

Carmen Consuelo Barrera Mezarina

EFRAIN RECINOS
ARQUITECTURA — ESCULTURA — PINTURA

Asesora: Licda. Edna Núñez de Rodas

Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Arte

Guatemala, Septiembre de 1991.

DL
07-1
T(575)

Este estudio fue presentado por la autora como trabajo de Tesis, requisito previo a su graduación de Licenciada en Arte.

Guatemala, septiembre de 1991

INDICE

	PAG
1. INTRODUCCION	1
2. RESEÑA HISTORICA DE LA PLASTICA CONTEMPORANEA	5
2.1 Europa	4
2.2 América	4
2.3 Guatemala	9
3. LA OBRA ARTISTICA DE EFRAIN RECINOS -Arquitectura, Escultura, Pintura-	11
3.1 Teatro Nacional Miguel Angel Asturias	13
3.1.1 Estructura	18
3.1.2 Composición	18
3.1.2.1 Composición externa	18
3.1.2.2 Composición interna	20
3.1.2.3 Composición del color	20
3.1.3 Ritmo	21
3.1.4 Escala	21
3.1.5 Materiales	21
3.1.6 Planos	22
3.1.7 Valor técnico	22
3.2 Teatro de Drama o de Cámara	23
3.3 Teatro al Aire Libre	23
3.4 Parque Infantil del Centro Penitenciario, Zona 18, Ciudad de Guatemala	24
3.5 Monumento a la Industria	25
3.6 Cascada-Mural del Parque de la Industria	25
3.7 Mural del Edificio Bugarvillia	25
3.8 Mural del Crédito Hipotecario Nacional	26
3.9 Mural de la Biblioteca Nacional	26
3.10 Murales exteriores de la Terminal Aérea La Aurora	27
3.11 Escultura Excenta:	27
3.11.1 Música Grande	28
3.11.2 La Presidenta de Cuartelazo	28
3.11.3 La Noche	29
3.11.4 Caballero Quetzal	29
3.11.5 Héroe Trágico	29
3.11.6 La Orden del Clis-Clis	29

	PAG
3.11.7 Sirena en las Nubes	30
3.11.8 ¿Te acordás de Febrero de 1976?	30
3.11.9 Ixmicané	30
3.11.10 Pedestal del Monumento a Justo Rufino Barrios	30
3.12 Pintura Mural y Pintura de Caballete	31
3.12.1 Pintura Mural	31
3.12.1.1 Murales del Teatro Nacional Miguel Angel Asturias	31
3.12.1.2 Murales interiores de la Terminal Aérea La Aurora	31
3.12.2 Pintura de Caballete	32
4. EL CONCEPTO DE LA OBRA DE RECINOS	35
4.1 Arquitectura	35
4.2 Escultura	35
4.3 Pintura	36
5. TECNICAS EN LA OBRA DE RECINOS	39
5.1 Técnica en escultura	39
5.2 Técnica en pintura	40
5.3 Técnica en arquitectura	41
6. SIGNOS Y SIMBOLOS EN LA OBRA DE RECINOS	45
6.1 Signos y símbolos particulares en su obra	45
7. CONCLUSIONES	49
8. ANEXOS	52
8.1 Breve Biografía de Efraín Recinos	53
8.2 Punto 50. del Acta de Premiación del Certámen Centroamericano de Escultura, 1980	56
8.3 Cronología de las Obras realizadas por Recinos	57
8.4 Análisis de Obras	62
9. NOTAS	93
10. BIBLIOGRAFIA	95

1. INTRODUCCION

Las obras de la plástica contemporánea contienen diversos valores, son expresiones personales, sociales o de identificación cultural, representan el pensamiento del artista quien crea signos y símbolos para comunicarse y los que simultáneamente lo identifican, expresan sus propios valores, los de la sociedad y los de la época a la que pertenece.

Uno de los valores intrínsecos en la obra de arte es la proyección social que con ella se ejerce, a través de volúmenes, colores, formas, sonidos, configuración del espacio, etc., el artista transmite al público el conocimiento que en ella está implícito o conduce al espectador a discernir sobre el contenido expuesto, en los dos casos, la obra de arte es un medio de instrucción ideológica-estética. La referencia del Arte a fines sociales conlleva también a la proliferación de expresiones ideológicas, el sujeto con su quehacer artístico propala sus diferentes observaciones, puntos de vista, pensamientos y convicciones, dinámica que ha permitido establecer una relación entre el Arte y el público. Por otra parte la pluralidad de motivos y expresiones contenidas en las obras han originado diversos estilos, tendencias y corrientes en el desarrollo del controversial Arte contemporáneo del Siglo XX.

En el caso de Efraín Recinos, su obra es una muestra de la expresión y desarrollo inusitado del Arte del Siglo XX, tiene como finalidad la recreación y deleite humano está creada para que las personas puedan verla, tocarla, penetrarla, admirarla, entenderla, criticarla o ignorarla, la proyección social de su Arte está en el contenido de sus obras.

El presente trabajo estudia la obra de Recinos en general, como representativa de la plástica contemporánea guatemalteca (arquitectura, escultura y pintura), para su desarrollo se procedió a la elaboración del plan de trabajo, determinación del método y técnica de investigación, recolección de información, fotografías, entrevistas con Recinos y personas relacionadas con el Arte y finalmente la redacción del estudio. El propósito de este trabajo es dar a conocer en un so-

Lo documento la obra; contenido, estilo, corriente, tendencia, proyección social, que ha creado Recinos hasta la fecha para que sirva de referencia a los trabajos que se realicen en el futuro sobre la misma. Este propósito se alcanzó parcialmente pues por lo prolífico de su obra fue difícil localizarla - toda, ya que muchas de ellas forman parte de colecciones privadas en el país y en el extranjero. Se hizo un estudio y análisis de aquellas que hubo oportunidad de conocer y observar y se elaboró un inventario cronológico con la ayuda del artista en el que se incluyeron piezas que no se pudieron conocer. Las pinturas fueron más difíciles de localizar porque su producción es mayor, se refieren sólo algunas (véase anexo 8.3). Conforme se avanzó en el estudio fue posible discernir sobre el concepto de su obra, el que no es más que su proyección hacia lo humano, se estudió también sus técnicas, sus signos y símbolos que son en su trabajo artístico su sello personal y particular.

El método estructuralista utilizado para esta investigación permitió por medio de diagramas conocer la estructura de algunas de las obras de Recinos, reproduciendo el sistema de relaciones lineales existentes en las mismas. El diagrama en este método es el instrumento didáctico que hace visible la estructura artística y favorece la comprensión de una obra, la que puede estar concebida por signos y símbolos que van de lo abstracto a lo concreto o viceversa, ésta traducción es lo que se llama isomorfismo. El análisis estructural consistió en descubrir los símbolos del Arte que establecen la relación hombre-arte-sociedad; de esta forma se captó la estructura existente en su obra por medio de técnicas de comparación, clasificación, diagramación y exégesis, las que hicieron posible ver el sentido final de las estructuras y sus articulaciones sintácticas, semánticas y pragmáticas; se evitó la descripción literal para así poder llegar a conclusiones evidentes y afirmar que considerada como estructura, la imagen se compone de signos, posee sintaxis, significación y sentido práctico. El signo tiene un valor óntico: designa pero no significa.

El estructuralismo con sus técnicas auxiliares realiza el examen de la obra como totalidad, toma cada una de sus partes como elementos de un lenguaje y también como un sistema de signos con funciones recíprocas y coherentes. Por otra parte, habrá que considerar que la obra de arte contiene signos lógicos (los que no cambian) y signos fácticos (los que si cambian sin que se modifique su estructura), lo que significa que en el análisis se compara la estructura lógica con la eidética,

toda exégesis en las obras de arte representa la realización de un "redescubrimiento" de las imágenes contenidas. La explicación de una obra de arte puede hacerse únicamente al nivel del signo (semiótica), se puede explicar la sintaxis del conjunto de signos y la sintaxis semántica, o sea el signo como significante. La estructura de la obra puesta en el diagrama "descubre" la creatividad artística; las técnicas son los métodos cambiantes que al penetrar en el mundo del artista, hacen aflorar su lenguaje simbólico.

Estudiar la obra de Recinos significó conocer sus motivaciones, contexto, su persona, entender en parte su codificación-comunicación artística, por medio de pláticas y acercamiento a su obra se posibilitó la "descodificación" o desciframiento de su Arte parcialmente. La posición como artista ante preguntas y entrevistas fue en parte defensiva y se mostró reacio a hablar sobre su obra y de sí mismo, es una persona inteligente, afable, atenta, sencilla, bromista y le gusta hablar del Arte en sentido general.

En este estudio no se analiza una obra en particular, lo que se pretende es un estudio global que reíña la directriz - artística, características comunes en su plástica, simbología, contenido, uso de técnicas, concepto y proyección social de su obra, para comprender que en la práctica sus técnicas difieren en parte, pero en la concepción del Arte existe un denominador común en toda su creación: sus signos y símbolos, que toman al hombre como elemento central, y sus técnicas, el manchismo formando texturas en su pintura y el mosaico de mármol o mosaico de piedra que sustituye al manchismo en su escultura y arquitectura, con énfasis en el uso de la línea curva.

2. RESEÑA HISTORICA DE LA PLASTICA CONTEMPORANEA

El Arte del Siglo XX surgió de los movimientos de vanguardia que ocurrieron en Europa a finales del Siglo XIX, generados por un grupo de artistas con expectativas nuevas para el Arte, su propósito fue terminar con los sistemas conservadores y lograr la valoración del artista como tal, cosa que les permitiera expresarse con individualidad y libertad académica. Después de pasar por muchas situaciones que generaron acciones antagónicas, alcanzaron su objetivo: trascender como creadores individuales, concretar sus ideas artísticas y definir su propio estilo a través de signos y símbolos personales, lo que dió paso al lenguaje abstracto en las obras del Arte.

La rigidez académica y el rechazo a la enseñanza del Arte basado en la copia de otros artistas del pasado, impulsó a los artistas experimentales a buscar soluciones innovadoras; por una parte iniciaron una exploración científica para el Arte y por la otra, pretendieron acabar con la copia fotográfica de la naturaleza. Su oposición al aprendizaje basado en cánones rígidos, les llevó a encontrar otras formas, técnicas y nuevos materiales con que realizar un Arte diferente sin el apego total a lo tradicional. Su lucha por la aceptación de lo nuevo, los estudios, los planteamientos de problemas, las soluciones con bases científicas, las propuestas de cambio producto de sus experiencias e investigaciones, dieron paso a tendencias y corrientes, a estilos y técnicas nuevas en los diversos campos del Arte. Los grupos artísticos que surgieron aunaron sus esfuerzos y sentaron las bases para el inusitado desarrollo del Arte del Siglo XX.

Haciendo un poco de historia, diremos que las inquietudes incipientes por lograr la integración de las artes se iniciaron a mediados del Siglo XVIII como reflejo de los cambios de orden económico-social-político que se originaron en Europa (Revolución Francesa, 1789) y de los de orden científico-técnico (Revolución Industrial, 1760-1840), después de estos grandes movimientos los nuevos métodos y técnicas también fueron aplicados a la Arquitectura. En 1851 se construyó el Palacio de Cristal (Londres, Inglaterra) con la aplicación de -

técnicas de producción industrial utilizando nuevos materiales (hierro y vidrio), a partir de este hecho revolucionario la técnica arquitectónica se enfocó en fomentar las construcciones uniendo arte-técnica-industria. En pintura y escultura el Impresionismo (1867), fue el que se inició como un movimiento innovador; entre sus principales exponentes puede citarse a Monet, Cezanne, Van Gogh, Gauguin y Toulouse Lautrec, a Rodin en escultura. Siguiéron otros movimientos importantes como el Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Constructivismo y el Neoplasticismo.

Posteriormente, de 1880-1900 surgió el movimiento denominado Art Nouveau o Modernismo de Transición promovido por el maestro español Antonio Gaudí quien reunió a las artes plásticas con un enfoque particular medieval-oriental. Entre 1900-1914 surgió el movimiento llamado Protorracionalismo que significó una síntesis entre lo estructural-funcional; sus promotores fueron Loos, Peter, Behrens y Augusto Perret. Por otra parte en 1917 en la URSS se iniciaron los movimientos conocidos como Suprematismo y Constructivismo, los que se basaron en el cubo-futurismo que se sintetizó en un contexto político social; entre sus representantes está Malévich.

Por esa misma época (1917) en Europa surgió otro movimiento, el de la Escuela de De Stijl (El Estilo) en Leiden, Holanda, que representó uno de los más importantes esfuerzos para el logro de la integración de las artes plásticas; fue una de las primeras escuelas que estableció los principios básicos y estéticos para la arquitectura contemporánea. Este movimiento fue promovido principalmente por el pintor Piet Mondrian y el arquitecto Christian Küper conocido como Theo van Doesburg. Sus antecedentes están en la pintura cubista y sus seguidores reducían las formas naturales a figuras geométricas para hacer obras armónicas. Las bases del movimiento fueron experiencias a las que se denominó Neoplasticismo, consistió en planos y volúmenes sobre lo horizontal-vertical con la aplicación de colores y la geometría euclídeana. A partir de 1920 esta escuela ejerció influencia sobre el desarrollo de la plástica de muchos países. El criterio fundamental de este movimiento fue lograr un Arte que sintetizara las tres artes visuales y que se identificara con una arquitectura mayor; sustentaban además que el ideal estético era el Arte racional, sin embargo, en el desarrollo de la arquitectura, las tendencias demostraron que además de lo racional se daba también lo opuesto, lo informe prevaleció sobre lo formado, nuevas técnicas y nuevas ideas sustituyeron al sentido de la proporción

de los Neoplasticistas. La importancia histórica de la Escuela de De Stijl y la función de las corrientes propuestas son indiscutibles, reflejándose en obras de arquitectura, artes gráficas y dibujo publicitario. Paralelamente a las corrientes racionales, se desarrollaron corrientes abstractas.

Otro movimiento de importancia fue el de la Escuela Das Staatliche Bauhaus Weimar (Walter Gropius y otros) cuya posición vanguardista surgió en Europa en 1919. Con sus teorías pretendió fusionar Arte-industria y Arte-vida cotidiana utilizando la arquitectura; después de la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial se propuso la idea de una síntesis de las artes plásticas la que se aceptó y desarrolló en varios países y se probó que el contacto pueblo-Arte es un satisfactor de necesidades emocionales. Esta escuela revalorizó las formas arquitectónicas (en relación con las actividades humanas), los métodos, los materiales y las finalidades arquitectónicas básicas, sustentó el criterio de que una construcción es completa cuando es factible medir el grado en que satisface su finalidad y concluyó que el arquitecto actual es un colaborador del pintor, del escultor y del mosaquista. Reunió a pintores, escultores, arquitectos, urbanistas, diseñadores, técnicos, artesanos y obreros y logró realizar la integración Arte-técnica-industria (diseño industrial) o sea la unión del trabajo intelectual con el manual para la construcción de espacios y masas para las actividades humanas. La inclusión de esculturas y murales pictóricos significan integración a una manifestación arquitectónica mayor, colocados éstos como puntos de interés definen exteriores e interiores, son símbolos de participación humana y crean deleite, las necesidades de una sociedad moderna y la disponibilidad de los métodos estructurales y nuevos materiales (acero, cristal, madera laminada, ladrillo, argamasa, etc.), han hecho de la arquitectura una actividad posible y necesaria al igual que en el pasado pero con otras innovaciones metodológicas y en técnicas de construcción.

Debido a los problemas causados por la Segunda Guerra Mundial, varios artistas e intelectuales emigraron a América, entre ellos Walter Gropius y Miës van der Rohe. Así, se expandió por el continente americano la idea de lo que se llamó "la nueva arquitectura" de la Escuela Bauhaus, cuyos diseños tenían un enfoque formalista-funcionalista con acento de lo estructural volumétrico. De esta forma llegó a Guatemala el conocimiento de estas escuelas, se propaló la idea de la síntesis de las artes enfocada a satisfacer emocionalmente las actividades humanas.

En América, en el período que comprende de 1880-1900, surgió el movimiento llamado Racionalidad Proyectual y Constructiva, cuyas construcciones eran estructuras metálicas verticales sin decoración, con predominio de la fuerza y calidad formal y el uso de la electricidad; sus principales exponentes fueron Le Baron Jenney y Luis Sullivan. Hacia 1900-1914, surgió el trabajo de Frank Lloyd Wright cuya obra se denominó Arquitectura de la Llanura y que significó la integración de la arquitectura al paisaje rural o urbano. También en esta misma época se dió el impulso de las ciudades futuristas con los proyectos de Antonio Sant'Elia y el organicismo de Erick Mendelsohn.

En Latinoamérica, las innovaciones del Arte contemporáneo surgieron como un medio por el cual los artistas pudieron comunicar sus ideas:

"... el arte americano en general se despierta en la década de los años 1920... Los países más importantes de América desde finales del Siglo XIX, habían podido mandar becados a Europa a jóvenes artistas... países vanguardistas como México, Venezuela, Argentina, Chile... contaban en sus salones y exposiciones de Arte, con muestras de tendencias modernas, diversidad de estilos, contenidos y técnicas..." (Bayón, 1974, P. 17 y sig.)

A lo largo del continente las nuevas corrientes artísticas presentaron gran diversidad de concepciones. Los distintos grupos étnicos y sus múltiples necesidades propiciaron el surgimiento de temas de índole social, esa necesidad de expresión les llevó a la generación de una temática nacionalista que les permitió difundir sus realidades. Las representaciones del Arte tomaron formas e imágenes que se plasmaron con colores, volúmenes y líneas legibles para la mayoría de la población. Se creó una forma diferente de expresión artística con un carácter socio-político-estético, claro ejemplo son el Muralismo mexicano, el Arte vanguardista argentino y el Surrealismo chileno, pero en ellos no se dió la integración de las artes plásticas siguiendo los conocimientos de las escuelas europeas.

Fue en Brasil en donde la arquitectura y la integración de la plástica tuvo eco de acuerdo a las teorías de la Escuela Bauhaus y los conocimientos de Le Corbusier; como ejemplo están las obras de Oscar Niemeyer y las de Alfonso Reidy que

nes fomentaron la arquitectura como integración con la escultura y la pintura. También estos conocimientos arquitectónicos fueron adoptados en México y Argentina.

En Guatemala, a finales del Siglo XIX (1880) se dió impulso al Arte con la llegada de maestros de la plástica procedentes de Europa. A principios del Siglo XX algunos jóvenes guatemaltecos fueron a estudiar a Escuelas de Arte en Francia, Italia y España. A su regreso introdujeron alternativas que impulsaron el Arte nacional. En 1920 se fundó la Academia nacional de Bellas Artes, que actualmente es la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

En la década de 1940 como consecuencia de la intolerancia a la dictadura que gobernaba el país, se produjeron cambios sustanciales en lo político, social y económico. En 1944 los diferentes sectores sociales de Guatemala depusieron al gobernante Jorge Ubico quien había implantado un gobierno no progresista, negando el adelanto político, social, económico y de relaciones internacionales. La Revolución del 20 de octubre trajo para el país un período de modernización y adelanto, se concedió el sufragio universal para todos los adultos alfabetas, se garantizó la libertad de expresión, la organización política, se ejecutaron programas de bienestar social (escuelas, hospitales, viviendas), se reorganizó el sistema educativo en todos los niveles y se inició la primera campaña nacional de alfabetización, también se llevaron a cabo programas de salubridad (nutrición e inmunización), surgió la afiliación al seguro social y se aprobaron leyes que sentaron las bases de una legislación de trabajo progresista.

La reorganización educativa también favoreció al Arte. Es en esta década cuando surgen movimientos artísticos vanguardistas, se redujo en parte el academicismo, se realizaron innovaciones arquitectónicas, nueva temática y técnicas para la escultura y la pintura, la comunicación con otros países permitió conocer escuelas, corrientes, estilos y técnicas modernas.

Después de 1950 se produjo un Arte más acorde a la época, principalmente en la ciudad de Guatemala que en ese momento entró en un período de transición, pasando de lo tradicional a lo

moderno, se organizó una nueva urbanización con trazas dirigidas a formar parte de un sistema más complejo. Se dieron diferentes expresiones plásticas debido al conocimiento de otras corrientes y escuelas extranjeras. Se fomentó la arquitectura, la escultura y la pintura como síntesis de las artes plásticas. La fundación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos fue importante para el cambio urbanístico y arquitectónico.

Con esta línea de ideas se construyeron edificios con sentido racional-funcional en los que se trató de integrar las artes plásticas; estos edificios son: el Palacio Municipal (1955), las oficinas centrales del IGSS (1956), el Crédito Hipotecario Nacional (1964), el Banco de Guatemala (1966), la Terminal Aérea La Aurora (1968) y el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias (1978), siendo este último el único complejo arquitectónico que reúne los elementos requeridos para una integración plástica. El diseño del Teatro Nacional realizado por Efraín Recinos, es original, su directriz artística tiene un enfoque local, nacionalista y de integración.

En las últimas décadas de este siglo, la plástica guatemalteca se ha caracterizado por la tendencia al rechazo de la función imitativa y descriptiva de la naturaleza, los artistas parten de la concepción de que la obra de arte es una creación autónoma, en la cual existe disponibilidad para expresar los valores que él descubre de sí mismo, dándole la pauta para la definición de su estilo que puede ser figurativo (concepto conservador) o no figurativo (abstracto). El artista contemporáneo con su Arte, expresa vivencias y concepciones particulares y su visión individual del ambiente social que le rodea.

3. LA OBRA ARTISTICA DE EFRAIN RECINOS

Describir a grandes rasgos los aspectos principales de la obra artística de Efraín Recinos, es esbozar una obra del Arte contemporáneo figurativa-expresionista, que se caracteriza por su forma expresiva, compleja y unitiva.

Comprender la obra requiere observarla como estructura total y no fragmentada y su interpretación deberá hacerse con sentido social. El penetrar a sus múltiples formas, trazos, volúmenes y colorido, permite intuir el centro de su motivación y encontrar la razón interna que le da sentido a cada una de sus obras. Sus expresiones las encuentra en la naturaleza la que le proporciona respuestas a sus inquietudes artísticas, en el devenir diario, en las emociones personales, elementos que ejercen una fuerza interior que lo llevan a una autoafirmación la que le identifica satisfactoriamente con el pueblo guatemalteco. Recinos no se deja subyugar por las exigencias sociales tradicionales, trata de sobrepasar las normas siguiendo siempre sus impulsos creativos. Su naturaleza creadora la conjuga con la sociedad en que vive, sus actitudes y resoluciones artísticas no son sino entrega de sí mismo a un ideal artístico en función social.

Sus obras las realiza con técnicas que él ha creado y que hoy lo caracterizan, sus signos y símbolos lo identifican particularmente; la línea, la perspectiva, la forma, el color, la textura, son solo medios que utiliza para trasladar a sus obras sus vivencias y sus ideas de la vida, combina motivos dinámicos, figuras complejas y escondidas, altos y bajos relieves, volúmenes, colores mates y fríos y otras veces luminosos y brillantes. Las diversas formas están llenas de fuerza y movimiento que combinadas dan equilibrio a su arquitectura monumental, a su escultura poliforme y a su inusitada pintura policroma.

Su obra es nacionalista, sus expresiones estéticas van más allá del quehacer artístico común, pone su sentir y su interés por conocer y dar a conocer a Guatemala con "un arte de nosotros para todos" como él dice, utilizando el conocimiento

y tecnología modernas que las diferentes escuelas artísticas le proporcionan. Su saber artístico y su capacidad de crear lo colocan en un lugar singular dentro del Arte guatemalteco, su personalidad y apariencia franca y sencilla no dan crédito a su talento, él mismo se califica como un "aprendiz", es un maestro creador de técnicas particulares en cada una de las disciplinas que trabaja, su triunfo artístico lo ha logrado a nivel nacional e internacional. Al estudiar y conocer su producción artística se develan sus signos y símbolos los que son singulares en su obra y simultáneamente comunes en ella, ya que están continuamente en sus trazos. El suyo es un Arte polifacético que no se restringe a una sola rama de la plástica.

Recinos ha pasado por situaciones negativas para la autorización y ejecución de algunos de sus proyectos, los que han sido modificados parcialmente o ha tenido que adaptarlos a proyectos menos costosos. Las diferentes crisis económicas por las que ha pasado el país y la decisión de las autoridades respectivas, han determinado que uno u otro proyecto se realice no con el ideal estético y social del artista, sino que han sido adaptados a las necesidades inmediatas de cada época y supeditados a utilizar los recursos básicos con que se contaba en ese momento. Las condicionantes positivas que ha tenido para la realización de su obra han sido magnífica mano de obra nacional en varias especialidades, coordinación del trabajo de gabinete y de campo y también la coordinación y decisión laboral de los equipos técnicos asignados.

Recinos considera que el pensamiento o directriz general para la planificación y diseño de su obra ha sido la integración cultural e histórica de Guatemala porque el Arte tiene que ser como la región a la que pertenece; de esta manera hace relevante la idiosincracia nacional. El pensamiento artístico de Recinos es romántico, admira la arquitectura natural (marítima, eólica, térmica) por lo que el valor artístico en su obra radica en el logro de su arquitectura escultórica, en donde lo artístico tiene predominio sobre lo racional y lo poético sobre la geometría. Considera que los volúmenes, espacios y ambientes deben crearse para ser vividos y disfrutados de manera emocional, su arquitectura fue construida para ser usada por dentro y por fuera adosando motivos ornamentales que le desvanecen el aspecto frío, su ideal es que los edificios sean diseñados y ejecutados para usos múltiples, que sean circulados por la gente con libertad (así como fue la arquitectura pre-colombina) con estructuras al aire libre, con múltiples espacios y áreas verdes, utilizando la tecnología actual; en

síntesis pretende integrar la arquitectura a la naturaleza.

La integración cultural, histórica y plástica en su obra responde a su absoluta necesidad de mostrar al mundo nuestro Arte y a nosotros mismos, nuestros valores, tradiciones y costumbres. Su obra ha sido criticada positiva y negativamente, los diferentes criterios vertidos al respecto, son reflejo del grado de conocimiento o desconocimiento en lo que a las corrientes artísticas contemporáneas se refiere y también respecto a la subjetividad del contenido del Arte.

