

18 de junio de 2018

**H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente**

De acuerdo con lo establecido en los "Lineamientos para la Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Registro y Seguimiento de las Áreas, Grupos, Programas y Proyectos" numeral 3.6 y subsiguientes, la **Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y grupos de investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de áreas de investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente**, sobre la base de la documentación presentada, considerando suficientemente sustentada la solicitud de Terminación de Proyecto de Investigación, propone el siguiente:

Dictamen

Aprobar la terminación del Proyecto de Investigación con número de registro N-352 "**Contexto Artístico e Influencia de la Obra de Mathías Goeritz en México**" cuyo responsable es el Dr. Guillermo Díaz Arellano, adscrito al Área de Investigación "Arquitectura y Urbanismo Internacional", que presenta el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Los siguientes miembros que estuvieron presentes en la reunión se manifestaron a favor del dictamen: DI. Julio Ernesto Suárez Santa Cruz, Mtra. Haydeé Alejandra Jiménez Seade, Mtra. Silvia Gabriela García Martínez y Alumno Luis Enrique Zavaleta Jiménez.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

México, D. F., a 29 de mayo de 2018.

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas

Coordinador de la Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y Grupos de investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de las Áreas de Investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente.

P r e s e n t e

En atención al documento SACD/CYAD/335/18, mediante el cual solicita entregar los reportes de investigación requeridos en el numeral 3.1.4.1. de los *Lineamientos para la Investigación en la División de Ciencias y Artes, para el Diseño, Registro y Seguimiento de las Áreas, Grupos, Programas y Proyectos*, anexo al documento la información requerida, estimando dar por concluido el proyecto de investigación N-352 "**Contexto Artístico e Influencia de la Obra de Mathías Goeritz en México**".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

A t e n t a m e n t e
"Casa abierta al Tiempo"

Dra. Guillermo Díaz Arellano.
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional
Departamento de Evaluación del Diseño en Tiempo

Proyecto de investigación:

“Contexto Artístico e Influencia de la obra de Mathías Goeritz en México”

(N-352)

Responsable: Dr. Guillermo Díaz Arellano

INFORME GLOBAL:

Planteamiento General del Proyecto:

El proyecto tuvo como propósito identificar las tendencias artísticas que se consideran más influyentes en la formación artística de Mathías Goeritz en relación con una serie de nexos que la vinculan con otras obras, con el espacio público, con la ciudad, con otros contextos e incluso con elementos contemporáneos a su lectura.

Los temas a desarrollar abarcaron las referencias artísticas en la formación de Mathías Goeritz, sus propuestas de educar la mirada (educación visual), el análisis de obras que ejemplifiquen sus conceptos de escultura transitable, escultura habitable, espacio emocional sensitivo y al espacio espiritual-práctico. También se abordó la temática del espacio público y arte en propuestas de diseño urbano, para finalmente documentar la presencia e influencia de Mathías Goeritz en artistas y arquitectos mexicanos.

Objetivos generales:

Mediante el estudio de casos relevantes se pretende profundizar en la relación arte, espacio urbano y arquitectura, analizando sus planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de identificar la importancia de realizar proyectos integrales que consideran la interdisciplinariedad entre expresiones artísticas (arte, escultura, espacio urbano, espacio público, y arquitectura entre otras).

Objetivos específicos:

- Identificar las expresiones artísticas que definieron la filosofía que determinaron la visión de Mathías Georitz respecto a la interdisciplinariedad entre arte, espacio urbano y arquitectura.
- Documentar las obras desarrolladas con carácter multidisciplinario que impliquen el mejoramiento del espacio urbano y una relación entre arte y espacios arquitectónicos.
- Destacar la importancia de integrar la obra pública a escala monumental al tejido de la ciudad desde el nacimiento de la planeación y el diseño urbano para que la obra sea aprovechada, disfrutada y no ignorada por sus habitantes.

El proyecto de investigación se desarrolló en **dos etapas**.

1ª. Etapa

Esta etapa se desarrolló conforme al siguiente cronograma:

ACTIVIDADES	TRIMESTRES						
	14-I	15-I	15-P	15-O	16-I	16-P	16-O
Planeación y orientación de los trabajos de investigación, identificación de casos de estudio y selección de material.							
Compilación e Integración del material, evaluación de los casos seleccionados y análisis comparativo.							
Realización de seminario para discutir el contexto histórico y artístico de Mathías Goeritz.							
Compilación de material para memorias digitales del seminario.							
Conclusiones del análisis y elaboración de material definitivo (textos y gráficos). Compilación de material para libro científico.							
Edición de libro.							
Conferencias y presentación de resultados							
Elaboración reporte final							

y con motivo del requerimiento de prórroga, requerido en 2016, se informó el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas para el periodo, las cuales se expresan en las siguientes acciones y resultados:

- Recopilación de información, compilación y elaboración de investigaciones de la temática referente a la identificación del contexto artístico de Mathías Goeritz.
- Integración de material para la edición y formación del libro científico "Mathías Goeritz: obra y educación visual".
- Conferencias en eventos nacionales e internacionales.
- Artículo "Un ojo al gato y otro al Garabato: educación visual"; en Revista Tiempo de Diseño; No. 11 Mayo de 2015.

2ª. Etapa

Los temas y actividades que se desarrollaron en la **segunda etapa** del proyecto de investigación fueron: edición, formación e impresión del libro científico “Mathías Goeritz: obra y educación visual”; presentación del material en eventos especializados, conferencias y presentación de resultados, con base al siguiente programa:

ACTIVIDADES	TRIMESTRES					
	17-I	17-P	17-O	18-I	18-P	18-O
Edición, formación del libro científico “Mathías Goeritz: obra y educación visual						
Impresión del libro.						
Presentación del material en eventos especializados						
Conferencias y presentación de resultados.						
Finalización del proyecto						

Como producto principal se tiene la elaboración de un **libro**:

- **“Mathías Goeritz: educación visual y obra”**
Publicación editada en 2017 con ISBN978-607-28-1151-5, estructurado a partir de cinco capítulos, con temáticas referentes a: Formación artística de Mathías Goeritz; Una apuesta por la imaginación, inventiva y sensibilidad: educación visual; Rutas de la educación visual; Espacio público y arte: diseño urbano y La Presencia de Mathías Goeritz en México; incluyendo comentarios finales en español, inglés y francés.

Adicionalmente, se llevaron a cabo varias actividades referentes al proyecto de investigación, los cuales condujeron a los siguientes resultados:

- Participación en varios **eventos nacionales e internacionales**, entre otros el Seminario de Urbanismo Internacional de la CDMX, Cartagena de Indias y Barranquilla y el Ciclo de Conferencias Arquitectura y Ciudad.

Informe del Avance del Proyecto:

Las expresiones artísticas son el resultado de un proceso de relaciones múltiples entre la exploración de lenguajes estéticos y la sensibilización ante sus posibilidades expresivas, por ello el aprendizaje de los aspectos básicos de los lenguajes artísticos es parte importante de la formación que se requiere para desarrollar un proyecto.

Las iniciativas culturales de las expresiones artísticas de la primera mitad del siglo XX se convirtieron en claves del arte de vanguardia, al impulsar el denominado "arte nuevo" y promover el uso de un lenguaje artístico menos rígido. En los años 30 y 40 de ese siglo, se impulsó el distinguir experiencias significativas para que los artistas expresaran su individualidad.

Así, las concepciones sobre la recreación y la estética conformaron una nueva visión del arte, renovándolo y generando experimentos en donde mediante un enfoque integral de la realidad se pretendió la educación de los sentidos en los que se basan la conciencia, la inteligencia y el juicio humano (audición, observación y motricidad). Esta forma de percibir es lo que actualmente Herbert Read (1991) denomina "educación a través del arte" en la que, además de una visión integral, se pretende acercar a los individuos al lenguaje de las disciplinas artísticas lo cual implica el abordar los temas desde un enfoque multidisciplinario.

Mathías Goeritz, nacido en Danzing en abril de 1915, y uno de principales inductores de esta renovación, tuvo acercamientos muy importantes con corrientes estilísticas que contribuyeron en su formación artística. La base de esta iniciación fue el interés por lo abstracto que se produjo en la década de los 40's, condición de suma importancia ya que tuvo implicaciones en la revisión del calificativo, en la concepción de la abstracción como medio creador, así como en la ruptura con la tradición y en la relación entre el arte y la técnica.

Es probable que Goeritz considerara, como plantea Julián Díaz (1998), que la constante histórica del arte abstracto podría encontrarse en el arte prehistórico, en donde la representaciones son una trama geométrica que además de jerarquizar elementos en la composición, sintetizan el espacio y sus valores esenciales; ello explicaría la importancia de la constitución de la escuela de Altamira como una referencia del arte de vanguardia y su visión de ser una experiencia de conciencia, conocimiento corporal, emocional, simbólica y estética: es decir una experiencia integral.

