

_ENSAYO

Carlos Mérida, Canto a la raza.
Mural en mosaico veneciano, interior
edificio de la Municipalidad de Guatemala.
Fotografía de Romeo Flores, 2019.

CARLOS MÉRIDA: LAS LECTURAS DE UN SACERDOTE DANZANTE MAYA. INTEGRACIÓN PLÁSTICA EN ARQUITECTURA. HOMENAJE EN EL 127 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL MAESTRO Y 74 DE LA REVOLUCIÓN GUATEMALTECA DE 1944.

CARLOS MÉRIDA: THE READINGS OF A MAYAN DANCING PRIEST

PLASTIC INTEGRATION IN ARCHITECTURE.

*TRIBUTE ON THE 127th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE MASTER
AND 74 YEARS OF THE GUATEMALAN REVOLUTION OF 1944.*

MSc. Arq. Julio Mariano Sánchez Montúfar *
Arquitecto independiente

Fecha de recepción: 20 de febrero del 2018
Fecha de aceptación: 13 de marzo del 2019

Resumen

Carlos Mérida se formó artísticamente de forma integral y privilegiada tanto en Guatemala como en París con la vanguardia artística del momento, coincidiendo con intelectuales guatemaltecos como Luis Cardoza y Aragón. Una revisión casi al azar de una muestra de su biblioteca personal, confirma lo anterior. La capacidad de evolucionar y reinventarse en Carlos Mérida es muy meritoria ejecutando obras de pequeña y gran escala (murales) en México, Guatemala y San Antonio Texas, Estados Unidos, en colaboración con arquitectos modernistas. La conformación de la Mesa Técnica de Patrimonio Edificado Moderno revaloriza la obra, no solamente de Mérida sino de un equipo de artistas y arquitectos modernistas de primer nivel que ejecutan un conjunto urbanístico (Corazón de Ciudad) con integración plástica en arquitectura, con motivos e inspiración de cultura local (maya en especial) pero de alcance universal. La Mesa Técnica propone entre, otras acciones, revitalizar el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala por medio de la planificación y ejecución de un Plan Maestro, así como su impulso para Patrimonio Mundial.

Palabras clave:

Integración plástica en arquitectura, conservación, revalorización, revitalización.

* Arquitecto, USAC (2001); Prof. en Historia UFM (2001); estudios de maestría en Conservación de Monumentos y Sitios Históricos, USAC (2003-2005). Experiencia en conservación de monumentos en La Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Tikal, Yaxhá y Nakum Desarrolla actualmente arquitectura con integración plástica e identidad nacional de forma independiente.

Abstract

Carlos Merida was artistically trained in an integral and privileged way both in Guatemala and in Paris with the artistic avant-garde of the moment, coinciding with Guatemalan intellectuals such as Luis Cardoza y Aragon. An almost random review of a sample from your personal library confirms the above. The ability to evolve and reinvent itself in Carlos Merida is very worthwhile, executing works of small and large scale (murals) in Mexico, Guatemala and San Antonio Texas, United States, in collaboration with modernist architects. The conformation of the Technical Table of Modern Built Heritage revalues the work, not only of Merida but of a team of modernist artists and architects of first level who execute an urbanistic set (Heart of City) with plastic integration in architecture, with motives and inspiration of local culture (maya in particular) but of universal scope. The Technical Committee proposes, among other actions, to revitalize the Civic Center of Guatemala City through the planning and execution of a Master Plan, as well as its impetus for World Heritage.

Keywords:

Plastic integration in architecture, conservation, revaluation, revitalization

Integración plástica maya

Nakum año 2006, un arqueólogo polaco que asciende de una tumba recién excavada, pone sobre mis manos un pectoral de jade verde esmeralda con inscripciones jeroglíficas, perteneciente a una autoridad o gobernante maya, hace más de mil años, casi inmediatamente me lleno de energía, observo fijamente al encargado del personal de restauración de campo y sonreímos simultáneamente... la guacamaya que sobrevuela la ciudad y la selva; el cocodrilo que se zambulle en el Holmul y en las proximidades del embarcadero, una ciudad de actividad social, comercial y espiritual intensa, de luchas intensas, prisioneros.... todo en alto relieve finamente estucados y con evidencias de color, expresiones artísticas monumentales (también hay grafitis con calidad artística), ejemplos excepcionales vigorosamente expresivos, de integración plástica en arquitectura o síntesis de las artes. Nakum es una de las ciudades mayas más fascinantes y mejor conservadas en el Mundo Maya de Guatemala.

Escenas del Popol Vuh integradas plásticamente a edificaciones monumentales, pueden apreciarse también en El Mirador, San Bartolo, Holmul; por su parte gobernantes y deidades son representados plásticamente en cresterías y mascarones, en diferentes templos de Tikal y otras ciudades mayas, particularmente de las Tierras Bajas de Petén.

Integración plástica moderna

Conceptualizó la integración plástica en arquitectura, cuando la propuesta del objeto arquitectónico y la creación plástica se conciben, planifican y ejecutan de manera simultánea y coordinada, cuando ambos son uno solo, estructural y conceptualmente hablando. En relación a la colaboración entre arquitectos y artistas, Mérida refiere: "En la época de las especializaciones es muy posible que así como los arquitectos necesitan a los ingenieros, también hayan menester de los pintores. No habrá una razón para pensar que no pudiesen llegar a entenderse y que la **colaboración** condujese a una integración. Sería ineludible, si, que el pintor llegase a entender muchas cosas, pongamos dos ejemplos, que el ritmo actúa no sólo como agente de provocación dinámica sino también emocional y que **la escala** es la vertebración estética del edificio. Cuando el pintor se compenetre y resuelva problemas de esta naturaleza, estaremos a un paso de una feliz colaboración".¹ Evidentemente Carlos Mérida, tenía mucha facilidad y condiciones hacia el muralismo y la integración plástica en arquitectura, "de ahí que Mérida gire hacia la pintura mural, en proyección de integración arquitectónica. Su arte plano y sin volúmenes sensuales, permite el acceso inmediato al muro. Sus trabajos realizados en ese campo representan lo más genuino de su labor eminentemente americana, por la proximidad rítmica con los frescos precolombinos".² Mérida reafirma sobre integración plástica: "La pintura hay que confundirla en el cuerpo arquitectónico y no tomarla como mera ornamentación. Este es el muralismo que avizoramos. Pintura funcional que resuma una coordinación arquitectónico-plástica para llegar a una lógica unidad ¿difícil? Quizás, pero no imposible, recordemos a los mayas".³ Nuevamente Mérida nos dice: "estos trabajos de investigación que ahora efectúo, están relacionados con la proporción, o **la escala**, como la llaman los

