

CUAUHTÉMOC EN LA DEFENSA DE MÉXICO - TENOCHTITLAN. (DETALLE)
Centro Vacacional Oaxtepec, IMSS, Morelos, 1964.
Foto de Ernesto Peñaloza, 2011, archivo de la Coordinación de Bienestar Social.

Posteriormente, en concordancia con el discurso estético de las décadas de 1960 a 1980, realizó esculturas en terracota policromada o en piedra artificial impregnada de color o al natural, sustentadas en el uso de figuras geométricas. Tres figuras (1953), Pareja (1963), Figura en descanso (1963), Composición (1967), Figura mecánica (1968), Figura sentada (1968-1977), Figura abstracta (1968), Composición No. 1 y 3 (1964), Germen de la vida 1970, Bailarina (1970-1980), son algunos ejemplos destacados.

Con su obra monumental Ortiz Monasterio dejó honda huella en los ámbitos público y civil. Para nuestra fortuna sobreviven en el Bosque de Chapultepec La Diana cazadora (1943), La fuente monumental de Nezahualcōyotl (1955-1956), dedicada al rey poeta, donde conjuga la sensibilidad y lenguaje pre-colombino con el maravilloso murmullo del agua generado por la cascada que se desplaza a lo largo de un talud de 450 metros. Asimismo, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros realizó catorce tableros en alto relieve entre 1946 y 1948, que dan cuenta de momentos clave de la historia de México y de la cultura universal, proyecto al que fue invitado por el arquitecto Mario Pani.

Otro ejemplo destacado es el monumento a La Madre, con el que ganó en 1949 el concurso convocado para tal fin, conjunto escultórico resuelto con tres sendas figuras: una central La Madre y dos laterales, El Intelecto y La Agricultura. La destreza en el manejo de la fuerza y el volumen de las figuras alegóricas, ejercen equilibrio con la madre erguida que sostiene al niño en sus brazos.

A la par de su producción artística, Ortiz Monasterio desarrolló una amplia trayectoria como docente y catedrático de 1942 a 1990, en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura del INBA, mejor conocida como "La Esmeralda" y la Academia de San Carlos. Asimismo, dictó conferencias sobre arte y escultura precolombina, psicología, estética, budismo e hinduismo. Hombre de gran cultura, fue miembro fundador de la Academia de Artes y del Seminario de Cultura Mexicana. Recibió premios y distinciones, siendo el más destacado el Premio Nacional de Artes de 1967.

PORTADA Y CONTRAPORTADA
LUIS ORTIZ MONASTERIO. CUAUHTÉMOC EN LA DEFENSA DE MÉXICO - TENOCHTITLAN
Centro Vacacional Oaxtepec, IMSS, Morelos, 1964.
Foto de Ernesto Peñaloza, 2011, archivo de la Coordinación de Bienestar Social.

Patrimonio Artístico IMSS

LUIS ORTIZ MONASTERIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
COORDINACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
DIVISIÓN DE DESARROLLO CULTURAL

MIRADA CRONOLÓGICA A VUELO DE PÁJARO

A la valiosa labor socio-cultural que brinda el IMSS

María Estela Duarte Sánchez

Luis Ortiz Monasterio (1906-1990) forma parte de la columna vertebral de la Escuela de Escultura Mexicana, que inició en los años veinte del siglo pasado, tomando como parteaguas de un nuevo lenguaje plástico -que rompe con la enseñanza académica del siglo XIX-, al Monumento a la Revolución. Otro factor determinante para su desarrollo fue el éxito que tuvo la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa (1928 – 1942), al frente de Guillermo Ruiz, cuyos postulados eran enfrentar la talla directa a la usanza mesoamericana.