La posibilidad de que la fascinación por lo abstracto haya surgido en Goeritz mediante su contacto con la idea de que la abstracción es una síntesis de diferentes opciones artísticas es muy alta, ya que en las grandes tendencias planteadas en el siglo XX se observó una predisposición a la geometría constructiva y a las nuevas formas de expresión en la que la mente no ejercía ningún tipo de control. Así también durante ese siglo se observó una predisposición importante a romper con la tercera dimensión, acontecimiento logrado mediante el expresionismo.

La pintura no fue la única disciplina de su interés, su acercamiento a otras líneas temáticas queda evidente mediante la comunicación y debate intelectual que sostuvo con filósofos de vanguardia, como el ruso-suizo Adian Turel, cuya

principal tesis se basaba en el análisis de las condiciones de evolución de su tiempo. Para Turel, todas las direcciones del pensamiento moderno apuntaban hacia un cambio de paradigma: los avances en la ciencia, las artes y el conocimiento permitían abordar las problemáticas desde una multidisciplinariedad. Esto, además de arrojar resultados mucho más completos permitía la apertura en la que era posible integrar los conceptos, aún dentro de sus opuestos. En este sentido, Turel plantea un avance, tanto en el pensamiento humano como en la concepción del mismo. Ya no se trata de analizar los fenómenos desde un pensamiento dicotómico (bien y mal, día y noche, muerte y vida), sino desde su condición integral. El día se integra a la noche. No es posible entender a una sin el otro y viceversa. La concepción de esa totalidad genera un concepto completo y más complejo del fenómeno de tiempo y su paso.

Por tanto Goeritz solía atender frentes simultáneos de acción: crítica, edición de arte, galerías, académico y artista donde mostraba sus conocimientos de las técnicas disruptivas del constructivismo ruso y de los esquemas dadaístas, lo que le permitió definir una obra artística en donde la estructura de su obra articulaba tanto el proceso productivo del arte en su integralidad (creación, circulación, recepción y consumo) como la condición cultural y emocional. Desde la amplitud de esa visión, Mathías pudo perfilar su propia perspectiva del arte y de la vida en general: la formulación de un punto de vista humano en continua evolución, capaz de construir un mundo ideal.

La experiencia de la obra de arte siempre estará en relación con una serie de nexos que la vinculan con otras obras, otros contextos e incluso con elementos contemporáneos a su lectura ajenos a su factura, es decir la experiencia específicamente artística convoca un diálogo con lo real a partir del reconocimiento de aquello que tenemos en común con el mundo: la materia, la estructura, la dimensión temporal.

Aunque puede resultar limitativo, a continuación se expondrán las tendencias artísticas que se consideran más influyentes en la formación artística de Mathías: la Escuela de Altamira, el expresionismo, la Bauhaus y el arte prehispánico.

1.1. Pintura rupestre y su contextualización abstracta.

Cuando visité las Cuevas de Altamira¹, a finales de los años sesenta, lo hice acompañado de un matrimonio -ambos entrañables amigos- que viven en Algorta, en la provincia española de Vizcaya. Al llegar a las cuevas, nos encontramos con la noticia de que la entrada estaba cerrada al público en general. Las autoridades habían tomado esa iniciativa para evitar el deterioro de las mismas. Mis amigos

¹ Comentarios del Dr. Guillermo Díaz Arellano, sobre su visita al sitio.

solicitaron a los guardias que me permitieran pasar solamente a mí, ya que había llegado de visita desde México. Gracias al interés que mostramos ante aquel tesoro prehistórico, el personal de seguridad amablemente accedió a que yo ingresara. Tuve entonces la oportunidad de internarme en esa especie de viaje al pasado que representaba –y aún representa- el interior de la Cueva. Debo hacer hincapié en que la única manera de estar ahí es permaneciendo acostado, ya que no es posible erguirse, debido a la distancia mínima que hay entre el suelo y la figura pintada en la roca que cubre esa parte de la cueva y que hace las veces de techumbre. Así, bocarriba, sobre una gran piedra desde la cual era posible observar el bisonte, pude maravillarme ante las líneas, colores, formas, volúmenes y texturas con las que se configuraba -con precisión estética- aquel mensaje ancestral.

Desde ese punto en que estaba acostado, el color y la textura que predominaban en la pintura la volvían una obra pictórica y a la vez escultórica. El volumen de la roca, la hacían hermosamente impactante. Puedo imaginar que una percepción semejante en la sensibilidad de un gran ser humano y artista como lo fue Mathías Goeritz debió haber dejado una huella profunda, determinante e indeleble para el resto de su quehacer teórico y artístico.

Mathías Goeritz, quien contaba además con una gran cultura y conocimiento del arte, debió haber recibido un impacto de tal forma y magnitud que vio necesario expresarlo en su *Manifiesto de Altamira* y en su escrito sobre *Arte abstracto o arte no figurativo*. Sus palabras son a tal grado agudas y certeras; producto de la emoción percibida que no quisiera añadir nada a ellas. Su contacto con la pintura prehistórica de Altamira le hizo estar frente a un descubrimiento de la emoción que podría lograrse a través de la abstracción, la escala, la textura, el volumen y el color, en suma, el lenguaje del arte rupestre. Y así, a partir de este descubrimiento el renacer del artista nuevo del que habla Mathías Goeritz.

Díaz (1998) plantea que la pintura de las cuevas de Altamira no es retórica ni mitología lo cual le permite ser una referencia del arte moderno, en donde como parte de la necesidad de crear un lenguaje, se experimentó en busca de realizaciones expresivas y definitivas, para formular una nueva forma de arte. En sus pinturas el artista se atiene exclusivamente a lo esencia, excluyendo lo innecesario, abstrae la realidad para fijar sus intenciones; la precisión de este proceso es lo que une las pinturas de Altamira con Mathías Goeritz: austeridad y contención como medidas de autenticidad del arte.

Así en Altamira la expresión artística de la pintura constituye una actividad cognoscitiva de suma complejidad, que requirió no limitarse en la percepción de un momento en específico, sino ver lo momentáneo como parte integrante de un todo más amplio, que se desarrolla en una secuencia. El hecho de advertir que una cosa tiene varios aspectos y percibir cada aspecto parcial como una aparición

de la totalidad implica una inteligencia a menudo no igualada, ya que la percepción solo puede abstraer objetos de su contexto porque capta la forma como estructura organizada y no la registra como un mosaico de elementos. Por tanto, la abstracción es la suma de las propiedades que una serie de objetos tienen en común. (Arnheim: 2011)

Arnheim (2011) menciona que una buena obra de arte abstracta no debe representar la forma externa de los objetos físicos, sino debe aproximarse a las formas puras, de manera simbólica, y representar al mismo tiempo la naturaleza inherente de las cosas y de los acontecimientos. En Altamira las imágenes elementales y primitivas lo mostraron del modo más notable, mediante la captación de los rasgos estructurales que constituyen las diversas imágenes de las pinturas, las cuales se organizan en formas tan simples y tan claramente relacionadas entre sí que la mente puede captarlas sin duda alguna. De esta forma la abstracción es un medio por el cual la representación interpreta lo que retrata.

1.2. Expresionismo: interacción del espectador con el arte personal, intuitivo y heterogéneo (manifiestos).

Otra tendencia de vanguardia que influyó en Mathías Goeritz fue el expresionismo, que a principios del siglo XX surgió en Alemania y que se caracterizó por la búsqueda de la expresión de los sentimientos y las emociones del artista más que en la representación de la realidad objetiva.

Esta corriente fue un movimiento heterogéneo que aglutinó a diversos artistas de tendencias muy diversas, de diferente formación y nivel intelectual, que emplearon un vocabulario estético muy simplificado, con formas reducidas a lo esencial, cuerpos deformados y espacios disueltos sin perspectiva, enfatizando el impacto emocional del espectador al distorsionar y exagera los temas.

El expresionismo heredado por Mathías Goeritz ya había permeado varias fronteras de Europa y de América Latina, de ahí que fuera comprendido e incluso solicitado por muchas de las mentes creativas del México de los años 50. El sentido bélico y el anhelo de libertad eran conceptos perfectamente comprendidos en varias fronteras del mundo y México no era la excepción. El espíritu expresionista de Goeritz procedía de una vena que supo de la represión, la persecución y el exilio.

En 1933 el mundo comenzaba a sentir sobre su faz la oscura sombra del llamado "Tercer Reich", implantado por Adolfo Hitler. Nacía una época lúgubre para la Europa occidental, principalmente para la ciudad de Danzig –hoy conocida como la ciudad polaca de Gdansk.

tiempo que tendía a plasmar la realidad subjetiva, personal del artista, las vivencias propias del autor y que compartía con sus posibles espectadores. Estas experiencias personales, que lo mismo podían ser colectivas, se entrecruzaban con el gusto por la música y por diferentes estímulos que elabora la mente frente a cualquier otra representación o estímulo venido del exterior.