¹ Luis Cardoza y Aragón. "Carlos Mérida Color y Forma". 1992, pág. 205

² Roberto Cabrera en Luis Luján. "Carlos Mérida precursor del Arte Latinoamericano". 1985, pág. 176

³ Carlos Mérida. Escritos sobre Carlos Mérida sobre Arte: El Muralismo" 1987. Pág. 155

arquitectos, o sea la correspondencia entre las partes como unidades y el todo; con el ritmo, con las relaciones cromáticas, con el valor tonal, con las leyes de la proximidad y de los opuestos, que afloran en la adecuada articulación de las formas en el conjunto, con fenómenos asaz interesantes por curiosos como los balances en línea, la perspectiva unifocal y multifocal, la densidad, las texturas, la asimetría simétrica⁴

“Hizo bien Carlos Mérida en no alinearse al muralismo mexicano”, ese fue el comentario que hice y que incomodó y generó alguna discusión con un especialista mexicano, invitado a una reunión de la Mesa Técnica (edificio Pan Am, Ciudad de Guatemala, 28 de noviembre de 2013). Es el propio Diego Rivera quien afirma refiriéndose a Mérida: “Es un gran pintor, no está en la línea nuestra, pero es un gran pintor. Hagamos como dijo Mao Tse –Tung, que cada quien haga la obra que quiera hacer y que el pueblo escoja, ¿verdad?”⁵

La Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM (ver cuadro 1), tuvo la oportunidad de dejar de ser una propuesta muralista predominantemente realista-figurativa, con la invitación que Del Moral le realiza a Mérida para trabajar dos murales para la Facultad de Letras y Filosofía de dicha Casa de Estudios, aunque Mérida seguramente aceptó gustosamente dicha invitación, ¿acaso la propuesta de Mérida no hubiese estado en “mejor armonía y sintonía” en la Universidad Central de Venezuela-UCV? En donde el muralismo es predominantemente abstracto y en muchos casos geométricos (ver cuadro 1); y la posibilidad además de reencontrarse con amigos de antaño como Calder y Léger. Y el encuentro fotografiado que Mérida tiene en París con Villanueva y Lam? Las obras de Mérida no llegan a ejecutarse en la UNAM (aunque si en muchas partes de Ciudad de México y Monterrey colaborando con los arquitectos: Martínez de Hoyo, Pani, Del Morral, Ramírez Vázquez, Ortega, Carral entre otros y San Antonio Texas), ya que la administración del gobierno mexicano de turno manifestó su indisposición a seguir financiando más “decoraciones” en C.U. Además Orozco se expresa en desacuerdo en que obras abstractas se ejecuten en el recinto universitario. Las diferencias y discusiones en torno al muralismo nacionalista, realista-figurativo con fuerte carga social y política mexicana y el muralismo abstracto-geométrico de Mérida, con características analíticas y conceptuales, fueron frecuentes. A propósito sobre el estilo de Mérida comenta el mexicano Gabriel Fernández Ledesma: “rehúye la representación de la vida exterior en el que estamos presos, en cambio, desde su fondo hace surgir a la naturaleza subjetiva, la que se expresa mediante los más reales y puros elementos: la geometría y espacio”.⁶ Solo los debates Mérida-Orozco o Cardoza-muralismo nacionalista mexicano merecen un estudio aparte. Mérida se mantuvo siempre fiel a sí mismo y a su estilo...“por ello no me siento en perfecta consonancia con los pintores mexicanos, tan estáticos, demasiado tradicionales un tanto rutinarios, en tanto me gustan más los pintores jóvenes que aquellos que fueron de mi generación. Detesto ese arte grandilocuente, teatral, que fue característico de mis contemporáneos. Abomino la pintura de tesis, el teatro en la pintura, el aparato en la plástica”.⁷

Mérida llegó formado a México en 1919. Y reformado para 1929, “volví a México...mi obra sufrió entonces una transformación profunda. El mismo problema una respuesta

⁴ Eduardo Espinosa “Carlos Mérida. Aportaciones a la Integración Plástica”. 2005

⁵ Stella Quan. “Los Escritores y artistas del 44”. 2018. Pág.109

⁶ Gabriel Fernández L. “Catálogo de la Exposición del Palacio de Bellas Artes, México, 1937

⁷ Carlos Mérida, “Autorretrato”. México, 1974. Pág. 6

diferente. El sentido de la abstracción, en el que fueron maestros mis antepasados, tomó forma en mí tan clara, tan precisa, que ya no podía aceptar otra interpretación de nuestras visiones y nuestras experiencias de la vida sino mediante un arte que tuviese ese recóndito pudor de darse por entero, de plegarse como las plantas sensitivas cuando se les toca...Pintura por la pintura, el goce de la pintura con la misma frenética pasión del goce de la música por los sonidos". En opinión de Diego Rivera: "Carlos Mérida fue el primero en el continente americano en realizar una labor americana en el campo del arte y de la estética".