A diferencia de otros artistas que eligieron ir a Europa a aprender o perfeccionar su conocimiento y técnica, Ortiz Monasterio optó por viajar a Estados Unidos, que para ese momento estaba en crecimiento y de alguna manera dictaba la avanzada de los lenguajes plásticos con el Pop y el Op Art. Fue así que, después de cuatro años de estudios y trabajo personal en la Academia de San Carlos de la ciudad de México, viajó a Los Ángeles en dos periodos: el primero de 1925 a 1927 y el segundo de 1928 a 1929, sumando una estadía de cuatro años en los que formó un estilo propio con dos vertientes: la de inspiración precortesiana, como él la describe "utiliza con gran acierto la tercera dimensión, que es el principio fundamental de la escultura (...) y un magno sentido de la creatividad; no trata de copiar el mundo exterior sino que copia algún invisible mundo interior de imágenes mentales. Quizá esto se deba a su profundo sentido religioso."¹

La segunda vertiente abreva en las tendencias internacionales marcadas por artistas como Henry Moore (1898-1986), Constantin Brancusi (1876-1957), Jacques Lipchitz (1891-1973), Ivan Meštrović (1883-1962), Ralph Stackpole (1885-1973) y Pablo Picasso (1881-1973), entre otros.

¹ Luis Ortiz Monasterio, *El ropero de piedra*, México, Conaculta, 2007, pág. 37.

CUAUHTÉMOC EN LA DEFENSA DE MÉXICO - TENOCHTITLAN. (DETALLE)
Centro Vacacional Oaxtepec, IMSS, Morelos, 1964.
Foto de Ernesto Peñaloza, 2011, archivo de la Coordinación de Bienestar Social.

COLUMNA CON OCELOTE Y ÁGUILA (DETALLE)

Centro Médico Nacional Siglo XXI, 1964.
Foto de Ernesto Peñaloza, 2011, archivo de la Coordinación de Bienestar Social.

COLUMNA CON OCELOTE Y ÁGUILA

Centro Médico Nacional Siglo XXI, 1964.
Foto de Ernesto Peñaloza, 2011, archivo de la Coordinación de Bienestar Social.

LUIS ORTIZ MONASTERIO Y COLABORADORES
Plata sobre gelatina, hacia 1964. Acervo documental Luis Ortiz Monasterio.

CANTEROS JUNTO A OCELOTE
Plata sobre gelatina, hacia 1964. Acervo documental Luis Ortiz Monasterio.

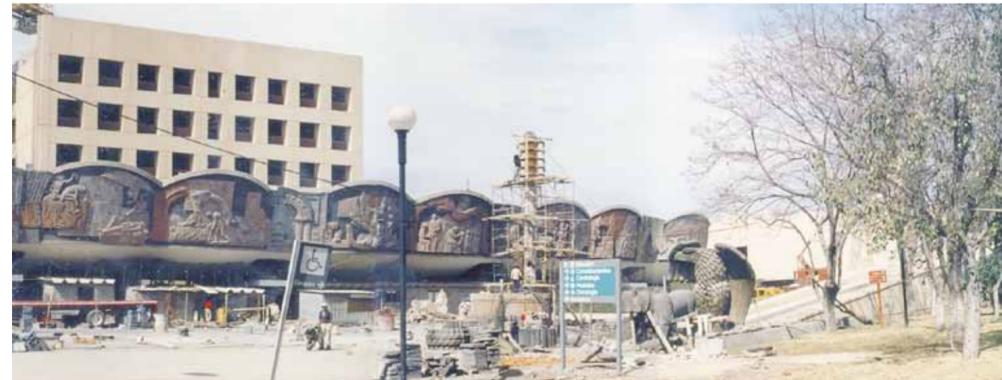

GRÚA SUBIENDO A OCELOTE A CAMIÓN PARA SER TRASLADADO
Plata sobre gelatina, hacia 1964. Acervo documental Luis Ortiz Monasterio.

CANTEROS CON QUETZALCÓATL DE LA UNIDAD INDEPENDENCIA
Plata sobre gelatina, hacia 1960. Acervo documental Luis Ortiz Monasterio.