Para esta concepción subjetiva del arte, los expresionistas volvieron los ojos a su propio pasado artístico, encontrando en muchos de sus antecesores ejemplos claros de esa intención de hacer del arte una experiencia personal y una invitación a vivir cada pasaje de una pieza de arte. Pintores de un pasado remoto, como Mathías Grünewald, fueron considerados visionarios por su manejo expresivo del color y la línea. Sus pinturas llamaron particularmente la atención de los jóvenes expresionistas por sus formas dramáticas, colores vívidos y el tratamiento de la luz, que hacía destacar más aún lo tenebroso de una escena. Así, un pintor nacido en 1470 como lo fue Grünewald, tuvo resonancia en la obra de los jóvenes artistas de principios del siglo XX, entre ellos Mathías Goeritz.

Años más tarde, cuando Mathías comienza a profundizar en su propia búsqueda de estilo, el expresionismo comienza a hacerse presente. Se impone como lo opuesto al positivismo, es decir, que no sólo no se puede adscribir de forma exclusiva al mundo del arte, sino que es más una respuesta vital, una toma de conciencia, una ideología y una postura ética ante el principio fundamental del arte del siglo XX: la libertad.

Justo en medio de la gestación de una de las cruentas dictaduras, el expresionismo alemán defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el apasionamiento y los temas fuera de lo ordinario, ahondando en ellos hasta los extremos más inquietantes: lo morboso, lo demoníaco, la sexualidad, lo fantástico y lo pervertido—. Así, no es gratuito que años más tarde, ya estando en México, Mathías creara una serie relacionada al Holocausto aplicando formas y técnicas propias del expresionismo. A esta obra la tituló Salvadores de Auschwitz. De ellas destaca precisamente la prioridad de la expresión de las formas y los detalles de las líneas. Olivia Zúñiga comenta al respecto de esta serie:

En el expresionismo que predomina en sus abstracciones, en el sellado grito de sus animales, en el trémulo lenguaje de sus grupos, torsos o manos, patentiza la tortura de un ser en busca de una razón para su arte. Nada más dramático en esa labor de todos los días y todos los momentos, que la dolorosa desnudez de sus reiterados Salvadores de Auschwitz. Diez distintas esculturas corresponden a ese periodo (1950-1952). Fueron esculpidas en madera, bronce, piedra o hierro forjado.

Cabe destacar que los artistas del expresionismo se dieron a la tarea de materializar la “sin razón” de la guerra expresándola desde una visión subjetiva,

procurando proyectar una deformación emocional de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, que cobraron una significación abstracta, abriendo los sentidos al mundo interior.

Por esta razón, durante varias generaciones se consideró a este movimiento como una genuina expresión del alma alemana por su carácter existencialista, su anhelo metafísico y la visión trágica del ser humano en el mundo. Así, mediante la distorsión de la realidad pretendían impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo e interior. El impacto de esta escuela en las generaciones subsecuentes dio origen a un movimiento de gran diversidad estilística que permeó al resto de Europa: el expresionismo modernista de Edvard Munch en Noruega, el Fauvista en Francia, el cubista y el futurista de Die Brücke, el surrealista de Paul Klee, hasta llegar al abstracto de Kandinski.

Mathías Goeritz tuvo gran admiración por estos artistas y sostuvo amistad con muchos de ellos. El intercambio epistolar permitió que entre ellos creciera la afinidad en los estilos, los usos del color y la experimentación con las formas. Ello se ve reflejado en mucha de la obra escultórica de Mathías, principalmente en aquellas piezas en las que destacan las formas en continuo movimiento, dentro de una abstracción intencional. Los efectos estéticos que provocan estas piezas son múltiples, casi interminables, debido a que la delgadez de muchas de estas piezas, provoca un juego de formas y volúmenes con el juego de la luz y la proyección de sus obras.

1.3. Realidad resignificada: el Dadá.

Subversivo e irreverente, Dadá, más que cualquier otro movimiento, sacudió las nociones de la sociedad del arte y su producción cultural. Ferozmente antiautoritario y anti-jerárquico, Dadá cuestionó el mito de la originalidad del artista como genio, sugiriendo en cambio que todo el mundo debe ser un artista y que casi cualquier cosa puede ser arte. Al igual que en el expresionismo en el Dadá el arte está sujeto a la emoción, como un rasgo fundamental de la esencia humana. Después de 1923, la mayoría de los movimientos artísticos del siglo XX: surrealismo, constructivismo, letrismo, situacionismo, fluxus, Pop y OpArt, arte conceptual y el minimalismo, tienen sus raíces en el Dadá.

El dadaísmo trascendió la vanguardia artística y supuso una crítica a los valores vigentes durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores, también representó intensiones de readecuación espiritual ya que el arte debería mostrar una nueva moral y una nueva fe. Esta pretensión revolucionaria hizo que el dadaísmo sea reconocido como el anti-arte. Sus integrantes apelaban, por ejemplo, a materiales inusuales para la confección de las obras artísticas. La libertad absoluta, lo inmediato, la contradicción y la espontaneidad del dadaísmo buscaron derrocar las leyes de la lógica, el pensamiento inmóvil, los conceptos

abstractos, lo universal y la eternidad de los principios. Los dadaístas proponían el caos por sobre el orden y llamaban a romper las fronteras entre el arte y la vida.

La característica del uso de materiales inusuales generó montajes de fragmentos y de objetos de desecho cotidiano, collages de diversos materiales (papeles, etiquetas, prospectos, diarios, telas, maderas, etc.), fotomontajes con frases aisladas, palabras, pancartas, recitales espontáneos, con un ingrediente imprescindible: la provocación.

Más que un estilo artístico, el Dadá fue para Mathías Goeritz una filosofía y tal vez hasta un estilo de vida. Él mismo hacía constantes referencias a esta identificación con el espíritu del Dadá.

Durante la juventud de Mathías, la cultura occidental atravesaba una crisis que, a final de cuentas rindió sus frutos en las diferentes manifestaciones artísticas de la época. Para el año 1920 el Dadá alcanzaría su punto culminante en Berlín con la Primera Exposición Internacional Dadá. La inauguración la enarbola la figura de una esfinge con cuerpo de un oficial alemán con cabeza de cerdo y una placa alrededor de su cuello en la que es posible leer la leyenda "Colgado por la revolución".

El impacto crítico y contestatario que desde 1916 había generado el movimiento Dadá aún se encontraba fuerte y presente en las distintas aulas de las universidades alemanas. Entre ellas, la Universidad Friederich Wilhem -actual Universidad Humbolt- en donde Mathías fue alumno de 1934 a 1949. Simultáneamente asistió a la Escuela de Artes y Oficios de Berlín-Charlottenburg de 1937 a 1939, lo que le permitió aprender estilos y técnicas de pintura. Finalmente, en 1942 se doctoró en filosofía e historia del arte en la Universidad de Berlín, con la tesis biográfica sobre el autor Ferdinand Von Rayski.

Su estancia en las citadas instituciones de arte le permitió entrar en contacto con artistas como Max Kaus, pintor expresionista y Hans Orlowski con quienes tomó clases. Ambos habían participado activamente en el movimiento expresionista en Berlín.

Del acercamiento con el expresionismo alemán es posible notar en la obra de Goeritz, y aún en su propia personalidad, una actitud y una forma de entender el arte desde una perspectiva más amplia y heterogénea, capaz de aglutinar diversas tendencias plásticas, y siempre defendiendo la creación de un arte más personal e intuitivo, en el que predominase la visión interior del artista, es decir la expresión, en contraposición a la representación plástica de la realidad, como lo proponían las escuelas clásicas y su tendencia al arte figurativo. Su contacto con el Dadá fue incluso a nivel personal con algunos de los representantes más destacados del movimiento.

1.4. Reforma en la enseñanza del arte: la Bauhaus.

Fundada por el arquitecto, urbanista y diseñador Walter Gropius en Weimar (Alemania) en 1919, la Bauhaus existió solamente 14 años (1919 a 1933) y se convirtió en la más importante escuela de arquitectura, diseño y arte en el siglo XX. Las grandes personalidades de la vanguardia artística de la época se congregaron en torno a ella, promoviendo la ruptura con la tradición para modernizar el entorno y crear un hombre moderno.

Los principios básicos de esta escuela fueron formar un movimiento con conciencia social e intelectual y perseguir la concordancia entre arte e industria. El grupo consideraba que esta fusión era primordial ya que permitía el ingreso del arte a la vida cotidiana, al crear productos funcionales y económicos que a la vez resultaran atractivos para el mercado.

Para ello la Bauhaus se planteó enseñar a crear sobre la base del trabajo manual, incitando a los alumnos a experimentar con distintos materiales (metal, vidrio, cristal, madera, textiles etc.) con la finalidad de conocer sus propiedades, aprender a manejarlos y desarrollar propuestas artísticas a partir de este conocimiento. También se valoró el uso de los materiales sin ornamentos, destacando su belleza y sus características propias.

La escuela en sí era un laboratorio, querían ejercer una experiencia incitante en el mercado pero no absolutamente masiva. Así también se planteaba que el uso de formas básicas y colores primarios industrialmente era más económico, por lo que las formas como el círculo, el cuadrado y el triángulo fueron tomadas como puntos de partida del diseño.

La Bauhaus no solo pretendió la unión de la academia y una escuela de artes industriales, si no que su objetivo real fue la "construcción". Esta idea, que cimentó la fundación de la escuela, tuvo como base los escritos de los arquitectos Bruno Taut y Otto Bartning.