Según Cardoza (que aunque nunca llega a conocer personalmente el CCCG más que parcialmente por fotografías), refiriéndose a la obra mural de Mérida, "lo más señero de su obra mural me parece la realizada en el Palacio Municipal de Guatemala (1956)".⁸ Un folleto antiguo de la institución lo describe así: "Se contemplan en los paños principales que dan al frente del edificio y que son los mayores en dimensión, iconografía maya en uno de ellos y en el otro esencia de imaginería colonial, que constituye una de las formas más bellas de la expresión plástica de la colonia".⁹ Después de la "primavera democrática" de Guatemala (1944-1954), Cardoza nunca pone un pie en Guatemala, pero ¿conocería al menos por fotografía la propuesta mural de Mérida en el Crédito Hipotecario Nacional-CHN y el Banco de Guatemala-Banguat?, personalmente me parecen éstas, las obras de integración plástica más interesantes y valiosas de Mérida, por su innovación tecnológica (cobre esmaltado), por sus dimensiones (98 m² para el Banguat y 160 m² para el CHN, total: 258 m²), por la aplicación de color ("brillantes, cálidos y acogedores de integración psicológica" y contraste en un contexto interior sobrio) y uso de materiales ("cobre esmaltado rústico como artesanía", maderas finas y mármol blanco guatemalteco), por la revalorización de temas mayas y cultura guatemalteca y por el estilo (abstracto geométrico en su etapa madura y perfeccionada), y concepción en general (no como un elemento aislado sino interconectados en la planta baja con la Municipalidad-Muni y el IGSS, definiendo conjuntamente con los arquitectos, espacios y usos culturales).

Es en Guatemala en donde Mérida inicia su formación artística con clases de pintura en el Instituto de Artes y Oficios con el prof. Manuel Carrera, además con el peruano Mariano González y después con Santiago Vilchi; música con Miguel Espinoza y el etnomusicólogo Jesús Castillo. Además es en la propia Guatemala en donde empieza a conocer el modernismo gracias a la amistad que forjó especialmente con Sabartés (también conoció al venezolano Santiago González), por las conversaciones y tertulias que tuvo particularmente con el catalán y con Carlos Valenti entre otros, en la trastienda de Sabartés del Portal del Comercio, según testimonio de Carlos Mérida, hechos vividos a partir de 1908 y en donde podían apreciar los cuadros de Picasso de su época azul,¹⁰ que este trajo a Guatemala. Determinante también en los artistas jóvenes guatemaltecos, fue la influencia de las obras de Mir y Nonell traídas a Sabartés por el constructor guatemalteco estudiado en Barcelona Manuel Moreno Barahona.¹¹ "Sabartés para retornar a España se vio en la necesidad de empeñar la obra de Pi-

⁸ Cardoza y Aragón, Luis. "Carlos Mérida..." Pág. 7

⁹ Folleto: "Murales del Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala". Municipalidad de Guatemala, División de Educación y Cultura.

¹⁰ Roberto Cabrera. "El Arte en Guatemala Entre Dictadura y Revolución: 1930-1945. 2015, Pág. 132

¹¹ Cabrera. "El Arte en Guatemala...". Pág. 133

casso que luego recupera” (comentario de Ramón Ávila en Galería Panza Verde, La Antigua Guatemala, 13 de agosto de 2014). Motivado por el propio Sabartés, Mérida viaja a París en 1912, acompañado por su amigo Carlos Valenti; el arquitecto Lionel Méndez Dávila confirma lo determinante que fue París en la formación de Mérida: “la determinación de hacer una pintura sin compromisos literarios la reafirma allá. La conciencia de que el arte no es improvisación, se debe a finalidades que principian y se conforman en sí, y el rigor de lo que significa construir una obra, se lo muestra su encuentro con Modigliani, Anglada Camarasa le comunica el valor elemental del dibujo; Van Dongen pionero del movimiento neoplástico la solidez de la pintura concreta”,¹² a lo que sumaría el estilo particular abstracto de Mondrian. Además conoce a Picasso, “llegué a París en el momento preciso que nacía el movimiento cubista, fue el encuentro con el espacio dimensional. Fue pasar de la teoría euclidiana donde todo es plano y donde las líneas paralelas nunca se juntan para llegar a comprender que vivimos en un universo curvo, donde las paralelas sí se juntan”.¹³

El autor de “Sistema y Dialéctica del Arte” John Graham afirma sobre Mérida: “...sabe valorar el fenómeno tridimensional y trasladarlo con signos bidimensionales a un plano; que su escritura es espontánea y plena de valores es belle matiere en una escala universal, es decir muy poco”.¹⁴

La biblioteca personal del maestro

Tomo casi al azar una muestra pequeña de la numerosa biblioteca de Carlos Mérida, suficiente para darnos una idea de su formación, “ojeo y proceso” la muestra. Uno de sus primeros libros de lectura y estudio en su primera estancia en París es la publicación del teórico y pintor Cennino Cennini, “**Le Livre De L Art. Ou Traite de leinture**”. París 1911. (Firmado por Carlos Mérida en 1914), considerado el primer tratado moderno de pintura, el cual aunque su método expositivo es medieval, revaloriza el dibujo y el color de Giotto. En la segunda estancia en París en 1927, Mérida conoce a Klee, Miró y a su compatriota el escritor Cardoza. Es el período de la abstracción geométrica, en el cual una de sus referencias para el estudio y la práctica de las artes plásticas y la geometría es el libro de Matila Ghyka, “**Esthetique. Des proportions dans la nature et dans les arts**”, publicado en París de 1927. Dicha publicación expone que no existe separación absoluta entre arte y ciencia. En el texto aparecen algunos de los primeros trazos geométricos hechos a mano de Mérida: “Triángulo de pentalphe, angle 36°; Espiral; Pentágono; Polígonos regulares: Triángulo, Círculo, Pentágono” y alguna anotación a mano: “Proporción: Relación entre media y extrema razón” en la página 31. “las grandes composiciones murales de Mérida, están claramente organizadas según las leyes de la sección áurea, de modo que su elaboración misma alcanza un esquema constructivo según las leyes naturales y arquitectónicas del universo. Esto es evidente, así como la unión de estas formas con resultantes geométricas o matemáticas”.¹⁵ El estudio sobre el cubismo en la obra: “**Picasso**”. Les Editions G. Cres. París, 1922, publicación que sobre el mismo realiza el francés Maurice Raynal, quien habita el edificio de Montmartre “Bateau Lavoir” o el “Barco Lavadero” por su estructura de barracas en madera

