

Ca. 1934-36

Luis Márquez, *Sin título*, ca.
1934-36. Col. IIE-UNAM

Rafael Tovar

PRESIDENTE DEL CNCA

Ma. Teresa Franco

DIRECTORA GENERAL DEL INAH

Sergio Raúl Arroyo

SECRETARIO TÉCNICO DEL INAH

Adriana Konzevik

COORDINADORA NACIONAL DE DIFUSIÓN

Rosa Casanova

DIRECTORA DEL SINAFO

Mario Acevedo

DIRECTOR DE PUBLICACIONES

Alquimia

EDITOR: José Antonio Rodríguez

ASISTENTE EDITORIAL: Cannon Bernáldez

EDITOR INVITADO: Ernesto Peñaloza, IIE-UNAM

DISEÑADORA: Lorena Noyola Piña

FOTOGRAFÍA: Cannon Bernáldez, Eugenia de la Rosa,
Ernesto Peñaloza, Adriana Roldán

COMITÉ EDITORIAL

Mario Acevedo A., Sergio Raúl Arroyo, Rosa Casanova,
Adriana Konzevik C., Georgina Rodríguez, José Antonio Rodríguez,
Juan Carlos Valdez

CONSEJO DE ASESORES

Alicia Ahumada, Marco Antonio Cruz, Olivier Debroise,
Teresa del Conde, Bernardo García, Patricia Massé Z., Patricia Mendoza,
Rebeca Monroy Nasr, Carlos Monsiváis, Francisco Montellano,
Ricardo Pérez Montfort, Gerardo Suter

D.R. © INAH Córdoba #45, col. Roma, C.P. 06700, México, D.F.

ISSN 1405-7786

Alquimia, publicación cuatrimestral, es el órgano informativo del Sistema Nacional de Fototecas. Editor responsable: el titular de la Dirección de Publicaciones del INAH. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo de título núm. 000790/98; de licitud de título núm. 10366; y de licitud de contenido núm. 7287. Toda correspondencia debe dirigirse a: Adriana Konzevik / José Antonio Rodríguez, Liverpool 123, 2do. piso, col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F. El contenido de los artículos es responsabilidad de los firmantes. Impreso en Impresos Publicitarios, Sur 149 núm. 2203, col. Gabriel Ramos Millán, México, D.F. Hecho en México / Printed in Mexico.

Cir. 1934-36

ÍNDICE

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2000

4

LA CONSTRUCCIÓN DE UN IMAGINARIO

7

EL IMAGINARIO INDIO DE LUIS MÁRQUEZ

Deborah Dorotinsky

13

LUIS MÁRQUEZ, EL PATRIARCA

Francisco Montellano

17

LAS COSAS, SEGÚN COMO SE VEN

Itala Schmelz

23

LOS LIBROS DE LUIS MÁRQUEZ: PARADIGMA NACIONALISTA

Laura González Flores

28

PORTAFOLIO

33

LUIS MÁRQUEZ Y EL CINE

Aurelio de los Reyes

39

TESTIMONIOS DEL ARCHIVO

LUIS MÁRQUEZ, FLOKORISTA Y PATRIARCA

Miguel Álvarez Acosta

41

SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECAS

Fernando del Moral González - Cecilia Gutiérrez Arriola

44

SOPORTES E IMÁGENES

Ernesto Peñaloza Méndez

46

PUBLICACIONES - EXPOSICIONES

Ca. 1934-36

La construcción de un imaginario

Ciertamente: él fue un creador que ponía los signos en juego, no importando qué tanto se complementaban o se rechazaban entre sí. Es más, si no había una concordancia entre éstos no importaba porque en esencia lo que Luis Márquez quería ofrecer era su propia versión de los hechos, o sea, sus obsesiones, esto es, su propio imaginario. Y sí, lo mismo en una puesta en escena (toda una planeada y diseñada estructuración iconográfica) que en la puesta en cuadro (la selección, que quiere decir la dirección de la circunstancia), él iría creando su concepción de lo que México debía ser, su ideal escenográfico, ficticio, sobre la nación. Así, Luis Márquez trastocó a su imagen y deseo lo que consideró pertinente que debía de configurar la visión sobre un pueblo y con ello se volvió complejo en su práctica —por todas sus ramificaciones estilísticas— y, sin duda, contradictorio. En ello su fascinación por la figura actuante no tuvo límites, porque por igual erigía a la figura india como parte de un

mundo eternamente festivo que la volvía una reverenciada efigie nacionalista; o bien se fascinaba —hasta llegar al trazo moderno que muy pocos contemporáneos lograron— con un cuerpo masculino o femenino, ya sin los ropajes que tanto le ayudaban a la construcción de sus obsesiones escenográficas, con lo que armaba un nuevo imaginario.

Una nómina de signos reiterativos y en constante tensión se encuentran a lo largo del trabajo que realizó: la dicotomía entre la vestimenta india que iba de lo humilde, en registro directo, a lo teatral prediseñado; del sumiso rostro indio en inamovible letargo al preferentemente altivo; de la obligada pose dulcificada a la actitud falsamente heroica. En pocas palabras, Luis Márquez ajustaba y delineaba, arropaba y maquillaba literalmente a sus personajes y a sus circunstancias. Y bueno ya se sabe que no hay imagen ingenua, pero también habría que evidenciar que el espectador hace existir a la imagen fotográfica, la hace circular. Por

Ca. 1930

tanto, para que en México se diera a lo largo de muchos años un productor como Márquez, tuvo que existir su contraparte: un público que consumió sin hartazgo sus imágenes. Fotografías, entonces, necesarias —o quizás habría que decir obligadas— para un tiempo (claro, del nacionalismo vasconcelista al patriótico folklore de Estado con Luis Echeverría).

Y bueno, es nada menos que con Luis Márquez que *Alquimia* llega ahora a su número 10 y a su cuarto año de vida. Para tal logro fue esencial para nosotros el apoyo y la colaboración estrecha que tuvimos con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que resguarda el más extenso y rico archivo que sobre Márquez se conoce. Igualmente la contribución de diversos investigadores que buscaron analizar notablemente, desde diversas perspectivas, la obra de este autor. Ellos son Aurelio de los Reyes, Debora Dorotinsky, Laura González, Francisco Montellano, Itala Schmelz y, nuestro editor invitado, Ernesto Peñaloza,

acucioso conocedor de las miles de imágenes que preserva el Instituto (de donde provienen todas las fotografías que aquí se publican, salvo donde se indica lo contrario) y a quienes les ofrecemos nuestro agradecimiento. Con Ernesto, y con gran parte del equipo del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint —del que más adelante da cuenta Cecilia Gutiérrez— armamos ahora este número. Un proyecto que lo veníamos acariciando desde hace varios meses, porque pensábamos que una producción singular como la de Márquez debía conocerse entre un público más amplio; y para que, desde luego, nuevos investigadores se acerquen al imaginario de este fotógrafo. Por supuesto, no creemos que hayamos agotado en sus múltiples lecturas el trabajo de Luis Márquez. Pero tanto *Alquimia* como el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM hicieron lo que les corresponde: divulgar para preservar.

José Antonio Rodríguez

Ca. 1935-45