Taut planteó la consigna de que: "No hay frontera alguna entre el arte industrial y la escultura o pintura, todo es uno: construcción", y fue el primero en promocionar la cooperación de todas las artes en la construcción. Bartning, al publicar en 1919 el programa de enseñanza para arquitectura y las artes plásticas en base a la artesanía, declaró a esta actividad como fundamento de la educación.

Por tanto construir se convirtió para Walter Gropius en una actividad social, intelectual y simbólica, útil para reconciliar los oficios y especialidades de uso independiente, uniéndolos en un trabajo común. Definió como artes fundamentales de la construcción a la pintura, escultura y arquitectura e identificó a esta última como la síntesis del arte y la técnica. Aunque Walter Gropius, está ligado de forma

preminente a la arquitectura no debe soslayarse su vinculación al urbanismo y al diseño. Ambas disciplinas las concibió como complementos, convirtiéndose en el centro de su vida y, por tanto, de su profesión.

Su obra es una muestra patente de la modernidad en la arquitectura, evidencias del ideario de la Bauhaus y se caracteriza por formas simples y por la utilización de materiales novedosos. Sus trabajos van desde la creación de edificios públicos, hasta urbanizaciones y confección de grandes bloques de viviendas, como respuestas a su preocupación por los problemas sociales de urbanismo.

El principio de aunar el arte y la tecnología también se vio reflejado en los métodos de enseñanza empleados en la Bauhaus, ya que como se comentó con anterioridad sus alumnos aprendían tanto las pautas básicas de diferentes oficios, como a trabajar con materiales nuevos para la elaboración de edificios y todo tipo de objetos.

1.5 La monumentalidad, masividad, espiritualidad, espacialidad y color del arte prehispánico.

Mathías Goeritz comentaba que se hizo escultor en México. En una cita de Ferrucho Asta, menciona que no es correcta la idea de que la vocación de escultor la descubriera Goeritz en México. Añade que ya en España, Mathías incrustó pequeños soportes de hierro, corchos, clavos u objetos de metal tomados de instrumentos mecánicos como engranes, tornillos, pedazos de reloj, etc., y con ellos realizó lo que llamó simplemente, objetos.

Mathías Goeritz, al respecto de su escultura expresó:

“Romualdo de la Cruz ha sido mi maestro. Quizá nunca me hubiera atrevido a lanzarme a la escultura si no le hubiera conocido en el justo momento. Me ayudó a realizar mis primeras esculturas en madera, no sólo con sus conocimientos técnicos, sino, ante todo, con su generosa amistad. Él no tenía aquella horrible habilidad o facilidad que tan frecuentemente se confunde con el verdadero talento. Generalmente sus propias obras estaban, desde el punto de vista plástico, en plena contradicción con lo que yo buscaba y quería hacer. Pero nunca dejé de admirar profundamente lo que estaba dentro de sus formas: la gran personalidad de Romualdo de la Cruz”. (Cuahonte, 2008:38)

Sus visitas a las zonas arqueológicas de centros ceremoniales como Teotihuacán, Uxmal, Palenque y Chichén Itzá, para admirar la importancia de la gran escala de estas construcciones monumentales, bien pudieron reafirmar sus ideas respecto a que en las artes plásticas y en la arquitectura integrar formas, espacios, volúmenes, colores y líneas pueden ofrecernos asombrosas y distintas variables, que reflejan la búsqueda del hombre por valorizar los acontecimientos. Como evidencia del enfoque multidisciplinario que consideraba debía tener el arte,

existen archivos fotográficos en los que se observa a Mathías Goeritz compartiendo con Henry Moore sus experiencias al visitar estas zonas.

La aceptación y valoración del carácter único del arte prehispánico dentro de la perspectiva artística de mundo, se produjo con las estéticas pluralistas y las vanguardias artísticas surgidas a finales del siglo XIX y principios del XX. Los elementos de la arquitectura mesoamericana, conformada por volúmenes que limitan y ordenan espacios abiertos, produjeron un lenguaje formal y temático que De la Fuente (2005) define como esculturas en piedra, en donde es inconfundible su condición geométrica y sentido de la monumentalidad. Este autor también menciona que en estos diseños domina el volumen, la pesadez de la masa, las formas geométricas y, sobre todo, la proporción armónica. Es importante resaltar que los espacios mesoamericanos fueron diseñados con una visión que integra el emplazamiento, el espacio, la escala y la volumetría, lo cual refiere no solo una estrecha relación entre el arte y la arquitectura sino entre arte, arquitectura y urbanismo.

2. Conexión con escultores y artistas.

A continuación se presentan las características que definieron la incursión de Mathías Goeritz en la arquitectura. Es necesario señalar que en su realización arquitectónica, que descubrió y desarrolló en México sin tener una educación formal de la disciplina, se identifican parámetros que singularizan su producción y que se refieren a²:

- Componente escultórico en la concepción de sus edificios (en clara analogía a su concepto de escultura habitable).
- Conformación de equipos pluridisciplinarios para la creación de los proyectos arquitectónicos, fungiendo como líder del grupo y aportando su concepción teórica.
- Emisión de manifiestos para documentar la idea teórica, en base a la cual se fundamenta la concepción de la obra arquitectónica.
- Construcciones con dimensiones que trascienden lo próximo e íntimo y abarcan una escala paisajística y de grandes ejes perspectivos. (Uso de la escala urbana y del concepto de monumentalidad)
- Predominio de lo emocional sobre lo funcional; es decir el sentimiento frente a la utilidad.

² http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/03/18/mathias_goeritz_laberinto_346349_314.html

- Intención de agrupar todas las artes en la construcción del proyecto, con la finalidad de obtener la obra de arte total.
- Arquitectura como campo de experimentación de nuevas formas de potenciar la espiritualidad. Sus proyectos revelan un carácter procesual y experimentador de su labor artística, así como su constante colaboración con arquitectos e ingenieros.
- El misticismo, la religiosidad y la espiritualidad tienen un rol muy importante en la definición de la obra arquitectónica.

El producto de esta fusión de ideas no sólo es patente en la obra personal del maestro, sino que en algunos casos es muy evidente su influencia en la obra de muchos artistas plásticos y arquitectos a los que contagió con su ardor profético³. Su obra escultórica, sus teorías éticas y estéticas, que principalmente se fundamentan en la arquitectura emocional, repercutieron con gran fuerza en ese campo y en el nuevo mundo del arte en general. A él se debe, y eso representa, el trasplante de su bagaje cultural europeo fincado en tierras americanas.

No hay que olvidar que gracias a invitaciones de colaboración realizadas por los arquitectos más prestigiados de México, Mathías realizó una significativa obra de arte urbano, aunque al trabajar en equipo, muchas veces no se le dio el crédito ya que como sucede en las películas mexicanas del siglo de oro, todo el mundo quería tener el estelar. Fue entonces que a las obras de Mathías Goeritz se les hace aparecer en diferentes fotografías como: en colaboración con.

Entre los nombres que destacan podemos mencionar a Luís Barragán con las *Torres de Satélite* (1957-58), *El Pájaro amarillo*, de la ciudad de Guadalajara y el *Animal del Pedregal*. Ricardo Legorreta con las Torres de Automex en Toluca (1963-1964.) y el muro celosía del Hotel Camino Real. *La pirámide de Mixcoac* y *El Coco* en colaboración con Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León, entre otros.

Por otra parte en las obras de escultura urbana, como las llama Ricardo de Robina, es indudable el reflejo de la importancia del financiamiento y del poder político para su concreción.

Final Commentaries

The purpose of this publication is to share a few of the teachings Mathias Goeritz left for the new generations for I consider it very important they are not lost forever.

³ Ida Rodríguez; (1997) Los ecos de Mathías Goeritz, ensayos y testimonios IIE y Antiguo Colegio de San Ildefonso; pag. 183,

Mathias passed on to the architects of his generation the concept of emotional architecture and, later on, those architects became our masters.

As I started working on my PhD dissertation, Dr. Jesús Aguirre Cárdenas recommended that I should turn my thesis into a book. To tell you the truth, I would not have managed to complete it, were it not for the enthusiasm and discipline that Dr. Elizabeth Espinosa Dorantes instilled in me. She is the one who contributed with ideas so that I could filter all my thoughts as well as organise them into a hierarchy in a way that all the material gathered by myself in my dealings with Mathias Goeritz made sense. Having achieved that goal, I consider it very much to be my own and personal posthumous tribute to a great teacher, to an individual who became one of architecture's greatest representatives.

After I returned from France, where I was invited by the French government as a grant recipient, my mother and I visited Mathias Goeritz in his own house in Cuernavaca, where he greeted me warmly and with enthusiasm. I had been his pupil and we had kept exchanging letters, so Mathias was well aware and knew of my Master's degree from the University of Illinois and my internship of urbanism in France, and he invited me to join the team teaching a seminar in Elementary Design at UNAM, the National and Autonomous University of Mexico.

