

PINTORES

Mérida

Carlos

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1891	Lugar de nacimiento: Guatemala
Fecha de fallecimiento : 21 de diciembre de 1984	Lugar de fallecimiento: Ciudad de México
Nacionalidad (originaria): Guatemalteco	Fecha de naturalización:
Lugar de residencia: México	Período de residencia: 1919-1927 1949-1984

PROFESIÓN:

Pintor

TRAYECTORIA:

En 1909, concluyó sus estudios de bachillerato en Quetzaltenango y su familia se instala en la ciudad de Guatemala en forma definitiva. Fue durante esta época en que Carlos Mérida empieza a familiarizarse con la obra de Picasso y con las nuevas corrientes plásticas del siglo, así como a tener contactos con otros intelectuales, entre ellos el escultor Rafael Yela Günther (1888-1942), el pintor Carlos Valenti (1888-1912) y Jaime Sabartés (biógrafo de Picasso) quien influyó de manera determinante en él, ayudándole a montar su primera exposición en 1910, en las oficinas del periódico *El Economista*.

Regresa a Guatemala en 1914, donde introduce temas locales y motivos indígenas en su obra.

Propone, junto con Rafael Yela Günther, escultor, crear un movimiento nacionalista e indigenista en artes plásticas y etnología. Ese mismo año y el siguiente, expone en el "Salon des Independents" y en la "Galerie Giroux", en París. Expone por segunda vez en Guatemala, en 1915, en el edificio Rosenthal, exposición que marca el inicio de la pintura contemporánea en su país. También expone en Quetzaltenango, en el local del *Diario de los Altos*, que dirige Jaime Sabartés.

En 1920, expone en la Academia Nacional de Bellas Artes de Guatemala y en la Sociedad Hispánica de América, en Nueva York. Del 25 de agosto al 10 de septiembre de ese mismo año, tuvo lugar, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de México, una exposición de Carlos Mérida presentada por el director de la Academia, Alfredo Ramos

Martínez, donde el tema son las mujeres indígenas. Allí figuró en lugar destacado el cuadro *Alcalde de Almolonga*, uno de los de mayor formato junto a *Bucólica*, una figura femenina igualmente de cuerpo entero y tamaño natural, con la cual parece haber formado par. En estas obras, como en casi todas las que integraban aquella exposición, se revela la fascinación del pintor por las telas indígenas de Guatemala, que él admiraba por sus cualidades a un tiempo “primitivas” y “decorativas” y, en tal sentido, plenamente “modernas”.

Junto a Jean Charlot, Amado de la Cueva y Xavier Guerrero, es asistente de Diego Rivera en el gran mural a la encáustica en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. El auge del muralismo en México motiva a Mérida a unirse al grupo “Renacimiento Mexicano”, al cual pertenecen Rivera, Siqueiros y Charlot. En 1922, decora la Biblioteca Infantil de la Secretaría de Educación Pública, en la ciudad de México. En compañía de otros artistas, funda el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de México. Participa en la exposición colectiva “Exhibición de Artistas Independientes” (Independent Artists Exhibition), en Nueva York. En 1927, viaja nuevamente a Europa y se radica en París, renovando su amistad con el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, futuro Premio Nobel de Literatura, e inicia su etapa abstractosurrealista basada en temas indígenas. Expone en la “Galerie des Quatre Chemins”, de París y edita el portafolio *Imágenes de Guatemala*.

Junto a Rufino Tamayo, entre otros, participa en la exposición “Pintura actual”, organizada por el grupo en torno a la Revista *Contemporáneos en México* y en la muestra “Mexican Arts”, en el “Art Center”, de Nueva York. Es nombrado Director de la Galería del Teatro Nacional de la ciudad de México; expone en la “John Becker and Valentine Gallery”, de Nueva York.

En 1931, expone en el “Club de Escritores de México”. Más tarde, organiza, con Carlos Orozco Romero, la Escuela de la Danza de la Secretaría de Educación Pública, en la ciudad de México y se desempeña como director de ésta durante tres años. En este lapso, documentó ciento sesenta y dos danzas indígenas, algunas de ellas prehispánicas. Asimismo, fue uno de los primeros coleccionistas del arte popular guatemalteco y, junto a Diego Rivera, Gerardo Murillo y otros, el iniciador de la revalorización de las artes, artesanías e industrias populares de México y Guatemala. También, fruto de ese afán, son los álbumes *Imágenes de Guatemala* (1928), *Danzas de México* (1937), *Carnival in Mexico* (1940), *Mexican costume* (1941), *Trajes regionales mexicanos* (1945) y *Trajes indígenas de Guatemala* (1951).

Entre 1934 y 1940, realiza varias exposiciones en la “Stendhal Gallery” y la “Stanley Rose Gallery”, de Los Angeles; la “East West Gallery”, de San Francisco; en el Palacio de Bellas Artes, de México; en la “Georgette Passedoit Gallery” y la “Cuchniltz Gallery”, ambas en Nueva York; la “Galería de Arte Mexicano”, de México y la “Katherine Kuh Gallery”, de Chicago.

