ahora el fondo y la forma ... la convicción y los medios adecuados para expresarla; es decir, las ideas y el lenguaje que las exterioriza justamente ...

"... formal aportación a la técnica pictórica del presente periodo de ilegalidad revolucionaria y a la técnica pictórica de la actual y las futuras dictaduras del proletariado. Son ... anticipos técnicos para las necesidades de la nueva sociedad humana que ya llega"³.

"La revolución técnica consiste ... en /el uso de/ los modernos elementos e instrumentos de producción plástica que la ciencia y la mecánica moderna aportan".⁴

Para realizar "político-subversivamente" esos clímax de los tableros había que recurrir a elementos de intemporal arrojó (la curva, la diagonal, el círculo, la elipse, etcétera), pero también al estatismo, planitud, bidimensionalidad contundentes de algunas imágenes religiosas bizantinas.

En general, en esas obras impera una tendencia a la abstracción en su sentido de instrumento para llegar, en este caso, a formas y fuerzas esenciales, aunque sabemos que Siqueiros

³"Los vehículos de la pintrura dialéctico-subversiva", en *Siqueiros, introducción y selección de textos Rafael Carrillo Azpeita*, México, SEP, 1974, 158 p, pp. 49-90.

⁴*Ibidem*, p. 51.

postula su pintura como un realismo proveniente de la convicción, el compromiso y la objetividad. En uno de sus escritos más importantes al respecto, escribió: "Penetrar en el camino de un nuevo realismo implica el encuentro de una objetividad cada vez mayor en las formas, los colores, las texturas, la expresión ideológica, la tecnología; una objetividad que en su conjunto debe ser superior a la de los maestros del pasado ..."⁵ Por otro lado, al ser el suyo, un arte de lucha y cuestionamiento, lógicamente realista, afirma:

La técnica sin la convicción proletaria es instrumento muerto, ... la convicción es la vida del arte político y dentro de las sociedades divididas en clases no se ha podido nunca ... y no se podrá, eludir la utilización política del arte ...

La marcha diaria ... le dará a la plástica de agitación y propaganda el estilo dialéctico subversivo que necesita ... la forma de la plástica de la época de lucha ... final contra el Estado capitalista ... Esta forma ... será ... lógicamente materialista, objetiva y dinámica ... la forma será producto de la necesidad de una clara expresión y de una poderosa psicología revolucionaria ...

... plástica bella de por sí, ajena a toda intención anecdótica, descriptiva, imitativa ... generada por el sólo placer inmenso de las texturas y de las formas y de los volúmenes y, de los colores y de los ritmos de éstos entre sí ... sin contar historias, sin pronunciar discursos ... Plástica plástica para el servicio del más fino sentimiento estético de los hombres..."⁶

Las masas. Foto: Fondo SIMMA/LLO.

De todos modos, ese "realismo" (que además de jerarquía de valores plásticos *per se*, es útil para agitar, conscientizar, educar porque es

⁵"El movimiento pictórico mexicano, nueva vía del realismo", en *Siqueiros, introducción y selección de textos de Rafael Carrillo Azpeitia*, op. cit., pp. 125-158, p. 128.

⁶*Ibidem*, pp. 64, 81-82.

mural y es monumental)⁷, es un realismo proveniente del cubismo légeriano por su armazón de algunos paisajes y figuras de los recuadros, a base de formas tubulares, muy simplificadas. Como él en su furor combativo, las formas que maneja Léger, artista con formación de ingeniero, nacieron de su valoración y admiración de la mecánica, la dinámica de la tecnología y su cercanía con el cubismo del Picasso. También proviene del futurismo de Boccioni, idea posible si revisamos los conceptos del escultor y pintor italiano, tan impulsivo y brillante defensor de los conceptos de *escultura de ambiente*, de ideas sorprendentes sobre el objeto en relación al espacio vital, la *muerte de la línea finita* y de la *estatu cerrada* o el concepto de *infinito plástico* ...

En el *Manifiesto escultórico futurista*, Boccioni sostiene:

'Hay que partir del núcleo central del objeto que vemos para descubrir las nuevas formas que lo atan invisiblemente y matemáticamente *al infinito plástico aparente y al infinito plástico interior*'⁸

La escultura debe suministrar la vida a los objetos volviendo sensible sistemática y plástica su prolongación en el espacio ... un objeto continúa allí donde otro empieza ... todas las cosas que rodean nuestro cuerpo ... lo cortan lo lo seccionan formando un arabesco de curvas y líneas rectas⁹

'Daremos una escultura de ambiente. Una composición escultórica futurista, integrará los maravillosos elementos matemáticos y geométricos de los objetos modernos ... serán adheridos en las líneas musculares del cuerpo ... veremos la rueda de un motor salir de la axila de un mecánico ...'¹⁰

'... La pintura futurista ha superado la concepción de continuidad rítmica de las líneas en una figura y de su aislamiento absoluto, sin contacto con el espacio envolvente invisible'¹¹

'... proclamamos la abolución completa de la línea finita y de la estatua cerrada. Hay que abrir la figura como una ventana y encerrar en ella el medio en que vive ...'¹² 'la línea recta es el solo medio que nos puede conducir a ... una nueva construcción'.¹³

'Para finalizar, el artista italiano escribe en sus "conclusiones": "... el escultor futurista, percibiendo los cuerpos y sus partes como ZONAS PLÁSTICAS, introducirá en la composición escultórica ... planos ... inmóviles, para expresar un objeto ...'¹⁴

⁷Ibidem, pp. 54-55.