He told me: "You will interact with artists, such as Enrique Carbajal González -also known as little Sebastian, or Sebastian for short-, and other artists as well". Goeritz asked me to interview with a woman architect, Lilly Nieto, who gave the "go ahead" to my joining the team, and so I started immediately.

Mathias Goeritz already mentioned that the main purpose of all architectural space was emotion. In that sense, it was a question of transcending its purpose via emotion, not a question of belittling or letting down the functionalist trend that prevailed in those years in architecture at large.

The proposed projects of a group known as the CIAM (International Congress of Modern Architecture), and especially those executed by Le Corbusier in the post-war period, would leave a clear footprint in understanding the architectural work and the design of "new, modern cities".

Mathias Goeritz admired this new stepping-stone in the history of architecture, however, he also understood that the evolution of a concept consisted precisely in taking it one step beyond, for only once a goal has been reached that its transcendence can begin, something Goeritz expressed in the manifesto he dedicated to Emotional Architecture.

The goal of architectural functionalism outlined during the first half of the twentieth century was imposed effectively and with notable results. Nevertheless, in the

years following its appearance and execution, it seemed to have remained the only possible way to put into practice the creativity of urban architects and designers.

During those years, the first schools of architecture greatly prioritised the dissemination of the teachings of functionalism. It became a priority for teachers to make their students clearly understand the analysis of minimal building areas. I recall when some of the more experienced students - those who already had some contact with professional practice - brought with them their blueprints. Some even came to class with a series of very well traced axes on a special type of paper called 'butter paper' (or 'waxed paper' as it is known in the USA or 'greaseproof paper' in the UK), and used such physical support to lay out their projects.

Many of them had already begun their apprenticeships and professional practices in architectural studios, and so they already knew about the basic requirements of functionalism, but for a different type of students - the newcomers - all this was already perceived very much as avant-garde. Without neglecting the trends of traditional teaching, Mathias Goeritz arrived at the teaching landscape in Mexico declaring that the main function of architecture was emotion and that, from his point of view, architecture was sculpture. Architect Ernesto Ríos - in those days director of the School of Architecture at the University of Morelos State - had arrived at the school in Cuernavaca together with a team of architects from the UNAM coordinated by himself and armed with advice from architect Ramón Marcos.

Together with all of them he created what could be called a pilot school for teaching of architecture. This school was born thanks to the restlessness of architect Ramón Marcos and his collaborator and disciple Ernesto Ríos.

Architect Ernesto Ríos accepted my request for an interview. My excuse for interviewing him was to talk about the involvement of Mathias Goeritz with the Cuernavaca School of Architecture. Ernesto Ríos told me that during their meetings with Goeritz they shared a great deal of honest confidence in both their work and their points of view.

He told me that the meeting took place on a day when - out of sheer luck - he saw Mathias Goeritz in one of the main squares of Cuernavaca as he was stepping off a jeep wearing a very plain pair of sandals - that in Mexico are called huaraches and are perceived as a sign of simple and humble character, not usually worn by people in a position of authority.

In his view, this simple attitude reflected much of Goeritz's personality, a man who did not like boasting any false appearances. Ríos already knew Goeritz' aesthetic approach in his work and his innovative teaching style.

And so Ríos and Goeritz began an informal talk during which the opportunity came up to invite Mathias to become a faculty member of the University of Morelos.

He already knew the aesthetic proposals of his work and his innovative way of teaching. They formed an informal talk in which the opportunity to invite him to participate as part of the faculty of the University of Morelos. The entry of Mathias was a bath of freedom for those who then studied architecture; As the architect Ríos described it, and these words are very true, since the classes full of culture, sensitivity and talent of the artist and philosopher, where what he imparted was not limited to knowledge, but to the invitation to transcend the function Of architecture, through emotion, without neglecting the former and putting into practice new forms of teaching and application of architecture, in which the creativity of the executor was not limited by the functionalist canons.

The inclusion of Mathias gave all those who studied architecture a purifying and renovating feeling of freedom. As architect Ríos described it - and these words were very true - as an artist and philosopher Mathias was able to teach lessons full of culture, sensitivity and talent. The knowledge he imparted was not limited to knowledge per se, but an open invitation to transcend the function of architecture through emotion, without neglecting the function of architecture itself, and allowed to put into practice new forms of teaching and application of architecture through which the creativity of the executor was not limited by the rules of mere functionalism. I think that this "bath of freedom" - as Ríos González called Goeritz's course - transcended the classrooms for many of his students, among them some who would later become very prominent individuals such as those mentioned in the last chapter of this work: I mean the architect Fray Gabriel Chavez De la Mora, Alejandro Zohn and Sebastian, among others. Recently, in 2012, Lance Wyman commented for Gatopardo Magazine that the logo for the Mexican supermarket chain called De Todo had been a tribute to Mathias Goeritz.

Lance Wyman even added:

"That was a project in which Mathias Goertiz allowed me to take part, I had the idea to put the letters "O" one on top of the other, as Mathias did, as Mathias used to do. It is a tribute to Goertiz. He is very important to me. He is very important to this country. Very important to the world in fact, if you see how his work has been involved in everything."

Mathias Goeritz commented on several occasions that the main purpose of his course in Elementary Design was to raise awareness among his students of the new ways of teaching as well as to motivate them to apply architecture in new ways in order to make architecture work in favour of æsthetics, avoiding situations where the creativity of the executor would become ring-fenced or limited by the dictates of functionalism.

Reflecting on this, I can say that he achieved this goal precisely because he managed to open the doors of knowledge for us. He sought to instil in us what was being achieved in other parts of the world in terms of both art and architecture.

Mathias made us develop an interest for the work of avant-garde artists such as Marcel Duchamp, Piet Mondrian, Paul Klee, Yves Klein among others, and he spoke to us about a very relevant subject of art on rock surfaces, such as the caves of Altamira in Spain which he visited during his stay on the Spanish peninsula at the time when he founded the School of Altamira.

With simplicity, being a teacher in continuous experimentation and learning, he managed to teach us his personal philosophy of art and emotion. I remember him lecturing us - in quite a motivational manner - about the exercises that would later be developed by his students. For example, Mathias toyed with pinpointing a dot on the background, then working on it with textures, and speculating on what would happen to those elements if we decided to change their size, position or colour. All this invited the students to live the perception and the emotion and to understand what effect it had on the viewer, on the spectator.

Mathias sought to express emotions as well as feelings of anguish, tranquillity, joy, sorrow. For example, with letters, the design and position of typography expressed emotions. He asked the students to experiment with volumes and express with them rhythm, scale as well as other manifestations of space -perception via the plasticity, elasticity and fluency of language. This way a dialogue could begin between the volumes and the spectator transitioning either between them or around them, where the visual and the tactile textures became part of the plastic language, thus allowing students to express themselves.

In the design workshops of the UNAM, he asked his students to personalise their workspace as a way of expressing who they truly were, allowing to set up the place to develop their work in this basic workshop of elementary design. On occasion during a specific exercise he asked his students to express themselves in a short film footage (the 8mm format was very popular then), so the students acted in scenarios chosen or designed by themselves.

Some were urban, some were rural, but some even chose as a backdrop a special place called the Former Religious Convent of the Leones Desert. (el Ex-Convento del Desierto de los Leones). The interesting thing is that such a setting brought forward to mind the influence of an important work of German cinematography which subscribed to a line of work known as Expressionism. We are talking of course about the German Expressionist film par excellence called "The Cabinet of Doctor Caligari" shot in 1920 by Robert Wiene. The important thing here is that this film had - years before - a profound influence on Goeritz and his work.

Mathias avoided imposing any backdrop or setting any background which would risk setting either restrictions or limitations on his students. Instead, he gave them full reign and freedom to express and transmit emotions as well as visual forms of perception.

Goeritz expressed the importance of monumentality in which size played a very important part, telling us that it was not the same to observe a reproduction in a small-scale souvenir of the Eiffel Tower than actually looking at it in real scale in relation to its observer. With this, he gave much importance to the perceptive impact generated by the size and height of the work. This can be seen by looking at his interventions in sculpture in the public spaces of the cities where he left a mark with his work.

I recall one occasion when, while having coffee with the students in a shopping centre, he remarked that in the old days cities were built around cathedrals, as they were the great temples congregating spiritual fervour, whereas in modern times cities were built around shopping centres.

He pointed out that these shopping centres were the new cathedrals. Clearly, this phenomenon could not be stopped, however, architecture could intervene creating emotional spaces, spiritual evocations that would remind the human being what he was.

We were very much motivated by Mathias' courses, especially because his exercises were not circumscribed to the orthogonal or the modular framework, but we had to make use of everything that could help us express what was emotive, meaning to make the viewer participate by means of plastic language.

Mathias Goeritz said that he expected to get certain results from the exercises he demanded of his students in his workshops, for example that they could aspire to having their work exhibited, selected or presented as a true work of art in a gallery or a museum, but it was not a question of leaving them in a gallery as the goal was rather to raise awareness in his students, so they would express themselves in terms of plastic language, and making them experience actual feelings. By means of such exercises he managed to enrich their language in architectural design. In this way the mere module - or the simple box - was overcome resulting in design in which the emotion predominated over function neither denying the latter nor neglecting its utility.