Su obra no corresponde a una escuela, es decir, no hay artistas que se inclinen a seguir sus diseños o técnicas, Recinos es de la opinión de que si a algún pintor, escultor o arquitecto le parece acertado seguir su corriente artística, no tiene en absoluto objeciones al respecto, pero cuando se trata de enseñar académicamente su Arte, considera que sería como una imposición de ideas y técnicas y sería anular la personalidad de los artistas, porque dice que el Arte es creación, es propio, por lo que se opone a enseñar; así mismo opina que si la obra que ha realizado a la fecha ha hecho escuela, entonces ha logrado parte de la proyección social como finalidad del Arte.

Los artistas que admira son Jörn Utzon, Frank Lloyd Wright, Eero Saarinen, Bruce Goof, Hans Sharoun, Oscar Niemeyer; Grupo Archigram y varios arquitectos anónimos de Oceanía, África y Asia, a Leonardo Da Vinci, Miguel Angel, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Kleé, Baltus y las generaciones contemporáneas de América del Sur. Entre los autores nacionales están los arquitectos Jorge Montes, Carlos Haeussler, Pelayo Llarena e Ing. Adolfo Alvarez; el conocimiento universalista de las personas que admira le comunicaron entusiasmo y la importancia de la integración plástica para el ser humano como protagonista principal de la arquitectura, así mismo lo encaminaron a salir del provincialismo geográfico e internarse más en el universo del Arte.

3.1 TEATRO NACIONAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS

El diseño y ejecución de una obra arquitectónica en el Siglo XX, nuevamente exige de quien la concibe, pluralidad de conocimientos en ciencias exactas y sociales, a esto deberá - aunar su creatividad y deberá tener presente también que la construcción de volúmenes o espacios constituyen para algunas personas un albergue y para otras sólo una experiencia estéti

ca, es por eso que lo específico de las construcciones contemporáneas es la disposición de espacios, masas y colores para el logro artístico, éste consiste en el adecuado manejo de los materiales para obtener efectos diferentes de luz y sombra que contribuyan a la presentación final del edificio. En el presente siglo también se ha dado énfasis a un aspecto muy importante, la integración de las artes plásticas, en un todo coherente o en una arquitectura mayor.

Los conocimientos vanguardistas de las escuelas europeas y norteamericanas llegaron a Guatemala hacia la década de 1940-50. Las nuevas tendencias y corrientes en el Arte fueron adoptadas por los artistas y profesionales nacionales dando apertura a la actualización, con la aplicación de métodos nuevos en los proyectos de urbanización (después de 1950). Las construcciones para la administración pública surgieron con un carácter innovador para el desarrollo de la ciudad. La integración plástica se planificó, diseñó y ejecutó con la utilización de recursos nacionales.

Aún cuando en la ciudad capital de Guatemala se desarrollaba una etapa progresista, había muchas necesidades constructivas de diferente índole, entre ellas estaba la de un Teatro Nacional, razón por la que se planificó un edificio para este fin. Se realizaron estudios y proyectos arquitectónicos y finalmente se aprobó la actual localización, diseño y planos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, el que se encuentra en la colina del exfuerte de San José de Buena Vista (1). El inicio de su construcción fue el 16 de noviembre de 1961 y se inauguró el 18 de junio de 1978, su nombre es un reconocimiento al escritor guatemalteco que ganó en 1966 el Premio Lenin de la Paz y en 1967 el Premio Nobel de Literatura.

El diseño del Teatro Nacional que hoy se eleva en esta colina fue realizado por Efraín Recinos Valenzuela (2) y es un ejemplo de integración plástica, concepto que encierra la idea de una síntesis plástica en un todo coherente en donde la pintura y la escultura están inmersas en la arquitectura, los tres elementos fusionados y funcionales constituyen el prototipo de representación plástica perfecta. La integración de las artes visuales es la unión de dibujos, colores, formas y volúmenes en muros exteriores e interiores, en donde se hace evidente y funcional la interdependencia entre la arquitectura, escultura y pintura, esta unión puede responder a una necesidad cultural, ritual, social, recreativa o decorativa.

Desde épocas antiguas en las primeras manifestaciones artísticas, el hombre primitivo hizo dibujos e incisiones en las paredes de las cavernas y aplicó color para dejar su huella y expresión. En una época más cercana, la interdependencia de la plástica en expresiones de integración de las artes, las encontramos en los templos y edificios de la cultura Maya, hay incrustaciones de formas escultóricas, volúmenes en contraste de profundidad, relieves y pintura. En la cultura occidental también existen muestras en donde la escultura tiene una función de columna-soporte (cariátides) por ejemplo, y el color es un integrante de la composición estructural. Así también los diferentes períodos evolutivos del Arte muestran la riqueza plástica integrada con finalidades rituales, religiosas u ornamentales, por ejemplo el gótico y el barroco; las relaciones entre las tres artes han sido íntimas y necesarias, son expresiones que se han hecho objetivas en ornamentos, frisos, superposición decorativa, fachadas y hoy en edificios completos.

Movimientos importantes para el logro de la integración plástica fueron los iniciados por los maestros Gaudí, Gropius, Wright, Aalto, Le Corbusier y Miës van der Rohe, sus intentos y tentativas introdujeron colores a las estructuras industriales incorporando la pintura al fresco, los mosaicos, la cerámica, los tapices y los relieves en los muros de las construcciones modernas como una necesidad de integrar las tres artes visuales más importantes, dándole otra visión al edificio con elementos cromáticos y volúmenes.

En Guatemala el único ejemplo de integración plástica lo constituye el Teatro Nacional Miguel Angel Asturias, edificio que forma parte de las construcciones del Centro Cultural de Guatemala, el cual es un complejo arquitectónico diseñado para integrarse a espacios abiertos incluyendo elementos naturales para su composición y representación artística final. La integración de las artes visuales en este complejo fue diseñada con la finalidad de brindar disfrute, comodidad, bienestar y recreación al ser humano como el único y principal protagonista de la arquitectura.

En el diseño del Teatro Nacional, Recinos creó estructuras diversas las que combinó con la naturaleza modificando algunas formas para ofrecer al espectador placer visual con la modificación del paisaje. La función del Teatro Nacional está enfocada para complementar la belleza del paisaje con sus formas diversas; para fomentar la cultura y el Arte en sus di

ferentes manifestaciones; también para que el guatemalteco vea y disfrute un ejemplo de arquitectura contemporánea con connotaciones culturales e históricas; para que los ciudadanos acudan y disfruten de actividades artísticas y culturales que en él se desarrollen y además es un lugar placido al que las personas pueden acudir y recorrer sus alrededores, tener contacto con la naturaleza e internarse en un mundo de formas que son un ejemplo de integración topográfica, ecológica, cultural, histórica y urbana con ese sector de la ciudad. Los ejemplos de integración que están intrínsecas en el diseño y composición del Teatro Nacional son las siguientes:

a) Integración plástica:

La integración plástica está constituida por el edificio en forma de pirámide truncada, por los volúmenes que la hacen semejante a una escultura arquitectónica y por la pintura en los exteriores e interiores.

El cuerpo arquitectónico lo forman cuatro muros diseñados con diferentes estructuras las que dan origen a las diversas formas escultóricas, éstos volúmenes son caracteres arquitectónicos funcionales y decorativos. La integración de la arquitectura y la escultura se complementa con la pintura en mosaico de mármol en azul y blanco, la que en el exterior del edificio se integra y armoniza con el color natural del cielo y de las nubes. En el interior del Teatro las formas arquitectónico-escultóricas se complementan con pintura, las que en los salones, pasillos y camerinos provocan emociones personales con los colores tenues y cálidos. En la sala principal los colores sobrios están colocados con el propósito de provocar un ambiente de tranquilidad, deleite y concentración para el disfrute de las diferentes actividades culturales y artísticas que allí se desarrollen. Externa e internamente la integración de las artes visuales es armónica. (Véase 3.1.2).

b) Integración topográfica y ecológica:

Estas formas de integración se establecen con la inmersión del conjunto artístico a la naturaleza. La integración topográfica se da con el diseño en forma de pirámide la cual fue concebida para continuar la línea ascendente y natural de la colina. Las cuatro fachadas de la pirámide tienen una estructura lineal triangular pero no llegan a formar un vértice común, Recinos edificó un polígono truncado para simular un plano superior semejante a la culminación de la colina y la

que simultáneamente forma el techo del gran Teatro. Las formas escultóricas simulan la topografía quebrada de la colina o sea el ritmo curvilíneo natural. Esta concepción permitió a Recinos integrar las formas plásticas con el contexto natural y topográfico.

La integración ecológica se observa en la modificación del paisaje a través de las artes visuales. Para destacar la participación de los elementos naturales en toda la composición, Recinos incluyó entre las áreas construidas, jardines, vertientes de agua y una fuente, las que además de complementar la presentación final del complejo arquitectónico, contribuyen a crear un ambiente de contacto con la naturaleza (flora, fauna y clima).

c) Integración cultural e histórica:

Recinos considera haber logrado con el diseño del Teatro Nacional, un rasgo de identidad cultural e histórica con la cultura de los mayas y además manifiesta que la forma piramidal es integración arquitectónica, pues con la tecnología actual logró realizar una construcción que se asemeja a la arquitectura antigua que floreció en este país y que aún se conserva como patrimonio cultural; tal es el caso del Parque Nacional Tikal y muchos otros sitios arqueológicos que poseen esta singular arquitectura, así Recinos representa con su Arte una manifestación de identidad nacional.

El Teatro Nacional es una pirámide moderna que a diferencia de las pirámides mayas sí se puede recorrer y escalar en su interior. Está diseñada para provocar una identificación con el pasado histórico, puesto que las personas al escalar la pirámide moderna tendrán la sensación de que están escalando una pirámide prehispánica. Este hecho es una de las razones importantes para su presentación final, porque trae reminiscencias del pasado histórico y cultural de Guatemala y también permite admirar la grandeza y desarrollo cultural de nuestros antepasados. Por otra parte permite conocer el talento e ingenio de uno de nuestros artistas contemporáneos como lo es Recinos, al destacar la similitud arquitectónica y artística, adaptando a una construcción contemporánea rasgos del pasado cultural.

d) Integración a un sector urbano de la ciudad capital:

Por su concepción de construcción contemporánea y de in-

tegración plástica este edificio se integra al sector urbano del Centro Cívico de la ciudad, en donde están levantados edificios que en sus exteriores e interiores poseen obras de las artes visuales, consistentes en murales de escultura y pintura.

El análisis visual realizado en el Teatro Nacional desde el punto de vista artístico, está basado en los principios básicos de la Arquitectura: estructura, composición, ritmo, escala, materiales, planos y valor arquitectónico.

3.1.1 Estructura.

La estructura del Teatro Nacional está formada por elementos internos que lo sostienen, no es visible en la superficie pero constituye la base sólida del mismo y de la forma externa que presenta, da por resultado una construcción expresionista, figurativa, de forma piramidal, con mezcla de escultura-arquitectura complementada con pintura, permite un acercamiento total (interior y exterior), sus volúmenes difieren de los cubos, cuadrados y rectángulos tradicionales, generando en su lugar muros inclinados y poliformes, escaleras interiores y exteriores que configuran el movimiento rectilíneo y curvo. Las fachadas están compuestas por diversos elementos combinados con vanos de diferentes formas, los espacios y figuras modifican el paisaje. Los elementos estructurales expuestos, tienen significación en función de la totalidad de la obra, su estética está intrínseca. Su estructura es a base de hierro, concreto y piedra.

3.1.2 Composición.

La composición de toda construcción es el ideal de equilibrio entre las distintas partes que la componen, es armónica cuando el arquitecto logra la compensación de unas masas con otras distribuyéndolas adecuadamente, obteniendo por resultado el equilibrio estructural.

3.1.2.1 Composición externa.

La composición externa presenta diversas formas con mucho movimiento y equilibrio y está basada en estructuras de ángulos simétricos.

La fachada frontal con lineamiento horizontal, está compuesta por la puerta principal de ingreso a cuyos lados tiene

ventanales colocados a distancias similares que armonizan con los elementos superiores que forman el frontispicio, éstos son vanos y formas escultóricas decoradas con mosaico de mármol blanco adosados al muro principal, presentan además movimiento de masas que guardan como constante el equilibrio de las formas, toda la fachada en color blanco tiene una composición simétrica con el uso de la línea curva; como contraste en la parte superior, está la cima de la pirámide rectilínea en color blanco y atrás en azul-verde; en la parte inferior las gradas de ingreso forman masas planas con línea horizontal que armonizan con todo el conjunto.

Las fachadas laterales cubiertas con mosaico de mármol blanco y azul presentan un armonioso movimiento de masas escultóricas que forman los muros, al observar de frente cualesquiera de las fachadas laterales se aprecia una composición equilibrada. En la parte superior sobresale la cima rectilínea de la pirámide en color azul-verde, cuyo plano alto es el techo del gran Teatro. En forma descendente tiene bloques de gradas decoradas con mosaico de piedra y paredes alternas cubiertas con mosaico de mármol azul en el interior y blanco en el exterior, estas gradas forman la base de dos grandes muros con línea curva descendente que son las que permiten la circulación exterior. Otros motivos ornamentales son vanos ovalados y algunos con ventanales, colocados con ritmo para la estética del conjunto, se completa la decoración con la figura estilizada de un jaguar que realmente es un balcón (véase Anexo 8.4, figura 1), el cual está decorado con mosaico de mármol blanco, su presentación es contrastante con el fondo azul de la pirámide. Tiene además elementos decorativos de jardinería.

En la fachada posterior hay menos movimiento lineal. La composición está formada por un muro piramidal alto, inclinado, con decoración en mosaico de mármol con gradación tonal que en forma ascendente tiene los colores negro, verde-turquesa y azul. La parte superior se integra al azul del cielo y contrasta con el blanco de las nubes. En la base del muro, en el área posterior están colocadas otras estructuras geométricas decoradas con mosaico de mármol blanco que funcionan como bodegas, forman contraste con el color azul del muro principal. Lo armónico se completa con las escaleras y la jardinería.

3.1.2.2 Composición interna.

En la composición interna existe menos movimiento lineal y estructural, está constituida por muros lisos, columnas, vanos y losas (techo), consta de un área de ingreso (con mobiliario geométrico similar a las estructuras exteriores), escaleras rectilíneas de ingreso al segundo nivel, ventanales amplios para la iluminación y una lámpara central ornamental, todo se completa con la decoración de alfombras y pintura en los muros y piso en colores azul, rojo, naranja, blanco y dorado.

La sala principal tiene composición simétrica. Consta de un escenario adaptable a cada situación (artística, cultural o de otra índole), área de platea, mobiliario decorado en rojo, palcos y balcones. Las secciones con movimiento lineal son las que se encuentran en las áreas laterales superiores de la sala y que constituyen los balcones. Estas estructuras están diseñadas con sentido descendente desde su ingreso, su presentación exterior es la de masas escultóricas con movimiento lineal complementada con el color sobrio de toda la sala y las luces de iluminación.

3.1.2.3 Composición del color.

La composición del color en el exterior es en azul y blanco, hacen al edificio menos monumental y además se integran con los colores naturales del cielo y las nubes, dependiendo del ángulo, hora e iluminación para la observación, los colores se confunden con la naturaleza ofreciendo al espectador un panorama visual singular. Así también se le atribuye un rasgo de civismo porque la bandera nacional está formada por los colores azul y blanco.

En el interior la composición del color presenta tonos fuertes y alegres en el área que está destinada al público, psicológicamente los colores primarios estimularán emocionalmente. La decoración de los camerinos está diseñada a base de colores formales, suaves u opacos, para aquellos que están destinados a las "estrellas", provocando un ambiente de tranquilidad y concentración, los que están destinados a actores secundarios tienen colores cálidos por la necesidad de estímulo visual. En la sala principal del gran Teatro, la situación visual se hace principalmente con lámparas que llevan la atención del espectador hacia el escenario, los colores en los muros y cortinajes son sobrios y naturales (madera, ocre y beige).

La composición total del complejo define la compensación de unas masas con otras, el equilibrio está en la distribución de las partes en proporciones adecuadas, complementándose con el color, luces y sombras provocadas por el mismo diseño, todo el conjunto delimita el espacio interior y su volumen exterior modifica el paisaje con la presentación de un edificio piramidal que culmina en la cima de la colina. La composición arquitectónica incluye instalaciones internas para diferentes actividades de administración y servicio.

3.1.3 Ritmo.

El ritmo arquitectónico se da en la repetición de los motivos ornamentales o de aquellos que están adheridos a las partes por alguna función específica. Su distribución a intervalos regulares responde a una necesidad técnica de elementos, o bien, a una relación estética en la totalidad de la obra; en el Teatro Nacional el ritmo lo forman los elementos decorativos consistentes en vanos y masas escultóricas, que fijan la relación estética entre las partes estructurales y se integran a cada una de ellas para formar el todo rítmico. Tanto interna como externamente el todo da el ritmo arquitectónico.

3.1.4 Escala.

En toda la arquitectura la escala está determinada por medidas fijas no cambiables que son inherentes a cada obra, la escala depende siempre del tamaño del ser humano, regula la altura de los escalones, de las balaustradas, de las puertas de ingreso, de servicios específicos y de todas las áreas. En el Teatro Nacional esta norma es evidente. La escala es el medio que permite emitir juicios estéticos sobre cada obra en particular.

3.1.5 Materiales.

El edificio del Teatro Nacional está construido con hierro, concreto, ladrillo, mosaico de mármol y mosaico de piedra, cemento, piedra, madera, vidrio y aluminio. Los materiales son los elementos fundamentales para toda construcción, su uso requiere conocerlos en sus particularidades para la selección de calidad. Los que se utilizaron en esta obra fueron producidos en Guatemala, con excepción del mosaico de mármol que fue donado y traído de México.

3.1.6 Planos.

Los planos del Teatro Nacional fueron diseñados originalmente entre los años 1961-2 (3). Inicialmente Recinos integró el grupo de trabajo como artista para la realización de los murales interiores y exteriores en pintura y escultura. Posteriormente, la obra le fue encomendada (1970) habiendo adaptado su diseño a los cimientos ya existentes. Los planos representan la abstracción arquitectónica de un edificio, pero una vez traspuestos a escala y realizados con los materiales de construcción adecuados significan la ejecución y elevación de la obra en el espacio, o sea que son la planificación de la obra misma. Los planos originales y los que se diseñaron posteriormente para la construcción del Teatro Nacional fueron sometidos al estudio y consideración de personas especializadas, varias veces se elaboraron porque técnica y económicamente se dictaminó que representaban una obra demasiado costosa. El ingeniero Recinos informó que originalmente, según los planos del arquitecto Asturias, el Teatro se concibió como una construcción de doble tamaño del actual. A partir de 1970 se principió su construcción con la aprobación de los planos y el diseño actual hasta su conclusión en 1978.

3.1.7 Valor técnico.

El valor técnico del edificio está intrínseco en los efectos producidos por el manejo y uso adecuado y creativo de los materiales, del sistema constructivo y por la función que cumple, es lo mismo que una concreción, de una situación dada o que se quiere provocar, de índole religiosa, política, social o cultural. En el presente caso la concreción es de índole cultural-social, el Teatro Nacional fue diseñado y realizado para el fomento y la difusión de la cultura y el Arte.

Recinos opina que la arquitectura debe ser aprehendida para entender su verdadera esencia y contribución al urbanismo, la nueva arquitectura de la cual es ejemplo el Teatro Nacional, debe de diseñarse con el pensamiento de que no se debe construir sólo para hacer objetos con enfoque estético, sino que se deben proyectar espacios que simultáneamente sean totalidades integradas en su forma y función.

Los diseños arquitectónico-escultóricos de Recinos reflejan espontaneidad, perfección, disciplina, responsabilidad y nacionalismo, son producto de sus estudios y conquista artís-

tica, son también su "yo" y "nosotros mismos", y son un medio de comunicación entre el artista y la sociedad que lo absorbe.

Según la opinión de estudiosos del Arte guatemalteco, el diseño del Teatro Nacional en su forma poliangular y de mucho movimiento estructural es una mezcla de escultura-arquitectura con alguna reminiscencia del organicismo de Frank Lloyd Wright y de Walter Gropius, integrado a un particular diseño. Respecto a su volumetría existe alguna semejanza con las obras de Jacques Coelie, la Capilla de Ronchamp de Le Corbusier, el Teatro Total de Gropius, la Torre de Einstein de E. Mendelson y la Terminal T.W.A. en el Aeropuerto Kennedy, de Eero Saarinen, en Nueva York.

3.2 TEATRO DE DRAMA O DE CÁMARA

En la parte occidental y bajo el escenario principal del Teatro Nacional se encuentra instalado el pequeño Teatro de Drama o de Cámara. La instalación de este Teatro obedece a que inicialmente el diseño del escenario principal del Teatro Nacional era movable pero al definirse por razones técnicas que debería ser fijo, quedó debajo del mismo un espacio considerable el que se destinó para la construcción del Teatro. En él se hacen presentaciones de grupos teatrales, conciertos de música de cámara y otras actividades. Su decoración interior es sobria con los elementos de un pequeño teatro: escenario, butacas, áreas de acceso, ventilación, telones e iluminación.

Su fachada principal es sencilla y su decoración es a base de mosaico de mármol en colores rojo, amarillo, blanco y negro. El uso de colores-contraste con respecto al Gran Teatro, se debió a la escasez de mosaico azul. En su composición se logra el equilibrio del color y la forma, los bloques horizontales, verticales, inclinados y curvos, forman masas y vanos, característicos en todo el complejo, este diseño da como resultado un pasillo de ingreso integrado al Teatro Nacional. Se complementa con un pequeño jardín.

3.3 TEATRO AL AIRE LIBRE

El Teatro al Aire Libre se construyó entre los años 1965-70, en 1967 se inauguró pero aún no estaba terminado. Su forma semicircular tiene como centro la torre del antiguo castillo de San José de Buena Vista. Sus elementos en forma de semi-círculos concéntricos son: el proscenio, área empedrada co

mo escenario (para los grupos), una pileta (como el teatro griego), faja de concreto (área de paso), quince gradas de acceso, gradas semi-circulares para el público y camerinos dentro del antiguo edificio detrás del muro de la escena (al estilo de los edificios clásicos). Se complementa con jardines, espacios peatonales, escaleras y esculturas volumétricas con tendencia barroca que presentan profusión de juegos lineales y rica ornamentación en sus alrededores.

La capacidad creadora de Recinos logra en esta obra la integración de un diseño novedoso a una construcción antigua sin que se perciba un choque violento de formas, la composición arquitectónica expresionista la logra con la combinación de espacios, áreas verdes, vanos, masas y las torres-escultura de iluminación. La ornamentación está hecha con incrustaciones de piedra (mosaico). El diseño estructural y la composición tienen intrínseco el equilibrio arquitectónico y el ritmo de todos sus elementos proporciona placer visual.

3.4 PARQUE INFANTIL DEL CENTRO PENITENCIARIO ZONA 18, CIUDAD DE GUATEMALA

En el interior del Centro Penitenciario de la zona 18 en la ciudad de Guatemala, Recinos diseñó y realizó un parque infantil, para los hijos de las reclusas. De esta obra se tiene poca información por razones de seguridad.

El diseño responde a la conceptualización de sus obras (véase Capítulo 4), espacios abiertos, conformación del paisaje y mucho movimiento estructural y de masas y también se alcanza una proyección social de su Arte en esta obra. Para la construcción de este parque Recinos utilizó chatarra y materiales de desecho.

El diseño lo concibió para aprovechar diversos elementos a los que les alteró la forma y les cambió su función, así encontramos una casa para juegos hecha de un camión fuera de uso, la que se techó con ruedas (llantas) proporcionando mucho espacio para el juego de los niños. También construyó pequeñas marimbas de madera, sillas pequeñas de diversas y originales formas, una fuente en forma de pez aprovechando un tanque de gasolina de un vehículo al que le agregó varios tubos por los cuales sale el agua y simulan las aletas y cola del pez; hizo caballitos con resortes de carros, sube y baja, columpios, deslizaderos y otros juegos, siempre usando piezas de vehículos y maquinaria en desuso. Todos los elementos para los juegos

infantiles se instalaron en un pequeño bosque de la institución.

3.5 MONUMENTO A LA INDUSTRIA

El monumento a la Industria fue construido en 1961 en el parque Centro América o de la Industria en la ciudad de Guatemala (véase Anexo 8.4, figura 2). Es una escultura monocroma con la textura lisa del mármol, se complementa con mosaico del mismo material; su base es de hierro y concreto. El monumento es de tendencia expresionista y en él prevalece un sentido ascendente.

Su diseño recuerda un engranaje que se mueve en círculos; este movimiento lo producen hombres de formas estilizadas que impulsan la maquinaria, estas formas se perciben en el conjunto (manos, brazos y cuerpos de los hombres en la acción del trabajo). En la parte inferior, el monumento tiene un espejo de agua y lámparas que al iluminarlo completan lo estético de su presentación. Esta obra mide 10.50 m de altura. La escultura se complementa con una cascada-mural con la que se integra en una adaptación paisajística en el contexto del parque.

3.6 CASCADA-MURAL DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA

La cascada-mural del parque Centro América o de la Industria fue construida en 1961 y forma parte de la integración escultórico-arquitectónica con el Monumento a la Industria en un espacio abierto, las dos obras unidas complementan la ornamentación de un sector recreativo de este parque. Los materiales utilizados para su construcción fueron concreto martelinado, piedra de mármol y pedrín. La técnica escultórica es el alto y bajo relieve, modelado con textura áspera. En su composición están inmersas diferentes figuras estilizadas de hombres y de animales que emergen del agua o sugieren movimiento (ver anexo 8.4, figura 6); los cuales se integran al trabajo de la industria utilizando diversos instrumentos que sugieren ruedas y engranajes. Esta es una obra monocroma de integración muralística a un espacio abierto la que completa su presentación con las corrientes de agua que caen de varias vertientes.