¹² Lionel Méndez Dávila. “Carlos Mérida”

¹³ García en Luján. “Carlos Mérida...” Pág. 178

¹⁴ Luis Cardoza y Aragón. “Revista de Guatemala” 1945. Pág. 4

¹⁵ Luis Luján. “Carlos Mérida 1891-1991, Centenario de su Nacimiento. Guatemala”. 1991, Pág. 17

(quemado en 1970, ahora talleres modernos), mismo que también es habitado por pintores célebres como Picasso, Gris y Modigliani. Se dice que en dicho espacio Picasso trabaja su obra protocubista "Señoritas de Avignon" (1907) y se da el nacimiento del arte moderno. Así como una publicación fundamental para la concepción del purismo vanguardista: "**La Peinture Moderne**" de Ozenfant & Jeanneret (Le Corbusier), escrito en París, 1925. El purismo vanguardista es un arte sustentado fundamentalmente en el uso de las formas básicas, despojadas de elementos superfluos, que procura la armonía estética mediante el uso de la sección áurea. Alberto Zamudio escribe: « No se puede negar que en esas realizaciones maravillosas de Carlos Mérida, ejecutadas en relieve cuando usa el cemento, en tintas planas cuando emplea pintura al fresco e intenciones arcaizantes cuando utiliza el mosaico tipo veneciano, está presente la influencia que en él ha ejercido Le Corbusier ».16 Nelken afirma: « Mérida es el primero en reconocer la importancia que, en sus obras de integración al muro, tienen las sugerencias de un Le Corbusier; así como un antes, de ciertas realizaciones de conjunto alemanas y holandesas y, un poco después, las últimas directrices de la pintura brasileña y de Estados Unidos ».17 Otra lectura con carácter técnico-artístico es la publicación de Jay Hambidge, "**Dynamic Symmetry in Composition**". Brentano's. Nueva York, 1923. Con dedicatoria a mano: "A Carlos Mérida Jay Hambidge.

Sincerely Alma Reed (maya) Nueva York 23 de marzo de 1930". Dicha obra trata sobre el estudio del arte clásico, (como el Partenón) por medio de la aritmética y la geometría, que según la publicación, son el fundamento de la proporción y la simetría en el arte. La Simetría Dinámica, es un sistema metodológico proporcional y natural de diseño que emplea un sistema de rectángulos dinámicos. La sección áurea está presente en las formas naturales.

La relación entre Picasso y Sabartés en "**Verve**". Vol. V, No. 19 y 20. Ediciones de la Revue Verve, Paris 1948. Dicha revista es fundada por el editor de libros de arte Tériade en 1937, en 1951 y 1954 salen otros ejemplares sobre Picasso.

Entre 1950 y 1965, Mérida tiene estrecha relación con Italia. Estando Mérida en 1950 como agregado cultural de la Embajada de Guatemala en Italia ¿hacia donde puede dirigirse un artista como Mérida, recién llegado a Roma? ¿Seguro, a la Capilla Sixtina!, además lo motivó la lectura y el estudio, de la publicación de Mary Pittaluga. "**The Sistine Chapel**". Del Turco Editore Firenze. Italy, 1950. Por otro lado, se elaboran los murales con placas de cobre esmaltado del CHN y Banguat conjuntamente con el Maestro en Artes en los Metales, Franco Bucci de los laboratorios Pesaro en 1965, en el intermedio, Mérida conoce y aprende la técnica de Mosaico Veneciano (murales para la Municipalidad e IGSS). Mérida realiza un recorrido cultural-artístico por Rávena en este lapso, así lo atestigua el libro de Sandro Chierichetti "**Ravenna**". Guide Artistique Illustré. Italia, 1959. En plano urbano de Rávena aparecen marcados los monumentos que probablemente visita: Catedral, el templo-palacio de San Apolinare el Nuevo. Los Baptisterio Neoniano y Ariano ¿Qué motiva a Mérida realizar esta visita a Ravenna y a estos edificios en particular? Ciertamente el arte en general, pero en buena medida Mérida viaja a Ravenna, motivado por conocer de primera mano los

¹⁶ Luján. "Carlos Mérida, precursor...", pág. 162

¹⁷ Cardoza y Aragón "Carlos Mérida...", pág. 193

murales en mosaico en edificaciones patrimoniales bizantinas y paleocristianas, en una urbe considerada la « Ciudad de los Mosaicos », aunque antes de 1959 Mérida ya ha realizado varias obras en mosaico veneciano tanto en México como en Guatemala.

Para el año de 1954 Mérida expone en el Museo Bellas Artes de Caracas, y un año después recibe un homenaje por parte de un colectivo de pintores venezolanos. La poetisa Ida Gramcko, le obsequia una de sus obras **“Poesía-teatro”**. Ediciones Aguilar S.A. Impreso en España con dedicatoria: “A Carlos Mérida con gran admiración y cariño de Ida Gramcko. Caracas, abril de 1956”. Aunque es su hermana Elsa, pintora abstracta geométrica, la que debió interesarse más por la obra de Mérida, expuesta en Caracas.