Mathias Goertiz not only had influence on his students but also reached out and collaborated with several of the most important contemporary artists, such as Alexander Calder and Herbert Bayer. He worked with them on different interactions and meetings of artists and sculptors. Like any innovative artist, he had detractors who disagreed with him and even accused him of telling his students that "art was already dead".

In my personal experience I did not hear him say that, however, I have heard his position regarding the value of art as a prayer , as a mystical and spiritual phenomenon through which one could go beyond the purely æsthetic, and that the contemporary artist lacked the spiritual energy displayed by the creators of Gothic. In the professional field, which he alternated with that of teaching, Mathias influenced the most important Mexican architect Luis Barragán. He collaborated with Barragán on some of his most important works, forming a team with Jesus Reyes Ferreira and Clara Porset. Architects Ricardo Legorreta, Abraham Zabludowsky and Teodoro González De León invited him to work with them on different projects. Many more architects and artists came to consult him.

On one occasion, when I went to see him at his house in Cuernavaca, I saw no other but Russian architect Vladimir Kaspé and Guatemalan artist painter Carlos Mérida paying him a visit and asking him for advice. Other artists of the twentieth century who collaborated with him were Henry Moore, Rufino Tamayo, Manuel Felgueres, and some of his closest collaborators and disciples were Fray Gabriel Chávez de la Mora, Sebastian, Pedro Friedeberg, Diego Matthai, among others, not to forget mentioning José Luis Cuevas, who worked with him on "Los Hartos", or outstanding architects like Alejandro Zohn, Mario Lazo, Ernesto Velasco, Felipe Leal and Javier Senosiain, who recognized him and had great admiration and respect for him. Mathias Goertiz blended the university master with the professional practitioner, he was rather the presence of the creative artist and the teacher, a philosopher who taught a proactive chair. He was not only an art historian, but the living witness of history and art combined which he had the privilege to inhabit during his childhood, youth and maturity throughout his life. He was also an artist who was in contact with many important art personalities of his lifetime and who was generous enough to share all this wealth with his students and the architects with whom he collaborated. With all this, he succeeded in implanting in them the seed of restlessness and interest in transcending beyond their own works from the emotional architecture.

With his presence, Mathias Goertiz constituted the new avant-garde in Mexico who opened to students and professionals the knowledge of sculptors and painters on the world stage, and for the Mexican plastic scene it was an important cornerstone. Thanks to his participation, Mexican plastic work in sculpture, painting and architecture found new ways of expression. We need to emphasize that Mathias Goertiz also underwent a transformation together with the Mexican scene, with the pre-Hispanic architecture, with the landscapes and the culture of this country, because after moving to Mexico he never left, which is why today he is known to the international scene as a Mexican artist. It took many years for his legacy to be recognized, but it has now been acknowledged and exhibited in some of the most important museums in the world, such as the Reina Sofía in Madrid and the Tate Museum in London.

Relación y descripción de actividades y resultados de cada uno de los integrantes

El proyecto de investigación se caracterizó por ser un proyecto individual, sin embargo, se discutió de manera regular conceptos y avances de investigación con colegas del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional y tuvo como propósito identificar las tendencias artísticas que se consideran más influyentes en la formación artística de Mathías Goeritz en relación con una serie de nexos que la vinculan con otras obras, con el espacio público, con la ciudad, con otros contextos e incluso con elementos contemporáneos a su lectura.

Los temas que se desarrollaron abarcaron las referencias artísticas en la formación de Mathías Goeritz, sus propuestas de educar la mirada (educación visual), el análisis de obras que ejemplifican conceptos de escultura transitable, escultura habitable, espacio emocional sensitivo y al espacio espiritual-práctico. También se abordó la temática del espacio público y arte en propuestas de diseño urbano, para finalmente documentar la presencia e influencia de Mathías Goeritz en artistas y arquitectos mexicanos.

La investigación se desarrolló en un período de cuatro años, a través de la recopilación de información, compilación y elaboración de investigaciones con la temática referente a la identificación del contexto artístico de Mathías Goeritz el cual influyó de forma muy importante en la manera de diseñar interrelacionando arte, espacio urbano y arquitectura; el material fue integrado y editado en diferentes productos, principalmente impresos y fue presentado en eventos académicos.

Relación con la docencia, la preservación y la difusión de la cultura del Proyecto de Investigación concluido

El proyecto se relacionó con la docencia a través de las UEA's de Temas Selectivos, en donde se exploró en diferentes ejercicios la relación entre arte, arquitectura y diseño urbano. Así también en la materia de Cultura y Diseño I, donde se destacó la relevancia de las corrientes estéticas de vanguardia que originaron movimientos estilísticos relevantes para la disciplina del diseño.

Con respecto a la preservación y la difusión de la cultura del proyecto de investigación concluido, se promovió la difusión de los resultados mediante la presentación del libro: "**Mathías Goeritz: educación visual y obra**", en la XXXIX Feria Internacional del Libro de Minería y se tiene prevista su presentación en el XIV Seminario de Urbanismo Internacional y en el LibroFest 2018.

N-352

Contexto artístico e influencia de la obra de Mathias Goeritz en México

Introducción

En Mathias Goeritz nunca existió la distancia entre el maestro universitario y el practicante profesional. No era sólo el historiador del arte, sino el testigo viviente de la historia y del arte que le tocó vivir.

En profesionales y discípulos logró despertar la inquietud y el interés de trascender en sus propias obras a partir de la arquitectura emocional.

Mathias Goeritz con su presencia constituyó una nueva vanguardia en México, abrió para muchos un conocimiento de los artistas escultores y pintores en el panorama mundial y para la escena de la plástica mexicana es una importante piedra angular de la misma. Con su participación, la obra plástica mexicana (la escultura, pintura y arquitectura) encontró nuevas formas de expresión, con esto es de destacar que Mathias Goeritz también sufrió una transformación en la escena mexicana, con la arquitectura prehispánica, con los paisajes y la cultura de este país, por lo que después de su llegada ya nunca partió de México, razón por la que hoy es conocido en el panorama internacional como un artista mexicano. Pasaron muchos años para que se reconociera su legado, que hoy se ha exhibido en algunos de los más importantes museos del mundo.

Introduction

In Mathias Goeritz teaching did not exist the dichotomy between the practice and the theory since he was both artist and educator.

Mathias Goeritz in México create a vanguard. He opened the doors of knowledge to the international art scape. For the mexican art he is a very important part of it. With his integration to the art in México this found new expressions, new ways to express the artist emotions, new ways to communicate them to the observer he also suffered a transformation in contact with the mexican prehispanic architecture.

Finally he became a creator of public monumental sculpture and a very important part in the development of the mexican architecture.

Mathias Goeritz, Rufino Tamayo y Henry Moore en Xochitlcalco.

Objetivo general

Mediante el estudio de casos relevantes se pretende profundizar en la relación arte, espacio urbano y arquitectura, analizando sus planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de identificar la importancia de realizar proyectos integrales que consideren la interdisciplinariedad entre expresiones artísticas (arte, escultura, espacio urbano, espacio público, y arquitectura entre otras).

Objetivos específicos

- Identificar las expresiones artísticas que delimitaron la filosofía y que delimitaron la visión de Mathias Goeritz respecto a la interdisciplinariedad entre arte, espacio urbano y arquitectura.
- Documentar las obras desarrolladas con carácter multidisciplinario que impliquen el mejoramiento del espacio urbano y una relación entre arte y espacio público.
- Destacar la importancia de integrar la obra pública a escala monumental al tejido de la ciudad desde el nacimiento de la planeación y el diseño urbano para que la obra sea aprovechada, apropiada, contando con un escenario, distribuida y no ignorada por sus habitantes, que estos se apropien de ella en su entorno.

Mathias Goeritz dando clases en Guadalajara.

Lance Wiman, Mathias Goeritz, Alexander Calder, Ricardo Legratta y David Serró.

Guillermo Díaz Arellano

gdiaz2000@yahoo.com.mx

Metas

La investigación se ha llevado a cabo por medio de la utilización de material bibliográfico y hemerográfico, del estado del arte, además del estudio de la obra y del contexto artístico de Mathias Goeritz quien influyó de forma muy importante y destacada en la manera de diseñar de estudiantes y profesionales del diseño, interrelacionando arte, arquitectura y espacio urbano; el material será integrado y editado en diferentes productos, principalmente en un libro y será presentado en eventos académicos.

Avances

Actualmente el proyecto se encuentra en la última etapa de revisión de los textos y corrección de estilo, en la recopilación y creación de material fotográfico para la formación del libro y finalmente su publicación.

