

“EN EL MUSEO DE AFUERA”, EFRAÍN RECINOS
REGISTRO DE OBRA PÚBLICA, ESCULTURA Y MURAL DE EFRAÍN RECINOS

EN EL MUSEO DE AFUERA
EFRAÍN RECINOS

REGISTRO DE OBRA PÚBLICA, ESCULTURA Y MURAL DEL MAESTRO EFRAÍN RECINOS

Arq. María Aguilar
Dirección General de Investigación DIGI
Universidad De San Carlos de Guatemala USAC
Guatemala, octubre del 2008

“PARQUE DE LA INDUSTRIA”

Fecha: (1961).

Técnica: Murales en metal. Fuente y obelisco de: concreto, mármol y piedra.

Parque de la Industria de la zona 9, ciudad capital de Guatemala.

Dos murales en las fachadas de los dos primeros salones de usos múltiples al Este del parque.

En el centro del parque se ubica el obelisco y la fuente con sus espejos de agua.

Mural de metal en el salón #1

Mural de metal en el salón #2

De los murales que pudimos visitar y de todos los que podremos registrar en este documento, hay dos murales que están en la fachada del salón #1 y salón #2, que podemos considerar únicos en su género. A diferencia del resto de murales construidos en concreto o mármol, sobre formas de colores que ocupan el fondo, las escenas de estos murales son construidas en láminas de metal. Como cuando podemos ir hacia el génesis del fenómeno, resulta sobrecogedor encontrar estos murales en el Parque de la Industria. Ahí están: las curvas, la línea en la figura, la estructura del diseño, la primera huella de lo que define en parte el estilo del Maestro Recinos, algunos de los primeros pasos de esta historia de murales.

Las figuras que observamos se mueven en una escena casi abstracta, sólo la atención, la asociación, nos lleva a determinar la esencia de lo figurativo cuando encontramos en el camino de nuestra búsqueda visual, miradas, brazos, cabezas, la figura. Resulta difícil determinar si estos murales debieran estar primero por su posición en el orden cronológico de los murales o de último para que podamos experimentar la impresión maravillosa de encontrar la semilla del talentoso despliegue artístico que representan los murales del Maestro Efraín Recinos.

Adentro del parque, caminando hacia el centro del mismo, desde lejos podemos visualizar el obelisco de aproximadamente veinte metros de altura y los espacios amplios que ocupan la plaza frente a la fuente con claros y amplios espejos de agua.

Bordeando la parte de abajo y dirigiéndonos hacia el interior podemos ver lo que Efraín Recinos dice que “NO” es un mural, el mural donde navegan figuras con formas marinas y pequeñas naves de mar agregando al conjunto la sensación de paso fluvial. Al fondo se localiza una caída de agua que invita a cruzar de un lado al otro.

Al terminar de bordear el muro de forma semicircular encontramos una escultura que agrega al conjunto un aspecto romántico y mitológico. Con el título de “El Beso” y en el contexto marino se unen en un abrazo, uno frente al otro, hombre y sirena.

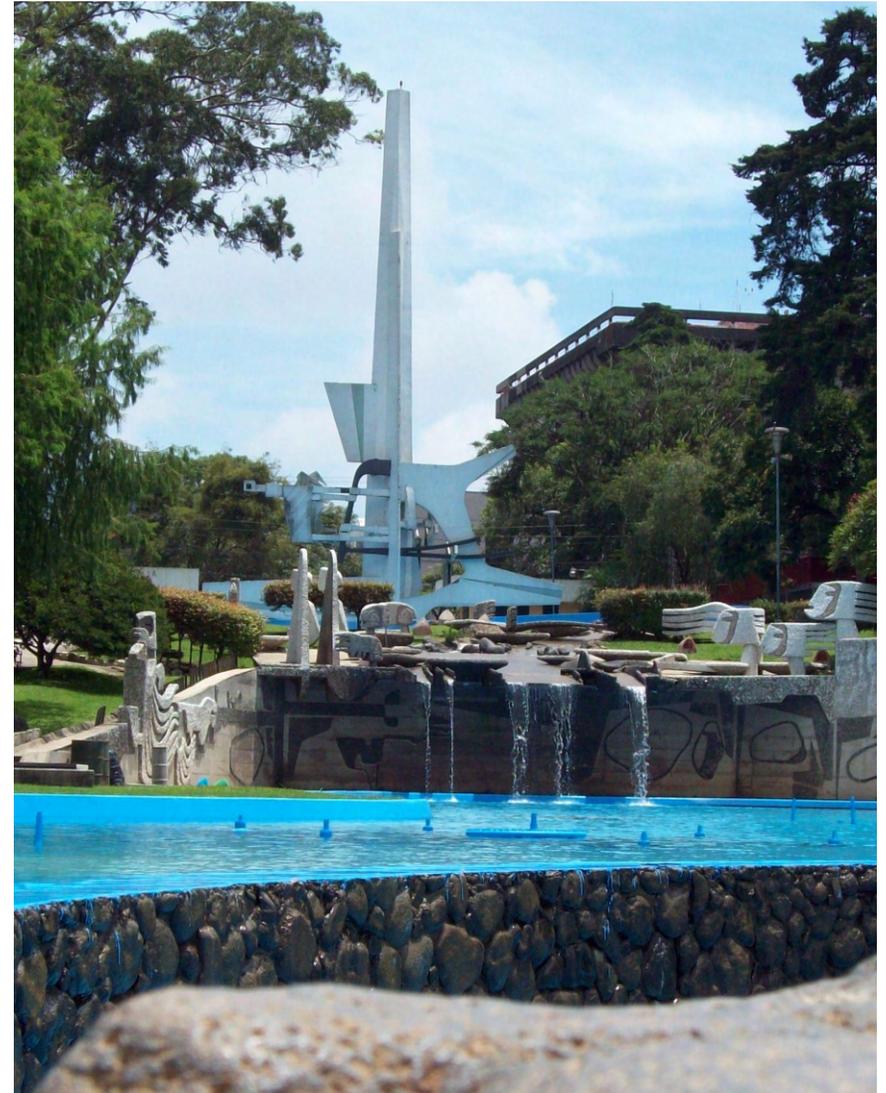
Tanto la temática, como el material utilizado (concreto y texturas varias con piedras de diferentes tamaños y colores) se integran con las áreas verdes alrededor y nos sugieren estar paseando lejos de la urbe en un área totalmente natural.