El primer trabajo de Cardoza sobre temas plásticos, es precisamente sobre Mérida, una monografía editada por la Gaceta Literaria de Madrid, dirigida por Jiménez Caballero en 1927. “Si algún interés tienen esas páginas sería el de comprobar cómo el anhelo de una expresión americana y universal lo sentía ya y cómo Guatemala estaba presente en mi pensamiento”.¹⁸ Luego en Lima en 1928, en esta última le sugiere a Mérida “cuan benéfico le sería superar la fase decorativa no solo de su arte, sino del arte latinoamericano en general” y considera a Mérida el mejor guía para lograrlo. La monografía de Cardoza de 1927 en Madrid se realiza con motivo de una exposición de Mérida en dicho espacio. 20 años después, Mérida expone en su país natal, en la Guatemala revolucionaria de Arévalo, con quien aparece fotografiado (evento artístico celebrado del 24 de diciembre de 1947 al 10 enero de 1948, la Academia Nacional de Bellas Artes imprime un folleto titulado: “Carlos Mérida en Guatemala”. Exposición de obras recientes 1940-1947). De las anteriores exposiciones y su evolución con recursos geométricos comenta el pintor surrealista español Eugenio Fernández Granell, quien residió por aquel tiempo en Guatemala, pero escribió desde El Nacional de México: “...afirmado la tierra y lo indio a un ámbito más aéreo y celeste, aparentemente más irreal. De ahí su autenticidad en la pintura latinoamericana”.¹⁹

La amistad entre Mérida y Cardoza se consolida en México en 1930²⁰ cuando el primero brinda hospedaje a Cardoza en su propia casa. México es un país que históricamente ha sido generoso, hospitalario y solidario (Frida manifestando enferma y en silla de ruedas en el 54, por la intervención de EU en Guatemala que provoca caída de Árbenz) con la intelectualidad guatemalteca (aunque prácticamente casi toda llega formada al vecino país): Monteforte, Monterroso, Illescas, González, Capuano, Paz Tejada, Martínez Peñalé, Cuevas del Cid, Osorio, Payeras, Flores, Cardoza y Foppa, escritores, especialistas en arte y amigos de Mérida con quien se produce intercambio bibliográfico: “A Carlos Mérida, con un abrazo maelstrómico, L. Cardoza y Aragón 1926, París junio” (Cardoza y Aragón, Luis. **“Maelstrom”**. Prólogo de Ramón Gómez de la Serna. Edición original. Editorial Excelsior 27. París 1926); “Para Dalila y Carlos” (Cardoza y Aragón, Luis. **“Poesía”**. Letras de México, 1948); “Para Carlos Mérida esta aproximación a La Poesía de Miguel Ángel con la admiración y el cariño de Alaíde, México, junio, 66”, (Foppa, Alaíde. **“La Poesía de Miguel Ángel”**. Editado por Ecuador O°O“O””, Revista de poesía Universal e Instituto Italiano de Cultura. México, 1965).Y aunque en México esta intelectualidad

¹⁸ Quan. “No es el Fin...”. Pág.56

¹⁹ Arturo Taracena. “La Polémica entre el Pintor Eugenio Fernández Granell...” 2015. Págs. 62 y 63

²⁰ Taracena. “La Polémica...”. Pág. 66

guatemalteca encuentra mejores condiciones para desarrollarse, proponer y vivir; los caracteriza la brillantez-compromiso con Guatemala, y la capacidad para producir aquí, allá y en donde se encuentren muchas veces de manera excepcional.

No podía faltar dentro de las lecturas de Carlos Mérida, un texto trascendental en el continente americano, y una de sus mayores fuentes de inspiración: el sagrado libro de los mayas-quiches, el "Popol Vuh", y sus marcaciones en éste para la creación de las "Estampas del Popol Vuh" o los grabados "Canto al libro Sagrado" entre otras propuestas artísticas relacionadas a la obra en mención.

Un proyecto de nación: conservar, revalorizar y revitalizar el centro cívico

Trazar los lineamientos para un Plan de Gestión- Plan Maestro en un conjunto arquitectónico moderno con carácter patrimonial pero acorde a tiempos contemporáneos, sin poner en riesgo los valores de integridad y autenticidad. El punto de partida: El Plan Maestro Original para el CCCG y la participación de sus autores vivos: Arquitectos: Jorge Montes, y Pelayo Llerena, así como la validación por parte de los creadores originales de cualquier plan (como de hecho sucedió, con la participación de Montes y Haeussler, en el Taller de Validación de la Declaración de Importancia Patrimonial, el 1 de agosto de 2013, previamente al Acuerdo ministerial que lo declara como patrimonio cultural de la Nación en el 2014) o ejecución en el conjunto arquitectónico moderno. El CCCG (ver cuadros 1 y 2) constituye hasta la fecha, la mejor propuesta (conjuntamente con el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ver cuadro 1) para humanizar la Ciudad de Guatemala, así como la principal fuente de identidad nacional para la misma, dichos valores deben no solo preservarse, sino consolidarse (finalizando obras pendientes) y revalorizarse para las presentes y futuras generaciones, por medio de un proyecto de Nación.

Conservación: la Municipalidad, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social-IGSS, el CHN y el Banguat, son todos bienes inmuebles patrimoniales de la Nación y están registrados con la máxima categoría para su preservación y conservación: categoría A, por lo tanto es importante evitar realizar ampliaciones o modificaciones ya sea externas o internas que puedan alterar los edificios, de hecho en los primeros es importante liberar una pérgola trabajada en la azotea de la Municipalidad. Para el caso del IGSS, el noveno nivel (el último) una parte es original (el concreto visto) y la otra es una alteración (modificaciones realizadas en los últimos años), esta última es necesario liberarla y de esa forma no poner en riesgo la integridad y autenticidad de las edificaciones patrimoniales. Para el edificio del IGSS, los arquitectos Haeussler y Montes, recomiendan "replantear el color y la textura actual del edificio y volver a los colores originales del edificio: tenues u opacos, para desvanecerse con los colores y tonos de los demás edificios" (Taller de Validación 2013). Es importante que también los interiores se conserven de la manera más integral posible: servicios sanitarios y sus artefactos originales; módulos de ascensores originales, pisos y muros originales. Adecuarlos a tiempos contemporáneos: servicios de Internet, cable, y otro tipo de instalaciones es viable, dejando instalaciones y tuberías expuestas, evitando daños parciales a los edificios.