Mathias Goeritz y Pedro Friedeberg

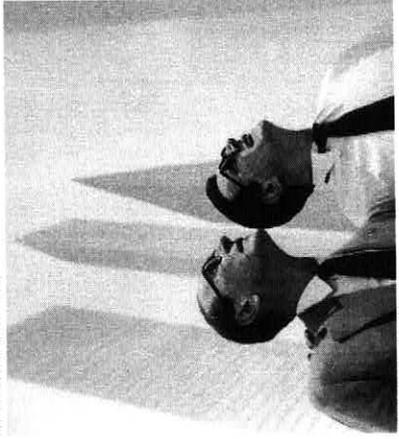
Mathias Goeritz y Guillermo Díaz Arellano

Productos

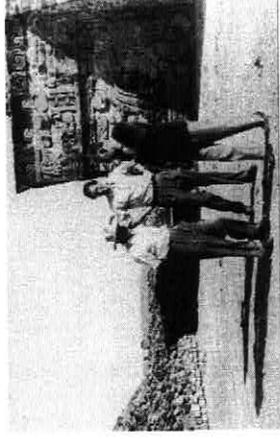
- Publicación Libro de investigación
- Realización de seminarios que versen sobre los objetivos específicos señalados en la presente infografía.
- Material fotográfico y audiovisual de la obra de Mathias Goeritz

Resultados obtenidos

- Libro científico en proceso de publicación
- Diaporama que abarca las UEAs Selectivos III (Tendencias de la Arquitectura y la Escultura del Siglo XX y XXI) y Selectivos XI (Arquitectura y Ciudad)

Mathias Goeritz, y Luis Barragan

Mathias Goeritz, Rufino Tamayo y Henry Moore en Xochitlcalco.

Fuentes de información

- Zúñiga, O. (1963). Mathias Goeritz. Editorial Intercontinental. México.
- Rodríguez, I. (1997). Los Ecos de Mathias Goeritz. Ensayos y testimonios. Instituto de Investigaciones Estéticas. Antigua Colección de San Ildefonso. México.
- Morales, F. (1982). Mathias Goeritz. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Kassner, L. (1968). Mathias Goeritz. Una migración. 1913-1990. CONACULTA-INBA. México.
- Acha, J. (1993). Expresión y apreciación artística. Artes Plásticas. Editorial Trilhas. México.

Contexto artístico e influencia de la obra de Mathias Goeritz en México

Introducción

Mathias Goeritz salió de Europa, de Alemania y Polonia huyendo de los horrores de la segunda guerra mundial, cuando llegó a España y visitó las cuevas de Altamira, encontrándose con esas expresiones del hombre de la prehistoria en las cuevas se impresionó por lo que ahí vivió. Cuando yo por mi parte visite las cuevas Goeritz me encontré que el gran bisonte que se encuentra en una gigantesca roca que cubre el espacio interior de la cueva, está representado sobre una superficie con la textura propia de la roca, esa fue mi sensación y nunca he leído que alguien se exprese de esa obra como yo la percibí y que que en el lenguaje de David Alfaro Siqueiros podría corresponder a una escultura-pintura como el llamo a las obras de su creación en las que el volumen que acompañaba a su pintura quedaba como una expresión de pintura y escultura a la vez, no podía definirse como solo una escultura ni tampoco como una pintura pero como algo que era los dos a la vez (podríamos recordar los murales de la rectoría de la UNAM, entre otras obras)

Para Mathias era muy importante la espiritualidad en el arte y el encuentro que en las expresiones plásticas del hombre en la prehistoria, tenían espiritualidad y si asociamos esto con algunas hipótesis del arte rupestre hay coincidencias pues se ha escrito que hay una relación entre las pinturas de Altamira y la magia ya que el hombre prehistórico plasmas sus expresiones, de manos -positivos y negativos- bisontes y otros animales, recurriendo a lo esencial y así la columna vertebral de estos animales expresaba parte medular de la representación de estos animales en muchas veces en movimiento y en estas hipótesis el hombre primitivo lanzaba lanzas u objetos punzocortantes y piedras también como si estuvieran cazando al animal y pensaban que estos le traerían resultados a la hora de la cacería. Hay entonces una relación con lo que se ha llamado magia en estos estudios, no se trataba entonces de arte por el arte sino que había un fin o una meta que llevaba a su sobrevivencia y mantenimiento.

Introduction

Mathias Goeritz left Europe, Germany and Poland, caused this for the horrors of the Second World War. When he arrived to Spain visited the Altamira Caves, he found the prehistoric representations done for the man of that time and expressed his big admiration for it. I remember that when I visited that caves I found the bison painted on a huge rock that is on the top of the cave is a rough surface. I have never heard that some body relates the sensation that I have had, it was seeing a mural but also an sculpture some thing that was not either one of them but a "sculpt-painting" how Siqueiros named his pictorial art in the UNAM murals among other art Works. Goeritz mentioned that it is not that the modern artist has not interest in the beauty but that his sense of it was other. He expressed the importance of the spiritual in the art.

Objetivo general

Mediante el estudio de casos relevantes se pretende profundizar en la relación arte, espacio urbano y arquitectura, analizando sus planteamientos, conceptos y soluciones realizadas, con el fin de identificar la importancia de realizar proyectos integrales que consideren la interdisciplinariedad entre expresiones artísticas (arte, escultura, espacio urbano, espacio público, y arquitectura entre otras).

Objetivos específicos

- Identificar las expresiones artísticas que delinieron la filosofía y que determinaron la visión de Mathias Goeritz respecto a la interdisciplinariedad entre arte, espacio urbano y arquitectura.
- Documentar las obras desarrolladas con carácter multidisciplinario que impliquen el mejoramiento del espacio urbano y una relación entre arte y espacio público.
- Destacar la importancia de integrar la obra pública a escala monumental al tejido de la ciudad desde el nacimiento de la planeación y el diseño urbano para que la obra sea aprovechada, apropiada contando con un escenario, distruada y no ignorada por los habitantes de la ciudad y que estos se apropien placenteramente de ella en su entorno.

CUEVAS DE

ALTAMIRA

Cartel promocional de las Cuevas de Altamira / Mathias Goeritz

De la serie "El Oreo" / Mathias Goeritz

De la serie "Eros" / Mathias Goeritz

Guillermo Díaz Arellano
gdiaz2000@yahoo.com.mx

Metas

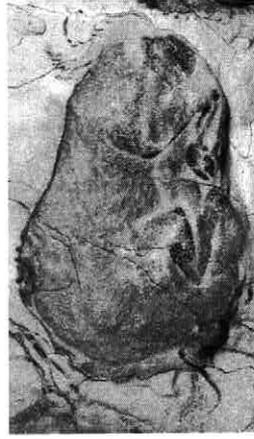
Esta investigación se ha llevado a cabo por medio de la utilización de material bibliográfico y hemerográfico del estado del arte, además del estudio de la obra y del contexto artístico de Mathias Goeritz, quien influyó de forma muy importante y destacada en la manera de diseñar de los estudiantes y de los profesionales del diseño, interrelacionando arte, arquitectura y espacio urbano creando una arquitectura y escultura emocional. Este material será aprovechado en diferentes productos, principalmente en un libro, artículos y conferencias, así como material audiovisual y será presentado en eventos académicos y de difusión cultural y seminarios nacionales e internacionales.

Avances

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de edición, formación y próximo a su publicación.

Altamira / Mathias Goeritz

Bisonte de Altamira

Techo de la cueva de Altamira

Detalle de manos en las cuevas de Altamira

Productos

- Publicación del libro de la investigación.
- Realización de seminarios que versen sobre los objetivos específicos señalados en la presente infografía.
- Material audiovisual y fotográfico de la obra de Mathias Goeritz.

Resultados obtenidos

- Libro científico de próxima publicación.
- Diaporama y audiovisual que apoya las JEA's Tendencias de la Arquitectura y la Escultura del siglo XX y XXI, Arquitectura y Ciudad y Ciudades Proyectadas.

Fuentes de Información

- Zúñiga, O. (1983). "Mathias Goeritz". Editorial Intercontinental, México.
Rodríguez, I. (1997). "Los Eros de Mathias Goeritz. Ensayos y Isotomones". Instituto de Investigaciones Estéticas, Antiguo Colegio de San Ildefonso, México.
Morris, F. (1982). "Mathias Goeritz". Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Kassner, L. (1998). "Mathias Goeritz. Una biografía. 1915-1990". CONACULTA-INDA, México.
Acha, J. (1993). "Expresión y apreciación artística". Edición Trillas, México.

SACD/CYAD/335/18

11 de mayo de 2018

Dr. Guillermo Díaz Arellano
Profesor del Departamento de Evaluación
del Diseño en el Tiempo
Presente.

Asunto: Solicitud de información respecto a
terminación del Proyecto de Investigación N-352.

La Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y Grupos de Investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de las Áreas de Investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente, le solicita lo siguiente respecto a su petición de terminación del Proyecto de Investigación N-352 "Contexto Artístico e influencia de la obra de Mathias Goeritz en México".

- Entregar los reportes de acuerdo al numeral 3.1.4.1 de los Lineamientos para la Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Registro y Seguimiento de las Áreas, Grupos, Programas y Proyectos.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

DCG. Dulce María Castro Val

Mtra. Alda María Zizumbo Alamilla

Mtra. Silvia Gabriela García Martínez

DI. Julio Ernesto Suárez Santa Cruz

Mtra. Haydeé Alejandra Jiménez Seade

Alumno Luis Enrique Zavaleta Jiménez

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

06 de abril del 2018
Ev.Jx.092.18

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Presidente del H. Consejo Divisional de CyAD
Presente.