Al rodear la fuente por la parte exterior, nos conducimos a un puente que pasa por encima del pequeño río que forma la caída de agua, aquí en un pequeño jardín, las esculturas de peces mirones luchan en contra de la corriente, lo que conduce nuestra vista al obelisco situado en medio del espejo de agua más alto. Una escultura en homenaje a la industria del que se sostienen unos cuerpos humanos y que sugieren como fin último de la industrialización, el bienestar de la humanidad.

El tratamiento que se da a las figuras de peces, humanos y otras especies en este conjunto, son ricas en texturas diversas, formas infantiles, pero que a su vez reflejan una gran madurez artística, nos relajan y crean un ambiente vivo y pacífico.

No nos cabe duda al ver y disfrutar de este pacífico lugar, que fue hecho con el requerimiento de hacer un homenaje a la industria, pero fue diseñado por Efraín Recinos para los visitantes, con la conciencia de que la arquitectura tiene como fin primordial el diseñar espacios en función de las necesidades del hombre y el derecho de la humanidad a la recreación y a la paz. Es una pena que hoy, tan lindo lugar no esté abierto permanentemente al público y que no existan en la ciudad más lugares como este.

(Fotografía de José Carlos Flores)

“CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL”

Fecha: (1964-65).

Sin título. Los murales describen el desarrollo del comercio iniciándose con el trueque.

Dimensiones: Cinco segmentos, cada uno de 14 metros de alto por 7 metros de ancho.

Fachada poniente del edificio del Crédito Hipotecario localizado en el Centro Cívico, ciudad de Guatemala.

Mural # 1 de izquierda a derecha.

Mural # 2 de izquierda a derecha.

En el tiempo que el Maestro Efraín Recinos realizaba la construcción del Teatro al Aire Libre se le solicita para crear el mural que se situaría en el Crédito Hipotecario y que formaría parte de esa obra urbanística, que por sus diversas cualidades, fue planificada como ninguna otra en la historia de nuestra ciudad.

El mural del Maestro Recinos está localizado en la fachada oeste del Crédito, hecho sobre una serie de 5 muros que conforman una celosía que protege del sol poniente la vida interior del edificio.

Situándonos en la calle, sexta avenida, los diseños se magnifican y cobran una perspectiva que no puede dejar de relacionarse con nuestra herencia artística milenaria de estilo cuidadoso, inteligente y preciso. Como estelas gigantes, transmiten al transeúnte una sensación de grandeza y orgullo por lo nuestro.

Mural # 4 de izquierda a derecha.

El Maestro Recinos otorga a este edificio de diseño cúbico y pocos niveles: Elegancia, dignidad e identidad, integrándose al conjunto del Centro Cívico, uno de los proyectos de planificación y desarrollo urbano más completos, en donde son integradas “las artes” como parte esencial del aspecto humano, que debiera considerarse en todo proyecto arquitectónico.

Mural # 5 de izquierda a derecha.

Un creativo diseño alrededor de la temática de la historia del comercio, empezando por la del “trueque” o intercambio donde se representa al hombre haciendo intercambio de granos y otros insumos entre los cuales se consideraba a la mujer como mercancía (detalle que él señala que ha mencionado en forma de denuncia pues abiertamente y de diferentes maneras expresa su admiración por los múltiples roles que son capaces de desempeñar las mujeres y las múltiples cualidades del género femenino).

Foto inferior, sección del mural primero de izquierda a derecha.

En este mural de concreto, uno de los primeros de su género, notamos cómo los personajes se insertan en la escena sobre diferentes texturas y en diferentes niveles o direcciones, haciendo que en la escena se mantenga una sensación de interrelación, creando el movimiento que por un lado representa la forma en que se teje la historia, y por el otro, el movimiento que tan bien se diluye con la vida en la calle.

