

Que no pasen a la historia, que sean la historia

Fernanda Cañas Camargo*

RESUMEN

Mostrar el análisis de una obra desde la técnica y el mensaje que buscó dejar, es una rutina para muchos críticos, pero reconocer la tradición de un pueblo, desde el pensamiento del artista, tratar que las personas reconozcan la importancia de su pasado es lo que hace especial el mural “*Historia del desarrollo económico e industrial del departamento de Antioquia*” desde éste análisis que tiene en cuenta el pasado del arte en Antioquia, la obra y su historia y Pedro Nel Gómez como artista.

Palabras clave: Pedro Nel Gómez, arte en Antioquia, mural historia del desarrollo económico e industrial del departamento de Antioquia, historia del arte en Antioquia.

Recibido: 8 de Abril

Aceptado: 10 de Mayo

Cuando los iban a tumbar se armó revuelo nacional. Hasta los medios de comunicación dedicaron sus editoriales y páginas culturales para evitar que también fueran demolidos junto con el Banco Popular, debido a la construcción del Metro de Medellín. Hoy hacen parte del espacio público y diariamente miles de transeúntes se relacionan, de alguna manera, con esa porción de pared pintada que forma parte del patrimonio cultural de los antioqueños.

Reconocidos por todo menos por su nombre, pues muy pocas personas del común tienen conocimiento de su título oficial, representan la “*Historia del desarrollo económico e industrial del departamento de Antioquia*”, siendo precisamente esa la denominación con la que su autor, el maestro antioqueño Pedro Nel Gómez, bautizó la obra.

El mural occidental mide 23 metros de largo por 2 de alto, tiene un área total de 47 m² y contiene 54 figuras. En cambio, el oriental tiene 37 metros de largo por 2 de alto, sumando un área de 78 m² y conteniendo 79 figuras.

Puede decirse que esa es la información básica que maneja cualquiera de las personas que ha interactuado con los murales. Sin embargo, toda obra de arte, sin diferenciar su estilo, corriente,

época o ideología, debe analizarse bajo los parámetros de dos componentes que la hacen funcional en el momento de enfrentarse con el espectador. Uno es la técnica y el manejo de los elementos artísticos –como los colores y las texturas– y otro es el mensaje que ésta busca transmitir. Por ello, es necesario precisar que a través del método arqueológico de las artes visuales, que se centra en el estudio de las obras partiendo de la pre iconografía (forma, técnica, color), la iconografía (momento, estilo, escuela, historia) y la iconología (interpretación propia), se logró un mayor acercamiento al llamado “poema plástico empeñado en el trabajo de un pueblo que cree en su futuro a base de esfuerzos”.¹

Antes, durante y después

El arte en Antioquia apareció en la primera mitad del siglo XVI y fue representado, inicialmente, por los artesanos de imágenes religiosas utilizadas para el culto y la propagación de la fe.

Hacia el año de 1886 aproximadamente, aparece Francisco Antonio Cano quien fue el primer artista plástico de Antioquia y el pionero en crear una propuesta estética de arte regional antioqueño. Esta propuesta fue académica y su función era decorativa.

* Estudiante del pregrado de Periodismo de la Universidad de Antioquia

Después de esta etapa de arte académico, el siguiente en proponer una idea de arte en otra dimensión –más real y menos embellecida– fue Pedro Nel Gómez. La nueva propuesta trajo simpatizantes y opositores, originando una división entre los artistas tanto antioqueños como de todo el país.

La prensa y la opinión pública provocaron una división tajante entre Pedro Nel Gómez y Eladio Vélez, artista antioqueño partidario de la propuesta académica, debido a que empieza una controversia entre las dos corrientes que luego toma los nombres propios de estos dos artistas.

El momento histórico de la producción de Gómez fue de grandes transformaciones, y aunque sus murales reflejan claramente el cambio social y estructural, éstos deben leerse en su contexto. Por esta razón, en la época en la que fue pintado el mural “*Historia del desarrollo económico e industrial del departamento de Antioquia*” hubo una reacción negativa entre los intelectuales y los dirigentes.

Actualmente esta obra es un icono de la memoria, ilegible para muchos y sufre un nivel de apropiación mínimo por parte del pueblo antioqueño.