Dobro
26/4/18

Consejo Div. CyAD
APR 26 PM 01:18

Asunto: Término de Proyecto de Investigación

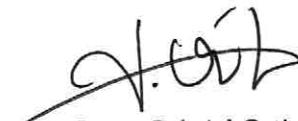
Por medio de la presente solicito a usted, presente al H. Consejo Divisional la solicitud de término del proyecto de investigación titulado **"Contexto Artístico e Influencia de la obra de Mathías Goeritz en México"** N-352, para su revisión y en su caso dar por concluido. Cabe destacar que dicho Proyecto de Investigación forma parte del Programa P-026 "Contexto Urbano y Diseño" del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional y se encuentra bajo responsabilidad del Dr. Guillermo Díaz Arellano quien pertenece al Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Se anexa a la presente informe global y resultado final de dicha investigación.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

"Casa Abierta al Tiempo"

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Jefe del Departamento de
Evaluación del Diseño en el Tiempo

México, D. F., a 5 de abril de 2018

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) - Azcapotzalco
P R E S E N T E

Por este conducto le hago llegar la carta de solicitud de terminación del Proyecto de Investigación denominado "**Contexto Artístico e Influencia de la obra de Mathías Goeritz en México**", proyecto de responsabilidad del **Dr. Guillermo Díaz Arellano**, registrado ante Consejo Divisional con el número N-352, perteneciente al Área de Investigación Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, para su consideración y envío al Consejo Divisional de CYAD. Asimismo, se anexa el informe global y el resultado final de la investigación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

A t e n t a m e n t e
"Casa abierta al Tiempo"

Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes

Jefa del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional (AUI)
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

México D.F., a 5 de abril de 2018

Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes

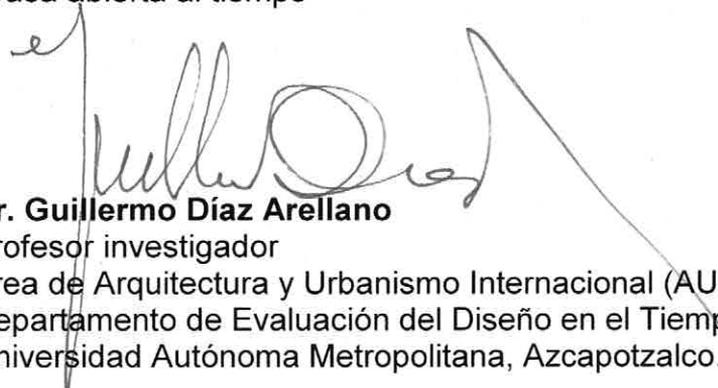
Jefa del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional (AUI)
Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) - Azcapotzalco
P R E S E N T E

En relación al Proyecto de Investigación denominado "**Contexto Artístico e Influencia de la obra de Mathías Goeritz en México**", con número de registro ante el Consejo Divisional N-352, informo a usted de su terminación, para lo cual anexo a usted el resultado de la investigación, documentado en el informe global y el libro "Mathías Goeritz: educación visual y obra".

Le reitero mi estimación y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Casa abierta al tiempo"

Dr. Guillermo Díaz Arellano

Profesor investigador
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional (AUI)
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.

Proyecto de investigación:

“Contexto Artístico e Influencia de la obra de Mathías Goeritz en México”
(N-352)

Responsable: Dr. Guillermo Díaz Arellano

INFORME GLOBAL:

Relación y descripción de actividades y resultados de cada uno de los integrantes

El proyecto de investigación se caracterizó por ser un proyecto individual, sin embargo, se discutió de manera regular conceptos y avances de investigación con colegas del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional y tuvo como propósito identificar las tendencias artísticas que se consideran más influyentes en la formación artística de Mathías Goeritz en relación con una serie de nexos que la vinculan con otras obras, con el espacio público, con la ciudad, con otros contextos e incluso con elementos contemporáneos a su lectura.

Los temas que se desarrollaron abarcaron las referencias artísticas en la formación de Mathías Goeritz, sus propuestas de educar la mirada (educación visual), el análisis de obras que ejemplifican conceptos de escultura transitable, escultura habitable, espacio emocional sensitivo y al espacio espiritual-práctico. También se abordó la temática del espacio público y arte en propuestas de diseño urbano, para finalmente documentar la presencia e influencia de Mathías Goeritz en artistas y arquitectos mexicanos.

La investigación se desarrolló en un período de cuatro años, a través de la recopilación de información, compilación y elaboración de investigaciones con la temática referente a la identificación del contexto artístico de Mathías Goeritz el cual influyó de forma muy importante en la manera de diseñar interrelacionando arte, espacio urbano y arquitectura; el material fue integrado y editado en diferentes productos, principalmente impresos y fue presentado en eventos académicos.

Como producto principal se tiene la elaboración de un **libro**:

- **“Mathías Goeritz: educación visual y obra”**
Publicación editada en 2017 con ISBN978-607-28-1151-5, estructurado a partir de cinco capítulos, con temáticas referentes a: Formación artística de Mathías Goeritz; Una apuesta por la imaginación, inventiva y sensibilidad: educación visual; Rutas de la educación visual; Espacio

público y arte: diseño urbano y La Presencia de Mathías Goeritz en México.

Adicionalmente, se llevaron a cabo varias actividades referentes al proyecto de investigación, los cuales condujeron a los siguientes resultados:

- Publicación de **artículos** en revistas especializadas y libros colectivos. Por ejemplo: "Un ojo al gato y otro al garabato: percepción visual"; Revista Tiempo de Diseño, año 10; Número 11; Mayo 2015. ISSN: 1870-0829
- Participación en varios **eventos nacionales e internacionales**, entre otros el Seminario de Urbanismo Internacional de la CDMX, Cartagena de Indias y Barranquilla y el Ciclo de Conferencias Arquitectura y Ciudad.

Relación con la docencia, la preservación y la difusión de la cultura del Proyecto de Investigación concluido

El proyecto se relacionó con la docencia a través de las UEA's de Temas Selectivos, en donde se exploró en diferentes ejercicios la relación entre arte, arquitectura y diseño urbano. Así también en la materia de Cultura y Diseño I, donde se destacó la relevancia de las corrientes estéticas de vanguardia que originaron movimientos estilísticos relevantes para la disciplina del diseño.

Con respecto a la preservación y la difusión de la cultura del proyecto de investigación concluido, se promovió la difusión de los resultados mediante la presentación del libro: "**Mathías Goeritz: educación visual y obra**", en la XXXIX Feria Internacional del Libro de Minería y se tiene prevista su presentación en el XIV Seminario de Urbanismo Internacional y en el LibroFest 2018.

Aportaciones al campo de conocimiento

Las iniciativas culturales de las expresiones artísticas de la primera mitad del siglo XX se convirtieron en claves del arte de vanguardia, al impulsar el denominado "arte nuevo" y promover el uso de un lenguaje artístico menos rígido. En los años 30 y 40 de ese siglo, se impulsó el distinguir experiencias significativas para que los artistas expresaran su individualidad.

La investigación desarrollada mostró, que el arte de vanguardia, también aportó nuevas concepciones sobre la creación y la estética, conformando una nueva visión del arte, renovándolo y generando experimentos, que incluyeron la arquitectura, en donde mediante un enfoque integral de la realidad se pretendió la educación de los sentidos en los que se basan la conciencia, la inteligencia y el juicio humano (audición, observación y motricidad). Esta forma de percibir es lo

que Herbert Read (1991) denomina “educación a través del arte”, y pretende acercar a los individuos al lenguaje de las disciplinas artísticas, incluso el diseño urbano y arquitectónico, lo cual implica el abordar los temas desde un enfoque multidisciplinario.

Es decir, se profundizó en la relación arte, espacio urbano y arquitectura, analizando sus planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de identificar la importancia de realizar proyectos integrales que consideran la interdisciplinariedad entre expresiones artísticas (arte, escultura, espacio urbano, espacio público y arquitectura entre otras).

Coherencia entre metas, objetivos y resultados finales

El proyecto se desarrolló en dos etapas desde 2014, en las que se cumplió con los objetivos y metas planteadas, atendiendo la pretensión de generar nuevos conocimientos respecto a la relación entre arte y diseño de espacios públicos arquitectónicos.

De esta manera se documentaron obras desarrolladas con carácter multidisciplinario con implicaciones de mejoramiento del espacio urbano y una relación entre arte y espacios arquitectónicos, es decir se buscó destacar la importancia de integrar la obra pública de escala monumental al tejido de la ciudad desde la planeación y el diseño urbano para que la obra sea aprovechada, disfrutada y no ignorada por sus habitantes.

Trascendencia social

Es importante precisar que la enseñanza del diseño básico propuesto por Mathías Goeritz, que a partir de ejercicios específicos va descubriendo el potencial creativo de los alumnos en el manejo de las formas y sus cualidades, representó un parteaguas en la enseñanza del diseño y abarcó no solo el diseño arquitectónico, sino también se adentró en el diseño gráfico y urbano.