MURALES EN EL EDIFICIO DE LA TERMINAL AÉREA “LA AURORA”

Fecha: (1966-68)

Técnica: Alto Relieve. Concreto y Mármol.

Estos murales constan de dieciocho paneles, nueve en cada sección lateral del edificio.

Lateral Norte, tema: Máquina Aérea.

Lateral Sur, tema: Mujer en el espacio.

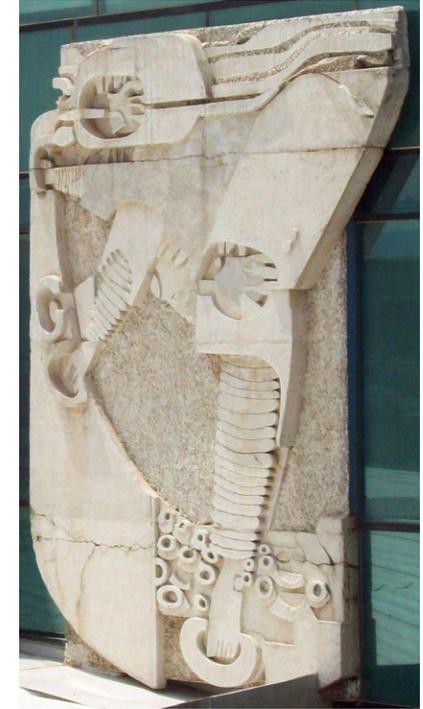
La Terminal Aérea en Guatemala, aeropuerto “La Aurora”, se encuentra en la zona 13 de la ciudad capital.

Mural #1 Norte (Derecha a izquierda).

Mural #2 Norte

Mural #3 Norte

Dieciocho paneles de concreto y mármol suspendidos en las ventanerías laterales del segundo nivel, lugar donde ingresan los pasajeros a la terminal aérea. Cada mural con un diseño singular nos refiere un tema relativo a la humanidad, su capacidad tecnológica y el deseo antiguo de trasladarse volando.

En cada lateral, los nueve murales que pueden apreciarse, agregan al edificio la solidez y estabilidad visual que transmiten el concreto y el mármol con que fueron hechos. Sin embargo, visualmente, los murales no llegan a ser rígidos porque, aunque básicamente cada pieza podría decirse que está inscrita en un rectángulo, el diseño particular de cada mural, las aristas o partes que sobresalen, las líneas que crean una dinámica en la serie, los sutiles cambios en la textura con que fue tratada cada pieza, otorgan al conjunto una sensación de ligereza, de volúmenes casi aéreos que equilibran el peso visual de los mismos y rompe con la línea racionalista del edificio.

Mural #4 Norte

Mural #5 Norte

Mural #6 Norte

La sutileza y la suavidad del diseño en cada pieza del mural, la elaborada figura, precisa y estilizada, la forma en que están dispuestos los murales, evoca aquellos muros cubiertos de glifos del arte precolombino.

La temática sugiere admiración por la lucha que ha emprendido el ser humano por conquistar el espacio aéreo, la expresa y reiterada admiración por el papel del género femenino en el desarrollo de nuestra sociedad, se pone de manifiesto con las múltiples veces en que el personaje principal de la obra es representado por una mujer.

Mural #7 Norte

Mural #8 Norte

Mural #9 Norte

El Maestro Recinos toma de la mitología griega el personaje de ICARO (hijo del arquitecto Dédalo) que al huir del laberinto se acercó demasiado al sol y sus alas se derriten. Con el característico sentido de humor que Efraín Recinos incluye en sus obras, en este mural, Icaro más astuto y obstinado logra agarrarse de uno de los rayos del sol, como un homenaje a los logros alcanzados con nuestra persistencia y trabajo.

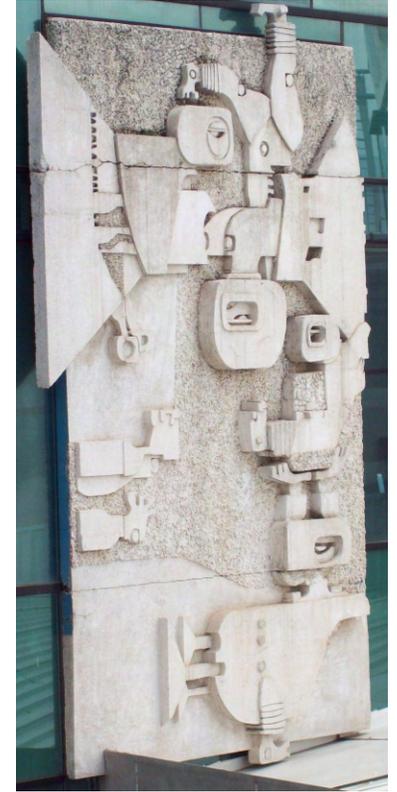
La Terminal Aérea de Guatemala ha sufrido varias remodelaciones, en una de las cuales se perdió por razones incomprensibles el mural de Efraín Recinos en el interior del edificio.

Mural #1 Sur (Izquierda a derecha).