3.7 MURAL DEL EDIFICIO BUGANVILLIA

Este mural con tendencia hacia lo abstracto fue hecho en concreto y hierro, estaba pintado con predominio del color a-

marillo y fue uno de los primeros trabajos muralísticos de Recinos (1959), sin embargo el mural fue destruido hace varios años.

3.8 MURAL DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

El edificio del Crédito Hipotecario Nacional, fue construido en 1964, en él se observa un intento de integración de las artes plásticas con la pintura interna abstracto-figurativa del maestro Carlos Mérida y la escultura en relieve de los murales exteriores de los maestros Efraín Recinos y Roberto - González Goyri.

El mural monocromo, barroco de la fachada occidental realizado por Recinos entre 1964-5, consta de cinco paneles, cada uno mide 6.00 metros de alto por 2.00 metros de ancho. Su secuencia va de izquierda a derecha. La técnica utilizada es el bajo relieve en concreto, hierro y granito de piedra de mármol.

Su composición figurativa se caracteriza por la profusión y movimiento de formas, líneas, vaciados, ritmo y armonía escultórica. Su contenido simbólico es un relato cultural, histórico y social. Representa el inicio del proceso de intercambio comercial, la revolución industrial que con la máquina impulsó el desarrollo económico, se alude a la institución bancaria y a la tecnología moderna, aunque paralelamente se siguen realizando labores agrícolas tradicionales y primitivas; presenta diferentes estadios de la civilización occidental y la fusión de culturas en el continente Latinoamericano. (véase Anexo 8.4, figura 5).

3.9 MURAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

El mural monocromo de la Biblioteca Nacional en la ciudad de Guatemala fue construido entre los años 1967-8. Está esculpido y modelado en la parte inferior de la fachada principal del edificio, es una obra figurativa en alto y bajo relieve. Los materiales que Recinos utilizó fueron hierro y concreto; su diseño y construcción se originaron por una modificación a esta fachada al construir gradas laterales al edificio.

Su composición es horizontal con la combinación de altos relieves en la parte superior y bajos relieves en la parte inferior. La interpretación de este mural es compleja, sus tra

zos y figuras representan a diferentes grupos sociales guatemaltecos; en su contexto contiene frases como: "yo, nada, muerte, solo yo, pensar, la vida no es nada, usted piensa?, la muerte pasó, no tenemos ganas de nada sólo de vivir, no somos nada". En el extremo derecho del mural está la figura de la Presidenta de Cuartelazo en bajo relieve. (véase 3.11.2 y Anexo 8.4, figura 8).

La obra es un relato, lo que se infiere a través de los trazos curvilíneos, frases, palabras entrecortadas y formas estilizadas. Para captar su mensaje es necesario observarlo y entenderlo como un todo, no es suficiente discernir sobre las formas superficiales u ornamentales.

3.10 MURALES EXTERIORES DE LA TERMINAL AEREA LA AURORA

Los dos murales exteriores del edificio de la Terminal Aérea La Aurora se construyeron en 1968 en bajo relieve. Los materiales utilizados fueron hierro, concreto y piedra de mármol. Estos murales constan de dieciocho paneles que se titulan Mayas-Máquinas; cada uno está diseñado con un concepto diferente relacionado con la aeronáutica. Los paneles están colocados en las fachadas norte y sur del edificio de tal forma que provocan el rompimiento de las masas estáticas externas. En ambos conjuntos la tendencia es figurativa aprovechando el color natural del concreto y presentándolos en bloques planos con combinación de vaciados, líneas rectas y curvas y con las superficies pulidas.

En la fachada norte los temas se relacionan con el hombre y la máquina aérea y los nombres de algunos de los paneles son: La Mujer en el Espacio, El Impulso, El Niño en el Espacio, La Bomba, Vuelo en Picada, La Novia Flotando y La Nave Nodriza.

Los de la fachada sur se refieren al hombre-espacio-máquina, los relieves se titulan: El Biplano, Los Astronautas, Las Máquinas Espaciales, El Icaro, El Paracaidista. (4)

La composición y el equilibrio permiten observar el movimiento y ritmo de los elementos artísticos, los que en algunos trazos son sugerentes de mayor movimiento y otros denotan suavidad en la expresión. (ver anexo 8.4, figuras 3 y 4).

3.11 ESCULTURA EXCENTA

La escultura es el resultado del tratamiento de la masa

y del espacio a través del modelado, la talla, el relieve y la soldadura de materiales; funde el volumen con el color y se aprecia por el tacto y la vista estableciendo contacto entre el observador y la obra. La escultura puede ser de volumen - aislado (excenta) y también estar adosada a un muro (relieve). Generalmente no tiene ningún fin práctico, ni utilitario. Una de las innovaciones de la escultura contemporánea es la adhesión (soldadura) de materiales, hierro, acero, metales, alambre, aluminio, de donde resultan obras con diversidad de formas y expresión.

Las esculturas escentas de Recinos son obras figurativas expresionistas de temática variada. Los materiales que más utiliza son madera, concreto, plástico, bronce y hierro. En sus esculturas se observa la tensión de la forma y la aplicación de las técnicas de modelado y soldadura de materiales. Algunas de ellas son:

3.11.1 MUSICA GRANDE

Trabajada en madera con diferentes texturas, su composición es horizontal sugiriendo una marimba. El área frontal la constituye una faja de madera curva de textura lisa con decoración en el ambiente superior, los personajes tienen cabezas y rostros estilizados que sugieren ser los integrantes del grupo musical; las baquetas en sus manos indican la acción de la ejecución melódica. En la parte inferior se aprecia la forma de las piernas de los ejecutantes, las que se confunden con los "tecomates" de la marimba. En todo el conjunto predomina la línea curva. Sus dimensiones son 3.00 m. de largo x 2.00 m. de alto x 1.50 m. de ancho. (ver Anexo 8.4, figura 7).

3.11.2 LA PRESIDENTA DE CUARTELAZO

Escultura de una mujer, modelada en concreto y hierro; su composición es vertical con movimiento y predominio de la línea curva. Las partes del conjunto están delineadas rítmica y proporcionalmente dando como resultado una obra figurativa en blanco, con adiciones de color negro. El equilibrio está principalmente en las extremidades inferiores y en el torso del cuerpo; su expresión es dinámica con fuerza y agresión, tiene guantes y una gorra como accesorios, su cabellera de resortes enmarca su rostro estilizado. La base es un cuadrado tapizado con color ocre. Este personaje aparece también en el mural de la Biblioteca Nacional. Sus medidas son 2.00 m. de alto x 1.00 m. de largo x 0.50 m. de ancho. (véase Anexo 8.4, figura 8).

3.11.3 LA NOCHE

Esta obra es la figura de una mujer modelada en plástico azul, su textura es lisa. El manejo de este material permitió a Recinos resaltar la suavidad de la expresión. La composición es horizontal, los trazos suaves indican movimiento, pero a la vez se percibe la expresión de tranquilidad y reposo. La base en que está recostada es rectangular en blanco y azul del mismo material. Mide 2.00 m. de largo x 1.50 m. de alto, x 1.00 m. de ancho.

3.11.4 CABALLERO QUETZAL

Es una escultura figurativa con textura mixta, representa a un caballero guerrero. El atavío es defensivo hecho de hierro, metal y chatarra; las insignias militares están hechas con tuercas, tornillos, cascabillos, balines, clavos y otros objetos metálicos. El rostro es estilizado y lleva en la cabeza un casco curvilíneo decorado y en sus manos un arma de guerra. La composición y equilibrio son verticales, con acentuación de la línea curva. Mide 2.00 m. de alto x 1.50 m. de largo x 0.50 de ancho.

3.11.5 HEROE TRAGICO

Es una escultura figurativa modelada en plástico azul con textura lisa, por lo difícil del manejo de este material la estructura es de madera la que sirve para ensamblar las partes del conjunto. Su equilibrio y composición son verticales, representa a un personaje estilizado que se asemeja a un "robot" parecido a los de las series televisivas de ciencia ficción. Sus dimensiones son 1.50 m. de alto x 1.00 m. de largo x 0.50 m. de ancho.

3.11.6 LA ORDEN DEL CLIS-CLIS

Es una escultura figurativa hecha de chatarra y piezas de metal. La composición artística alude al gavielancillo, ave a la que también se le llama clis-clis, nombre que en forma onomatopéyica constituye su canto; representa sarcásticamente a las medallas y condecoraciones que oficialmente se otorgan por cualquier situación. El equilibrio y ritmo de la escultura están en el manejo de los materiales los que proceden de las partes de una bicicleta, su composición es vertical en donde el cuerpo presenta volúmenes y movimiento lineal, está colocada sobre sus dos patas delgadas en una base cuadrada del mismo

material. La técnica escultórica es soldadura y su textura es mixta acorde a la naturaleza de los materiales que la conforman. Mide 0.60 cm. de altura, fue hecha en 1965. Actualmente forma parte de una colección privada en el extranjero.

3.11.7 SIRENA EN LAS NUBES

Escultura modelada en bronce cuya composición y equilibrio forman una figura femenina con mucho movimiento lineal y compensación de volúmenes, la base es de concreto y su peso total es de dos toneladas. Según Recinos sus medidas son 1.80 m. de alto x 3.00 m. de largo x 1.00 m. de ancho. Fue realizada en 1964 y en 1965 ganó el 1er. Premio en el Certamen ESSO de Escultura. Actualmente forma parte de una colección privada en el extranjero.

3.11.8 ¿TE ACORDAS DE FEBRERO DE 1976?

Con esta escultura figurativa modelada en bronce, Recinos evoca la tragedia sufrida en Guatemala por el terremoto de 1976. En la composición escultórica muestra la esquina de un muro destruido y sobre él está la cabeza de una mujer que emerge con expresión atribulada, a su lado está un niño herido o muerto; con esta obra se representa la sobrevivencia humana ante aquella catástrofe. La base de la escultura es del mismo material y el equilibrio es horizontal. Mide 1.50 m. de alto x 1.00 m. de largo x 1.00 m. de ancho. Ganó una Mención Honorífica, rama de Escultura en el Certamen Centroamericano de Cultura en 1980.

3.11.9 IXMUCANE

Es una escultura figurativa que representa el torso de una mujer. Todas sus partes están compuestas con trazos curvilíneos y voluminosos, características de la obra de Recinos. Los brazos están extendidos hacia el frente, y en lo que se sugiere es su regazo y en cada una de sus manos tiene un niño. Sus senos al desnudo representan a la maternidad o a la madre tierra. Los materiales que Recinos utilizó fueron latón y madera pulida y barnizada. Mide 1.50 m. de largo x 1.00 m. de ancho x 1.50 m. de alto. Está colocada sobre una base de madera cuadrangular.

3.11.10 PEDESTAL DEL MONUMENTO A JUSTO RUFINO BARRIOS

El pedestal del Monumento a Justo Rufino Barrios fue rea

lizado por Recinos en 1971. Es un pedestal cuyo diseño fue adaptado a una escultura del siglo pasado. El enfoque artístico es de integración escultórica la que sirve para complementar la representación del monumento como símbolo de un héroe guatemalteco. Recinos manifestó que el diseño escultórico del pedestal no responde a los hechos históricos ni al sentido heroico del personaje; éste fue un trabajo que realizó por colaboración para la erección del monumento. En su composición predomina el movimiento curvilíneo, sello artístico del estilo escultórico de Recinos.

3.12 PINTURA MURAL Y PINTURA DE CABALLETE

La pintura es la mayor producción artística de Recinos, es figurativa y se identifica fácilmente por su técnica de manchas para formar texturas. Su actividad pictórica la ha realizado en pintura mural y pintura de caballete.

3.12.1 PINTURA MURAL

3.12.1.1 PINTURA MURAL DEL TEATRO NACIONAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS

La pintura mural exterior del Teatro Nacional forma parte de la integración plástica del complejo; está diseñada para complementar su presentación estética y disminuir su monumentalidad.

En el exterior los motivos cromáticos horizontales en mosaico de mármol, originan una gradación tonal en azul, verde turquesa y negro (en sentido descendente), estas líneas pictóricas contrastan con el blanco del cuerpo inferior del edificio.

En los interiores la función de la pintura es decorativa pero al mismo tiempo está diseñada para provocar el estímulo emocional de las personas cuando se encuentren dentro del Teatro Nacional. (Véase 3.1.2.3).

3.12.1.2 PINTURA MURAL DE LA TERMINAL AEREA LA AURORA

Los murales interiores de la Terminal Aérea La Aurora se titulan Mayas que Vuelan y están colocados en el área previa a la salida de pasajeros. Se diseñaron con el propósito práctico de cubrir los muros internos proporcionando un elemento colorístico diferente y armónico.

Estos murales constan de dos paneles que se titulan Diur no de Ñubes y Nocturno de Mares, su tendencia es figurativa. Las formas estilizadas con mucho movimiento son expresiones que representan el devenir diario de los viajeros.

Su composición y equilibrio se basa en los colores azul, celeste y blanco, que cromáticamente armonizan con el blanco del piso y del techo, el negro de las columnas y el dorado de las ventanas, también se entremezclan figuras en verde-azul, negro, ocre, gris y turquesa. La técnica que Recinos utilizó fue mayólica pintada (cerámica) adosada al muro. Este material fue traído de Italia y fue hecho de acuerdo al diseño en viado por Recinos.

Actualmente los murales no están completos, el terremoto de 1976 y otras causas han originado la caída de varias piezas las que no se volvieron a colocar por lo que algunas se han perdido. Una de las secciones más hermosas de esta obra fue sustituida por un mural comercial.

3.12.2 PINTURA DE CABALLETE

La pintura de caballete puede considerarse como la producción plástica más prolífica de Recinos. Ha pintado más de doscientos cuadros según su cálculo personal, pero considera que unos treinta cuadros son aceptables. La composición y temática de cada uno varía de acuerdo a su sensibilidad y placer artístico; en ellos ordena intuitivamente las formas, luces, sombras y colores en los que está inmerso el equilibrio y movimiento de sus trazos.

Con el manchismo pictórico que le caracteriza crea tonalidades variadas, algunas veces cálidas, mates, frías o combinadas; el colorido va de acuerdo a la temática de cada uno. Generalmente pinta con óleo, esmaltes y acrílico sobre diferentes soportes. El ritmo del dibujo y el manejo del color son una decisión personal que no está sujeta a códigos estéticos sino son parte de su estilo individual.

Las formas que logra no son descriptivas sino sugerentes e invitan a la imaginación del espectador a participar de la riqueza colorística de un mundo simbólico. Como constante está presente el ser humano en figuras estilizadas o caricaturescas, en ambientes realistas y cotidianos, rodeado de signos y símbolos alegóricos de temas nacionales y tradicionales; su sensibilidad artística combinada con su habilidad pictóri-

ca lo encaminan a comentar estos hechos.

Recinos es un exponente nato de un figurativismo festivo, alegre y simultáneamente serio. El rico colorido de su pintura da forma a objetos o figuras misteriosas que en esencia persiguen el afán de integración. Los personajes que crea son barrocos en forma, línea y color. Los signos y símbolos que maneja son reconocibles en toda su obra y actúan como un denominador común.

4. EL CONCEPTO DE LA OBRA DE RECINOS

4.1 ARQUITECTURA

El concepto de Recinos sobre la arquitectura no se circunscribe sólo a los espacios interiores, para él es importante la conformación del espacio abierto con obeliscos, jardines, parques, cascadas, etc., en donde busca unir las relaciones entre la arquitectura y la naturaleza creando formas o estructuras en amplios espacios. Como ejemplo están el Monumento a la Industria, obra que forma parte de un conjunto arquitectónico-escultórico en una cascada-mural; el Parque Infantil del Centro Penitenciario de la zona 18, que es un conjunto escultórico en un espacio abierto; el Teatro al Aire Libre obra que en su desarrollo tiene elementos naturales que se integran a las formas escultórico-arquitectónicas y el Gran Teatro Nacional Miguel Angel Asturias ejemplo de integración plástica y de la naturaleza. En estas obras se destaca la integración plástica en espacios abiertos, la que se une a la naturaleza (áreas jardinizadas, pasadizos, escaleras, torres, volúmenes, etc).

La integración de las artes visuales en las diferentes construcciones, es una necesidad para el disfrute humano en el desarrollo de diversas actividades y también para que la arquitectura y el Arte sean algo más que objetos de exclusiva apreciación estética.

En Guatemala el más alto logro de integración plástica, lo constituye el Teatro Nacional Miguel Angel Asturias, esta majestuosa obra diseñada por Efraín Recinos es una escultura-arquitectónica semejante a una pirámide truncada concepción - que le permitió identificarse y relacionarse con las culturas antiguas de Guatemala. En el diseño están inmersos la composición, el movimiento, el ritmo y el equilibrio, elementos que hacen una obra dinámica, integrada a la naturaleza.

4.2 ESCULTURA

Recinos ha realizado su escultura en dos formas fundamen

talmente, relieves y escultura excenta. Describe a esta parte de la plástica como la práctica del Arte que le ha sido más asequible debido a la diversidad de materiales que le ha sido posible trabajar y que le han permitido expresarse con mayor satisfacción, sin embargo, ha encontrado limitantes para la realización de su obra, por ejemplo, la escasez o falta de materiales, situación que lo ha obligado a esforzarse por encontrarlos y poder crear sus obras, las que según su consideración personal representan sus "ensayos" de materiales o experimentación artística. La falta de materiales ha sido la causa de que algunos de sus proyectos no los haya podido realizar o terminar a su satisfacción.

Recinos considera que la escultura es similar a la arquitectura, la diferencia fundamental es que en algunas esculturas se puede habitar y en otras no, sólo se contemplan. El Teatro Nacional es un ejemplo de integración escultura-arquitectura habitable.

La temática de sus obras es de contenido social en las que el ser humano es el elemento central, esta es otra forma de expresar sus ideas, vivencias e ideales y su admiración por la naturaleza, en ellas vemos formas voluminosas, angulares, aristadas, redondeadas, planas con texturas lisas o ásperas, las que evocan hechos u objetos reales; tal el caso de su escultura titulada Música Grande (véase Anexo 8.4, figura 7).

Las esculturas excentas son representaciones de un figurativismo expresionista en las que se percibe el momento de transición de una actitud a otra, en ellas Recinos intercala expresiones de suavidad, por ejemplo La Noche en la que se percibe paz y tranquilidad. También modela obras en las que la fuerza, vigor y agresión son obvias, por ejemplo, La Presidenta de Cuartelazo (véase Anexo 8.4, figura 8).

En los relieves, las expresiones son de un realismo figurativo cargado de movimiento en los que la tridimensionalidad es obvia y el mensaje parece cifrado. La temática responde a narraciones de actividades diarias con profundas raíces culturales e históricas. (Véanse figuras 3, 4 y 5 en Anexo 8.4).

4.3 PINTURA

El intelecto formal, serio, con sensibilidad e identificación social de Recinos hace de su pintura un figurativismo estilizado, caricaturesco, sin tendencia a lo imitativo-descrip

tivo, pero realista. La combinación de colores, los temas y la modificación de la figura humana, originan un contenido diverso en sus cuadros, la temática general es la representación humana no literal, pinta anatomías voluptuosas, naturaleza, cultura y folklore.

Los signos y símbolos cifrados contienen un lenguaje artístico con el que expresa la idiosincracia y costumbrismo locales. Su inclinación especial son las figuras femeninas estilizadas las que con el color sugieren cuerpos, senos maternos, cabelleras largas, rostros y personajes eróticos. Lo alegórico, social, cotidiano y folklórico son motivos que toma para su creación pictórica. Con un lenguaje gráfico realiza un rediseño de la figura humana en un estilo personal (igual que en la escultura) que no representa un desequilibrio anatómico sino pretende transmitir mensajes críticos de lo cotidiano; la combinación lineal de curvas-rectas forman el peculiar trazo de la comisura de los labios, la cabeza rectangular, los ojos almendrados, las anatomías voluptuosas, las pezuñitas de los personajes y los guantes de dos dedos, todo logrado con pocas líneas y el manchismo característico.

Según manifestó, su pintura la sitúa en la corriente de Realismo Mágico, en donde se combina lo real con lo mágico y maravilloso. Esta postura surge de los escritores latinoamericanos como Miguel Angel Asturias y Mario Vargas Llosa y se le ha llamado Post-realismo Mágico Iberoamericano, aquí las obras artísticas o literarias imitan a la naturaleza como objeto o motivo principal en su contenido.

Recinos considera que en pintura hay una temática que aún no ha alcanzado objetivar con color, pretende llegar a descifrar conceptos tales como "Que somos y porqué estamos" conceptos filosófico-religiosos muy difíciles de concretar pero que existen en la mente humana como una idea inalcanzable. Esta temática constituye para Recinos un reto el que le gustaría resolver con formas y color y así concretar en su pintura alguna utopía de la naturaleza, de lo subjetivo y de lo desconocido.

A Recinos le interesa mucho la función social del Arte y particularmente de su obra en la que se cumple, pues es representativa de lo nuestro. (*) Considera que la transmisión de

(*) Una acción muy especial y personal de Recinos es su participación artística en obras de beneficencia. Su obra está -

códigos o mensajes contenidos en las artes visuales son difíciles de entender, por lo tanto, sus cuadros no pueden significar algo de inmediato a la primera observación; es necesario difundir más los códigos artísticos y educar más al público para que se lleguen a descifrar los mensajes contenidos en las artes visuales.

siempre presente en las actividades de JUANNIO del Instituto Neurológico de Guatemala, en las del Club de Damas Rotarias y de otras instituciones benéficas. Sus cuadros han alcanzado precios hasta de Q70,000.00. Estas acciones - especiales, que le permite realizar su creatividad y destreza artística, representan una de sus mayores satisfacciones personales, dice que se siente bien al saber que puede contribuir con "algo" para la solución de los problemas de la gente, especialmente de la niñez guatemalte

5. TÉCNICAS EN LA OBRA DE RECINOS

5.1 TÉCNICA EN ESCULTURA

Las técnicas escultóricas de Recinos no responden a un patrón cerrado, utiliza el alto o bajo relieve, el modelado y la soldadura de metales, formas de trabajo artístico que le permiten ensayar y experimentar.

En sus relieves se observan formas cortantes (aristadas) las que muestran por separado cada parte de la obra para su comprensión coherente, también incluye formas fundidas (esfumadas) resueltas unas con otras, haciendo de su Arte una presentación de técnicas mixtas de modelado duro (equivalente a pintura lineal) y modelado blando (equivalente a claroscuro).

Para la realización de los murales en relieve Recinos utiliza un proceso complicado que consta de varios pasos: a) - Trazo del dibujo sobre el muro elegido, b) colocación de hierro estructural con los extremos adaptados al trazo en negativo, c) escala del mural sobre la plataforma de madera, d) levantado de niveles sobre la plataforma, e) cada plataforma colocada frente al muro se reviste con una capa de granito de mármol y cemento, de una pulgada de espesor, aproximadamente, y f) se realiza la fundición en el espacio intermedio. La etapa de secamiento depende del material utilizado y también de las condiciones climáticas. Posteriormente se procede a retirar la plataforma de madera y por último se realiza el retocado de las formas para la presentación final de la obra. En la técnica de bajo relieve las figuras sobresalen menos de la mitad de su bulto en espesor y en los altos relieves es a la inversa, en ambas técnicas las formas destacan del fondo para imitar a la realidad. Técnicamente el relieve es el punto intermedio entre la escultura excenta y la pintura. La profundidad o el volumen está indicado por el manejo de la masa en el trazo; las figuras que Recinos realiza son planas con superficies pulidas combinadas con vaciados.

En el caso particular del mural de la Biblioteca Nacional, Recinos utilizó una técnica mixta que incluye altos y bajos relieves.

Las técnicas de puño cerrado y mano abierta las utiliza en sus esculturas excentas. La primera es la presentación de la masa escultórica como volumen definido en una convexidad, en donde la luz resbala sobre sí y también la toma como núcleo central. Por ejemplo los volúmenes y altos relieves del Teatro Nacional y las esculturas Música Grande, La Noche, La Presidenta de Cuartelazo y el Caballero Quetzal, en estas obras el manejo de las masas está logrado por la combinación de volúmenes, el color natural de los materiales y las luces y sombras provocadas, que resbalan sobre el objeto.

La técnica de mano abierta es la captación del espacio - por medio del juego de volúmenes o formas en donde el espacio resulta expresivo, por ejemplo las fachadas del Teatro Nacional en donde los vanos y llenos se conjugan con equilibrio y ritmo, y también las diversas formas del Teatro al Aire Libre que delimitan y modifican el espacio exterior, haciéndolo expresivo en conjugación con la naturaleza.

No existe una inclinación definida del artista hacia una técnica específica, la selección de la misma obedece a la naturaleza de la obra, es decir, que en el momento de concebir y diseñar sus obras, define la técnica a utilizar, dependiendo de los materiales que empleará. Las esculturas excentas - las ha trabajado en varios materiales, lo que le ha permitido ensayar diferentes técnicas, técnicas mixtas y experimentar.

5.2 TECNICA EN PINTURA

Consiste en la combinación de colores claros y oscuros - aplicados sobre una superficie plana para formar texturas, los esmaltes puros o mezclados los convierte en manchas, las que superpuestas dan apariencia de gotas de lluvia. La yuxtaposición de los colores la realiza con manchas y gotas aplicándolos con objetos sencillos como periódico, tela u otro material que le permitan diluir los colores a satisfacción. Como toque final en sus cuadros hace diluciones lineales con pincel.

La textura que forman los esmaltes con el manchismo, hace que ésta no presente una superficie lisa pues las capas cubren simultáneamente unas manchas con otras, compactándolas y eliminando puntos. Su pintura no es objetiva, sólo sugerente, no es simétrica, es barroca; su paleta está basada en colores primarios, las gradaciones y tonos logrados son manchas que van formando las texturas. Generalmente no utiliza colores puros, todos están combinados. La técnica utilizada por Recinos es

personal, complicada, incopiable, elaboradísima y con un sentido exhuberante de color y formas, sólo un artista apasionado, disciplinado e insaciable como Recinos puede manejarla.

