

Algo Sobre el Autor del Primer Mural

fernando leal

(Mucho se habla hoy de la Escuela Mexicana de Pintura, pero se sabe poco, aún en nuestro propio país, de sus comienzos.)

FUE PRECURSOR de la pintura mural y autor del primer cuadro revolucionario. . .

FERNANDO Leal es uno de los precursores de la pintura mural y el autor, a la vez, del primer cuadro al óleo con tema revolucionario: *Descanso de Soldados Zapatistas*. Es por ello que la personalidad de Leal resulta siempre interesante.

El estudio de Fernando Leal está situado en pleno corazón de la ciudad, en las calles de Tacuba, y en él se encuentra depositada la mayor parte de la obra del artista.

Fernando Leal nos lleva retrospectivamente hacia los capítulos de su vida profesional como pintor que pueden tener significación para la Historia de la Pintura Mexicana, y en los cuales fue, naturalmente, el actor principal.

Leal se inició en la primera Escuela al Aire Libre, fundada en Coyoacán, por el maestro Ramos Martínez, quien, en esos días, a su retorno de Europa, inyectó nuevo vigor a la pintura mexicana. La experiencia de este pintor, hoy injustamente olvidado, logró canalizar la rebeldía de los entonces jóvenes pintores que ya se habían emancipado de los caducos cánones académicos, en vigor desde hacía más de cincuenta años en la Academia (fundada por Jerónimo Antonio Gil en el año de 1774).

LEAL SE inició en la primera escuela al aire libre.

LOGRÓ CANALIZAR la rebeldía de los entonces jóvenes pintores.

En ella Ramos Martínez logró colocar como maestros a los integrantes de aquella rebelde juventud, a pesar de las airadas protestas de los viejos *bohemios* que ahí tenían su reducto. Con esa atinada actitud se traspusieron barreras y se acabó casi con los métodos de enseñanza negativos. Triunfó la libertad: libertad en la técnica, en la expresión, en la temática y, sobre todo, en la nueva *manera* de ver la pintura. Ya dominaba el color, la sinceridad de la sensibilidad y la tendencia a pintar sin recetas preconcebidas. En este vigoroso grupo, Leal debutó como maestro, al igual que muchos de sus compañeros. Así, en esa época, ese grupo asentaba los principios de la hoy llamada *Escuela Mexicana de Pintura*.

Era el año de 1922: José Vasconcelos, convocaba, por boca de Ramos Martínez, a los jóvenes maestros, a realizar pinturas murales en algunos edificios públicos. Era el momento en que Diego regresaba al país, procedente de Europa, acompañado de una aureola de fama y tomaba muy en cuenta la invitación de Vasconcelos, y era el momento, en fin, en que Jean Charlot, huyendo de los horrores y de los estragos causados por la primera guerra mundial, en el viejo continente, buscaba paz y refugio en nuestro país.

En tales condiciones y en tal ambiente se lanzan a la gran aventura de la pintura mural los pintores de ese primer grupo, que quedó integrado por Leal, Charlot, Diego, Revueltas, García Cahero y Alva de la Canal. Todos constituían la más firme promesa de la pintura nacional, y cupo a ellos la gloria de haber iniciado lo que más tarde sería la *Escuela de Pintura Mexicana*.

Pero en México se desconocía la técnica de la pintura mural, en todos sus aspectos. Ni Diego que venía de Europa, la dominaba, de manera que prefirió usar la *encáustica* (según lo aconsejado por Vibert, en su libro *La Ciencia de la Pintura*) para su primera obra mural, que no fue sino una ilustración del libro de Vasconcelos, *Estudios Indostánicos*.

Debido solamente a ese espíritu de investigación que caracterizó a los componentes del grupo, Fernando Leal trata de hacer, y lo logra, el *primer mural al fresco pintado en México*. Leal se apoyó en lo aconsejado por el florentino Cennino Cennini en una de sus obras sobre la técnica de la pintura al fresco. Lo seguían Charlot, Alva de la Canal, García Cahero y Revueltas (Fermin). El tema escogido por Leal fue *La Persistencia de los Ritos Aztecas en el Alma del Indígena*, seleccionado para jugar con el que Charlot pintaba frente al suyo y que presenta *La Imposición de la Religión por la Fuerza* (de parte de los españoles durante la Conquista). Ambos murales existen actualmente en el primer descanso de la escalera principal del Colegio de San Ildefonso.