⁸Umberto Boccioni et al., *Manifiesto escultórico futurista*, en A Heilmeyer y R. Benet, *La escultura moderna y contemporánea*, Buenos Aires, Editorial Labor, 1937, 400 pp. (Colección Labor, Sección IV Artes Plásticas, núms. 442-444), p. 364.

⁹Ibidem.

¹⁰Ibidem, p. 367.

¹¹Ibidem.

¹²Ibidem, p. 368.

¹³Ibidem, p. 371.

¹⁴Ibidem, p. 370.

Es evidente la asimilación potentísima de los principios futuristas del manifiesto de Boccioni y sus compañeros y del concepto totalizador de espacio tiempo de una especie de cubismo analítico-sintético en los doce paneles. En algunos como "La acrobacia", "La expectativa", "La música", "La danza" las figuras se distinguen y al mismo tiempo se entremezclan con los remolinos de curvas y enérgicas diagonalizaciones que producen la impresión de estar a punto de caer sobre el espectador; allí no hay líneas finitas, pues sean curvas o rectas, terminen forzosamente porque la obra materialmente tiene un tamaño, esto no les impide proyectarse virtualmente hacia un más allá siempre sugerente (mucho más complejo y sazonado en el "Foro universal"). En esas cuatro pinturas sin punto central que las rijan, los cuerpos humanos, las cabezas monstruosas de tan complejas ascienden y descienden produciendo un frenesí plástico que armoniza con el juego de franjas curvas negras y blancas en oposición, separadas entre sí por espacios rojos y sienas en los lados de los prismas sobre los cuales fueron superpuestos los recuadros.

La excepción de ese tipo de resoluciones de Siqueiros serían los recuadros de Moisés rompiendo las Tablas de la ley de Cristo decepcionado de la sociedad contemporánea, y de Cortés y la Malinche. Los dos primeros son los más severos y avasalladores

visualmente hablando. Están logrados con el mismo espíritu crítico, gozoso, angustioso y de exaltación del resto de los dodecágonos, pero su composición cerrada, a base de rectas diagonales que huyen hacia diversos puntos, contrastantes con los brutales círculos de las manos, en Moisés, y a base de ondulaciones convergentes y divergentes en Cristo de perfil, cuyas manos se estrelezan en "primer plano", los hace contar entre las figuras más estruendosas del pintor. En esas dos imágenes las líneas no corresponden a preceptos futuristas como la *línea infinita*, pero sí al *infinito plástico aparente* y al *infinito plástico interior*, ya que compenetran y evocan en un mismo plano el *in extenso* del espacio de la pintura mural bizantina con la construcción-deconstrucción que exige, *la pintura y la escultura de ambiente* que integra a los surcos musculares del cuerpo en movimiento "... los elementos matemáticos y geométricos de los objetos modernos ..." como proclama el futurismo. Moisés frontal es un subyugante y sentencioso Pantocrator bizantino-futurista, sin negar su aire constructivista. Cristo lo es también, pero renuncia a la frontalidad en un raptó de dramática contricción.

La presencia de un espíritu barroco es innegable en el resto de los tableros, mas en el sentido europeo caudal, torrente, "cascada" de formas que, en muchos sentidos, es signo de libertad, sensualidad y apertura al infinito como generador espacio-temporal incesante, lejano de la severidad y

Maqueta del *Polyforum*. La Tallera, Cuernavaca, Morelos.
Foto: Fondo SIMMA/LLO.

la amargura que vienen del rechazo de la imagen y el amor de la forma orgánica.

El "Foro universal" es digno de un amplísimo estudio que verse solamente sobre los medios plásticos que Siqueiros empleó en sus paredes para lograr su sentenciosa y feliz propuesta temática: hombres y mujeres vejados, asesinados, humillados por el Poder, en el esculto-mural izquierdo. En el derecho: hombres y mujeres que renacen después de la erupción de un volcán que purificará el mundo con su lava y su fuego, dando origen a una nueva pareja portadora de la vida y las bondades de una tecnolo-

gía que sirva y no esclavice a la sociedad; hombres y mujeres vigorosos que señalan y representan la vitalidad y la lucha por venir. Y en la bóveda, la unión armónica del hombre y la mujer que constituyen los dos "retablos" del recinto, uno en cada uno de sus extremos.