Idealmente las divisiones interiores de los edificios patrimoniales debieran de realizarse por medio de mobiliario, tal como fueron conceptualizados (procurando ventilaciones cruzadas en los edificios con orientación norte-sur) nos comenta el archi-

tecto Haeussler en el Taller de Validación en 2013: “diseñamos el mobiliario para el interior del CHN con formas de escuadras invertidas”, se las dibujo en el momento y le pregunto: ¿así? “sí, así” me contesta. Quiere decir que los arquitectos creadores del CCCG no solo se ocuparon de diseñar arquitectura (funcionalista) y urbanismo (corazón de Ciudad), sino además mobiliario y que el mismo se integra y armoniza con la arquitectura, tal como sucede con la propuesta que comenta el arquitecto Haeussler, la cual se integra a los parteluces de “escuadras invertidas” del CHN.

Uno de los trabajos más urgentes en materia de restauración es el Bimural de Mérida que posee un espejo de agua, que se ubica en el exterior del IGSS, un folleto antiguo de la institución lo describe así: “consiste en millares de chinitas, fragmentos de un material parecido a la cerámica, es fundido al horno por artesanos especializados, que siguiendo instrucciones del maestro logran la variedad de colores y formas diseñadas por este. El mural se arma un poco como rompecabezas siguiendo siempre las instrucciones del maestro sobre un mortero”.²¹ Es importante además recuperar el uso, función y concepción original del “salón permanente de exposiciones” (Montes y Haeussler en el Taller de Validación 2013) para el cual fue diseñado el espacio que ve hacia el mural posterior (el más pequeño). Algunos criterios para restaurar el mural son: Reintegración (si se conservan algunos mosaicos originales desprendidos) de mosaico; integración de mosaicos faltantes; integración de color en mosaicos descoloridos (especialmente el extremo norte del mural, el cual ha sido el más expuesto al sol), Consolidación en grietas, fisuras y mosaicos. Es importante contar con levantamientos y registros fotográficos completos de toda la obra mural en el CCCG y fuera de éste, porque de esa manera se pueden restaurar (cuando se requiera, como ya sucedió con el CHN y el terremoto de 1976) haciendo reintegraciones (elementos originales) e integraciones precisas (elementos nuevos), respetando la composición original.

Revalorización: trabajar algunos proyectos que por diferentes motivos quedaron inconclusos, que no pongan en riesgo la integridad y autenticidad del conjunto, sino por el contrario aporten “nuevo valor”: el mural de Recinos para la CSJ; el mural de Mérida: *Un canto lírico al quetzal* (propuesta 1) o el mural de IGSS González-Goyri (propuesta 2) para el Auditorio exterior del IGSS, a manera de un enorme tríptico (norte-poniente-sur). La Torre II del Banguat (en la cual existen cimientos y arranques de columnas) y las propuestas de “fundición in situ” de González Goyri y Vázquez en los murales poniente y oriente. En este caso la propuesta para el edificio puede ser de integración para el exterior, con los murales ya mencionados pero puede ser de contraste en su interior (que incluya propuestas de integración plástica contemporánea), es decir emplear materiales y tecnología “de punta”: vidrio, metal, etc.

Revitalización: un hecho manifiesto en el CCCG, es el limitado uso los fines de semana y las noches, esta realidad-debilidad es trabajable: sumando espacios de uso cultural que den “nueva vida” al conjunto patrimonial y que no resten los usos y funciones administrativas actuales. Recordando que la concepción original del CCCG fue de usos mixtos (administrativo-cultural), pero el uso cultural ha quedado bastante relegado. El Banguat es la institución que mejor aplica lo referente a los usos mixtos al disponer de un Museo de Numismática, una biblioteca y el vestíbulo del primer nivel de la Torre I para

²¹ Folleto: “Los Murales de Carlos Mérida y Relieves de Roberto González Goyri”. Pág. 2. Departamento de Relaciones Públicas del IGSS

exposiciones temporales artísticas. En relación a esto último, es importante que tanto la Municipalidad como el CHN, utilicen los vestíbulos del primer nivel, para actividades culturales temporales. Propuesta: Museo de arte moderno y contemporáneo y Centro de Documentación Artística en la Torre II del Banguat. Plaza (propuesta de integración) y sótanos (propuesta de contraste) frente a la Municipalidad, con la particularidad de dedicar el primer sótano a un uso cultural (podría ser el Museo de la Ciudad entre otros espacios culturales, que incluyan arte e integración plástica contemporánea) y el resto de sótanos para parqueos, y la prolongación del corredor peatonal de la Sexta Avenida hasta la Plaza Italia, la 7^a, 6^a "A" y 9ª avenidas pueden ser objeto de tratamiento similar (ensanchar áreas peatonales) integrando Centro Histórico con CCCG. Respecto a esta plaza comenta el arquitecto Haeussler (Taller de Validación, 2013) "¿cómo es posible que le puedan llamar Plaza Italia a un espacio tan reducido como el actual? la plaza debe ocupar toda la actual área de parqueos actual". Plaza (propuesta de integración) y sótanos (propuesta de contraste) entre el IGSS Y la Municipalidad (integrando los dos edificios, también en el Plan Maestro Original), el primer sótano podría tener usos y funciones culturales que incluyan arte e integración plástica contemporánea y los siguientes sótanos para parqueos. En ambas propuestas con sótanos es importante que se trabaje con iluminación y ventilación natural. Para planificar y ejecutar la anterior propuesta es necesario realizar una segunda convocatoria de arquitectos y artistas que por méritos y concursos, colaboren en equipo.

Trazar la ruta reformista

Institucionalizar el trabajo de la Comisión de Valorización (Mesa Técnica) del CCCG, creando una Oficina de Patrimonio Moderno en la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura, que con el tiempo se consolide y se convierta en una Institución (con un presupuesto y personal técnico-administrativo suficiente) que vele no solamente por el CCCG, sino además por el patrimonio Moderno inmueble y mueble (esculturas, pinturas, etc.) de todo el país y también se ocupe del patrimonio contemporáneo que por su calidad técnica-artística se considere "patrimonio en potencia".