Mural #2 Sur

Mural #3 Sur

Hoy el edificio es una terminal aérea moderna, de gran capacidad, comparable en diseño y tecnología con cualquier otro aeropuerto del mundo, pero estamos seguros de que son los murales de Efraín Recinos los que imprimen a “La Aurora”, frente al público, el aspecto humanístico y la identidad que nos hace verdaderamente grandes como cultura.

Mural #4 Sur

Mural #5 Sur

Mural #6 Sur

Mural #7 Sur

Mural #8 Sur

Mural #9 Sur

“MURAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL”

Fecha: (1967-68).

Sin título.

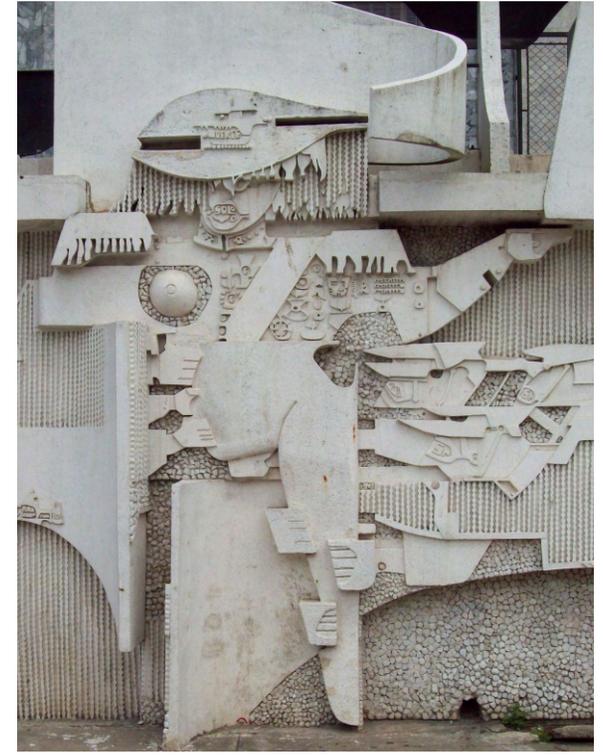
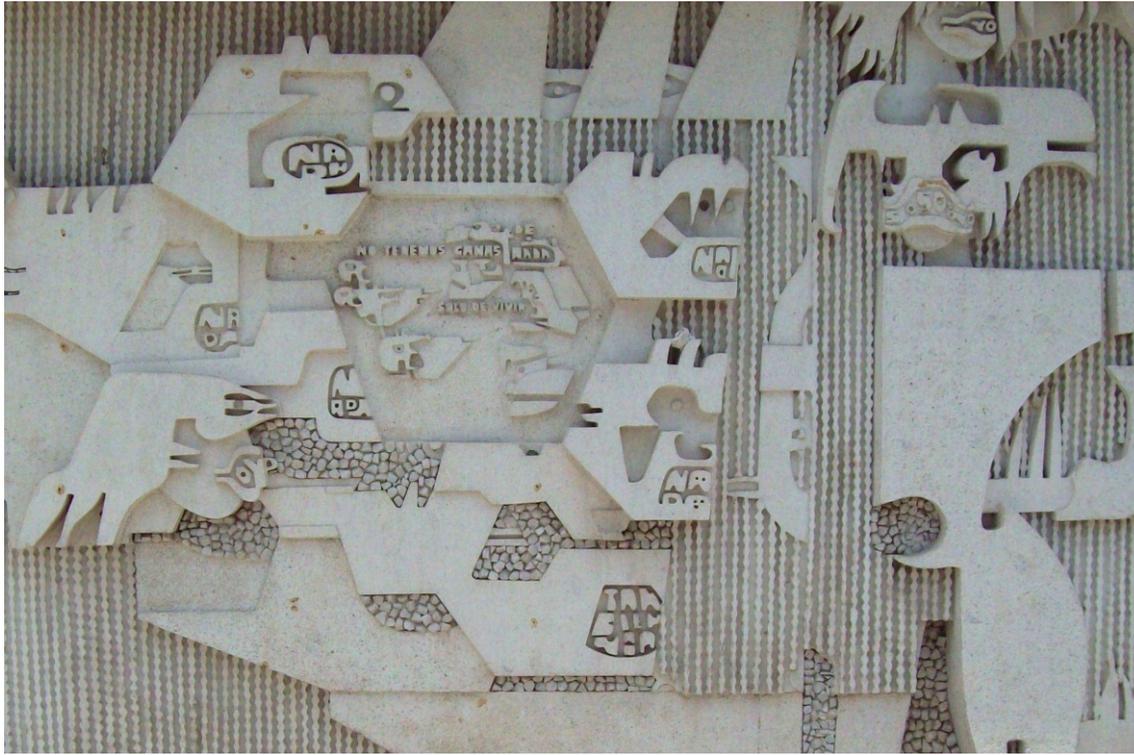
Técnica: Alto relieve en concreto.

Localizado delante de la fachada principal de la Biblioteca Nacional, en el Centro Histórico de la ciudad.