Otra característica de su pintura es la combinación de diversas técnicas. Como un caso muy especial puede citarse, el que al analizar sus cuadros se pueda inferir que, dentro de su manchismo, realice veladuras, ésta técnica es como aplicar tintas transparentes sobre algunos sectores del cuadro suavizando los tonos y logrando sensación de nubosidad, sombras o vapor. La combinación de colores con el manchismo y las veladuras origina en su obra los volúmenes, las luces, las sombras, los trazos esfumados y diversas formas, las cuales convierte en una relación narrativa y unitiva.

El manchismo pictórico que practica Recinos, responde a la composición, al equilibrio y al ritmo estético. El uso de la mancha continua es la esencia del hecho estético y es también el instrumento pictórico por el cual Recinos concreta sus ideas.

En algunas etapas de su vida artística ha tenido cortos períodos de desarrollo colorístico con predominio de algunos colores como el amarillo, el azul y los grises. Recinos considera a estos períodos como etapas experimentales en su pintura.

Los materiales que utiliza como soporte para sus cuadros son madera, cartón, durpanel y masonite, y los pigmentos que prefiere trabajar son acrílico, óleo y esmalte.

5.3 TECNICA EN ARQUITECTURA

Las técnicas arquitectónicas son los medios que están ligados estrechamente al diseño de cada obra, porque de su utilización depende la objetividad de toda construcción; el diseño determina los planos, la proyección y la finalidad de la obra a realizarse, pero son las técnicas arquitectónicas las que determinan el logro artístico y la presentación final de un edificio.

5.3.1 FILOSOFIA DEL DISEÑO DEL TEATRO NACIONAL

El diseño del Teatro Nacional contiene las ideas artísticas, la inspiración en lo nacional y el ideal arquitectónico de Recinos, elementos que lo encaminaron a establecer su pro-

pia filosofía; sus puntos de vista tienen como enfoque central el concepto de integración regional, local y nacional para provocar interés por nuestra nacionalidad. En el proyecto del Teatro Nacional están inmersos subjetivamente los motivos, intereses, actitudes y valores de Recinos para lograr una integración, pero no únicamente con los elementos plásticos sino que pretende reunir en un sólo objeto concreto y funcional, el sentido completo de este concepto; de aquí su afán por adherir a la plástica y a la naturaleza, elementos culturales e históricos.

Recinos considera que el proyecto del Teatro Nacional Miguel Angel Asturias, como edificio, goza de independencia en su diseño por las razones siguientes: a) Contiene una integración de las artes visuales en un sólo objeto concreto y funcional; b) Se integra a la forma de una montaña con sus muros inclinados y volúmenes que se asemejan a la orografía que brada de nuestro país; c) Se integra al espacio aéreo con los colores azul y blanco; d) La forma piramidal truncada simula la cima de la montaña y todo su contexto artístico se asemeja a los volcanes del país. Este diseño es un ejemplo de la unión de la belleza natural de una colina y el Arte del hombre, quien al unir los elementos modifica el paisaje con la finalidad de proyectar deleite para el ser humano; e) interés por los semejantes al brindarles un centro cultural para su recreación y también una obra del Arte contemporáneo, y f) Integración cultural, la que logró por su inspiración en la arquitectura Maya. Con este diseño en forma de pirámide, para un Teatro contemporáneo, Recinos manifiesta artísticamente admiración por una cultura avanzada que floreció en este país y que es una de nuestras raíces culturales más profundas.

Otro punto de la filosofía del diseño del Teatro Nacional es la independencia de la corriente racionalista-funcionalista rígida. Esta corriente en muchas construcciones es tácita y justificable por el sentido de la economía, se evidenció esta situación en la arquitectura de algunos países europeos y en América, debido a las recesiones económicas después de la Segunda Guerra Mundial.

El Teatro Nacional es una construcción costosa económicamente, puede considerarse un lujo para Guatemala, pero la filosofía de Recinos en el momento de realizar el diseño, fue - que si se iba a construir un centro cultural para fomentar la cultura y el Arte, éste debería de ser con elementos nacionales, por lo tanto, su pensamiento artístico se encaminó a to-

mar como fuente de inspiración la arquitectura de los mayas y no hacer una copia de los edificios de otros países basados en polígonos geométricos en donde lo racional predomina sobre lo estético. El diseño del Teatro Nacional contiene la concepción de lo poético y artístico sobre lo racional-funcional rígido.

Con esta construcción, Recinos también pretende conservar lo valioso y buscar la sencillez de nuestra cultura y el Arte, considera que esto va unido a la idea de lo material y espiritual. Lo explica de una manera sencilla cuando manifiesta que el Arte está ligado a lo sensible y que pertenece al mundo intangible del espíritu más que de la razón; esta filosofía se materializa en la construcción del Teatro Nacional - el que está hecho especialmente para que en él se fomente el ARTE, para que se difundan y objetiven por medio del color, sonido y movimientos, las manifestaciones espirituales de todas aquellas personas que sientan la necesidad de comunicarse con sus semejantes por medio del Arte.

5.3.2 TECNICAS ARQUITECTONICAS EN EL TEATRO NACIONAL

Las técnicas arquitectónicas son los medios de los cuales el arquitecto se vale, para dar vida material a un diseño. En el edificio del Teatro Nacional, las técnicas arquitectónicas que se utilizaron fueron diversas por lo complejo de la construcción, éstas permitieron a Recinos y al grupo de profesionales encargados de la edificación, resolver problemas en la ejecución de la obra.

- **Técnica estructural:** Es el proceso de instalación de estructuras de hierro con forros de mampostería (concreto: arena, cemento, piedra y hierro), ladrillo y block de pómez unidos por argamasa a base de cal; levantado de elementos constructivos tipo muro unidos por vigas y columnas; levantado de estructuras tipo puente; instalación de cubiertas-techo a base de losas de concreto doble con capas de aire para aislamiento contra ruidos; colocación de tabiques de madera para la acústica (en el Auditorio), colocación de puertas y ventanas dobles para aislamiento.
- **Técnica de metal:** Es el proceso de expandir el metal necesario por todo el Auditorio y lograr el efecto de acústica perfecta, para la presentación de cualquiera actividad en el Auditorio.
- **Técnica del tapiz:** Consiste en la colocación de tapices

y alfombras para el recubrimiento de muros, techo y pisos en los vestíbulos, pasillos, salones y camerinos para contribuir a la acústica y también provocar emotividad psicológica a las personas con los colores primarios.

- **Técnica de concreto reforzado:** Esta técnica consiste en la colocación de grandes muros de concreto reforzado en forma de membrana, se utiliza en los muros inclinados para formar una especie de techo-muro-losa, en donde se omiten soportes voluminosos o columnas gruesas como sostenedores, en su lugar, el muro tipo membrana sirve de soporte.

Las técnicas constructivas en el interior del Teatro, obedecen a lo siguiente: a) Cubrir grandes espacios, los que son necesarios para enormes cantidades de público; b) Aislar el Auditorio contra ruidos externos; y c) En la sala principal, tanto las técnicas como los materiales utilizados hacen que los sonidos de cualquiera actividad que allí se desarrolle, se oigan mejor.

6. SIGNOS Y SIMBOLOS EN LA OBRA DE RECINOS

El ser humano está inmerso en un mundo de signos y símbolos que le acompañan y rodean en casi todas sus actividades; el lenguaje, el Arte, el mito, la religión, se expresan con elementos simbólicos.

En el Arte los símbolos y signos son un medio expresivo para alcanzar diversos fines y transmitir complejos mensajes. En él los signos y símbolos tienen un contenido conceptual, por lo que su interpretación es expositiva-simbólica ya que se expresan en forma figurada las ideas y el sentir del artista; el Arte es la revelación de una subjetividad ideológica. Las formas simbólicas no discursivas transmiten diferentes formas de conocimiento y pensamiento, son como una comunicación que atañe a los valores y conceptos.

La obra de arte en sí es un fin; su simbología está implícita y se revela ante el espectador al entender la exégesis contenida, su lenguaje es un complejo signico el que transmite su contenido icónico y señala también el carácter imaginativo-mimético que resalta ciertas características evocadoras de los objetos. En la percepción simbólica y en el disfrute de la obra de arte, el observador hace referencia a los valores signicos de la obra.

6.1 SIGNOS Y SIMBOLOS PARTICULARES EN LA OBRA DE RECINOS

La obra de Recinos contiene signos y símbolos que expresan ideas generalmente con carácter social, haciendo de cada una de ellas una particularidad y un universo; cada signo y cada símbolo no puede separarse de la composición artística para que no pierda su valor conceptual en la interpretación. Para encontrar y entender su simbología habrá que "descomponer" la obra en sus diferentes proyecciones o desintegrarla visual e imaginariamente, y después ir yuxtaponiendo o invirtiendo cada parte para integrar todo de nuevo.

Sus signos son poliformes; con la utilización de la línea curva revela sus ideales, narra su poesía y evoca ideas.

Sus símbolos representan conceptos morales, sociales, políticos, intelectuales, religiosos, míticos, culturales, que permiten llegar a la concepción artística, prescindiendo de cualidades discursivas.

Como signo personal está el uso de la línea curva, la gradación de valores tonales logrados con el color natural de los materiales utilizados, la aplicación del esmalte o pigmento - con manchas de colores que forman una textura inconfundible - en su pintura, y el uso del mosaico de mármol o mosaico de piedra que sustituye al manchismo en la escultura y en la arquitectura.

Sus manifestaciones mágicas o míticas comprueban la abstracción simbólica de su Arte. Recinos es de la convicción - que los sueños, las emociones y todas las actividades humanas son posibles de objetivar a través del Arte. Su estilo personal representa un figurativismo liberado de todo elemento imitativo, hace de su obra una muestra signica en la que representa al ser humano como símbolo particular; lo pinta, lo dibuja, lo modela y lo recrea con una concepción estilizada en la que encierra expresiones de alegría, violencia, moralidad, amor, erotismo, misticismo, sarcasmo, el devenir diario, folklore, progreso tecnológico y científico, costumbrismo, cultura.

Su obra es muestra del Arte como integración y del seguimiento de métodos y técnicas propias, es un Arte local, representativo de lo guatemalteco. Expresa pensamientos, ideas, fenómenos, hechos locales, sin estar encerrados en los cánones estéticos ajenos, esa amplia libertad y seguridad en sí mismo, le permite descubrir y difundir su propio estilo y capacidad creadora y además crear sus signos y símbolos para realizar - una función social con su obra artística. La decodificación de su obra es compleja, lo que ha dado lugar a censuras y a la poca comprensión de sus mensajes, los signos y símbolos que crea son educativos, éticos, críticos, moralistas, nacionalistas, personales, culturales, realizados con complejidad de formas y contenido. Esta exhuberancia de motivos ha hecho que su obra sea comprendida y valorada sólo por un grupo reducido de personas que encuentran legibles sus narraciones sobre nuestra realidad, prisas, temores e incertidumbres, costumbres, - sueños, inconformidades y penas que reflejan nuestro entorno social.

El Arte de Recinos no es imitación; sus signos y símbo-

los hacen su obra original y la ubican dentro de nuestro contexto nacional. El poco entendimiento sobre su Arte es producto de la pobre educación artística que existe en el país y que no ha actualizado aún, a los educandos y a muchos "conocedores" de las corrientes contemporáneas en el Arte.

"... el hombre, el artista, también ahora experimenta la íntima necesidad de esconder, de enmascarar sus impulsos más íntimos y privados tras el escudo de signos indescifrables; y no se trata solamente de sus impulsos sexuales, sino de arcanos que manan de la vida y del pensamiento, que son la base de toda nuestra actividad creadora... el simbolismo personal se manifiesta tanto en obras visuales, como en las musicales y literarias y consiste en la fijación de un gesto, de un signo, de una firma, capaz de transformarse en sello o en marca personalísima e inimitable... el símbolo personal no es otra cosa que el estilo del artista... un estilo individual -aunque fragmentario, impreciso e involuntario-..." (Dorfles, 1970, p. 41-2).

7. CONCLUSIONES

1. La integración plástica es la reunión de la pintura, la escultura y la arquitectura en un todo coherente en donde los tres elementos fusionados y funcionales constituyen el prototipo de integración plástica perfecta. En Guatemala el Teatro Nacional Miguel Angel Asturias, es el máximo ejemplo de integración plástica.
2. El concepto de integración encierra el significado de la existencia de una relación directa y coherente entre el pensamiento humano y la naturaleza circundante, éstos elementos fusionados con el Arte, las costumbres y tradiciones dan como resultado la integración a un todo regional o local; se infiere entonces, que integración es identificarse consigo mismo, con la naturaleza y con todo lo local y regional que nos pertenece. En el Centro Cultural de Guatemala se da un ejemplo del concepto de integración con la reunión, en su contexto, de elementos plásticos, culturales, históricos, regionales, ecológicos, topográficos y urbanísticos. Todos estos elementos reunidos (y modificados algunos) en el proyecto arquitectónico tienen como finalidad el deleite humano. El hombre - en su género es el principal protagonista de la arquitectura.
3. El Arte de Recinos es polifacético, figurativo y expresionista, su ingenio ha creado obras innovadoras en la arquitectura, una escultura poliforme y una técnica de un inusitado colorido y formas en la pintura. Sus signos y símbolos son reconocibles por el manchismo pictórico y el mosaico de piedra o de mármol en escultura y arquitectura y por sus trazos curvilíneos los que delinean figuras estilizadas que rememoran temas culturales, históricos, moralistas, educativos, éticos, críticos y nacionalistas.
4. La proyección social de la obra de Recinos se ejerce con su directriz de crear un Arte que llegue al pueblo, un Arte popular que pueda ser visto y palpado por todos. Está

también esta proyección en el afán de dar a conocer lo nuestro, lo que somos y lo que tenemos en nuestro país, a través de los mensajes o temática contenida en cada una de sus obras. Se suma a lo anterior, su aporte artístico en actividades de beneficencia social.

5. Las técnicas utilizadas por Recinos son originales, incomplicadas, complicadas e innovadoras, haciendo de su Arte una valiosa y extraordinaria manifestación de la plástica contemporánea guatemalteca, definida en su fundamental contenido nacionalista.
6. El Arte de Recinos es reflejo de la acertada aplicación de disciplina, dedicación y conocimiento artístico y técnico, lo que cualitativamente lo convierte en un representante nato de un Arte refinado, perfecto y extraordinariamente innovador y vanguardista en el ámbito artístico guatemalteco. Cuantitativamente su obra es prolífica; su mayor producción artística es la pintura, siguiéndole la escultura y la arquitectura.
7. En la obra de Recinos la base estructural de las figuras la componen la línea, el área geométrica y el dibujo estilizado, elementos que simultáneamente combinada con la diagramación planimétrica que es fundamental y que está intrínseca en cada obra; esta reunión de elementos le permite establecer puntos de equilibrio, puntos de fuga o ejes horizontales y verticales, los que son imprescindibles en sus diseños. Los polígonos representan la delimitación de áreas para las figuras, los cuales modifica en su forma original con la línea curva, la que también lo lleva a definir su propio estilo, éste constituye su sello y su identificación artística personal la que transmite por signos y símbolos particulares reconocidos como suyos.
8. La revelación del sistema lineal lograda por medio del diagrama en los diseños de Recinos, hace evidente que la geometría es fundamental en sus obras, como regla permanente está la aplicación de polígonos (triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos y elipses). Específicamente, utiliza el triángulo en sus diferentes presentaciones, como polígono principal para darle sentido artístico a las formas y concretarlas; la modificación artística la logra con la línea curva. Generalmente, éstos polígonos no llegan a formar un vértice común, sino que el

ingenio de Recinos los convierte en triángulos truncados (semejantes a un prisma), los que han dado origen, por ejemplo, a la pirámide truncada del Teatro Nacional. En las esculturas exentas, relieves y pintura, representa formas con sentido de ensanchamiento y cierto forzamiento a bajar la estatura de las figuras artísticas, ésto o bedece al esquema lineal triangular truncado, como recur so técnico en su obra.

8. ANEXOS

8.1 BREVE BIOGRAFIA DE EFRAIN RECINOS.

8.2 PUNTO QUINTO DEL ACTA DE PREMIACION DEL CERTAMEN CENTRO-AMERICANO DE ESCULTURA 1980.

8.3 CRONOLOGIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR RECINOS.

8.4 ANALISIS DE OBRAS:

FIGURA 1: *Balcón del Teatro Nacional Miguel Angel Asturias, fachada oriente.*

FIGURA 2: *Detalle del Monumento a la Industria.*

FIGURA 3: *La Nave Nodriz, panel del mural exterior de la Terminal Aérea La Aurora.*

FIGURA 4: *La Novia Flotando, panel del mural exterior de la Terminal Aérea La Aurora.*

FIGURA 5: *Quinto panel, denominado Cultura, mural exterior del Crédito Hipotecario Nacional.*

FIGURA 6: *Escultura excenta de la cascada-mural del Parque de la Industria.*

FIGURA 7: *Detalle de la escultura excenta Música Grande.*

FIGURA 8: *Escultura La Presidenta de Cuartelazo.*

FIGURA 9: *Pintura, La Galería de Arte.*

FIGURA 10: *Pintura, El Candidato.*

8.1 BREVE BIOGRAFIA DE EFRAIN RECINOS

a) DATOS GENERALES:

Nombre: Efraín Enrique Recinos Valenzuela.
Lugar de nacimiento: Quetzaltenango, Quetzaltenango.
Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1932.

b) ESTUDIOS REALIZADOS:

- Ingeniería Civil, Universidad de San Carlos de Guatemala, título obtenido: Ingeniero Civil, Colegiado No. 1297.
- Dibujo Técnico y Arquitectónico, Dirección General de Obras Públicas, 1954.

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS:

- Arte, Italia, 1961.
- Urbanismo y Arte, Leicester Polytechnics, Inglaterra.
- Acústica de Auditorios, Dr. Jordan Copenhagen.
- Pintura y escultura, autodidacta.

c) ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS ARTISTICAS Y CULTURALES:

- Pintura: 22 años.
- Escultura: 23 años.
- Dibujo: 25 años.
- Arquitectura de edificios, parques, murales, etc.
- Fundador y panelista del Cine-club GADDEM.
- Asesor del funcionamiento del Centro Cultural de Guatemala.

d) DOCENCIA:

- Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala.

e) GALARDONES Y PREMIOS OBTENIDOS:

ARQUITECTURA:

- Primer Premio Certamen ESSO, Escultura y Relieve integrados a la Arquitectura de la ciudad de Guatemala 1950-1980, "MAS ALTO LOGRO DE INTEGRACION PLASTICA 1950-80, CENTRO CULTURAL DE GUATEMALA, 1980".
- Primer Premio, Diseño del panel de Guatemala en la Feria Industrial de Berlín, Alemania, 1964.

- *Primer Premio, Murales del Crédito Hipotecario Nacional, Integración de la escultura a la arquitectura, 1963.*
- *Primer Premio, Panel Feria de Primavera de Guatemala, 1963.*
- *Primer Premio, Certamen Altar de la Patria (sin realizar) 1962.*

ESCULTURA:

- *Segundo Premio, Certamen Centroamericano de Cultura, 1982.*
- *Primer Premio, Certamen Centroamericano de Cultura, 1970.*
- *Primer Premio, Certamen Centroamericano de Cultura, 1968.*
- *Primer Premio, Murales del Edificio de Correos (sin realizar), 1967.*
- *Segundo Premio, Certamen Centroamericano de Cultura, 1965.*
- *Primer Premio, Certamen ESSO de Artistas Jóvenes de Centro América y Panamá, San Salvador, El Salvador, 1964.*
- *Primer Premio, Murales del Crédito Hipotecario Nacional, 1964.*
- *Primer Premio, Murales de la Feria de la Industria, 1960.*

PINTURA:

- *Primer Premio Nacional, en Exposiciones de JUANNIO, 1965-82.*
- *Primer Premio, Certamen Nacional de Cultura, 1962, 1965, 1966, 1968, 1970.*
- *Segundo Premio, Certamen Centroamericano de Cultura, 1964, 1969, 1978.*
- *Primer Premio, Certamen Centroamericano de Cultura, 1963, 1979.*
- *Segundo Premio, Artistas Invitados Bienal de Paiz, Glifo de Plata, obra: Retrato Falso, 1978.*
- *Segundo Premio, Certamen Centroamericano de Cultura, San Salvador, El Salvador, 1964.*
- *Primer Premio, Certamen Centroamericano de Cultura, 1963.*

DIBUJO:

- *Primer Premio, por varios años, Certamen de Dibujo Infantil en Guatemala.*

f) PARTICIPACION EN EXPOSICIONES:

INDIVIDUALES:

- *Varias en Guatemala.*
- *Unión Panamericana, Washington, USA, 1966.*

COLECTIVAS:

- *Varias en Guatemala.*

- San Salvador, El Salvador.
- Sao Paulo, Brasil.
- París, Francia.
- Berlín, Alemania.
- Miami, Florida, USA.
- México, México.
- Leicester, Inglaterra.
- Bonn, Alemania.

g) OBRAS REALIZADAS (Véase Anexo 8.3)

h) HOMENAJES:

- Premio Artista del Año, otorgado por el Patronato de Bellas Artes, Revista Naciones y Fundación Pediátrica Guatemalteca, 1988.
- Exposición Cinco Grandes de la Escultura Guatemalteca, otorgado por la Municipalidad de Guatemala, 1983.
- Por su actividad artística en general, otorgado por la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores -AGAYC-, 1981.
- Por su actividad artística, otorgado por la Universidad Rafael Landívar, 1980.
- Por su actividad artística, otorgado por el Colegio Santa Teresita, 1980.
- Por el diseño y construcción del Teatro Nacional, otorgado por la Alianza Francesa de Quetzaltenango, 1979.
- Opus Especial, otorgado por el Patronato de Bellas Artes, por el diseño y construcción del Teatro Nacional, 1978.
- Orden Gálvez Suárez de Pintura, otorgado por la Municipalidad de Guatemala.

ANEXO 8.2

CERTAMEN CENTROAMERICANO DE ESCULTURA 1980

ESCULTURA Y RELIEVE INTEGRADOS A LA ARQUITECTURA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
1950-1980

PUNTO 5o. DEL ACTA DE PREMIACION DEL CERTAMEN ARQUITECTURA:

"QUINTO: En relación con la valoración retrospectiva de escultura y relieve integrados a la arquitectura, el Jurado Calificador después de hacer un reconocimiento in situ de las obras seleccionadas, decidió otorgar las menciones de Más alto grado de integración plástica así: 1) Más alto logro de integración plástica 1950-1980 al CENTRO CULTURAL DE GUATEMALA, desde su inicio hasta su estado actual: Teatro al Aire Libre, espacios exteriores, jardines, esculturas y las instalaciones completas del Teatro Nacional, reconocimiento a todos los arquitectos que trabajaron en el proyecto y realización de la obra, en la persona del artista Ing. Efraín Recinos..." f) - Maestro Olger Villegas, Arq. Luis Salazar, Maestro Roberto Cabrera, Arq. H. Rolando Pivaral y Arq. Alfonso Yurrita Cuesta.

8.3 CRONOLOGIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EFRAIN RECINOS:

No.	OBRA		AÑO
1.	Mural en el Edificio Buganvilia	Escultura-pintura	1959
2.	Monumento a la Industria	Arquitectura-escultura	1961
3.	Cascada-mural del Parque de la Industria	Arquitectura-escultura	1961
4.	Teatro al Aire Libre	Arquitectura-escultura	1962-70
5.	Mural del Crédito Hipotecario Nacional	Escultura-relieve	1964-5
6.	Fanel de Guatemala en la Feria Internacional de Berlín, Alemania	Arquitectura	1964
7.	Sirena en las Nubes	Escultura	1964
8.	La Orden del Clis-Clis	Escultura	1965
9.	La Presidenta de Cuarte Lazo	Escultura	1966
10.	Parques y jardines del Centro Cultural	Arquitectura	1967-70
11.	Mural de la Biblioteca Nacional	Escultura-relieve	1967-8
12.	Murales exteriores de la Terminal Aérea La Aurora	Escultura-Relieve	1968
13.	Caballero Quetzal	Escultura	1968
14.	Murales interiores de la Terminal Aérea La Aurora	Mayólica pintada (cerámica)	1968

Continúa 8.3...)

No.	OBRA		AÑO
15.	<i>Teatro Nacional Miguel Angel Asturias</i>	<i>Integración de las Artes plásticas</i>	1970-8
16.	<i>Pintura mural en mosaico exteriores del Teatro Nacional</i>	<i>Mosaico de mármol en colores azul y blanco</i>	1970-8
17.	<i>Pintura en interiores del Teatro Nacional</i>	<i>Pintura aplicada y decorativa (murales, tapices, alfombras)</i>	1970-8
18.	<i>Teatro de Drama o de Cámara</i>	<i>Arquitectura</i>	1970-8
19.	<i>Música Grande</i>	<i>Escultura</i>	1970
20.	<i>Pedestal del Monumento a Justo Rufino Barrios</i>	<i>Escultura</i>	1971
21.	<i>La Noche</i>	<i>Escultura</i>	1972
22.	<i>Te acordás de febrero de 1976?</i>	<i>Escultura</i>	1980
23.	<i>Héroe Trágico</i>	<i>Escultura</i>	1982
24.	<i>Parque Infantil del Centro Penitenciario de la zona 18, Ciudad de Guatemala</i>	<i>Arquitectura-escultura</i>	1982
25.	<i>Ixmucané</i>	<i>Escultura</i>	1990
	<i>Proyectos sin realizar:</i>		
26.	<i>Mural del edificio de Correos</i>	<i>Escultura-relieve</i>	1967
27.	<i>Mural del edificio de la Corte Suprema de Justicia</i>	<i>Escultura-relieve</i>	1963

(Continúa 8.3...)