HIDALGO DE LA UNIDAD INDEPENDENCIA
Plata sobre gelatina, hacia 1960. Acervo documental Luis Ortiz Monasterio.

REUBICACIÓN DE COLUMNA CON OCELOTE Y ÁGUILA EN LA PLAZA DE AULAS
Centro Médico Nacional Siglo XXI, 1989. Centro Único de Información "Ignacio García Téllez", IMSS.

MAQUETA PARA MATERNIDAD
Plata sobre gelatina, hacia 1964. Acervo documental Luis Ortiz Monasterio.

MATERNIDAD EN SU UBICACIÓN ORIGINAL
Diapositiva, hacia 1964. Acervo documental Luis Ortiz Monasterio.

MATERNIDAD
Plata sobre gelatina, hacia 1964. Acervo documental Luis Ortiz Monasterio.

OBRAS MONUMENTALES PARA EL IMSS

Bajo el conocimiento, inteligencia y sensibilidad de Benito Coquet Lagunes (1913-1993), funcionario cultural de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, se llevó a cabo un programa arduo y ambicioso de mecenazgo, que dio cobijo e impulso a todas las artes. Ortiz Monasterio, al igual que otros destacados artistas, fue invitado para desarrollar monumentos escultóricos en tres de sus sedes. En la Unidad Independencia se localiza el conjunto más amplio, con dos versiones de Quetzalcóatl, uno como rey y otro como serpiente emplumada; la figura de Miguel Hidalgo, el Escudo Nacional, una fuente con los emblemas de Tláloc y las columnas maya-toltecas que sostienen el pórtico del teatro al aire libre. Cabe mencionar que la plaza de dicha unidad habitacional fue inaugurada fastuosamente por el presidente Adolfo López Mateos en una gran ceremonia.

En el Centro Médico Nacional, por otra parte, desarrolló un par de imponentes columnas rematadas por sendas águilas de bello plumaje, vigilantes y listas para emprender un vuelo de ataque. Al pie de cada columna representó a un feroz ocelote. La ejecución de los felinos se llevó a cabo directamente en las canteras, donde hubo que devastar un bloque monumental para tallarlo en una sola pieza. Al respecto comentó el artista: "los talladores (...) tuvieron que dormir en catres de campaña casi a la intemperie. Fue la guerra. La guerra contra la materia en aras del espíritu. Pero se concluyeron las obras."

² Luis Ortiz Monasterio, *El ropero de piedra*, México, Conaculta, 2007, p. 163.

La maternidad protegida por un águila, como emblema del Seguro Social, fue la otra gran escultura que forma parte de este conjunto. En la alegoría se asume la fortaleza y seguridad premisa de este gran Instituto. A raíz de los temblores de 1985 dichas obras fueron debidamente atendidas y recuperadas, tal como las podemos ver hoy.

Finalmente, para el Centro Vacacional Oaxtepec ejecutó un alto relieve de cinco metros de altura y más de ocho metros de largo que representa la defensa de México-Tenochtitlan hecha por Cuauhtémoc. El monarca mexica está colocado al centro de la composición, acompañado por guerreros a un lado y a otro, todos perfectamente ataviados con sus escudos. En la parte superior del relieve esculpido en piedra, se desplazan los edificios piramidales del Templo Mayor.

El mismo artista comentó acerca de estos trabajos:

"En las obras que hice para el Seguro Social, como en todas las otras que realicé con carácter urbanístico, tuve el gusto y la satisfacción de trabajar con humildes talladores de piedra que, además de mostrar una notoria destreza, seguramente heredada de sus antepasados indígenas, manifestaban un sincero interés y entusiasmo al ejecutarlas, como si se tratara de su propia obra. Este desprendimiento y la generosidad del pueblo con quien convivía durante la realización de mi obra urbana me permitieron observar y valorar su innato espíritu artístico, que mucho me estimulaba en la prosecución de mis trabajos"³

³ *Ibid*, p. 86.