Realiza los primeros diseños para el ballet *La Virgen y las fieras*. En 1940, participa en la “Exposición Internacional del Surrealismo”, en la Galería de Arte Mexicano, en México,

exposición organizada por André Bretón, Wolfgang Paalen y César Moro. En 1945, pintó la serie *Divagaciones plásticas alrededor de un tema azteca*, en la que sintetiza los elementos decorativos de la arquitectura precolombina a través de la creación de un sistema de signos de figuras cambiantes. Esa geometría en movimiento dio paso a la abstracción de los murales, entre los que destacan los del Banco Central de Guatemala (1956) y los de la Biblioteca Infantil de la Secretaría de Educación (México, 1960).

A partir de 1949, comenzó sus investigaciones sobre integración de las artes, aplicando los resultados en los murales que realizó para la Secretaría de Recursos Hidráulicos (1949), para el Centro Infantil del multifamiliar “Miguel Alemán” de Coyoacán (1950), y para el edificio multifamiliar “Presidente Juárez”, en la ciudad de México (1950-1952). En este último, la temática se centró en torno a una serie de leyendas mexicanas acerca del origen del mundo -el *Popol Vuh*, *Los Ocho Dioses del Olimpo Mexicano*, *El Ixtlexilt* y *Los Cuatro Soles*.

En 1950, viaja por tercera vez a Europa. Estudia en Italia las técnicas del mosaico veneciano y funge como agregado cultural de la Embajada de Guatemala en Roma. En 1954, es comisionado para realizar diversos murales en Guatemala. Y en 1952, realiza los murales del Centro Urbano “Presidente Juárez”, en la ciudad de México.

OBRA:

Alcalde de Almolonga

Bucólica

Imágenes de Guatemala (portafolio)

Imágenes de Guatemala (álbum)

Danzas de Mexico (álbum)

Carnival in Mexico (álbum)

Mexican costume (álbum)

Trajes regionales mexicanos (álbum)

Trajes indígenas de Guatemala (álbum)

La virgen y las fieras

Divagaciones plásticas alrededor de un tema azteca (serie)

Estilización de motivos mayas

La mestiza de Guatemala

APORTACIONES RELEVANTES:

Su arte experimenta ciertos cambios y su obra ofrece un estilo más próximo al constructivismo, como se observa en el edificio de “Reaseguros Alianza”, de la ciudad de México, cuyo mural *Estilización de motivos mayas* (1953) está realizado en mosaico de vidrio. Con esta misma técnica, en la década de 1950, realizó diversos murales para empresas comerciales y privadas mexicanas. También, en 1956, realizó, en el Palacio Municipal de Guatemala, un mosaico de vidrio: *La mestiza de Guatemala*. Desde

entonces, Mérida alternó la realización de murales para México y Guatemala, en los que dominaban motivos abstractos y constructivos.

En 1964, termina los murales del Cine Manacar, los del Museo Nacional de Antropología y los de la torre de Nonoalco, en la ciudad de México. En 1966 recibe la Orden al Mérito Cultural y Artístico, de la Dirección General de Bellas Artes de Guatemala.

“Para Mérida, la esencia de su obra es su pureza, es forma y color. No se intimida ante la incompreensión de los críticos o la abstención del público. El resume su sentir señalando ‘la pintura abstracta es el mejor camino para una entrega sin reservas’. Sus más afamadas obras están integradas a edificios públicos y conjuntos urbanos, en grandes ciudades de América. Este hecho tiene mucha importancia para comprender sus ideas estéticas y para apreciar su obra. Carlos Mérida no es un pintor de México o de Guatemala, sino un gran pintor americano” (<http://encontrarte.aporrea.org/media/50/merida.pdf>, p. 3).

OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):

Criado en un ambiente familiar donde la cultura era importante, a muy corta edad comenzó a adquirir conocimientos artísticos, especialmente de música y de pintura.

En 1919, se casa con Dalila Gálvez, y en 1921 nace su primera hija, Alma. En 1922, nace su segunda hija, Ana. A Carlos Mérida le tocó participar en una época de esplendor de la danza mexicana y llegó a ser uno de sus impulsores. Trabajó con grandes personalidades de la danza y con coreógrafas como Gloria y Nelly Campobello, Graciela Arriaga, Anna Sokolow, Waldeen, Gloria Contreras, Evelia Beristáin, Rosa Reyna y su propia hija, Ana Mérida.

OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:

•Carlos Mérida, *Pintura desde las raíces indígenas para el mundo*, EncontrArte

<http://encontrarte.aporrea.org/media/50/merida.pdf>

Biografías y vidas

•<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/merida.htm>

•http://www.deguate.com/artman/publish/personajes_pintores/Carlos-Merida.shtml