El "Foro" está dispuesto en simetría bilateral, si no, tal vez hubiese resultado una verdadera "gruta", es decir, una avalancha de formas que, aún cargadas de significado, herirían la percepción del espectador. La composición de cada lado está organizada en espacios bidimensionales, con la jerarquización de la pintura medie-

val cuyos espacios están divididos en plano superior y plano inferior; plano celeste y plano terrestre

Conclusiones

El *Polyforum*, obra fundada en el principio de oposición, es un apoteósico reciclaje plástico de la historia del arte. Por "reciclaje" hemos entendido la toma de elementos y manifestaciones cimeros del pasado oriental, occidental y prehispánico para ser transformados por nuevas lecturas, usos, interpretaciones que los enriellan en discursos cuyo propósito es la innovación técnica, metodológica, material y a nivel de significación. En este sentido, el *Polyforum* de Siqueiros, recuerda, como afirmé, a *Guernica*, de Picasso, obra plena en donde el romanticismo, el surrealismo, el expresionismo y una de las más intensas geometrificaciones, vía el propio cubismo del malagueño, constituyen otro poderoso reciclaje en la historia de la plástica.

Esa obra de Siqueiros es profundamente religiosa en el seno de un contundente laicismo más creyente en la subversión que en el sometimiento a un credo pequeño que deje fuera grandes y graves problemas ético-históricos que perpetuamente deben ser cuestionados, tales como la muerte entre hermanos (tema recurrente en el artista chihuahuense), la muerte por armas atómicas, el exterminio de la naturaleza,

Detalle, *La marcha de la humanidad*.

Foto: Archivo Fotográfico Manuel Toussaint/ IIE.

el hambre, la guerra y muchos otros. En la plenitud artística y estética constructiva, esculto-pictórica, histórico social, él logró cuestionar y ofrecer elementos de redención y cambio. Cuestiona, condena, exalta en el exterior del gigantesco prisma; dentro, muestra el río de la historia, de lo social-pasional entremezclado con el odio, la degradación. Mas ofrece la salida de la alianza hombre-mujer-naturaleza hacia un nuevo ciclo de vida, dignidad y lucha.

Detalle, *La marcha de la humanidad*.
Foto: Archivo Fotográfico Manuel Toussaint/IIIE.

El *Polyforum* sigue siendo vigente en sus propuestas ideológicas y da un aire fresco, también de constante actualidad, a las técnicas y recursos plásticos que lo constituyen. Pareciera de ayer mismo el impulso de las vorágines, barrocas, las franjas y líneas futuristas y el expresionismo que lo caracterizan en el seno de su edificación, definida por acoplamientos de oposiciones y basada, claro está, como siempre lo mostró su autor, en la oposición al poder que impide el fluir del deseo.

Fue erigido e inaugurado durante el gobierno de presidentes moralmente deleznable, y hasta inaugurado por uno de ellos, totalmente diferente a los

anhelos y a la postura ideológico-artística de Siqueiros. Mas el *Polyforum*, así como el cono invertido que se acopla por oposición a la gruta-santuario-foro en el cuerpo de su arquitectura, se abre al infinito, es decir, cada época encontrará en él antiguos y contemporáneos reinos de signos-símbolos susceptibles de ser leídos a la luz de significaciones nuevas.

Bibliografía

- Carrillo Azpeitia, Rafael (compilador de textos e introductor), *Siqueiros*, México, SEP, 1974, 158 pp.

Detalle, *La marcha de la humanidad*.

Foto: Archivo Fotográfico Manuel Toussaint/IIIE.

- De Micheli, Mario, *Siqueiros*, México, SEP, Dirección General de Publicaciones, 1985, 100 pp.
- García Cortés, Adrián, *Siqueiros, Suárez y el Polyforum*, México, Poliforum Siqueiros, 2000, 286 pp.
- Heilmeyer, A. et al., *La escultura moderna y contemporánea*, Buenos Aires, Editorial Labor; 1937, 400 pp. (Colección Labor, Sección IV Artes Plásticas, núms. 442-444).
- Rodríguez, Antonio, *Siqueiros*, México, FCE, 1974. (Testimonios del Fondo).
- *Siqueiros por Siqueiros*, México, Museo Dolores Olmedo Patiño, 1996, 125 pp.
- *Releer a Siqueiros. Ensayos en su centenario*, México, TAI-CONACULTA-CENIDIAP 2000, 269 pp. (Punto de Fuga).
- Tibol, Raquel, *Siqueiros, vida y obra*, México, Departamento del Distrito Federal. Secretaría de Obras y Servicios, 1973, 189 pp. (Colección Metropolitana, no. 28).