No.	OBRA		AÑO
28.	<i>Pintura de caballete:</i>		
	<u>Nombre del Cuadro</u>	<u>Materiales y Dimensiones</u>	<u>Año</u>
-	EL PINTOR O PINTURA MAS NUEVE ESTORBOS	Oleo y esmalte sobre durpanel, 2.60 x 4.00 m.	1991
-	LOS ARTISTAS DE TIKAL	Oleo y esmalte sobre durpanel, 1.12 x 1.85 m.	1990
-	EL ESCULTOR	Oleo y esmalte sobre durpanel, 1.12 x 1.85 m.	1989
-	LA PIANISTA	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.12 x 1.85 m.	1989
-	EL PINTOR	Esmalte y óleo sobre durpanel 1.12 x 1.85 m.	1989
-	LOS NOVIOS	Oleo y esmalte sobre durpanel, 1.12 x 1.85 m.	1988
-	AYER, HOY Y MAÑANA o EL APOCALIPSIS SEGUN SAN PABLO	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.35 x 2.44 m.	1988
-	GALERIA DE ARMAS o ESTADO DE SITIO	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.12 x 1.82 m.	1988
-	EL COMBATE	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.35 x 2.44 m.	1988
-	LA GALERIA DE ARTE	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.35 x 1.44 m.	1988
-	AMANECER, AMEDIODIACER, ATARDECER Y ANOCHECER EN SANTIAGO ATITLAN	Acrílico-barniz sobre durpanel, 1.12 x 1.68 m.	1985
-	CUARTO DE APLANCHAR	Acrílico sobre tablex 1.12 x 1.68 m.	1983

(Continúa 8.3...)

No.	OBRA		AÑO
-	QUINTETO PARA METALES	Acrílico sobre tablex 1.12 x 1.68 m.	1982
-	PEQUEÑA PLAYA DEL PACIFICO	Acrílico sobre tablex 0.76 x 1.35 m.	1980
-	INTERSECCION DE DOS RETRATOS DE GRUPO	Acrílico sobre masonite 1.23 x 1.22 m.	1979
-	LA TIENDA	Acrílico sobre durpanel 1.36 x 1.50 m.	1979
-	RETRATO FALSO	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.12 x 1.68 m.	1978
-	BODEGON TRIPLE, PAISA- JE CUADRUPLE Y RETRATO MULTIPLE	Oleo y esmalte sobre cartón piedra, 1.12 x 2.44 m.	1976
-	EL CANDIDATO	Esmalte y oleo sobre durpanel 1.12 x 1.85 m.	1976
-	MULATA DE TAL	Técnica mixta, 1.20 x 2.44 m.	1975
-	LOS MORALISTAS O PINTU- RA MAS TRES ESTORBOS	Esmalte y óleo sobre durpanel 1.12 x 1.68 m.	1974
-	EL CERRITO	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.35 x 2.50 m.	1974
-	LA MADRUGADA	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.12 x 2.30 m.	1973
-	LOS EXPERTOS O PINTURA MAS DIEZ ESTORBOS	Esmalte y óleo sobre durpanel 1.12 x 1.85 m.	1973
-	LA NOCHE DE LOS MAYAS	Oleo y esmalte sobre durpanel 1.21 x 0.71 m.	1966
-	NUBE PRISIONERA	Esmalte sobre masonite 1.22 x 1.50 m.	1965

(Continúa 8.3...)

No. OBRA

AÑO

- NOCTURNO BARBARO

Esmalte y óleo sobre
masonite 0.50 x 1.50 m.

1960

8.4 ANALISIS DE OBRAS

La creación artística de Recinos se extiende a la arquitectura, escultura y pintura, sus obras contienen multiplicidad de expresiones que demuestran la riqueza y polivalencia de su ingenio creativo.

Su Arte es muy extenso, razón por la que en el presente estudio se analizan sólo diez obras que incluyen las tres manifestaciones mencionadas. Para el análisis de cada una se siguieron las normas establecidas por el método estructuralista, el que toma como principal auxiliar para la comprensión de las obras, el uso del diagrama, el cual permite "re-conocer" la relación lineal implícita en cada obra. Con la utilización de este método se pretende contribuir al entendimiento del Arte de Recinos.

La interpretación del sentido de las obras se facilita con la diagramación, la que hace posible la lectura lineal original; la demostración de la estructura permite develar las relaciones lineales entre las imágenes permanentes que existen en las obras y que a veces parece que están ocultas a primera vista. Es necesario hacer énfasis en que los resultados que se han obtenido deben ser considerados preliminares, toda vez que cada obra de Arte es una fuente inagotable de expresión y contenido.

Para la realización del análisis estructural en las obras, se empleó parte de la Guía de trabajo que se establece en el libro *Técnicas de Investigación en la Historia del Arte* (Nessi, 1968).

Figura 1.

Título: Balcón de la fachada lateral (lado este) Teatro Nacional Miguel Angel Asturias.
Fecha: 1970-8.
Técnica: Integración plástica, escultura adherida a una construcción mayor.
Materiales: Concreto, hierro y mosaico de mármol blanco.
Dimensiones: 8.00 m. de largo x 4.00 m. de alto x 2.00 m. de ancho.

El tema de los esquemas de las fachadas laterales del Teatro Nacional es de connotación cultural, el diseño de la figura de un jaguar estilizado da forma a los dos balcones que están colocados en la parte superior de los muros del oriente y

occidente del edificio. Con esta figura Recinos denota la relación cultural con el pasado. El diseño de un jaguar o un "balam" (tigre en quiché), es una reminiscencia de la significación ritual-espiritual en la cultura de los mayas. El jaguar era símbolo de poder, fuerza, astucia y protección y fue el "nahual" de soberanos y sacerdotes, tanto así que está presente en momentos arquitectónicos, escultóricos y en la cerámica prehispánica.

Esta figura en los costados del Teatro (el cual también es una pirámide), además de formar parte de la integración plástica resuelve otra finalidad y función; Recinos con su directriz plástica de no colocar muros estáticos y fríos, sino sustituirlos por formas dinámicas, diseñó la escultura que resuelve simultáneamente la finalidad ornamental y funciona como espacio externo adherido al muro que sirve como área de descanso al escalar la pirámide y también es un punto de observación del panorama.

Estructura lineal:

El mapa estructural o el sistema lineal estructural de la obra es frontal con ejes horizontales y verticales. Los dos puntos principales de energía o puntos de fuga (numerales 1-2) originan el sistema geométrico triangular central del diseño. Los tres puntos principales de anudamiento o ejes de equilibrio (variables mayúsculas A-B-C) son los que forman el polígono central triangular y éste a su vez forma parte de otro triángulo, el que está delimitado por las variables minúsculas a-b-c, cuya área encierra casi la totalidad de la figura. Fuera de este contexto hacia el extremo izquierdo están las fauces del jaguar, relación lineal que forma otro polígono periférico (ángulos a1-a-b-b1-c1), el que circunda toda el área de la figura principal. Toda esta relación lineal geométrica forma un triángulo truncado e invertido.

El sistema lineal frontal completo de la figura, está en cerrado en un triángulo equilátero invertido (ángulos 1-2-3). El marco de encierro de toda la estructura es un rectángulo horizontal sobre el cual está el esquema planimétrico de cuyos vértices salen los dos puntos de fuga principales.

La Figura 1.1 es el mapa estructural de la obra, en el que se observa con más claridad el sistema lineal que da forma a la Figura 1, la modalidad artística de Recinos son los trazos curvilíneos que dinamizan todo el conjunto. Toda la estructura es geométrica. El recurso técnico de Recinos es conjugar

los sistemas lineales, los que relacionados dan como resultado variantes lineales dependientes, puesto que entre el marco de encierro no existe una sola línea o punto suelto, todas las relaciones están unidas dependiendo de puntos o ejes principales. En esta estructura se evidencia como lo poético predomina sobre lo racional.

Figura 2.

Título: Monumento a la Industria (detalle).
Fecha: 1961.
Técnica: Arquitectura y escultura integrados a un espacio abierto.
Materiales: Hierro, concreto, mármol y mosaico de mármol.
Dimensiones: 10.50 m. alto x 6.00 m. de largo x 2.00 m. de ancho.

La forma del Monumento a la Industria es compleja y dinámica. Consta de una base cuadrangular que contiene un espejo de agua; en la parte inferior de la escultura presenta un engranaje circular y en la parte superior culmina con un obelisco. El sentido vertical ascendente de la figura es un simbolismo de progreso y desarrollo de la industria y su composición artística circular alude al movimiento constante de la maquinaria, base de la industrialización. Su diseño arquitectónico-escultórico es integración a un espacio abierto y a la naturaleza y también complementa la ornamentación del parque de La Industria.

Estructura lineal:

El marco de encierro es un rectángulo horizontal que contiene las relaciones lineales planimétricas de ejes horizontales y verticales. La diagramación la forman principalmente el eje central vertical (numerales 1-2), el sistema planimétrico que separa los cuadrantes y los triángulos que son las figuras dinámicas del conjunto. Los ángulos de estos polígonos se relacionan de acuerdo a las variables a-b-c-d. Al realizar la diagramación es obvia la relación directa existente entre las estructuras lineales ab-c y a-d cuyos puntos de anudamiento angular tienen el mismo eje. La presentación final de la obra es un engranaje circular, cuyo diámetro encierra la composición escultórica, las formas salientes que la complementan son triángulos truncados con sentido de fuga opuestos al eje central.

El mapa estructural (Fig. 2.1), está formado geométrica-

mente por triángulos rectángulos, los cuales Recinos relacionó con los ejes horizontales y verticales de donde se originan los puntos de anudamiento de los polígonos (ver Fig. 2), un punto del eje central vertical (numerales 1-2) es el centro de la circunferencia, la cual encierra la composición dinámica de la obra y que representa el movimiento industrial. El sistema lineal del mapa estructural clarifica en esta obra la combinación de formas por medio de polígonos, en donde predomina el estilo artístico de Recinos con su modalidad curvilínea.

Figura 3.

Título: La Nave Nodriza, panel del mural exterior norte de la Terminal Aérea La Aurora.
Fecha: 1968.
Técnica: Escultura en relieve integrado a la arquitectura.
Materiales: Concreto, hierro, piedra de mármol.
Dimensiones: 2.00 m. de alto x 1.50 m. de largo.

La representación artística de este diseño simboliza una nave mayor de forma triangular invertida; Recinos hace referencia a una máquina aérea abastecedora pilotada por el hombre. El diseño es parte de la representación del contexto de mucha actividad y movimiento del hombre y las máquinas aéreas.

Estructura lineal:

La relación lineal de este panel se fundamenta geométricamente en tres triángulos principales y un eje central formado por dos paralelas verticales (numerales 1-2 y 3-4). La composición principal es el triángulo invertido (ángulos A, B, C), el que encierra la mitad de la obra (área inferior). Se complementa con dos triángulos rectángulos (área superior) cuyos ángulos son las variables d-e-f y g-h-i; dentro del área de este último, un círculo identifica la cabeza de un personaje. La relación lineal es continua y rítmica originándose en dos puntos de fuga que están sobre las paralelas del eje central (puntos 2-4).

El mapa estructural (Fig. 3.1) está delimitado por un rectángulo horizontal en cuya área están los polígonos triangulares que forman estructuralmente el diseño. El sistema geométrico es básico en la obra de Recinos, en esta figura se relacionan los ejes planimétricos con los polígonos, áreas que han sido modificadas en la obra, para evitar la rigidez lineal, el

artista utiliza el recurso técnico de modalidad curvilínea.

Figura 4.

Título: La Novia Flotando, panel del mural exterior norte de la Terminal Aérea La Aurora.
Fecha: 1968.
Técnica: Escultura en relieve integrada a la arquitectura.
Materiales: Concreto, hierro y piedra de mármol.
Dimensiones: 2.00 m. de alto x 1.50 m. de largo.

La figura femenina como una característica particular en la obra de Recinos, la presenta en este panel en el que hace referencia al viaje nupcial, en donde la novia aparece dentro del contexto de una nave aérea. Resalta la suavidad de los trazos y la sutileza de la expresión.

Estructura lineal:

La composición lineal consta de un eje central vertical de dos paralelas (numerales 1-2 y 3-4) y de varios triángulos consecutivos contenidos unos en otros. Un polígono mayor (ángulos A-3-c-H) encierra toda la figura, en ésta se vislumbra como centro de la composición el rostro sutil de la novia, la cual tiene delineados los rasgos faciales y la cabellera larga; en el sector inferior (cuadrante de la izquierda) se observan los trazos curvilíneos que forman las extremidades inferiores de la figura la que parece que estuviera suspendida en el espacio. En el cuadrante derecho delimitado por la vertical 1-2, se encuentra otro triángulo (ángulos a-c-H) en cuya área están contenidos cuatro polígonos triangulares menores (ángulos H-b-c, H-B-c, H-d-e y H-f-g) los que sugieren ser parte de la nave aérea y que es la que transporta a la dama. Las partes de la composición artística están distribuidas adecuadamente observándose el equilibrio y el ritmo escultórico. Todo el diseño está dentro de un rectángulo horizontal.

El mapa estructural deja ver como fundamento en este diseño, el predominio geométrico combinado con los ejes planimétricos, los cuales en la presentación final de la obra desaparecen a primera vista siendo sustituidos por las formas curvilíneas que modifican el sistema rectilíneo original. Como constante está el triángulo, figura geométrica principal en este diseño. (Véase figura 4.1).

Figura 5.

Título: Mural del Crédito Hipotecario Nacional (fachada oeste), quinto panel, tema: Cultura.
Fecha: 1964.
Técnica: Escultura en relieve integrado a la arquitectura.
Materiales: Concreto, hierro y granito de piedra de mármol.
Dimensiones: 6.00 m. de alto x 2.00 m. de largo.

El tema central del quinto panel de este mural es la cultura. Con el figurativismo barroco y profuso de Recinos se lee en el diseño la narración de sus impresiones respecto al pasado cultural y la influencia occidental para América. La secuencia del diseño va de arriba hacia abajo. La idea general que contiene este panel es la corriente de Realismo Mágico.

En el tramo superior Recinos modeló un pasaje de la magia primitiva del hombre arcaico quien vivió en su mundo cultivando el Arte a su manera, fue como una manera de aprehender en su vivienda, la que consistió en cavernas y en las cuales dejó impresa su pintura rupestre; también está modelado un bisonte en el ambiente exterior con el que se hace una connotación de la fauna de una época pasada. En una etapa más avanzada de la evolución de la humanidad el hombre griego, sutilmente imparte su cultura. Posteriormente el marino descubre nuevas rutas que fomentan y difunden el comercio, la comunicación y la cultura. Recinos alude también a hechos históricos que han beneficiado a la humanidad, tales como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial; estos conocimientos llegaron a América y así se da la fusión cultural de dos mundos. Es en esta época más cercana a nosotros cuando el hombre americano se proyecta hacia diferentes campos que modificaron sustancialmente su pasado cultural.

Estructura lineal:

El sistema lineal de esta obra está enmarcado por un rectángulo vertical el que encierra el sistema planimétrico de ejes horizontales y verticales (ver numerales 1-6 horizontal y 1-8 vertical), los que dividen varios cuadrantes. En la concepción y ejecución del diseño Recinos distribuye adecuadamente las figuras de manera que al observarlas y entenderlas se percibe el equilibrio estructural y armónico. La representación general de la obra es figurativa, Recinos sugiere con este mural, y en cada panel una semejanza con las estelas mayas en

cuanto a la técnica del relieve, los paneles son estelas contemporáneas, cuyos trazos artísticos se derivan de la necesidad humana de dejar una huella de su presencia en la vida (es como el graffitti en las paredes de las ciudades).

Figura 6.

Título: Escultura en alto relieve, Cascada-mural del Parque de la Industria (detalle).
Fecha: 1961.
Técnica: Escultura en alto relieve con textura áspera.
Materiales: Concreto martelinado, piedra de mármol y pedrín.
Dimensiones: 0.75 m. de alto x 0.50 m. de largo x 0.30 m. de ancho.

La cascada-mural que está como ornamento del Parque de la Industria, tiene inmersas en su diseño formas de la fauna guatemalteca. La escultura que sugiere un ave (pato) está modelada con textura áspera, en la cual el pedrín sustituye el manchismo muy característico en la obra de Recinos. El ave está dispuesta dentro de la composición artística, de manera que sugiere estar en su ámbito natural con otras aves, otros animales acuáticos, las vertientes de agua de la cascada y la flora, en un espacio abierto.

Estructura lineal:

El sistema lineal de esta escultura está formado dentro de un rectángulo vertical, siendo sus puntos principales dos paralelas verticales (numerales 1-2, 3-4) las que funcionan como eje central y que contienen el cuerpo del ave, el área mayor está delimitada por un triángulo (ángulos a, b, c) el que guarda relación con los ejes planimétricos, principalmente en el punto c. La cabeza del ave en la parte superior está dentro de otro triángulo (ángulos a1-b1-c1) el cual encierra en su área parte del primer triángulo. La recta delimitada por los numerales a1-b1, está ligada al eje planimétrico horizontal del cual forma parte.

Como puede comprobarse en el mapa estructural (Fig. 6.1), la geometría es una constante fundamental en los diseños de Recinos y el triángulo en sus diferentes formas está como base estructural en sus figuras curvilíneas.

Figura 7.

Título: Música Grande (detalle).
Fecha: 1970.
Técnica: Modelado en madera.
Materiales: Madera y metal.
Dimensiones: 3.00 m. largo x 2.00 m. alto x 1.50 m. de ancho.

La figura de la marimba en esta escultura es un símbolo de nacionalidad y representación cultural. Recinos con su afán de no crear objetos estáticos y poco expresivos, modificó la diagramación original del diseño, sustituyendo la línea recta por la curva, dando así a los trazos la sensación de movimiento. Las formas sugieren que los personajes llevan en violo a la marimba de "tecomates", éstos se confunden con las pantorrillas musculosas de los ejecutantes quienes en sus manos llevan las baquetas, objetos cilíndricos alargados que en consonancia con el ritmo escultórico dan la sensación de que los personajes estilizados están "tocando" una melodía. Los rasgos faciales de los músicos están logrados con el peculiar alargamiento horizontal de la cara, los ojos almendrados, la nariz muy bajita y ancha, la comisura de los labios con línea curva en los que se dibuja una sonrisa sarcástica que más parece una mueca. Las cabezas están modeladas con un sentido de ensanchamiento horizontal, los personajes no tienen cuello lo que sugiere a personas "gordas y bajas" de estatura, características muy propias y particulares de un sector poblacional guatemalteco.

Estructura lineal:

El sistema lineal del detalle, presenta equilibrio vertical y su marco de encierro es un rectángulo. El área matriz que contiene la mayor parte de los elementos de la composición, es un polígono triangular truncado (ángulos a-b-c-d) el cual delimita la forma curva frontal de la marimba y a un músico estilizado. Hacia la izquierda en el sector superior, la silueta de un brazo con una baqueta también está dentro de un área triangular (ángulos a1-b1-c1). En la parte inferior del conjunto las figuras de los "tecomates" se basan en formas triangulares cuya modalidad artística es el uso de la línea curva la que Recinos utiliza para lograr la expresión de movimiento (ver triángulos 1-2-3-4-5).

El mapa estructural (Fig. 7.1), permite conocer el sistema lineal geométrico original del diseño, en donde la combinación de polígonos y ejes lineales señalan los puntos de energía que dan origen a las formas curvas de la obra.

Figura 8.

Título: La Presidenta de Cuartelazo.
Fecha: 1966.
Técnica: Modelado y soldadura de metales.
Materiales: Concreto y hierro.
Dimensiones: 2.00 m. alto x 1 m. de ancho x 1.50 m. de largo.

Esta escultura modelada por Recinos representa a una figura femenina. La dama es un personaje incognito, su presencia alude a cierto tipo de mujer liberal, erótica, provocativa, sin prejuicios y que ofrece sus dotes femeninos a la vista pública. La representación de una conducta censurable se objetiva con su porte provocativo, agresivo, de mucha energía y con su ropa íntima al descubierto la que deja al desnudo partes de su anatomía, las que afirman su femineidad. Su rostro es estilizado en el cual se ven unos ojos agresivos y provocativos al igual que su boca. Sus accesorios son una gorra (tipo militar) sobre su cabellera rizada y alborotada, guantes negros de dos dedos y en sus piernas tiene dos prendas que sugieren ser botines largos o medias nylon.

La realización de esta escultura afirma la admiración de Recinos por la naturaleza femenina; aunque como humanas, algunas mujeres estén llenas de pasiones que empobrecen la pureza del alma y el propósito sagrado de la fecundidad de la mujer. La imperfección de la conducta humana, no dejará que el hombre en su género sea por siempre el centro de inspiración para el Arte.

Estructura lineal:

La relación lineal está formada por un eje central vertical (numerales 1-2) y por cuatro ejes laterales simétricos los que indican los puntos principales para el logro del equilibrio escultórico, estos ejes en combinación con los horizontales y oblicuos, forman el sistema triangular de la obra. El marco de encierro es un rectángulo vertical en donde están conformados dos grandes triángulos; el primero (ángulos a-1-d) simultáneamente forma el triángulo truncado (ángulos a-b-c-d) área en que están incluidas todas las partes anatómicas de la figura. El segundo triángulo isósceles está invertido (ángulos a1-b1-2) y sus líneas marcan el área de las extremidades superiores de la escultura. A este sistema habrá que sumarle dos triángulos que están formados desde los puntos 3-C-a y 4-C-d en los cuales están contenidas las extremidades inferiores de la figura.

Todo el sistema de polígonos triangulares se combina con los ejes planimétricos, de donde resultan los puntos principales de energía o de anudamiento (literales A-B-C-D-E-F) en los cuales recae el equilibrio de toda la composición artística. El punto de energía A, señala la postura del seno desnudo, la cual obedece al lineamiento formal del diseño. Dentro de este complejo sistema lineal triangular, existe otra serie de triángulos pequeños, los que marcan otras áreas internas del diseño (gorra, rostro, torso, muslos, pantorrillas y brazos). La escultura está colocada sobre una base cuadrangular.

El mapa estructural (Fig. 8.1) señala con más claridad la conjugación lineal planimétrica y polígonos triangulares, permitiendo con este diagrama, ratificar que la geometría es básica en los diseños inconfundibles de Recinos, este complicado sistema lineal en concordancia con el trazo curvilíneo, hace resaltar el ingenio creativo de Recinos al realizar esta escultura con mucho movimiento, expresión y agresividad.

Figura 9.

Título: La Galería de Arte (pintura).
Fecha: 1988.
Técnica: Oleo y esmalte sobre durpanel.
Dimensiones: 1.35 x 1.44 m.

El título de esta obra hace referencia a un hecho muy particular que se suscita en muchos lugares urbanos, las galerías de Arte existen en aquellas ciudades en donde hay producción artística y generalmente su establecimiento se da en capitales o en ciudades con flujo turístico. Lo curioso en nuestros países subdesarrollados es que a ellas acuden personas "conocedoras" del Arte y también las que lo desconocen pero que les gusta pasearse por los pasillos viendo un mundo de manifestaciones artísticas que no les dicen nada a su intelecto. En esta pintura de Recinos se presenta un hecho típico de esta situación, en primer plano están los personajes principales (incognitos) dando la espalda a las obras de arte, otras personas llegan como a una fiesta vestidos muy elegantemente, las damas con escotes y rasgaduras en las faldas "muy a la moda" creando focos de atención lo que resta importancia a la presentación y observación a las obras de arte; de una forma tímida una niña ve de "re-ojo" hacia donde están colocadas las pinturas las que probablemente le parecen absurdas o desconocidas.

Estructura lineal:

La diagramación planimétrica de esta obra está basada en ejes horizontales y verticales los que delimitan varios cuadrantes (numerales 1-5 vertical y 1-7 horizontal). La composición artística es tridimensional ocupando el primer plano - los personajes centrales que también son el foco de atención por sus formas, expresiones y colorido. En la segunda dimensión están otros personajes finamente delineados, pero en esta área Recinos ya está utilizando la técnica mixta manchismo veladuras, para el logro de profundidad (sectores 1-2, 6-7 horizontal y 1-5 vertical). En el tercer plano, parte superior, están colocadas las obras de Arte con tonos más "evaporados" los que forman el fondo del cuadro. Hay en toda la composición artística dos puntos de energía (a-b) los que están paralelos al eje central vertical (A-4), siendo esta área la más importante por la composición lineal, colorística y distribución de formas.

El mapa estructural (Fig. 9.1) por medio del diagrama, deja ver la conjugación existente entre los ejes planimétricos, los polígonos y las líneas curvas que señalan las áreas más importantes de la pintura.

Figura 10.

Título: El Candidato (pintura).
Fecha: 1976.
Técnica: Esmalte y óleo sobre durpanel.
Dimensiones: 1.12 x 2.44 m.

En esta obra Recinos rememora un hecho que con cierta frecuencia se repite en Guatemala, la presentación de una persona como candidato para ocupar un puesto público. Los personajes del cuadro son el candidato (saludando) y su esposa quienes están rodeados por varias personas, amigos, admiradores, compañeros políticos, el piloto y los "guarda-espaldas sin rostros" (sus sombreros se ven como si estuvieran suspendidos en el aire), le acompañan también oficiales de seguridad quienes van conduciendo motocicletas y llevan en sus cabezas cascos de seguridad que cubren sus rostros.

La perspectiva del automóvil (sobre el cual está de pie el candidato y las otras personas de su séquito) es impactante, el color claro y el movimiento de fuga de los trazos dan a esta parte del cuadro la sensación de movimiento convirtiéndose en el foco de observación principal; el ambiente está de

corado con cortinas de colores y se observa en la perspectiva lineal la pared final y las laterales de la habitación, en el fondo colocado en la pared, está un cuadro con otros personajes quizás son los "padrinos políticos". Todas las figuras están delineadas con las características pictóricas de Recinos, línea curva, cabeza y rostros rectangulares con ensanchamiento y cierto "aplastamiento", ojos almendrados, bocas con la peculiar curva en la comisura de los labios y las miradas irónicas y de soslayo con expresión de prepotencia. El análisis de esta obra obedece más que a su contenido, al rico movimiento lineal y de perspectiva que presenta.

Estructura lineal:

El diagrama de este cuadro combina una composición lineal vertical y horizontal la que divide varios cuadrantes (numerales 1-9 horizontal y 1-6 vertical). Presenta en el diseño tres puntos de energía o de fuga principales (a-b-8) los que establecen el equilibrio y la perspectiva lineal.