Esta es la síntesis del movimiento que originó la creación de las primeras pinturas murales en nuestro país; creación que ha continuado renovándose hasta nuestros días. Posteriormente Leal se hizo cargo de la ejecución de diversos murales, entre los que se cuentan especialmente los pintados en el Anfiteatro Bolívar, de la Preparatoria, sobre escenas de la vida del *Liberador*, obra que fue el fruto de muchos años de trabajo y que se halla aún inconclusa.

Fernando Leal, por lo demás, tiene una amplísima obra de pintura de caballete, elaborada infatigablemente a través de años y años de trabajo.

Uno de los últimos murales de Fernando Leal (aparte los ejecutados en la casa del Lic. Carlos Novoa, en varios templos del país y en la Basílica), es el que realizó en los muros de la estación de ferrocarriles de San Luis Potosí.

En la obra de Leal se percibe una gran unidad; una paleta rica e imaginativa; una gran limpieza de ejecución y un colorido y un dibujo estrictamente propios, resultado de su maestría y de su experiencia.

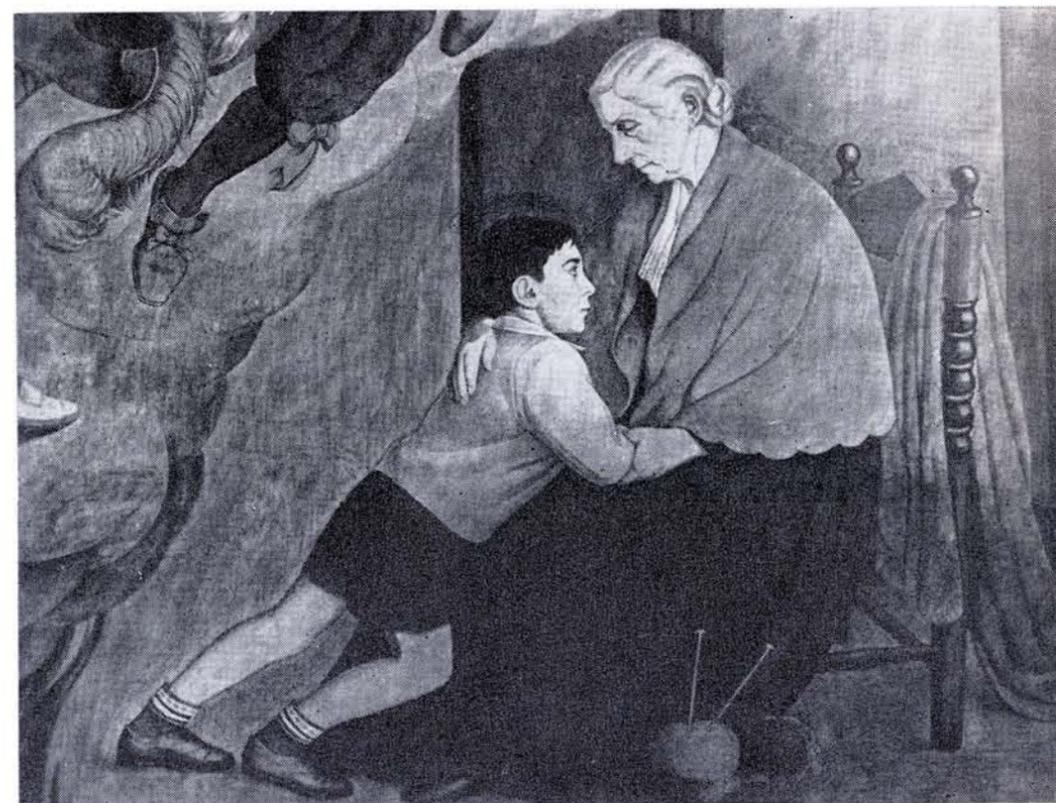
Actualmente Fernando Leal prepara una exposición de óleos inspirados en el maravilloso colorido de la Huasteca Potosina; así como de cuadros de tema histórico o de tema mitológico, tales como *Tezcatlipoca Sacando la Tierra del Fondo del Mar*. Cuando estas obras de Leal sean conocidas por el público, quizá empiece a marcarse una nueva concepción de nuestros temas propios y un camino a seguir por los jóvenes pintores, ávidos de renovación.

PINTÓ EL primer mural:

DETALLE DE la Historia del Transporte.

DETALLE DEL mural pintado por Fernando Leal en la casa del Lic. Carlos Novoa.

PERSISTENCIA DE LOS RITOS AZTECAS EN EL ALMA INDÍGENA. Primer mural