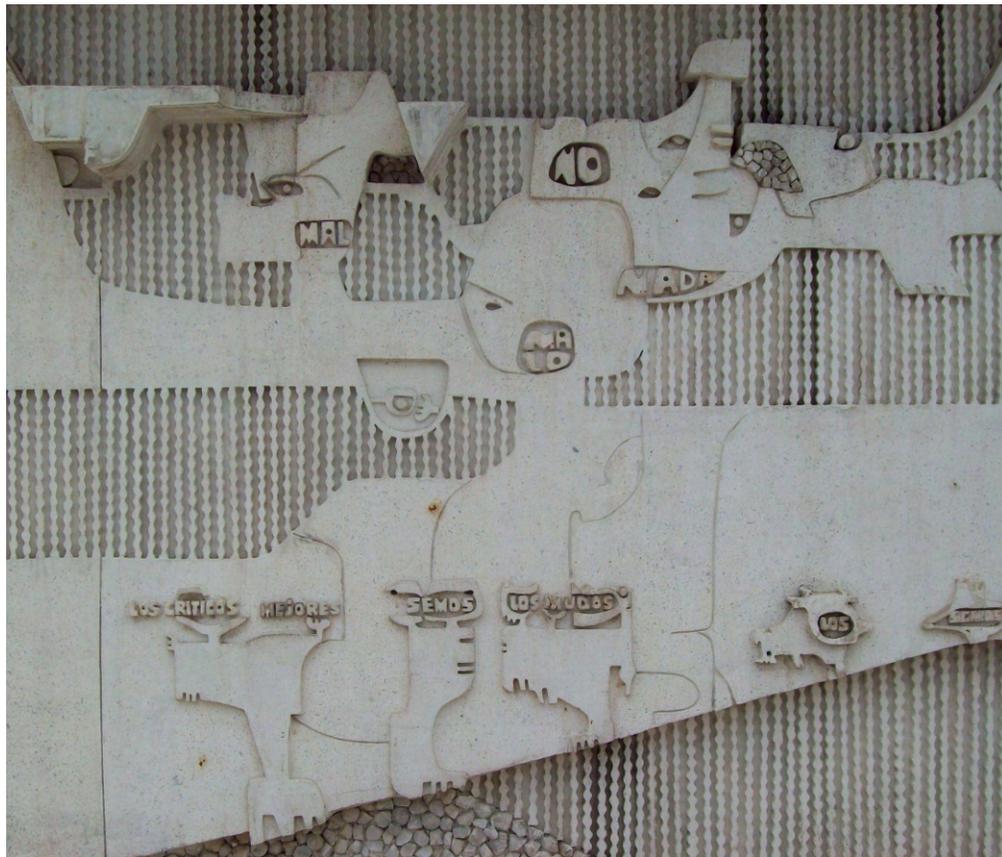
El edificio de la Biblioteca Nacional es obra del arquitecto Rafael Pérez de León. Con un diseño puramente racionalista, sigue la concepción europea de esos tiempos y se transplanta a nuestra ciudad donde aún no emergía dentro de los diseñadores de la época, la interior necesidad de encontrar en las artes el reflejo de nuestra cultura, algo que nos identifique como sociedad y aporte al diálogo universal del arte. Efraín Recinos cuenta que después de la construcción, el edificio tenía enfrente una escalinata con una inclinación muy pronunciada. La solución a la problemática planteada señalaba dirigir las gradas hacia los laterales lo cual permitió la colocación de un mural en forma horizontal que sirviera de apoyo a la escalinata y agregara una cierta suavidad al edificio de diseño rectilíneo.

Después de terminado el mural, los primeros años trajeron una serie de críticas negativas para Efraín Recinos y su mural, tanto por el impacto mismo del diseño, que con su complejidad lleno de curvas y texturas se contraponen al diseño frío del edificio; como por la temática del mismo.

Para agregarse a la calle, Efraín Recinos propone en su mural, una maraña de personas y voces (voces representadas por el grafismo que en forma de denuncia ponen de manifiesto la vida y el impacto social de la política de aquel entonces).

Uno de los personajes que más llaman la atención en este mural es el de "La Presidenta", figura de gran tamaño, con un imponente traje militar, un solo seno y una sola pierna gorda y sensual. En una entrevista menciona el Maestro que pensó que si el pueblo tenía que aguantar tantos golpes de estado y tantos militares en el poder, cuando menos que pusieran a una linda mujer a cargo. De género femenino con ese sarcástico sentido de humor de los guatemaltecos de sacar chiste de la desgracia o la tragedia, "La Presidenta" lleva en la boca la palabra "muerte" como clara evidencia del nivel de conciencia social del artista y del papel que el arte tiene en toda sociedad.

Al seguir explorando el mural encontramos otra serie de personajes extraídos de la vida callejera y que se agregan al bullicio de la misma. El Maestro deja inscrito en el mural frases cortas que parecen percibirse claramente entre la ruidosa vida del parque, frases de denuncia, expresiones de desesperación, proclamas de liberación.

Entre los murales de Efraín Recinos podemos notar que este es el de relieves más acentuados por la diferencia de niveles, el paso de la luz provoca profundidades maravillosas en este muro que por algunas horas, se convierte mas en escultura y las figuras casi cobran vida frente a la plaza.

Sobresalen las cabezas de mujeres sombrerudas, pechos, bocas abiertas, brazos en forma de aletas y miradas profundas.