El primer punto de fuga (literal a) está colocado en la primera línea vertical de la estructura rectangular del cuadro y es el origen de la figura geométrica triangular principal en cuya área está contenida la mayor parte de la composición artística. El segundo punto de fuga (literal b) está colocado entre los cuadrantes 7 horizontal y 3 vertical y con él se señala la directriz lineal triangular que encierra la perspectiva del automóvil y el lineamiento del piso. Por último el tercer punto de energía (numeral 8) es el que dirige la composición estructural superior. Las líneas de los tres puntos de fuga combinadas, hacen compleja la diagramación y muy rica en formas y movimiento la composición final de la obra.

Como resultado se comprueba en el mapa estructural (Fig. 10.1) el uso de la geometría (triángulos) en combinación con la línea curva, modalidad de Recinos para el logro de su estilo artístico. La composición total del cuadro se completa con círculos y elípticos en la primera dimensión. El marco de encierro estructural es un rectángulo horizontal.

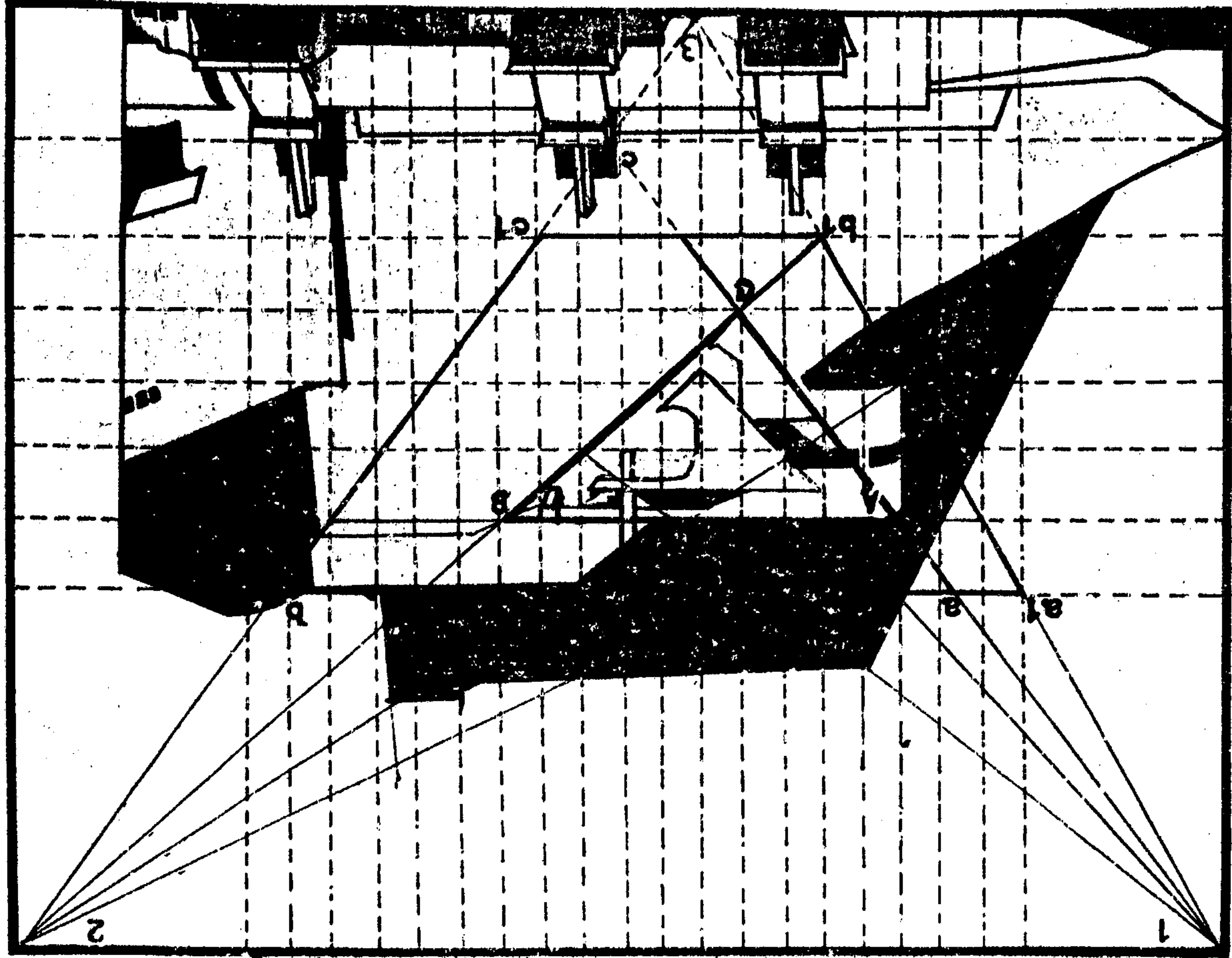
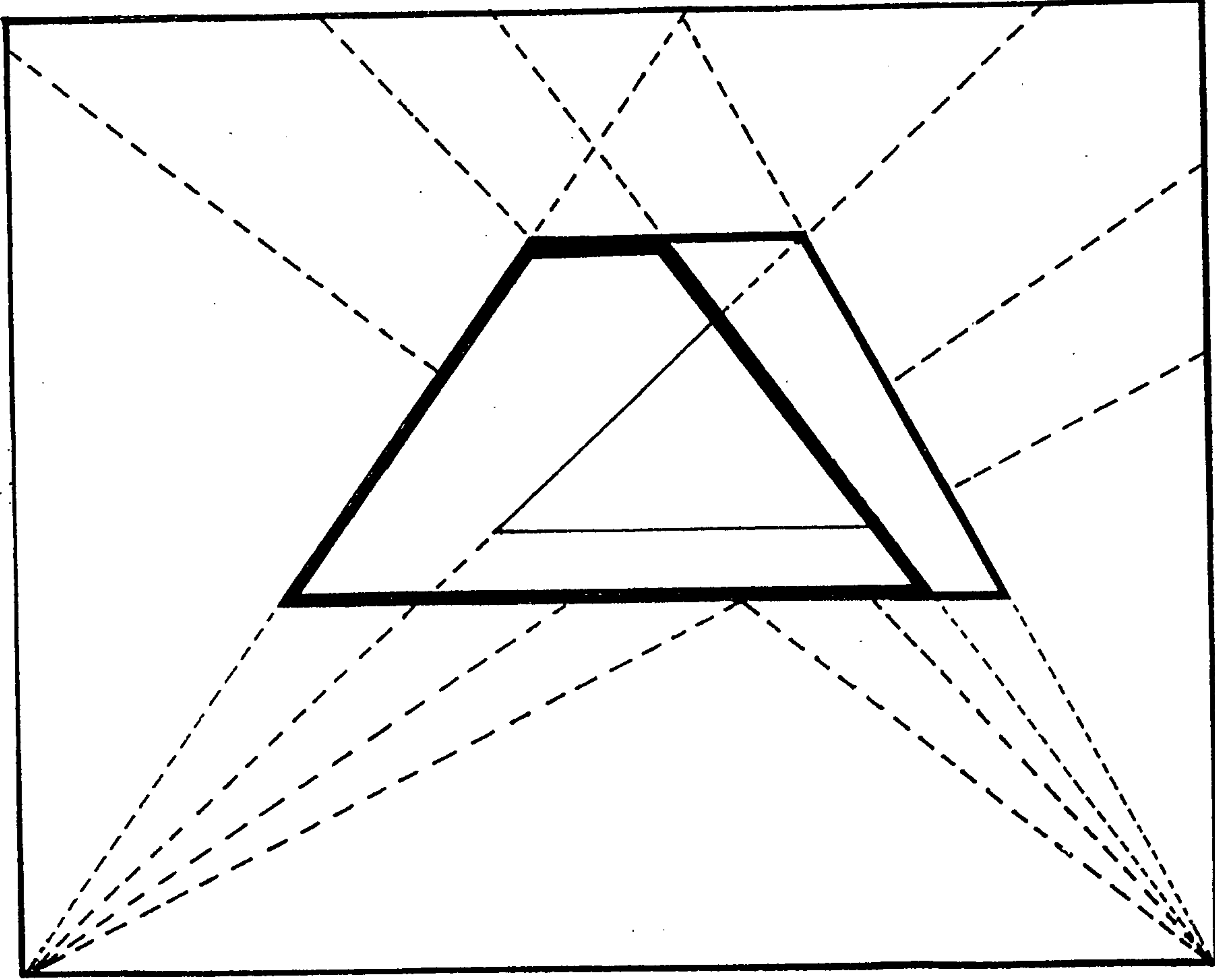

FIGURA 1.

FIGURA 1.1

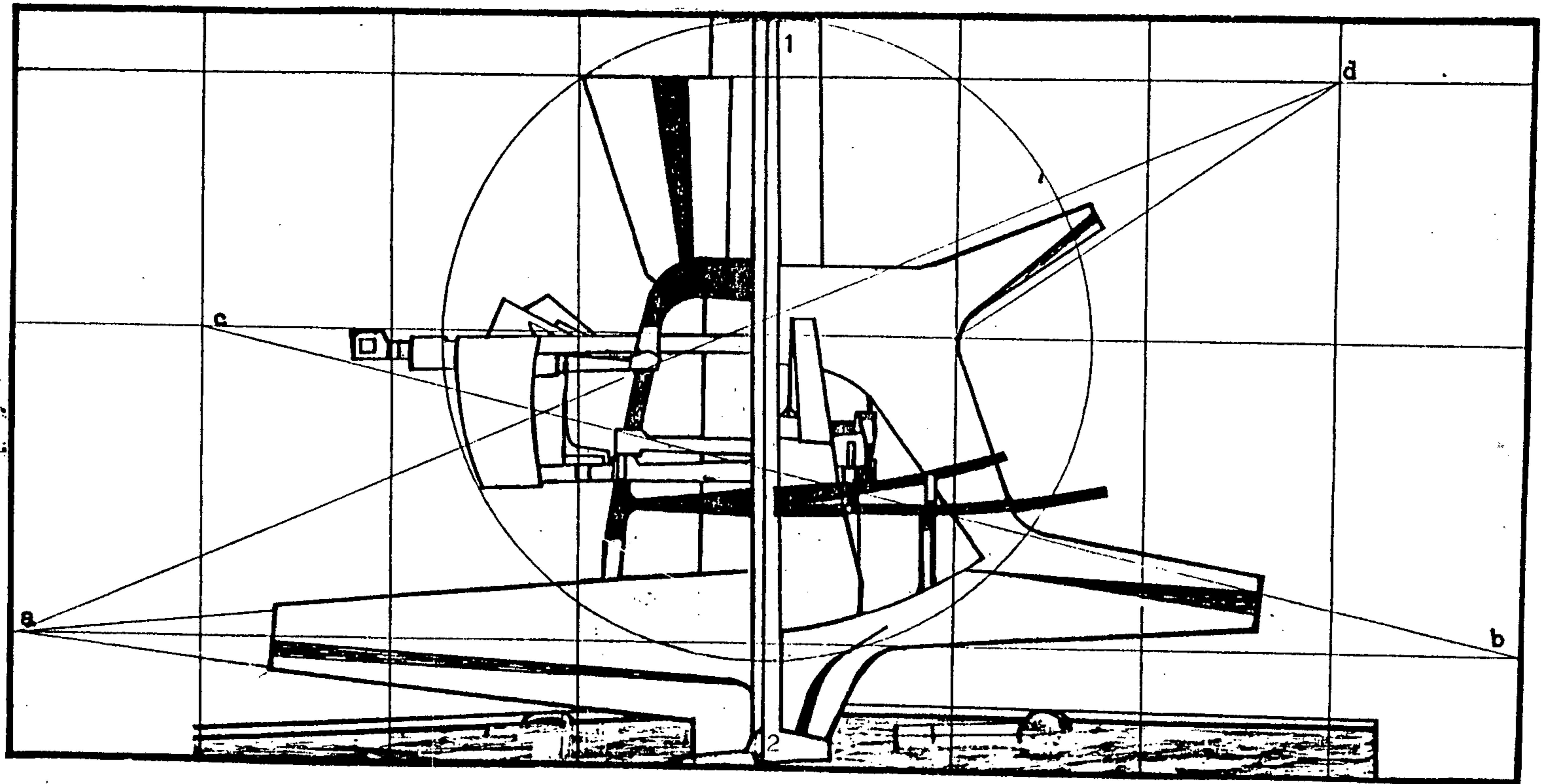

FIGURA 2

FIGURA 2.1

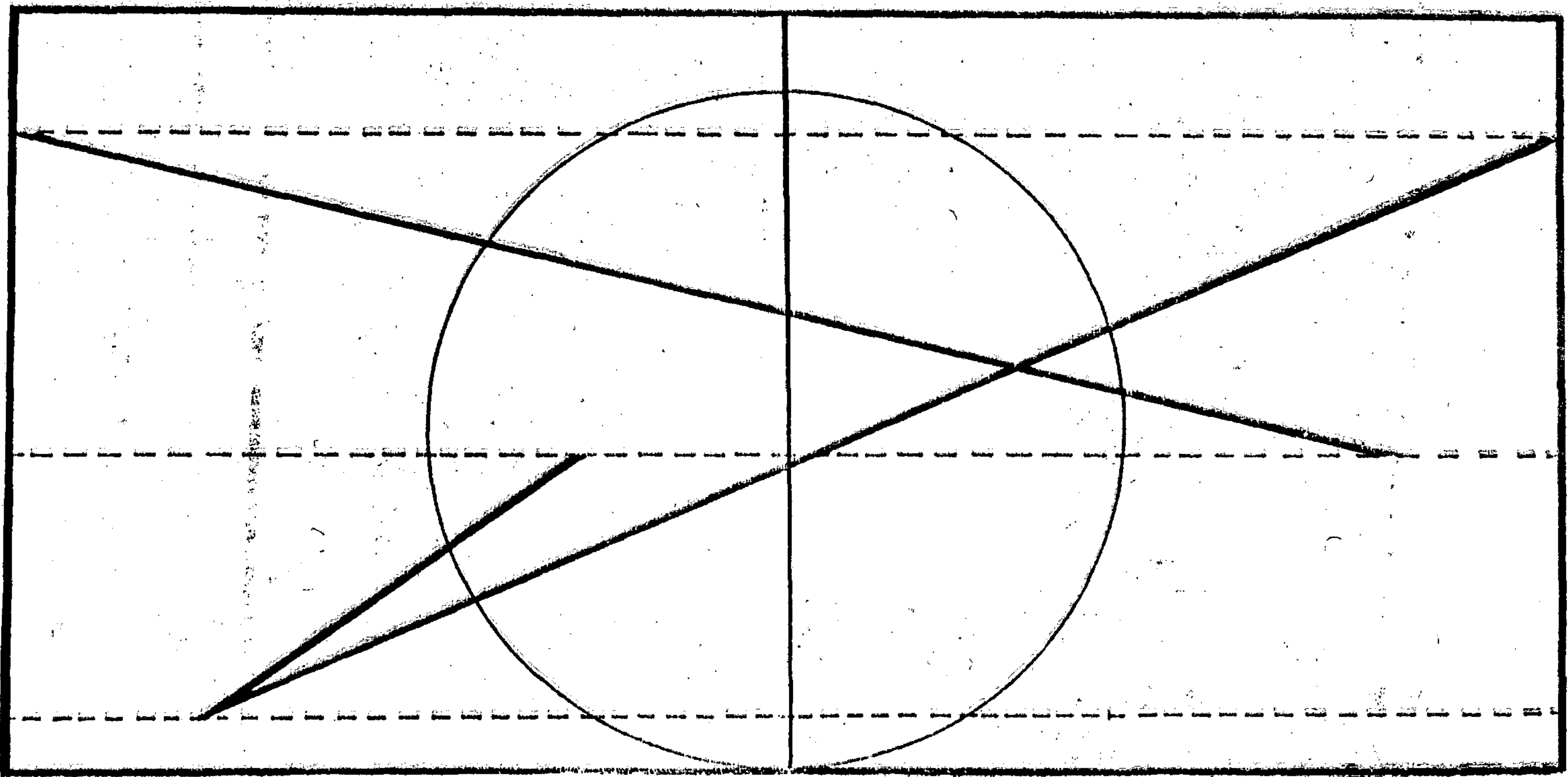
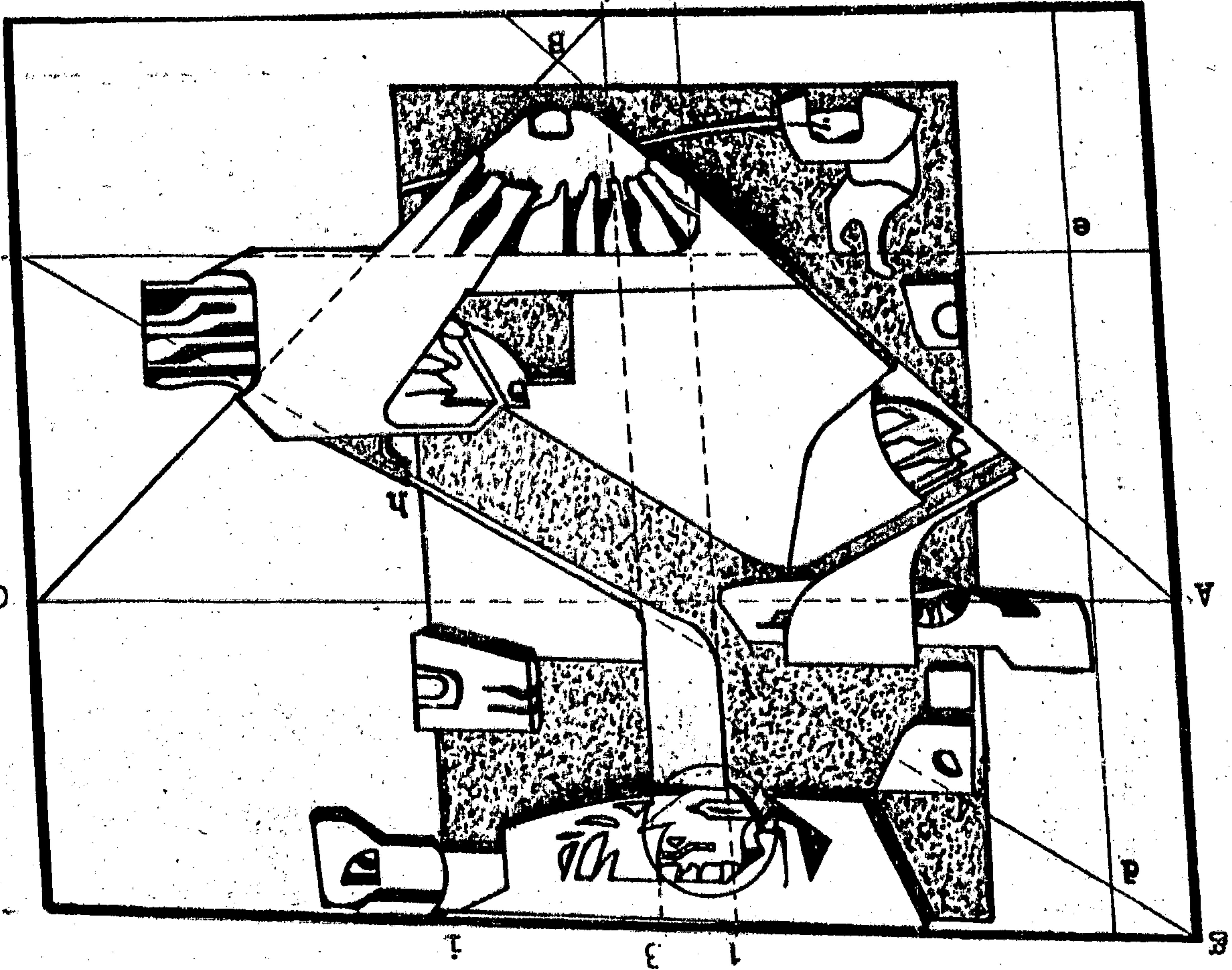
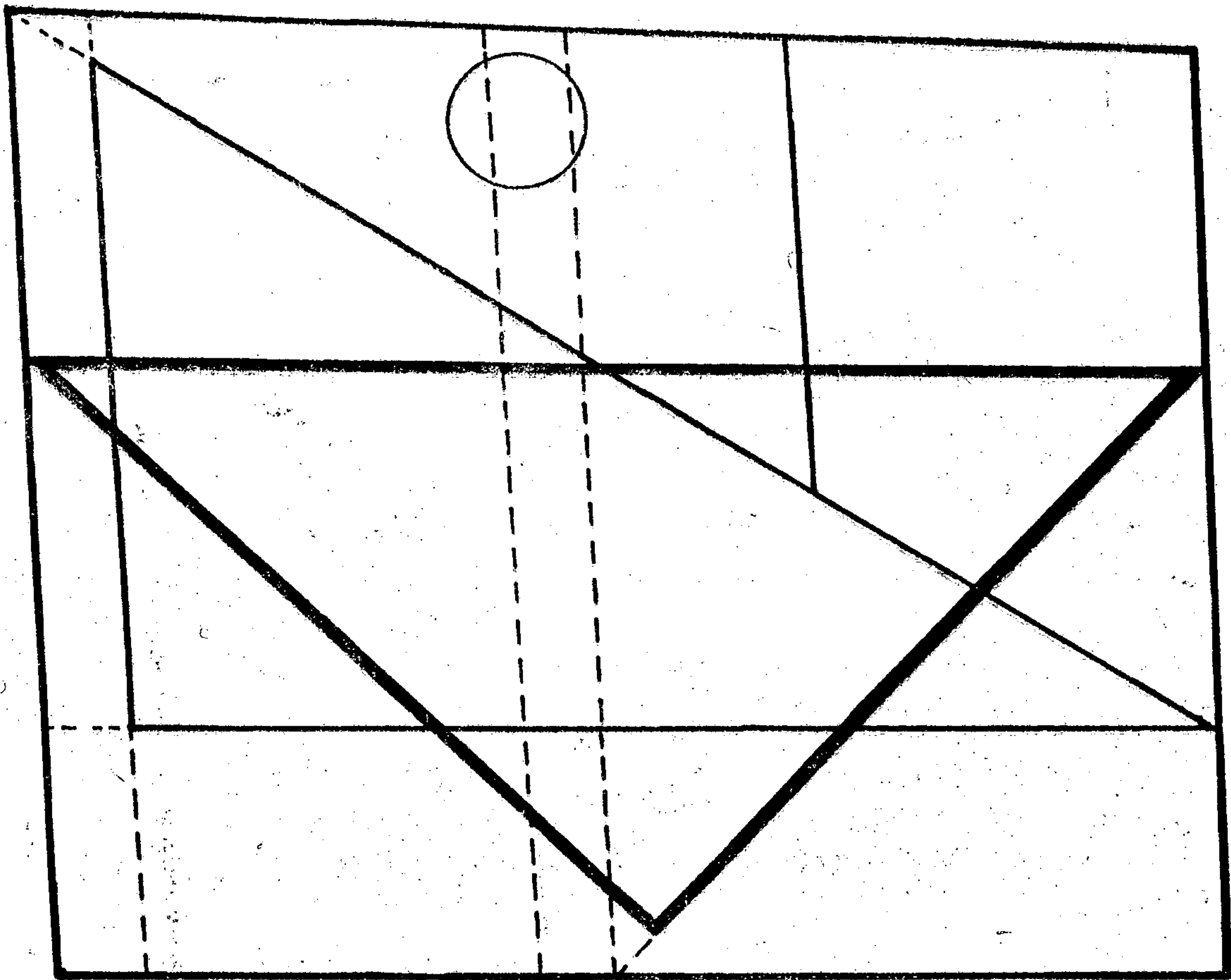