Orden, ideología y propuesta

El maestro Pedro Nel Gómez nació en Anorí, Antioquia, el 4 de julio de 1899 y murió el 6 de junio de 1984. Hijo de mineros, ingresó a las clases del pintor Humberto Chaves después de su primer año de escuela.

En el periodo de tiempo comprendido entre 1923 y 1925 el maestro vivió en Bogotá donde se desempeñó como colaborador del arquitecto Pablo de la Cruz. En 1925 viajó a Europa y luego de estar en Holanda y París llegó a Florencia. “Allí descubrió el fresco y la dinámica de los grupos humanos en los que la individualidad desaparece y surge la identidad colectiva”.²

Regresó a Medellín después de siete años en Europa y se vinculó al Instituto de Bellas Artes donde trabajó como

profesor. Su obra es considerada el ciclo más interesante de la época moderna de la pintura.

Pedro Nel Gómez identificó elementos importantes en la construcción de un Estado moderno. Esta puede ser la razón por la que la mayoría de sus obras se encuentran en edificios en donde se maneja o se manejó algún tipo de poder, como bancos, alcaldías y universidades, entre otros.

Las Venus de yeso y el arte decorativo siempre despertaron el rechazo del artista, por lo que toma del pensamiento bachuista la idea de plasmar incansablemente el nacionalismo en toda su magnitud y la exaltación de la figura del indígena.

Influido por el antropocentrismo de Grecia, por

la cal y los pigmentos ocres del Renacimiento, por el cambio en los temas tradicionales de las vanguardias modernas, es el muralismo la expresión de máximo empuje en la presentación de su obra, por medio de la que reconoce a la actividad humana necesaria en el desenvolvimiento de los pueblos.

Sin embargo, la idea fundamental que toma de los muralistas es la exaltación de los mitos fundadores, que reunieron a los espectadores en torno a imágenes comunes. Muchos consideran a Pedro Nel Gómez como un hombre creador de mitos, y es precisamente el mural “*Historia del desarrollo económico e industrial del departamento de Antioquia*”, uno de los más claros representantes de esta afirmación. El mito o imaginario del hombre trabajador, que vence las inclemencias de la naturaleza y logra permanecer por encima de sus propias dificultades o la afloración de grupos humanos en movimiento y en conflicto con la naturaleza y el poder, es la temática que refuerza la concepción y la identidad del pueblo antioqueño, que se autodenomina el más trabajador y animoso.

En su obra cada elemento de la composición está al servicio de la expresión de ideas, de ahí que insistiera en la función pública de “la pintura (...)”

Las Venus de yeso y el arte decorativo siempre despertaron el rechazo del artista, por lo que toma del pensamiento bachuista la idea de plasmar incansablemente el nacionalismo en toda su magnitud y la exaltación de la figura del indígena.

Los murales eran considerados por el autor como un medio para la conservación de la memoria y una realidad consagrada como un problema pictórico.

siempre abierta a el pueblo culto e inculto”. Historiadores que han investigado y estudiado su vida e obra, entre ellos Catalina Pérez, afirman que Pedro Nel Gómez era auto exaltante, y por esto impidió el protagonismo de sus estudiantes, lo cual es bastante paradójico partiendo de las ideas que promovía. Además, esta actitud puede explicar la razón por la que en Medellín, y en el resto del país, sólo se reconocen los murales de este artista y no de ningún otro.

Los murales eran considerados por el autor como un medio para la conservación de la memoria y una realidad consagrada como un problema pictórico. Dicha concepción permite que en la actualidad este mural sea una fuente histórica para recordar la historia oficial del departamento de Antioquia.

Nacimiento, restauración y contenido

El mural que retrata el desarrollo de Antioquia fue concebido por el autor en el año de 1956, para ser pintado en el hall del Banco Popular, por un contrato de 45.000 pesos. Previamente fue dibujado al carboncillo en las dimensiones reales, y la técnica usada para su desarrollo es la de adobe con pega de cemento al fresco.

Hacia el primer semestre de 1989 se llevó a cabo la demolición de este edificio por la construcción de la estación Parque Berrío del Metro de Medellín. Este hecho desencadenó una gran polémica documentada en la prensa de la época y caracterizada por la crítica al Alcalde del momento, Jaime Tobón Villegas, y a las directivas del Metro.