Es importante impulsar el Centro Cívico guatemalteco para patrimonio Mundial, tomando criterios de valor único excepcional: Corazón de Ciudad; estilización y perfeccionamiento de técnica de fundición "in situ"; el sincretismo arquitectónico (lo maya y el modernismo) y la obra innovadora, madura y de vanguardia de Mérida en El Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala, la cual constituye un ejemplo excepcional del "arte moderno americano", sustentado e inspirado en la cultura viva de los mayas guatemaltecos. La actual propuesta de ANADIE de construir el Centro Administrativo del Estado en el Conjunto Histórico Industrial de la Estación Central de Fegua, no solo es ilegal, sino además altera y descontextualiza dicho conjunto patrimonial, y pone en riesgo el proceso de Nominación con UNESCO.

Finalmente la necesidad urgente e impostergable de reestructurar el Ministerio de Cultura y del Estado guatemalteco en general. Integrando Cultura-Ambiente-Turismo en un solo ministerio, eficientando funciones y objetivos comunes, para impulsar políticas públicas de Estado, y proyectos de Nación en donde la conservación de la Cultura y la Naturaleza, no solamente constituyan la principal fuente de identidad y

orgullo nacional, sino además la principal generadora de recursos económicos para el Estado, y así poder invertir de mejor forma en el bien común de sus habitantes, tomando en consideración que la República de Guatemala, es una de las naciones más ricas mundialmente en términos de densidad de patrimonio mixto: cultural-natural.

Veo a Mérida danzar junto a otros sacerdotes danzantes mayas, frente a su propia creación en el interior del Banco de Guatemala, me acerco a él, lo observo fijamente, casi al oído le comento sobre el Centro Cívico..... y ¡sonreímos simultáneamente!

Referencias Bibliográficas

Cardoza y Aragón, Luis. *"Carlos Mérida Color y Forma"*. México, Primera Edición, 1992.

Cardoza y Aragón, Luis. *"Revista de Guatemala"*. Año I, volumen II. Tip. Nac. Guatemala, 1945.

Cabrera, Roberto. *"Cabrera. Testimonios, entrevistas, documentos"*. Catafixia Editorial. Guatemala, 2015.

Espinosa Campos. *"Carlos Mérida. Aportaciones a la Integración Plástica"*. Revista digital Ágora. México, 2005.

Folleto: *"Carlos Mérida en Guatemala"*. Exposición de Obras Recientes 1940-1947. Academia Nacional de Bellas Artes. 24 diciembre 1947-10 de enero de 1948. Centro de Documentación Galería El Attico, Ciudad de Guatemala.

Folleto: *"Los Murales de Carlos Mérida y Relieves de Roberto González Goyri"*. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social- IGSS. Departamento de Relaciones Públicas. Centro de Documentación Galería El Attico, Ciudad de Guatemala.

Folleto: *"Murales del Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala"*. Municipalidad de Guatemala, División de Educación y Cultura. Centro de Documentación Galería El Attico, Ciudad de Guatemala.

Luján Muñoz, Luis. *"Carlos Mérida, Precursor del Arte Contemporáneo Latinoamericano"*. Guatemala, Serviprensa Centroamericana, 1985.

Luján Muñoz, Luis. *"Carlos Mérida 1891-1991, Centenario de su Nacimiento"*. Guatemala, 1991

Méndez Dávila, Lionel. *"Carlos Mérida"*. Folleto de Bellas Artes. Certamen Nacional Permanente de Ciencias, Letras y Bellas Artes 15 de Septiembre. Centro de Documentación Galería El Attico, Ciudad de Guatemala.

Mérida, Carlos. Autorretrato. México, 1974.

Mérida, Carlos. *"Escritos sobre Carlos Mérida sobre Arte: El Muralismo"*. Colección Artes Plásticas. Serie Investigación y Documentación de las Artes. INBA septiembre 1987.

Quan Rossell, Stella. *"No es el Fin. Es el Mar. Crónicas y Voces de Luis Cardoza y Aragón"*. Catafixia Editorial, Guatemala, 2018.

Quan Rosell, Stella. "Los Escritores y Artistas del 44. Jacobo Rodríguez Padilla: Una Historia de Vida". Catafixia Editorial. Guatemala, 2018.

Revista Galería Guatemala (2006). "Con Estilo Propio: La Plástica del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala". Año 9, número 26, Guatemala, 2006.

Taracena Arriola, Arturo. "La Polémica Entre el Pintor Eugenio Fernández Granell y la Agear y el Grupo Sakerti". Editorial Flasco Guatemala, 2015.

CUADRO COMPARATIVO CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS SOBRESALIENTES EN LATINOAMÉRICA, COLABORACIÓN ENTRE ARTISTAS Y ARQUITECTOS, INTEGRACIÓN PLÁSTICA EN LA ARQUITECTURA.