FIGURA 3

- 79 -

FIGURA 3.1

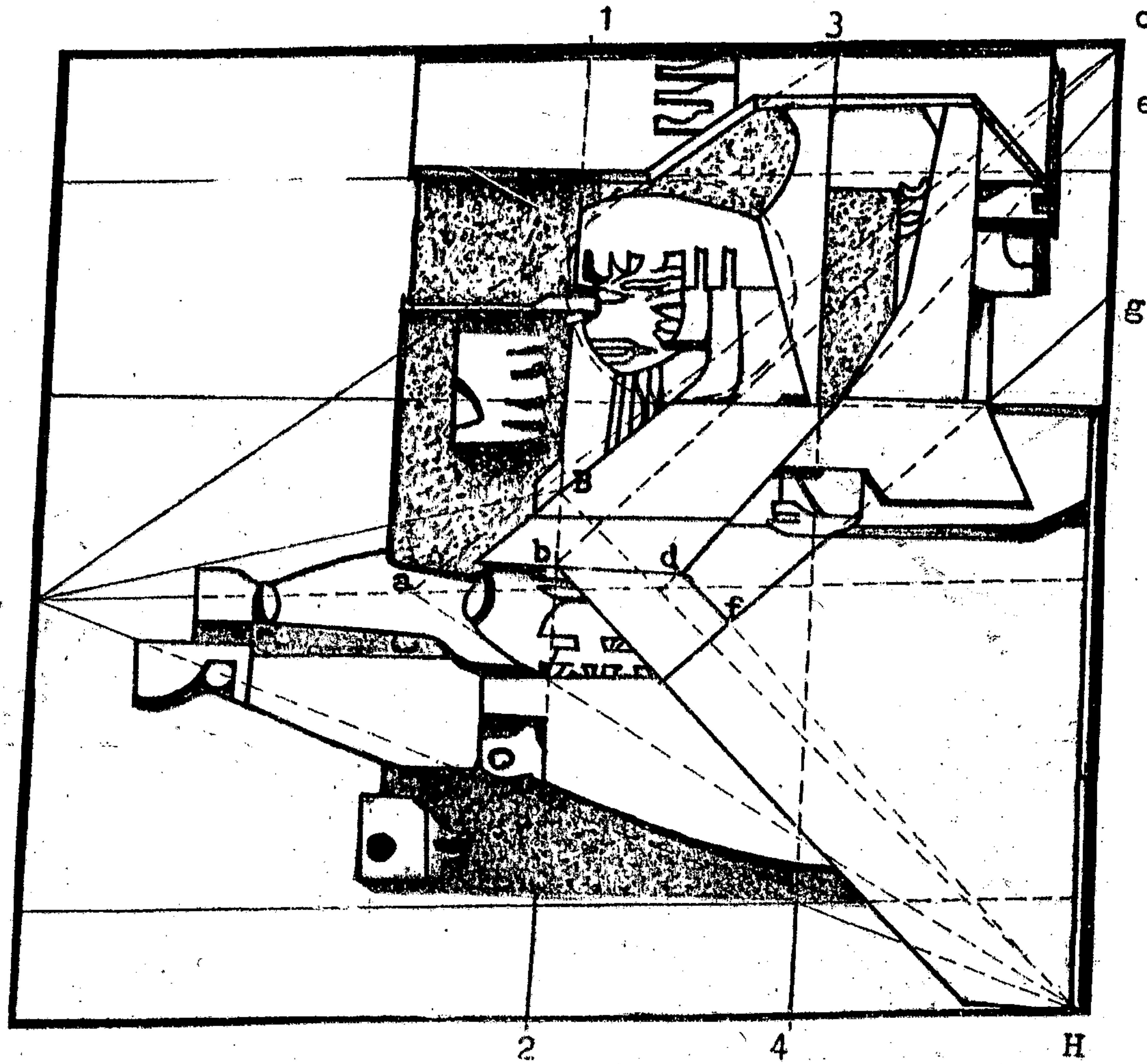
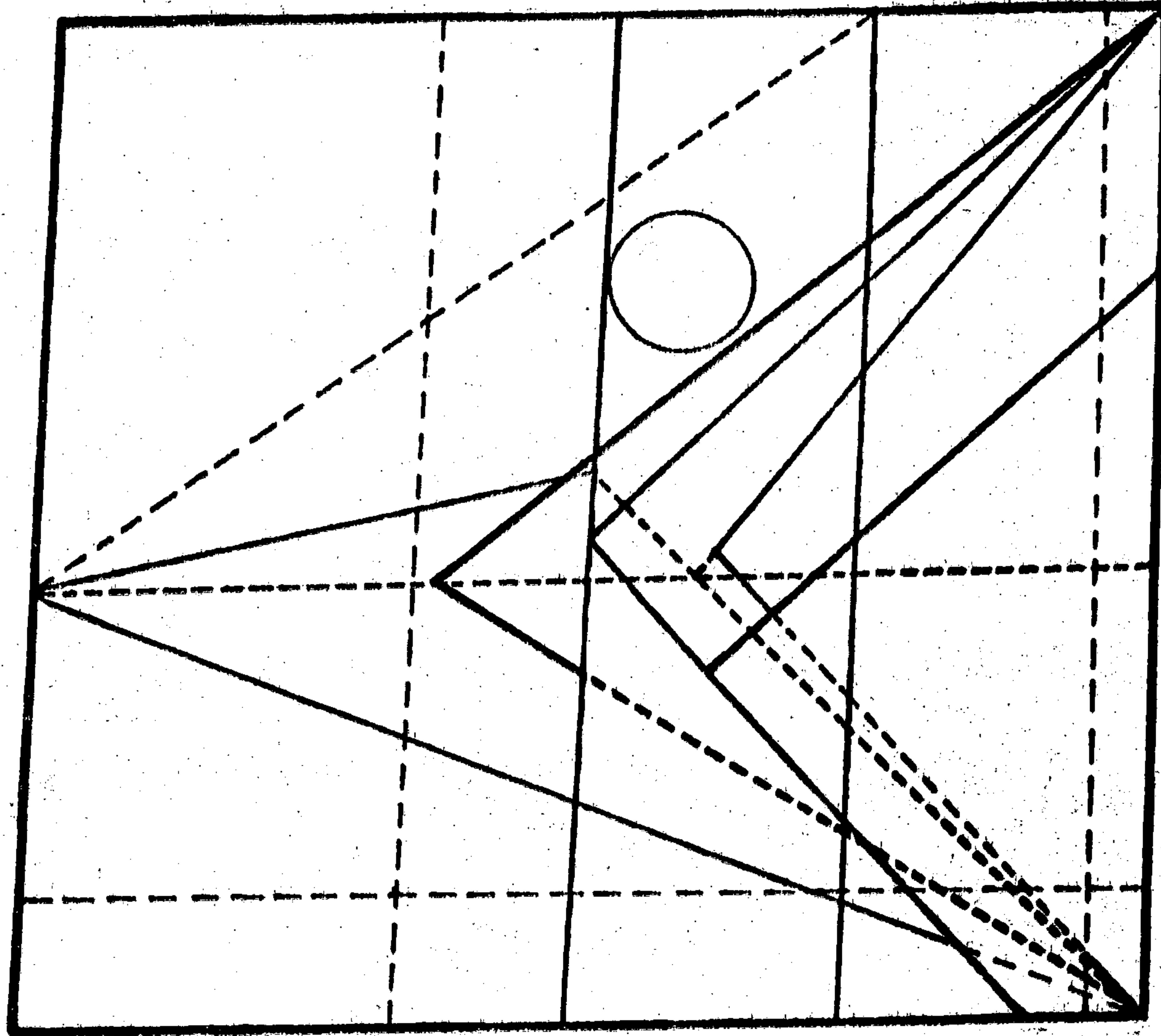

FIGURA 4

- 08 -

- 81 -

FIGURA 4.1

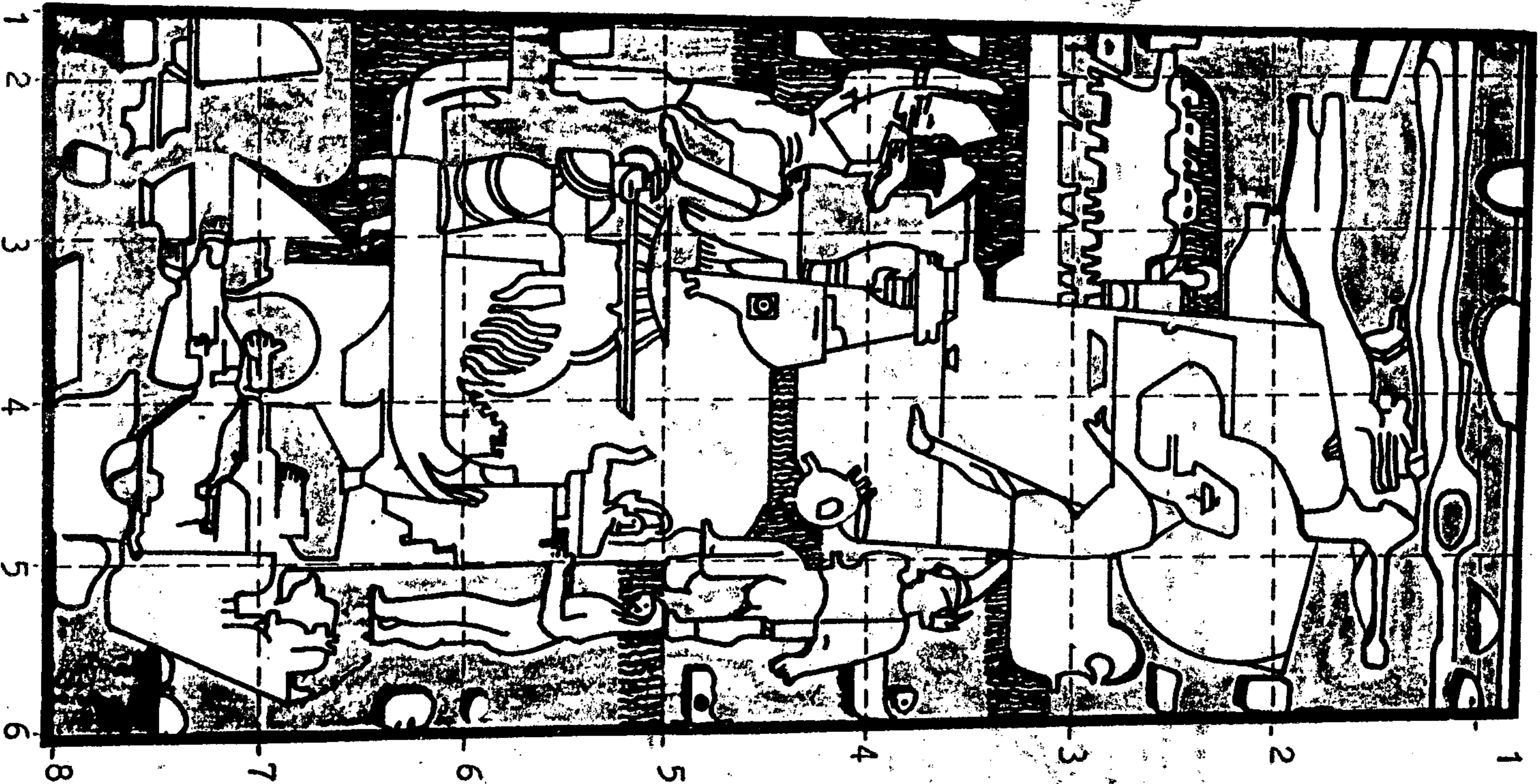
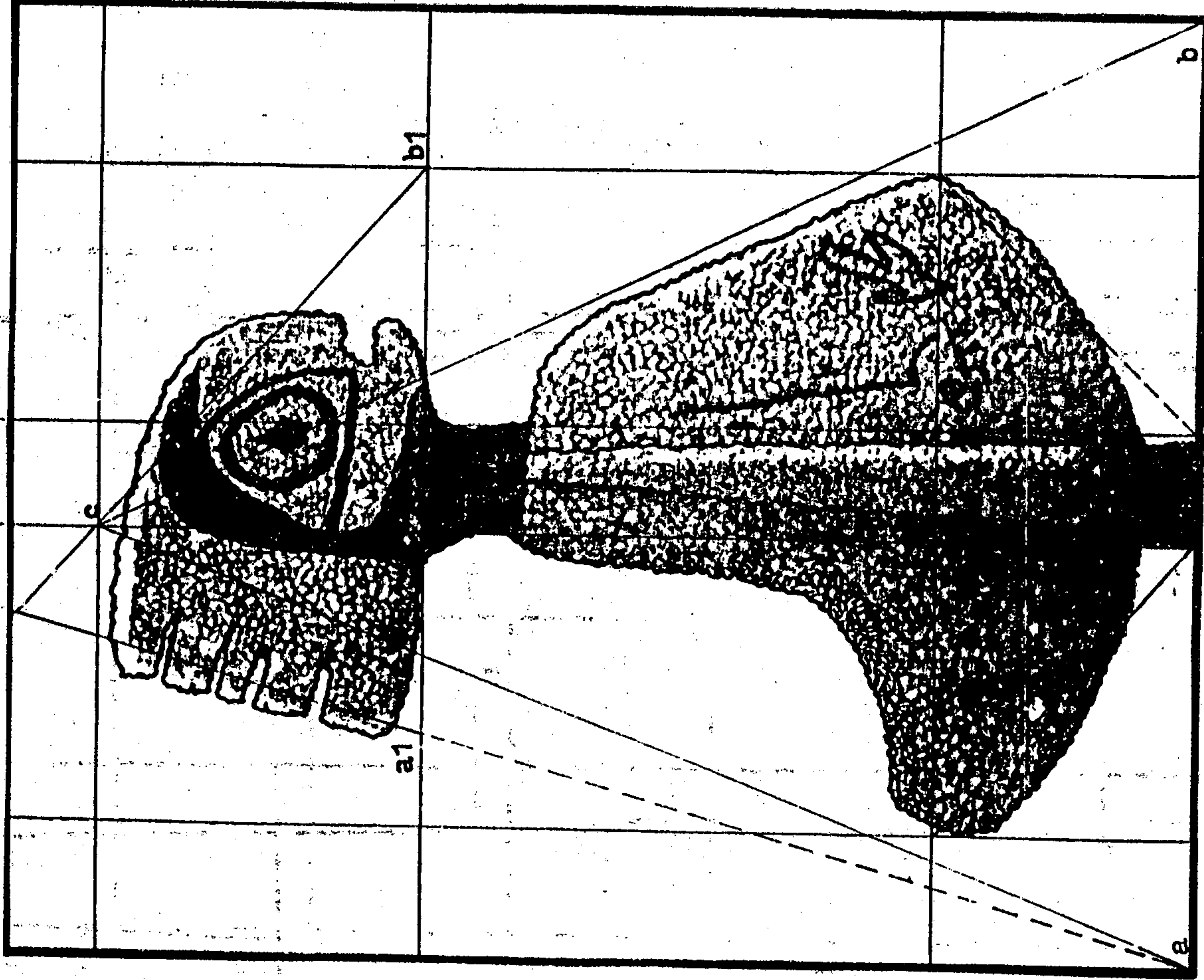