Años más tarde llegarían los elogios y los comentarios positivos para el Maestro y para el mural frente al edificio de la Biblioteca Nacional de Guatemala.

(Fotografía de José Carlos Flores)

“TEATRO NACIONAL”

Fecha: (1971-1979).

Denominado oficialmente como Centro Cultural de Guatemala “Miguel Ángel Asturias”.

Este complejo cultural consta de tres teatros:

Gran Sala Efraín Recinos con un auditorium para más de dos mil personas y un cubo escénico de veintidós mil metros cúbicos.

Teatro de Cámara con más de trescientas butacas.

Teatro al Aire Libre.

Dispuesto entre enormes plazas y áreas verdes con espejos de agua, se localiza sobre la colina del antiguo fuerte de San José de Buena Vista, que hoy se conoce como Museo Militar en la ciudad de Guatemala.

Como parte del complejo, hoy se construye la Escuela Nacional de la Marimba

Con diseño también de Efraín Recinos.

(Fotografía José Carlos Flores)

Lo califican como su máxima obra. Según el Maestro Roberto Cabrera, Efraín Recinos asimiló el trabajo de todos los genios y ha comprendido y aprehendido la verdadera esencia de la arquitectura y el urbanismo de nuestros días. Al acercarnos al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Teatro Nacional, no cabe duda que tiene razón.

Una obra “monumental” con todo el sentido que la Historia del Arte le da a aquellas obras que además de magníficas en tamaño y belleza, reflejan la identidad de un pueblo y se convierten en íconos de su cultura.

Este conjunto cumple a cabalidad con la visión integradora de las artes. La obra arquitectónica que fue concebida como una escultura y que integra otras disciplinas del arte en su conjunto. La forma natural con que se integra a las áreas verdes que la rodean, la forma en que armoniza con el paisaje natural más lejano cuando vemos que ciertos ángulos y curvas de el edificio reproducen los de volcanes y montañas que están presentes al sur del valle, confundiendo sus colores con el cielo y el horizonte.

El color utilizado en el exterior, negro, verde turquesa y azul, que se van degradando en tonos hasta llegar al blanco, es logrado con un diseño de mosaicos que fueron traídos de México, Chipalcingo (hoy día las restauraciones del mosaico se hacen con mosaico proveniente de China). Utiliza el azul como unidad de expresión y esto permitió que la obra en sus alturas se alíe con el espacio creando una sensación compleja de grandiosidad y sutileza.

El Maestro Recinos incorpora a sus tareas, al inicio de este proyecto la de reforestar la colina y así crear un ambiente natural, verde y pacífico. Revelador de un especial manejo de la arquitectura del paisaje, crea en los espacios exteriores relieves y esculturas de tratamiento zoomórficos y antropomórficos, como en los muros laterales del Gran Teatro y en los objetos para asiento y sombra de la Plaza Mujeres, integrándose al entorno natural. La cabeza de jaguar que se observa en la fachada Este del teatro es resultado de la forma artística en que Efraín Recinos aborda los problemas espaciales y de circulación vertical, situando en este caso, dentro de las fauces del jaguar, una escalera en caracol que le permitiría conseguir la altura necesaria para conservar la línea curva del diseño.

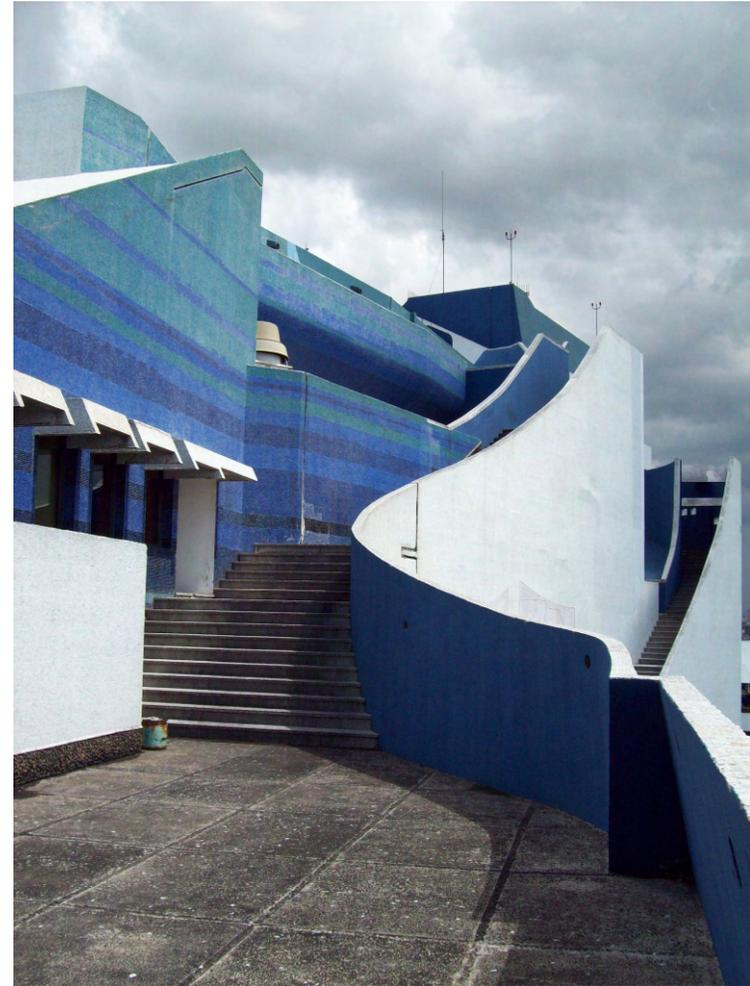
Efraín Recinos evoca con esta colosal construcción, de forma piramidal, los altos templos de las grandes ciudades mayas que hoy emergen dignas y orgullosas de las selvas de Petén, con sus grandes plazas destinadas a recibir cientos de visitantes en días de fiesta.