CONJUNTO ARQ.	CARACTERÍSTICAS URBANAS	CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS	AUTORES	MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS	COLABORACIÓN ARTISTAS - ARQUITECTOS O INTEGRACIÓN PLÁSTICA. ESTILOS- TENDENCIAS
UCV 1940-1960 (patrimonio mundial 2000)	Soluciones abiertas, objetos arquitectónicos que integran por medio de plazas y caminamientos cubiertos. Concepción de Campus o Ciudad Universitaria. Concepción homogénea y coherente.	Empleó de celosía, plazas techadas, voladizos, etc. Integración a la naturaleza acondicionamiento natural de los espacios. Tradición y clima. Disolución entre el interior y exterior.	Carlos Raúl Villanueva y 25 artistas de vanguardia.	Concreto reforzado para crear formas abstractas y complejas. Conchas, cubiertas alabeadas, plegadas y onduladas, grandes luces, impresionantes voladizos o delgadísimas láminas.	Arquitectura estilo internacional. Muralismo predominantemente abstracto. Fauvismo (orgánico) cubismo (geométrico).
UNAM 1952-1956 (patrimonio mundial 2007)	Concepción de Campus y Ciudad Universitaria. Opera urbanística moderna plasma el pasado a través de la colaboración entre constructores y artistas.	Obras monumentales públicas que con la presencia poética fortalecen el lenguaje de la arquitectura moderna.	Pani y Del Moral, un total de 60 profesionales entre arquitectos y artistas	Concreto reforzado. El uso de materiales mexicanos (piedra, tecal, mosaico de vidrio, vinilita, concreto reforzado, etc.) incorpora elementos prehispánicos ayudan a fortalecer el discurso nacionalista de sus creadores (D. Lagunes)	Arquitectura internacional. Muralismo predominantemente figurativo. Los murales de la UNAM abordan temas diferentes con contenido social y político.
CCOG 1954-7	Rompimiento de traza colonial hacia un trazo moderno. Corazón o núcleo, urbanismo humanista.	Las edificaciones logran confort climático por medio del regulamiento solar utilizando voladizos, parteruces, etc., así como el concepto de ventilación cruzada. Muros transparentes, integran espacios interiores con exteriores.	Jorge Montes, C. Haessler, Monondo, Laarena, Aycinena, Artistas: Mérida, González Goyri, Grajeda Mena, Viquez, Recinos.	Concreto reforzado. Técnicas en murales: fundición "in situ" (verdad al material); Mosaico veneziario; esmalte con cobre sobre mármol blanco de Zacapa y madera.	Arquitectura funcionalista. Muralismo abstracto - figurativo, tendencias predominantemente abstracta y analítica. Revitaliza el arte maya y los valores de la cultura guatemalteca. Simbolismo: Estelas (CHN) Códices mayas desplegados (cenefas CHN).
CCMAA 1961-7	Integración a contexto natural (cerro), integración a contexto cultural (fuerte del siglo XX), integración a paisaje (volcanes, cielo, etc).	Circulación interna externa y volumétrica. (Similar a un templo maya)	Efraín Recinos. V. Asturias (cimentos)	Concreto reforzado. Mosaico, integraciones con piedra, etc.	Arquitectura expresionista. Escultura - objeto arquitectónico. Objeto concreto - sensible materializado en esculturas y pinturas. Síntesis de las artes.

CCOG (Centro Cívico Ciudades de Guatemala). CCMA (Centro Cultural Miguel Ángel Asturias), este último no se trata de una colaboración artista-arquitecto, pero podría tratarse del conjunto arquitectónico moderno mejor logrado de integración plástica en América Latina.

Elaborado por: Julio Mariano Sánchez M.

CUADRO COMPARATIVO, OBRA DE CARLOS MÉRIDA DE INTEGRACIÓN PLÁSTICA EN LA ARQUITECTURA (CATEGORÍA A), CENTRO CÍVICO CIUDAD DE GUATEMALA.

EDIFICIO PATRIMONIAL	CARACTERÍSTICAS EN EL MURAL	CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS	AUTORES ARQUITECTURA	MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL MURAL - TEMA	ESTILOS - TENDENCIAS MURAL
Palacio Municipal (1954-1958)	"Su mural de mosaico que figura en el Palacio Municipal, con el registro de unas máscaras del baile de la conquista, que presenta la trama de un poncho de Monostenago" (Grajeda Mena, El Imparcial, 10 julio '67)	Orientación norte-sur. Regulamiento solar en fachada sur con voladizo y parteruces. Oriente y poniente cerrado con murales de Grajeda Mena y Viquez. Edificio asentado sobre plataforma con accesos de escalinatas norte-sur, a manera de Palacio Maya.	Pelayo Llarena y Roberto Aycinena.	Mosaico veneziario (380 m2). Canto a la Raza.	Abstracto geométrico con insinuaciones figurativas los frentes indígena e hispano, los otros dos abstractos geométricos.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 1957-1959	Bimural en mosaico veneziario, Mural poniente abstracto-figurativo: "la seguridad social en Guatemala" Mural oriente, abstracto constructivo, orientado hacia espacio diseño para sala de exposiciones. Mural para Auditorio: "un canto lírico al quezatz" (extraviado y no ejecutado)	Orientación este-oeste, regulamiento solar en dichas fachadas. Escalinata hacia el oriente del edificio.	Roberto Aycinena y Jorge Montes.	Bimural: Mosaico veneziario, 490 mts cuadrados. Exterior auditorio: ladrillo ferruginoso cocido y esmaltado, (azulejo fabricado en Guatemala), 200 mts. cuadrados. Vitrificación materable a intemperie.	Abstracto geométrico con insinuaciones figurativas el mural poniente. El mural oriente abstracto geométrico. Auditorio: temas mayas en formas modernas.
Crédito Hipotecario Nacional (CHN)	"En el mural de esmalte sobre metal colocado en el edificio del CHN, surgen las formas características y los colores propios de los barrietes". (Grajeda Mena, El Imparcial, 10 de julio '67)	Edificio con patio central. Orientación norte-sur. Sentido de transparencia en el primer nivel, integración interior-exterior.	Carlos Haessler.	Cobre esmaltado sobre mármol blanco guatemalteco y maderas preciosas. 160 m2 para el CHN.	Abstracto geométrico. Simbolismo: Códices mayas desplegados (cenefas CHN)
Banco de Guatemala	Murales de cobre esmaltado hechos con la técnica Champéné (pintura traslúcida) que le da negativo y positivo. Técnica acureada (difusiones en el tratamiento de color): colores brillantes, espesor del cobre 2/3-1mm; planchas de 41 x 49 cms; aleaciones iguales al CHN (Mérida a Montes e informe L. Pesaro)	Regulamiento solar hacia el oriente y poniente con murales, orientación del edificio norte-sur.	Raúl Minondo y Jorge Montes.	Cobre esmaltado sobre mármol blanco guatemalteco. 98 mts cuadrados.	Abstracto geométrico.

Cuadro comparativo, obra de Carlos Mérida de Integración en la Arquitectura (Categoría A), Centro Cívico Ciudad de Guatemala.

Elaborado por: Julio Mariano Sánchez M.