FIGURA 5

FIGURA 5.1

c1 1 3

2 4

FIGURA 5

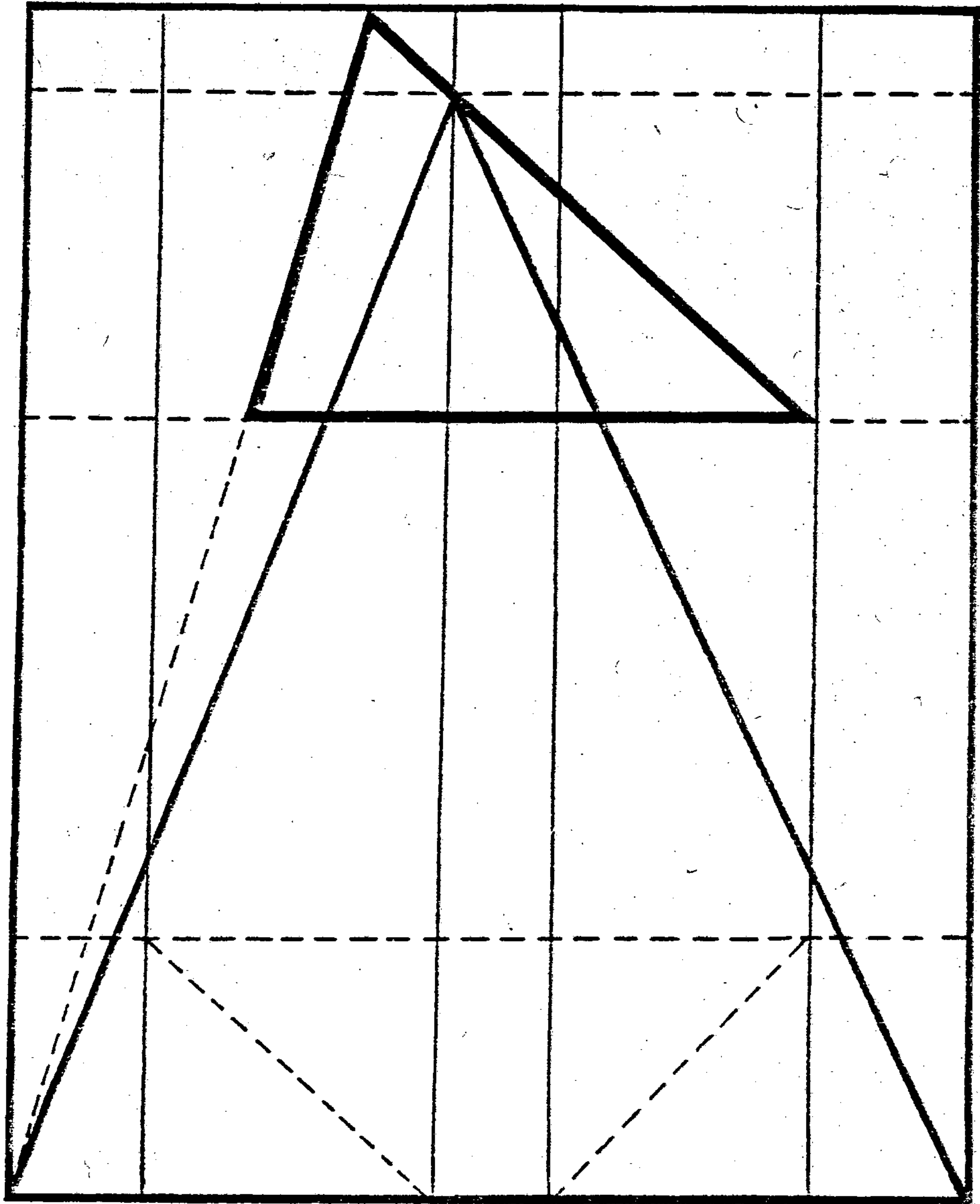

FIGURA 6.1

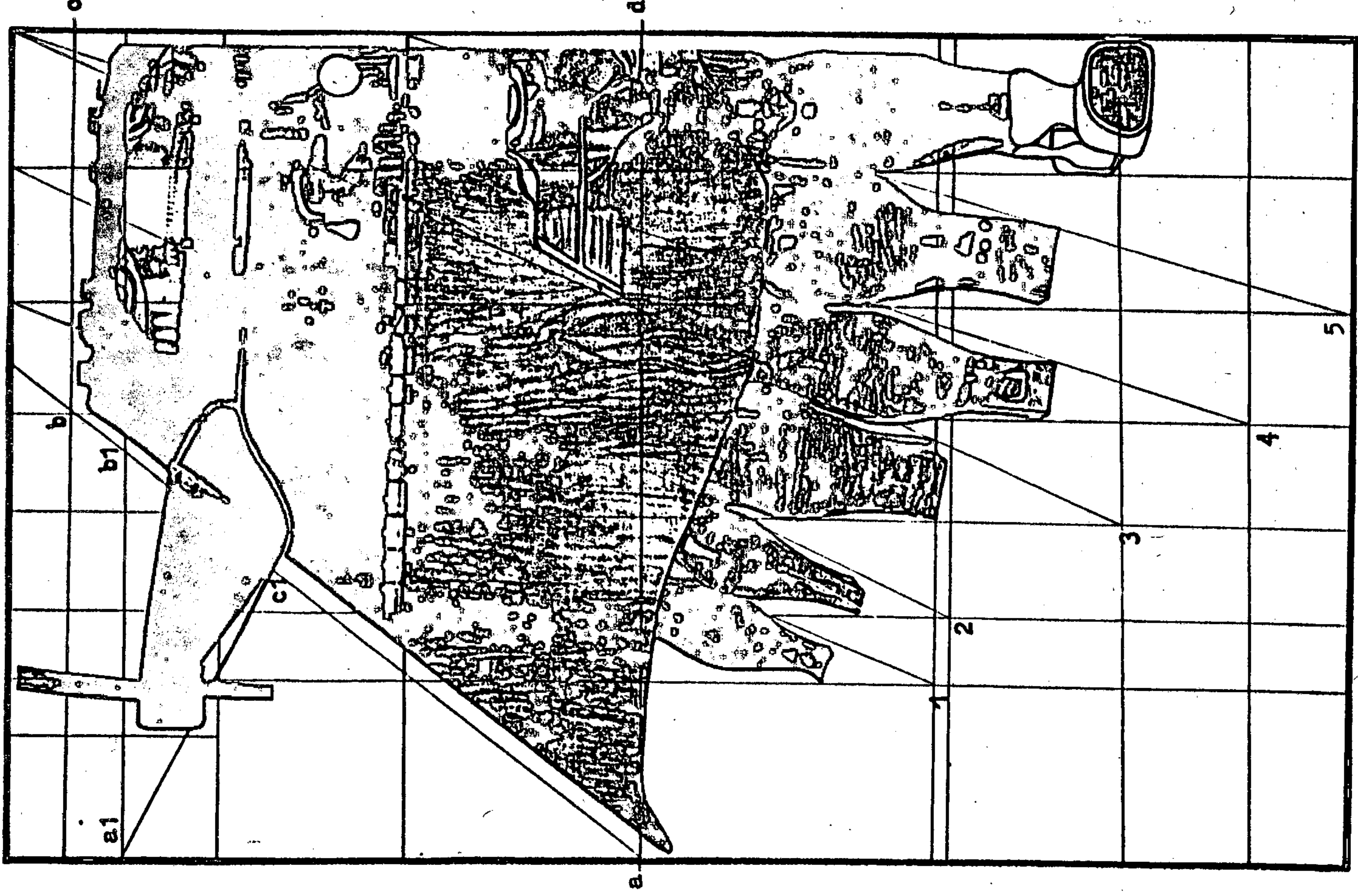

FIGURA 7

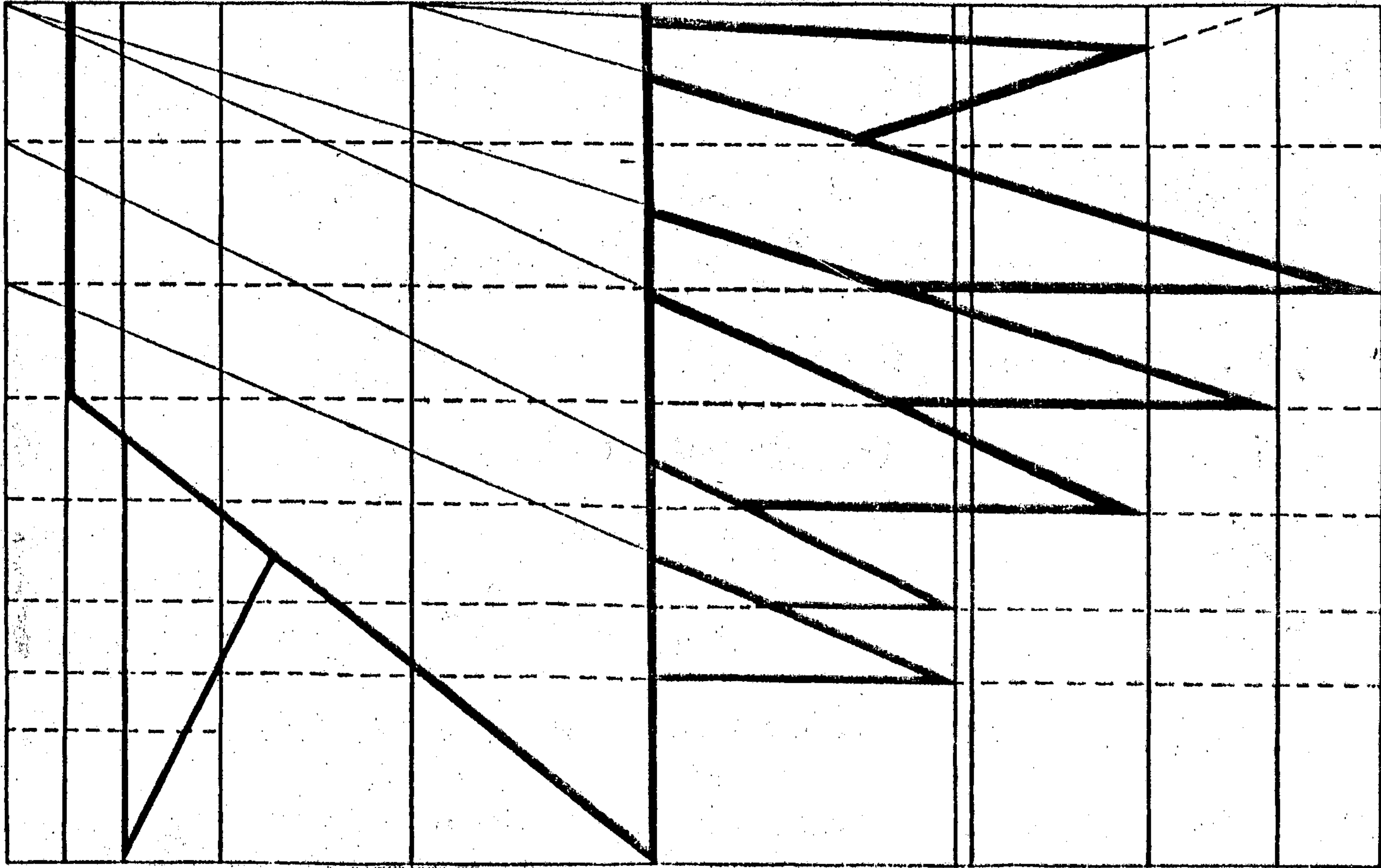

FIGURA 7.1

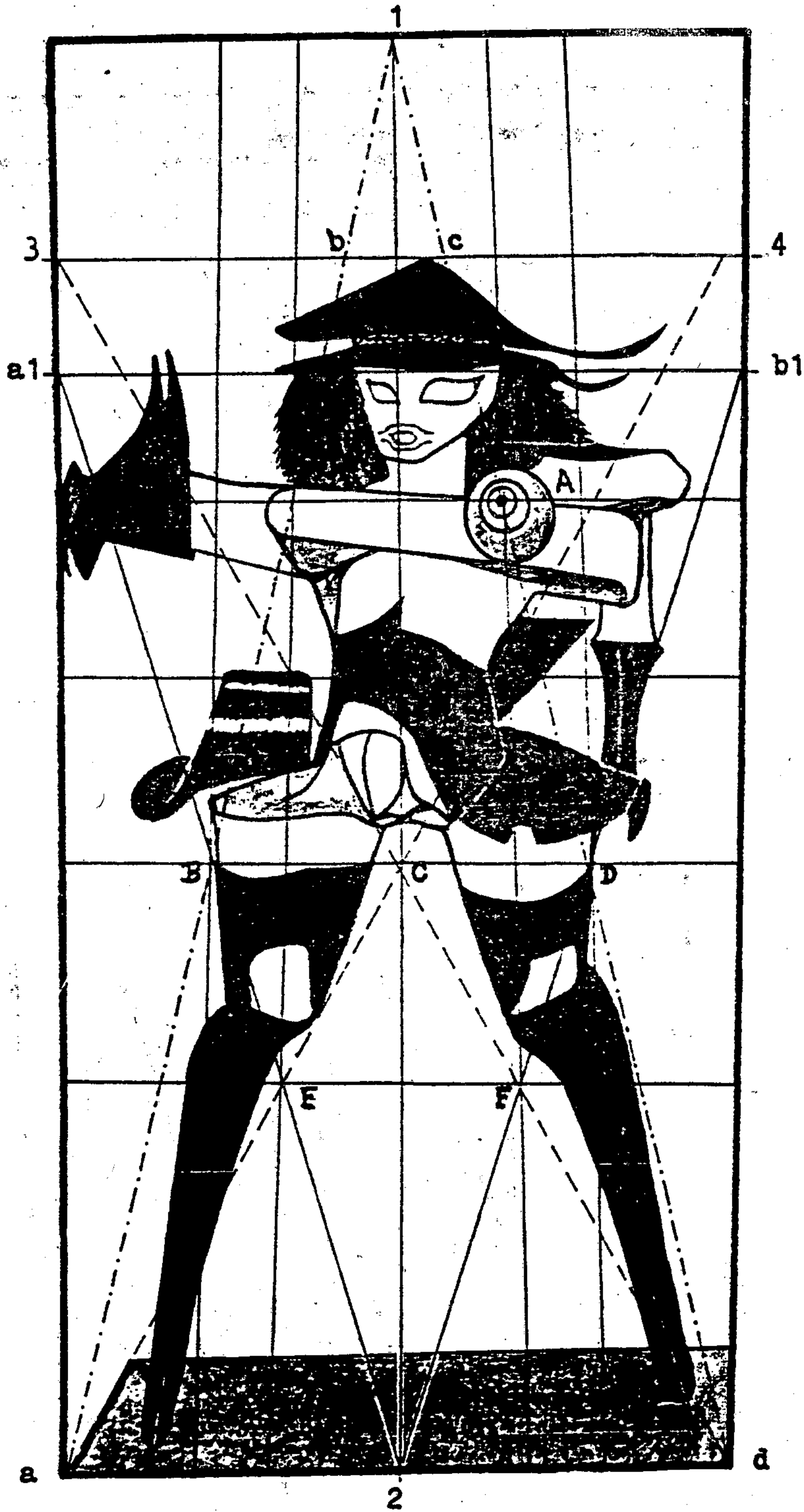

FIGURA 8

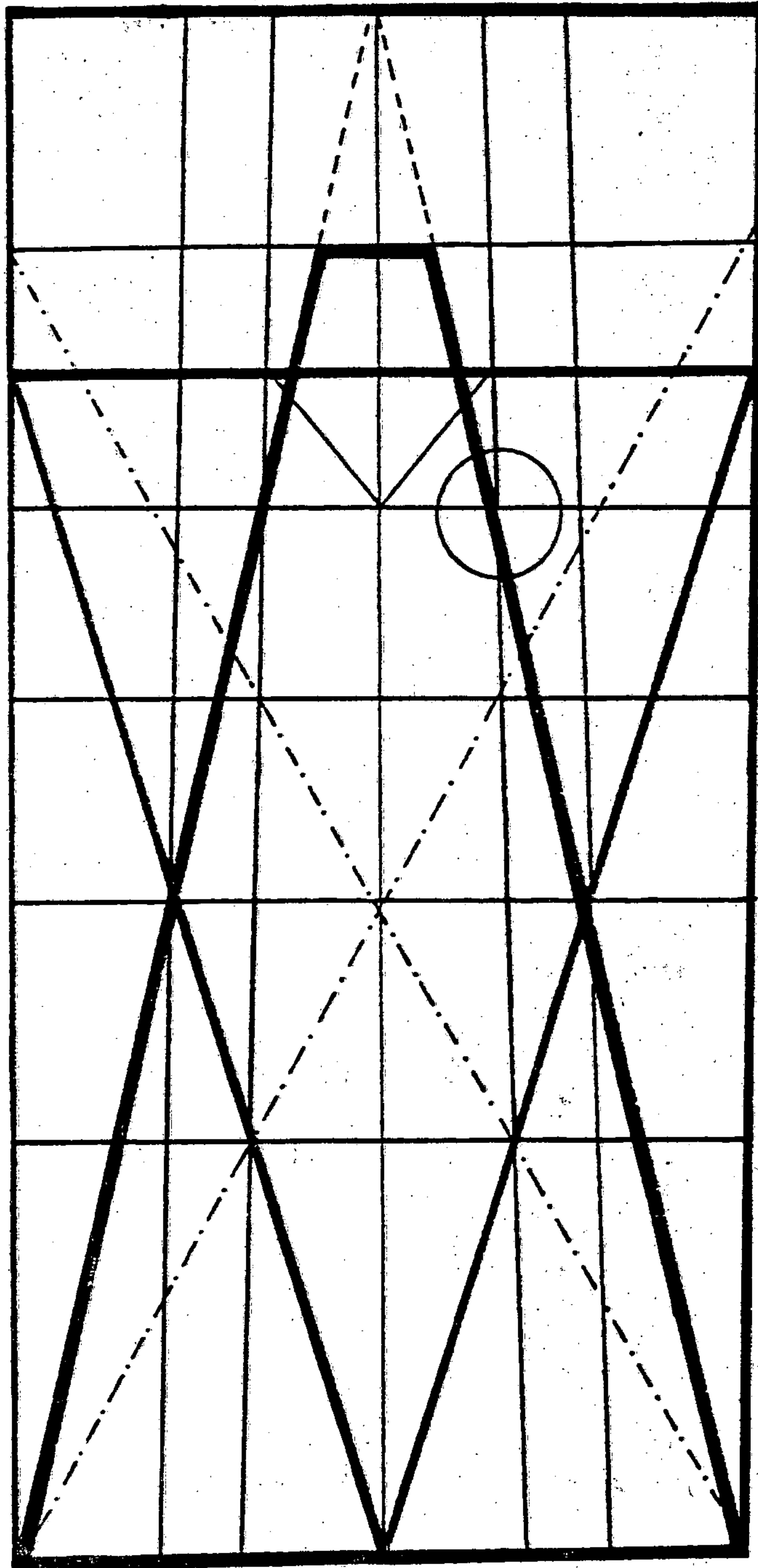

FIGURA 8.1

FIGURA 9

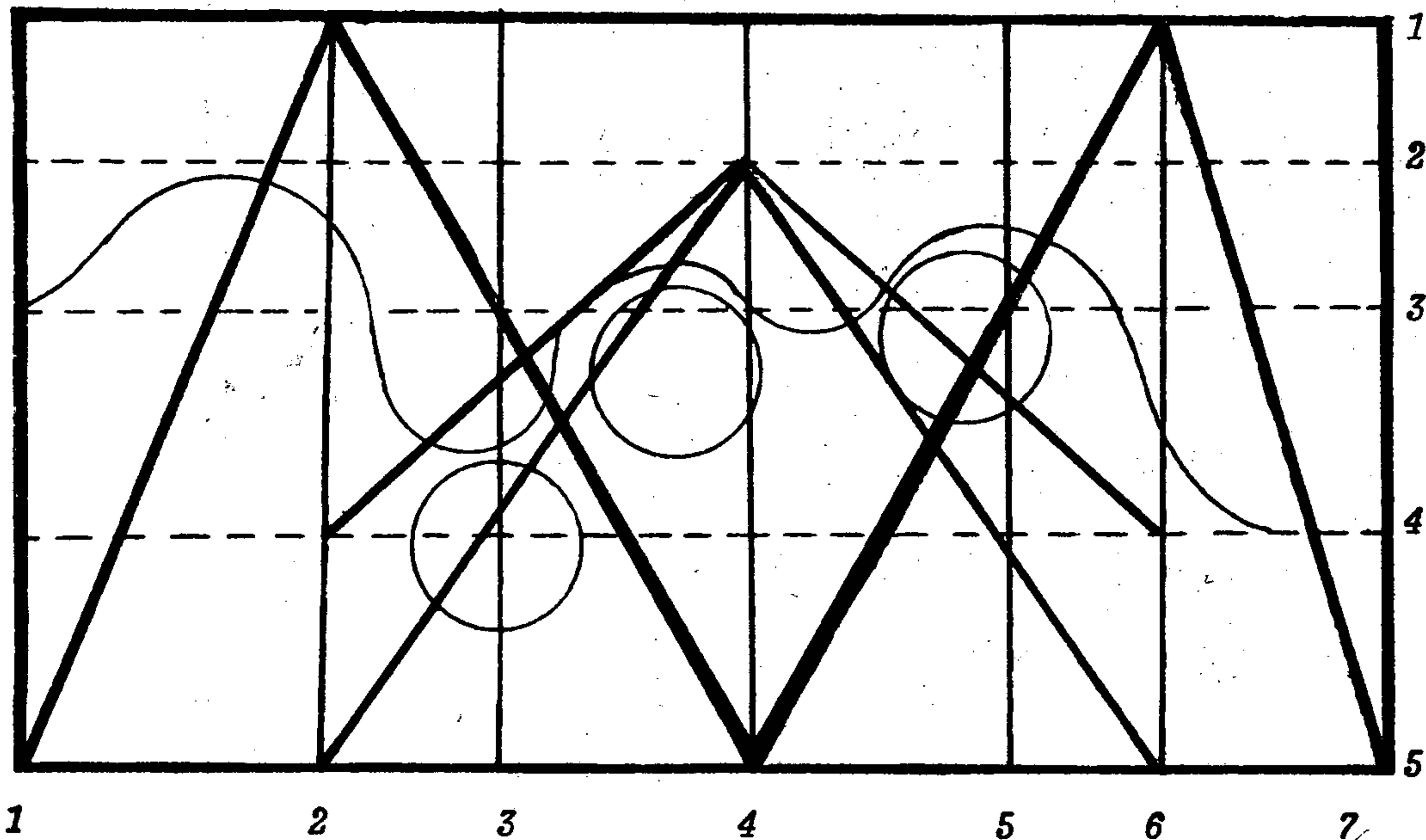

FIGURA 9.1

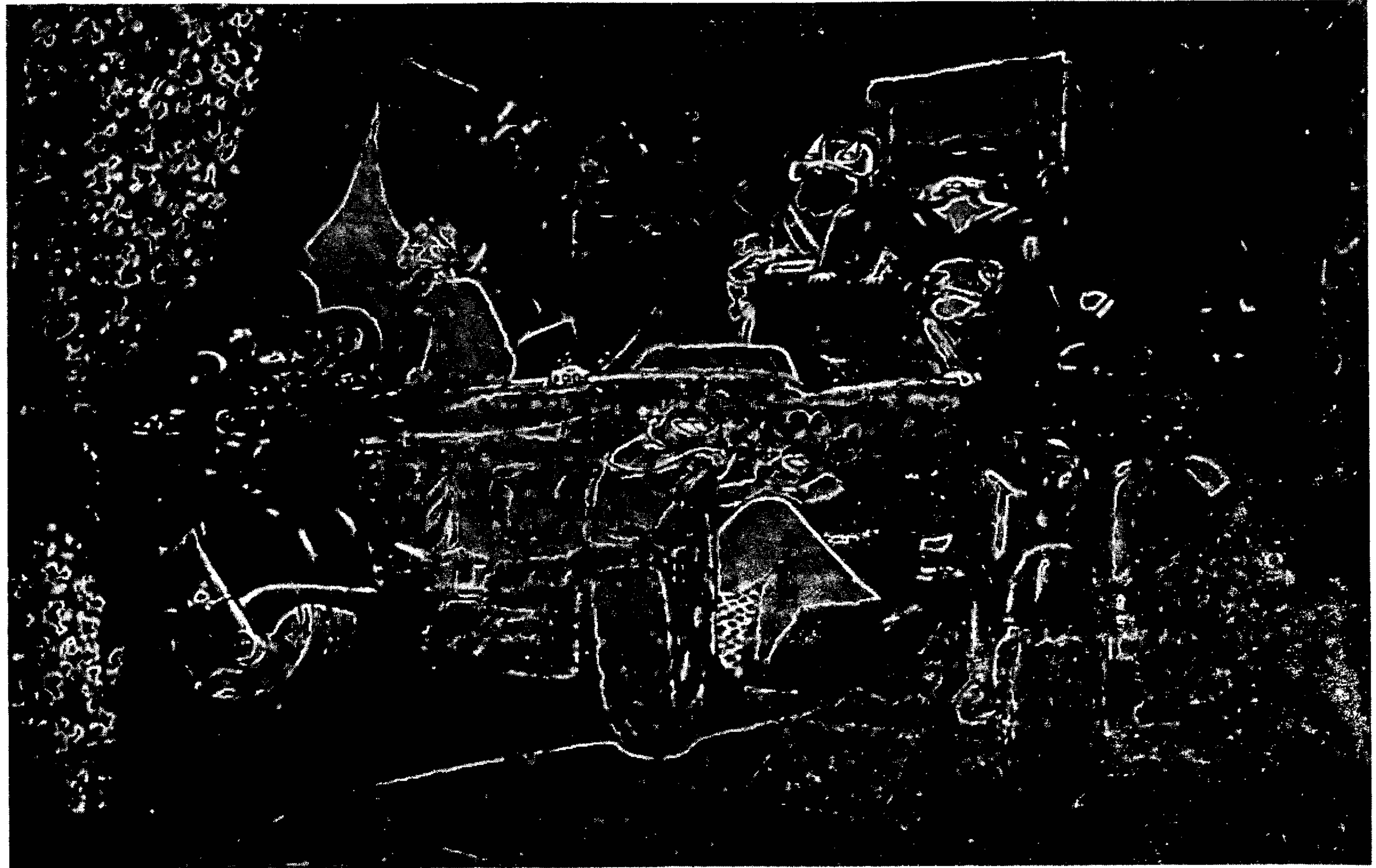

FIGURA 10

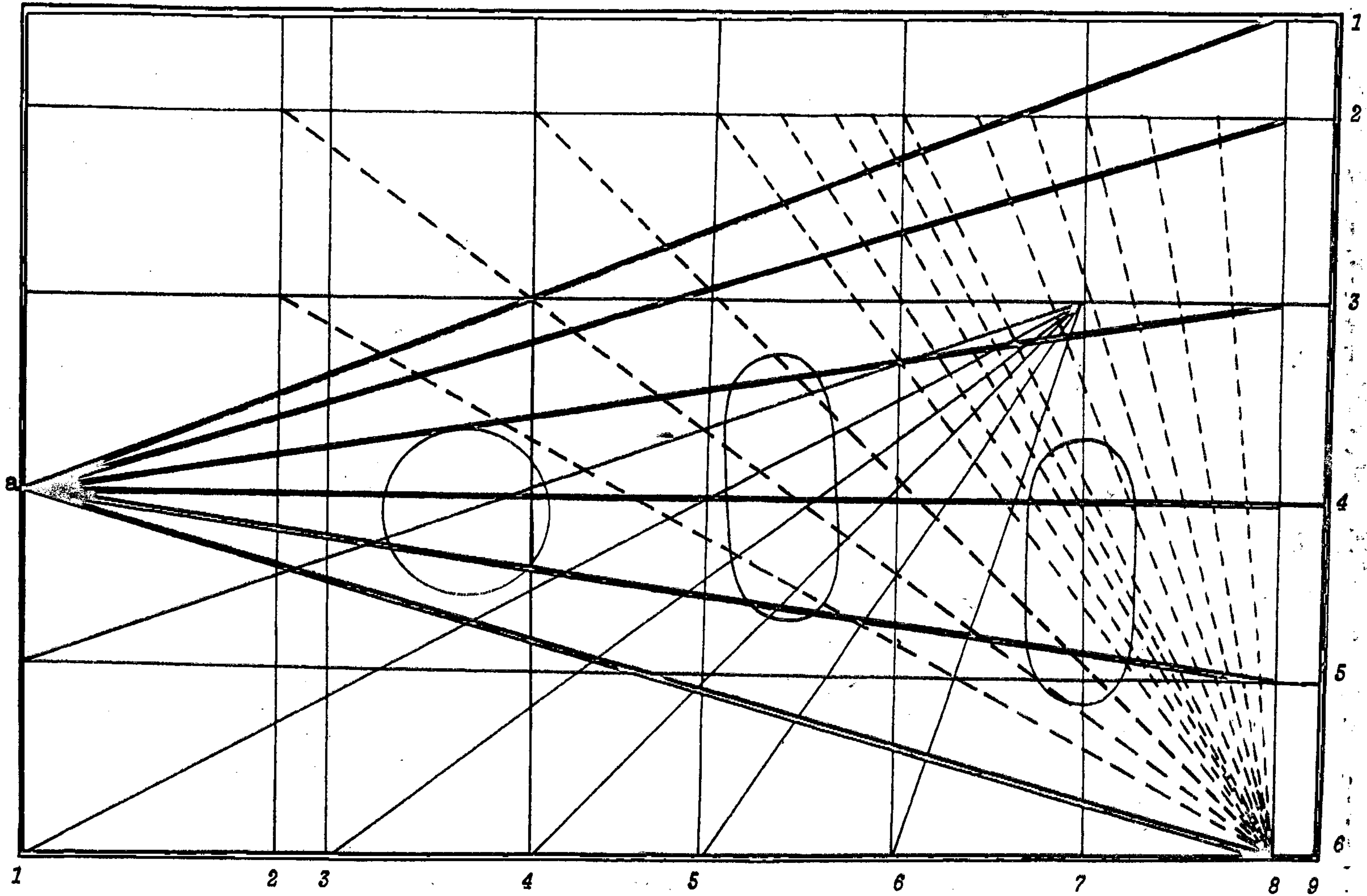

FIGURA 10.1

9. NOTAS

- (1) En la colina que actualmente ocupa el Teatro Nacional Miguel Angel Asturias se fundó en 1872, la primera escuela de Primeras Letras de la ciudad capital de Guatemala. Entre los años 1927 y 1928 se construyó el Fuerte de San José de Buena Vista, éste funcionó como instalación militar hasta 1944. Posteriormente se utilizó como parque de diversiones y como escenario para actividades culturales. A partir de 1961 se iniciaron los trabajos para la construcción del Centro Cultural de Guatemala.
- (2) Académicamente Efraín Recinos Valenzuela tiene el título de Ingeniero Civil otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, su trabajo artístico abarca las especialidades de arquitecto, escultor, pintor, mosaquista, dibujante, músico e investigador.
- (3) Los planos y construcción iniciales del Teatro Nacional estuvieron a cargo del Arq. Marco Vinicio Asturias (Q.E.P.D.) quien diseñó los planos originales en 1961. Posteriormente en 1970, la obra le fue encomendada a Recinos quien modificó el diseño, adaptándolo a los cimientos ya existentes de la planificación anterior; la obra se finalizó en 1978.
- (4) No se incluyen los títulos de todos los paneles de los dos murales porque no existe documentación o registro al respecto, los que se consignan fueron proporcionados por Recinos, verbalmente.

10. BIBLIOGRAFIA

1. Arreaga López, Evelio A., Análisis retrospectivo de 20 años de arquitectura urbana en Guatemala, período 1955-75, Universidad de San Carlos, Facultad de Arquitectura, Tesis profesional, 1978.
2. Bayón, Damián, Aventura plástica de Hispanoamérica, México, Fondo de Cultura Económica, 1974.
3. Construcción de lo visual, Caracas, Monte Avila Editores, 1975.
4. ¿Qué es la crítica de Arte?, Buenos Aires, Editorial Columba, 1970.
5. Artistas contemporáneos de América Latina, Barcelona, UNESCO, Ediciones del SEBAL, 1981.
6. Chinchilla Aguilar, Ernesto, La vida moderna en Centro América, Guatemala, Seminario de Integración Social Guatemalteca, Ministerio de Educación, José de Pineda Ibarra, 1977.
7. Historia del Arte en Guatemala, Guatemala, Ministerio de Educación, José de Pineda Ibarra, 1965.
8. Dorfles, Gillo, El devenir de las artes, México, Fondo de Cultura Económica, 1970.
9. Elsen, Albert E., Los propósitos del Arte. Introducción a la apreciación del Arte, Madrid, Editorial Aguilar, 1971.
10. Fleming, William, Arte, música e ideas, México, Nueva Editorial Interamericana, S.A. de C.V., traducción del Dr. José Rafael Blengio Pinto, 1981.
11. Hausser, Arnold, Historia social de la literatura y el Arte, Madrid, Guadarrama, 1969.

12. Hegel, Federico Guillermo, Introducción a la Estética, Barcelona, Editorial Península, traducción de Ricardo Mazo, 1973.
13. Jones, Susanne y Tobis, David, (compiladores) Guatemala: una historia inmediata, México, Siglo XXI, producido por el personal del North America Congress on - Latin América (NACLA), traducción de Juan Jacobo - Hernández y Jorge Ferreiro, 1976.
14. Luján Muñoz, Luis, Síntesis de la Arquitectura en Guatemala, Guatemala, Editorial Universitaria, 1972.
15. Mendizabal, Gladys, Crítica de la arquitectura moderna en Guatemala, Guatemala, Universidad de San Carlos, Facultad de Arquitectura, Tesis profesional, 1980.
16. Nessi, Angel Oswaldo, Técnicas de investigación en la historia del Arte, Buenos Aires, Editorial Nova, 1968.
17. Payró, Julio E., El impresionismo en la pintura, Buenos Aires, Editorial Columba, 3a. ed., 1962.
18. Pischel, Gina, Historia universal del Arte, España, Noguer, S.A., 1970.
19. Rodríguez, Josefina Alonzo de, Arte contemporáneo de occidente en Guatemala, Guatemala, Editorial Universitaria, 1966.
20. Sánchez Vásquez, Adolfo, Antología de textos de estética y teoría del Arte, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.
21. UNESCO, América Latina en sus Artes, México, Siglo XXI, Serie América Latina en su Cultura, Relator Damián Bayón, 1974.
22. Zevi, Bruno, Arquitectura e historiografía, Buenos Aires, Editorial Víctor Lerú, 1958.

Enciclopedias y Diccionarios:

1. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena, Barcelona, Editorial Ramón Sopena, 5 tomos, 1979.

2. *Diccionario de Arte, Guatemala, Ministerio de Educación, José de Pineda Ibarra, 1983.*

Revistas:

1. *Castro Pérez, José G., "El Teatro Nacional y su ubicación", Revista Mensual de la UCPA, No. 26, Epoca II, Guatemala, noviembre de 1954.*
2. *"Planos para el Teatro Nacional serán elaborados" Revista Guatemala Informa, No. 44, Guatemala, 30 de abril de 1957.*
3. *Méndez Dávila, Lionel, "Teatro al Aire Libre", Revista Cruz Roja, No. 156, Guatemala, Julio de 1962, p. 23, y el No. de septiembre 1962, p. 25.*
4. *_____ "Descripción del conjunto del Teatro Nacional", Revista Aérea de Guatemala, Guatemala, 10 de diciembre de 1962, p. 57.*
5. *Mejía Paredes, Carlos, "Nueva fisonomía de la ciudad, mural poniente del Crédito Hipotecario Nacional", Revista Círculo Nacional de Prensa, Guatemala, marzo de 1968, p. 13.*
6. *Méndez Dávila, Lionel, "La construcción de los Mitos", Revista Alero, Guatemala, Universidad de San Carlos, 1970.*
7. *Cabrera, Roberto, "Contribución a la valorización retrospectiva del Arte integrado a la Arquitectura, Guatemala: 1950-1980", Ensayo, Catálogo Escultura 80, ESSO Centro América, S.A., Guatemala, 1980.*
8. *Rodas, Ana María, "El creador de la pirámide", Revista Crónica, Año 1, No. 2, Guatemala, 26 de noviembre de 1987, p. 41-2.*

Periódicos:

- 1960 *"Pintores de Guatemala. Semana de Arte guatemalteco", Lanzas y Letras, abril 1.*
- 1964 *"Comentarios al Ing. Marco Vinicio Asturias y sobre el Teatro Nacional", La Hora, 23 de marzo p. 4, y 1 abril.*

"El Teatro Nacional, nos responde el Ing. Asturias",
La Hora, 14 de marzo p. 4.

"El Teatro Nacional y su proyección en el futuro",
Prensa Libre, 11 de enero, p. 15.

1965 "Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Datos
históricos del nuevo edificio", La Hora, 27 de fe-
brero p. 4.

1968 "Arte calcado en tema Maya", Diario de Centro Amé-
rica, 9 de diciembre.

"Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala: mural
poniente", El Periodista, mayo p. 5.

1969 "Apreciaciones: nuevos pintores de Guatemala a par-
tir del Grupo Vértebra", El Imparcial, 19 de no-
viembre.

"El Teatro Nacional será un centro cultural", La
Hora, 1 de agosto.

1978 "El Teatro Carrera de 1859. El Teatro Nacional:
1978", La Hora, 17 de junio.

"Hoy será inaugurado el Teatro Nacional", Impacto,
16 y 17 de junio.

"Efraín Recinos: el Teatro Nacional", La Hora Domi-
nical, 18 de junio, p. 6-7.

"Teatro Nacional magna obra, orgullo de los guate-
maltecos", Diario de Centro América, 19 de junio.

"Fue inaugurado el Teatro Nacional", La Hora, 20
de junio.

"Efraín Recinos, el artista del gran Teatro Nacio-
nal", Diario de Centro América, 20 de junio, p. 3.

"El Teatro Nacional, organización artística y admi-
nistrativa", El Imparcial, 8 de julio.

1983 "Cinco grandes de la escultura guatemalteca", La Ra-
zón, 3 y 4 de marzo, p. 20.

- "Recinos y su Héroe Trágico", Prensa Libre, 23 de octubre.
- 1984 "Historia del Teatro Nacional de Guatemala", Prensa Libre, 1 de julio, p. 4.
- 1985 "Teatro Nacional, hoy cumple su sexto aniversario", El Gráfico, 16 de junio, p. 8.
- 1986 "El Teatro Nacional", Prensa Libre, 16 de septiembre, p. 2.
- "Pintura de Efraín Recinos", Prensa Libre, 7 de agosto, p. 28.
- 1987 "Efraín Recinos, sencillamente genial", El Gráfico, 31 de enero.
- 1988 "Diecisiete pintores en el 170. Aniversario de El Túnel", El Gráfico, 4 de agosto, p. 55.
- "Diecisiete pintores en la Galería de Arte El Túnel", Prensa Libre, 17 de agosto, p. 50.
- 1989 "Destacados pintores guatemaltecos exponen en Bonn, Alemania", Prensa Libre, 9 de marzo, p. 26.