Con la rítmica riqueza que despliega la fachada del Gran Teatro, hace homenaje a la música, creando una semblanza del feliz instrumento de la marimba que con frecuencia aparecerá en algunos de sus murales.

Aún cuando los espacios del Teatro son de gran escala, Efraín Recinos consigue con las formas de diseños suaves, humanos, artísticos y cálidos, hacer que la medida humana se encuentre en armonía con el conjunto, dentro del teatro y afuera en las plazas y jardines. Al caminar por los alrededores podemos evidenciar que en los distintos espacios de esta obra se forman ambientes que llaman a la paz, al goce, al relajamiento e invitan a ser usados y disfrutados.

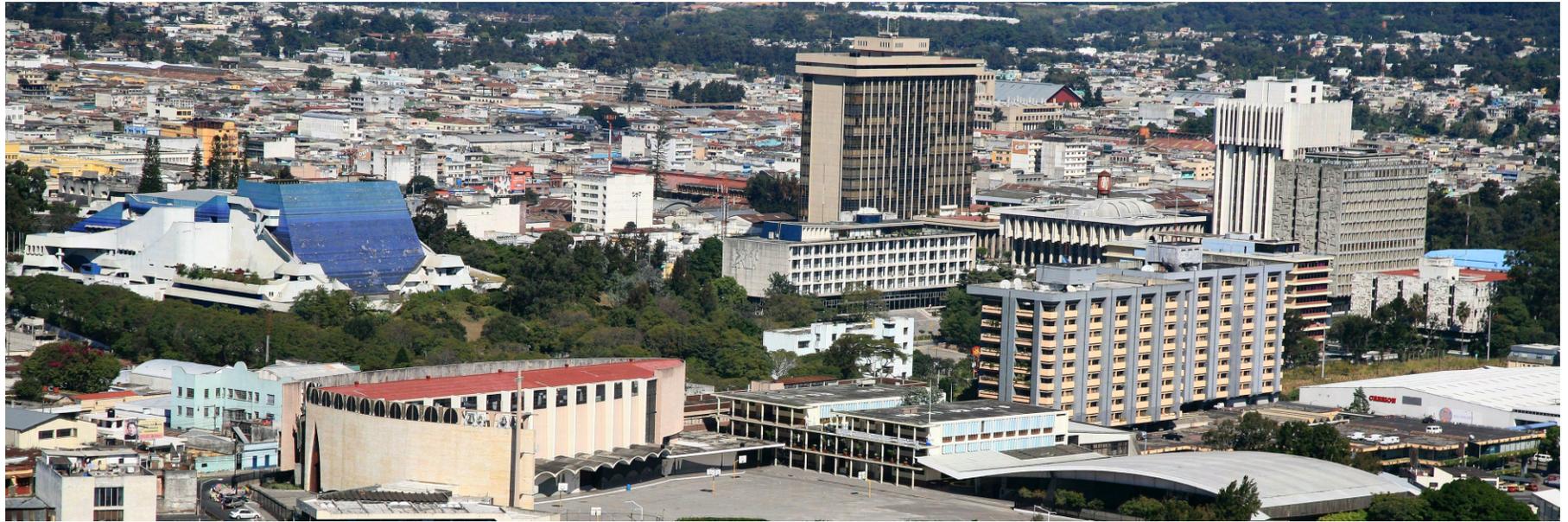
Algo de lo más sorprendente en esta monumental estructura es que Efraín Recinos ha pensado en un edificio como pocos en su género a través del mundo. Puede usarse y absorberse completamente, como en una pirámide maya según sus palabras, fue concebido para ser escalado por fuera a través de las escalinatas que nos llevan a disfrutar de vistas panorámicas de los cuatro puntos cardinales.

Durante la ascensión también crea las pequeñas ventanas que nos proporcionan cuadros del paisaje.

Como sucede con una arquitectura en donde se logra la excelencia ésta adquiere, vista de lejos, una forma escultórica y como tal la debemos contemplar- Mario Monteforte Toledo.

(Fotografía José Carlos Flores)

“PLAZA DEL MILENIO”

Fecha: (1999).

Técnica: Concreto y ladrillo.

La plaza hecha para conmemorar el cambio de milenio se localiza al comenzar el Boulevard de Los Próceres, frente a la Plaza Obelisco de la zona 9 de la ciudad capital de Guatemala.