En el periódico *La Patria* de Manizales, Adel López Gómez publica un artículo en el que afirma que dicho Alcalde “entraría a la historia de Medellín como el alcalde que borró del progreso antioqueño un factor de su identidad”³.

La incertidumbre por la supuesta desaparición del mural se vio menguada por la siguiente carta del Gerente del Banco Popular en ese momento, Raúl Jaramillo Mejía, que apareció en el periódico *El Espectador* y

El contenido del mural gira alrededor de los acontecimientos que marcaron el desarrollo industrial del departamento de Antioquia como el ferrocarril, la minería y la hidroeléctrica.

después de esta publicación, se notó un clima de confianza y calma en los diarios del país.

“Me permito comunicarle, señor Alcalde, y de la manera más atenta rogaría el favor de que por los medios que estén a su alcance se le comuniquen a la ciudadanía, que los frescos del maestro Pedro Nel Gómez no serán destruidos ni demeritados en ninguna forma”.⁴

Para preservar los murales, se conservó intacto el primer piso del Banco. El ingeniero Tomás Castrillón fue el encargado de que los murales salieran indemnes de la construcción, y para este efecto, se derribó el edificio de seis pisos cortándolo por pedazos y luego removiéndolos con grúa. Se pensó en el Palacio Municipal o la Alpujarra en caso de tener que ser trasladados.

En julio de 1993 el mural estaba protegido con telas de velado adheridas al mural con resina. Pero en 1997, después de su restauración, se inauguró el llamado Pasaje de los murales.

El contenido del mural gira alrededor de los acontecimientos que marcaron el desarrollo industrial del departamento de Antioquia como el ferrocarril, la minería y la hidroeléctrica.

En la parte occidental, se destaca el hombre pájaro, que es la representación del entierro que los indígenas hacen a la llegada de la conquista. La presencia de barequeras que explotan la riqueza aurífera de los ríos Nechí, Porce y Cauca, así como la lucha y el drama de los indígenas que morían extrayendo oro en condiciones inhóspitas. Pero es la figura de arrieros de sombrero, ruana,

Con todo el contenido de este mural se logra un impacto ideológico y visual por lo explícito del mensaje.

pantalón café y camisa blanca, el símbolo del campesino antioqueño. También la aparición de mujeres trabajando en los telares indica el adelanto social que ocurrió en la industrialización, con la inclusión de las mujeres a la vida laboral.

En la parte oriental, se registra el enfrentamiento con animales y el vencimiento de ciénagas y pantanos para avanzar en el trazado del ferrocarril de Antioquia. Con esto se enaltece

una vez más la raza antioqueña. Además, tuertos, cojos y mancos evidencian los destrozos humanos por el túnel de la Quiebra. Y de esta manera se llega a la aparición del primer generador eléctrico símbolo de la industrialización y afianzamiento, como nueva clase, de la burguesía antioqueña.

Con todo el contenido de este mural se logra un impacto ideológico y visual por lo explícito del mensaje. Y, aunque fue considerado por sus detractores como “amontonamiento y confusión”, hoy constituye un documento histórico que expone problemáticas políticas y sociales del departamento Antioqueño.

Si hubiera sido pintado en nuestra época, seguramente no sería parte del Metro, sino el Metro una parte de él, por ser uno de los mayores adelantos industriales, tanto de Antioquia como de todo el país, que se logró como consecuencia del proceso histórico presente en los murales. ■

Notas

- 1 Londoño Santiago. *Historia de la pintura y el grabado en Antioquia*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 1995. 266 páginas.
- 2 *Ibíd.*, p. 188.
- 3 El documento hace parte del archivo personal del Maestro Pedro Nel y carecen de fecha exacta.
- 4 *Ibíd.*

Bibliografía

- BEDOYA Fabiola, ESTRADA David. *Pedro Nel Gómez: muralista*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2003.
- PÉREZ Catalina, historiadora de la Universidad Nacional. Fuente directa de consulta.
- BENJUMEA, Germán. Artista plástico. Fuente directa de consulta
- LONDOÑO Santiago. *Historia de la pintura y el grabado en Antioquia*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 1995. 266 páginas.
- Colaboración de: Casa Museo Pedro Nel Gómez, Archivos personales del artista.