Mural Oeste

Mural Este

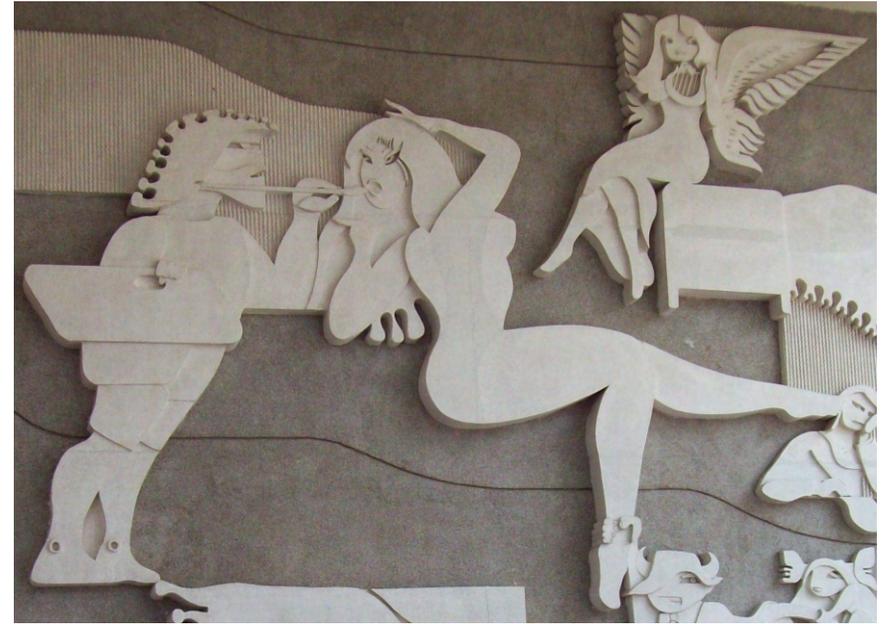
“HOTEL INTERCONTINENTAL”

Fecha: (1999-2000)

Título: “El Viaje”

Técnica: Concreto

Localizados en la fachada principal del Hotel Intercontinental, 14 calle de la zona Rosa de la ciudad de Guatemala, zona 10 de esta capital.

Perfectamente relacionados con la vida en la calle y la vida interior del Hotel Intercontinental, los murales de Efraín Recinos se apuestan uno a cada lado de la entrada principal.

Aún cuando no conociéramos la autoría de estos murales, cualquiera podría notar rápida y fácilmente que son del Maestro Recinos a través de la figura de estilo único, la armonía con que elabora sus diseños, la suavidad con que los personajes se insertan en la escena.

A través de líneas y fondos con diversas texturas se entrelazan personajes en dos escenas. Podemos notar aquí, a diferencia de los murales del aeropuerto o el de la Biblioteca Nacional, que tienden al diseño abstracto. Estos dos murales en el hotel son eminentemente de estilo figurativo y de muy fácil lectura.

La temática, relativa a los turistas que llegan a nuestro país por diferentes medios: Volando, navegando o a pie, y encuentran aquí descanso, entretenimiento, música y arte; todo esto representado en pequeñas cápsulas dentro del mural. Persiste en los murales una sensación de movimiento, dada por un lado con la posición de las figuras -muchas de las cuales sugieren que flotan o vuelan- y por el otro, los fondos de líneas curvas dinámicas y texturas que unen o entrelazan en una única propuesta cada mural.

“La Guatemalita”, un personaje que fue creado por el Maestro Recinos como protagonista de una tira cómica inédita, está presente en este mural tocando marimba de un lado y guitarra en el otro para agregar el tono alegre de bienvenida, con una clara representación de imagen nacional.

“MURAL EN RESIDENCIA PARTICULAR”

Fecha: (2008).

Título: “Ángeles Guardianes”.

Técnica: concreto.

Localizado en la fachada frontal de una residencia particular, zona 16 de la ciudad capital de Guatemala.

“Ángeles Guardianes” es en dimensiones, un pequeño mural en relación a los anteriores del Maestro Recinos. La obra por demás figurativa representa unos ángeles con sus emblemáticas espadas, cuidando a Guatemala, representada en este mural por su personaje la “Guatemalita”. Localizada en medio del mural, nos revela el amor y la importancia que el Maestro otorga a su orgullo de identidad y se engalana con elementos relevantes de nuestra riqueza natural, mares, montañas y volcanes que observan.

El fondo de concreto texturizado con tono gris cenizo contrasta con las figuras sobrepuestas de color blanco. El relieve de las figuras expuestas a la luz natural, produce sombras de intensidad variada y que agregan a la escena la profundidad que le da un toque de drama a todas las obras serias.

En otras de las obras del maestro hemos visto cómo el movimiento está dado por líneas o texturas que se entrelazan, y aquí vemos cómo ese movimiento se propone con las formas lineales y horizontales que en otro sentido impulsan a la “Guatemalita” adentro en la escena y le confieren además de su ubicación, el papel protagónico que desea el Maestro.

El mural se encuentra en un segundo nivel, lo que permite su valoración en cualquier punto de la calle principal. El vecindario diseñado con elegancia, en su mayoría de ladrillo, se ve engalanado con el premio único de un mural del Maestro Efraín Recinos.