

 <p>Bestiarios. Silva de varia invención</p> <p>Carlos Gómez Carro COORDINADOR</p> <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</p> <p>IT Imágenes del Tiempo</p>	<p>Edelmira Ramírez Leyva</p> <p>El zoológico fantástico de Maximino Javier</p> <p>Páginas 87-100</p> <p>En:</p> <p>Bestiarios. Silva de varia invención / Carlos Gómez Carro, coordinador; ilustraciones de Guzo; obra gráfica de Nicolás Amoroso y Maximino Javier. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 2021. Colección Imágenes del tiempo; 2 http://hdl.handle.net/11191/9695</p> <p>ISBN 978-607-28-2158-3</p>
---	---

<p>Universidad Autónoma Metropolitana Casa abierta al tiempo Azcapotzalco</p> <p>Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco</p>	 <p>División de Ciencias Sociales y Humanidades</p> <p>División de Ciencias Sociales y Humanidades</p>	 <p>Humanidades</p> <p>Departamento de Humanidades</p>
--	---	---

	<p>Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución-NoComercial-SinDerivadas https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</p>
---	--

EL ZOOLOGICO FANTÁSTICO DE MAXIMINO JAVIER

EDELMIRA RAMÍREZ LEYVA

De la fértil cantera de la Escuela Oaxaqueña de Pintura, crisol de reconocidos pintores, pertenece Maximino Javier (1948), procedente de la primera generación del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, cuando estaba a su cargo Roberto Donis.¹

¹ "El Taller experimental Rufino Tamayo abrió sus puertas el 14 de febrero de 1974, por iniciativa de Roberto Donis (San Luis Potosí, 1934), invitado por Francisco Toledo para vivir, trabajar y enseñar, inicialmente en la Escuela de Bellas Artes. Así se abrió hace 40 años el Taller Tamayo en la calle de Murguía, con un modelo educativo radical que en su momento incluyó la no-enseñanza o la enseñanza en el hacer, es decir, la posibilidad del alumno de experimentar, trabajar, sentir y vivir todos los materiales, lenguajes o maneras sin necesidad de ubicarse en alguna de ellas". Celebra 40 años el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo - Quadratín. En línea: <https://oaxaca.quadratín.com.mx/Celebra-40-anos-el-Taller-de-Artes-Plasticas-Rufino-Tamayo/> Consultado: 8 mayo 2017.

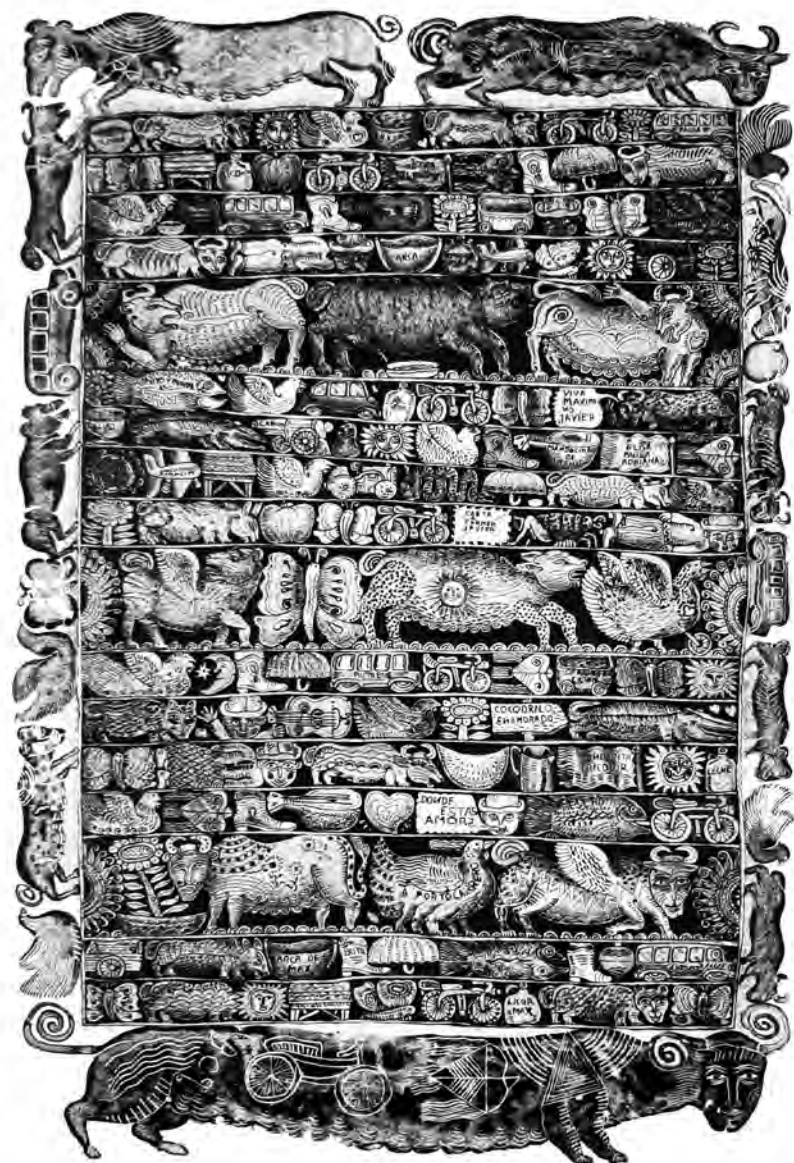

Imagen 1.

Maximino se presenta con un estilo muy peculiar que lo define con gran nitidez, con un innovador discurso pictórico que, como un surtidor de imágenes, describe y prácticamente “narra” trozos de vida, pequeñas historias, costumbres regionales, a los que agrega ciertas notas disruptivas que subvierten esa realidad, dando lugar a la eclosión de lo fantástico (Imagen 1).

Maximino Javier ofrece un universo pictórico rico en imágenes procedentes de su fértil imaginario que se conforma a partir de las primeras experiencias vitales que experimentó en su natal Santa Fe y la Mar, Valle Nacional, Oaxaca, en donde tuvo la oportunidad de te-

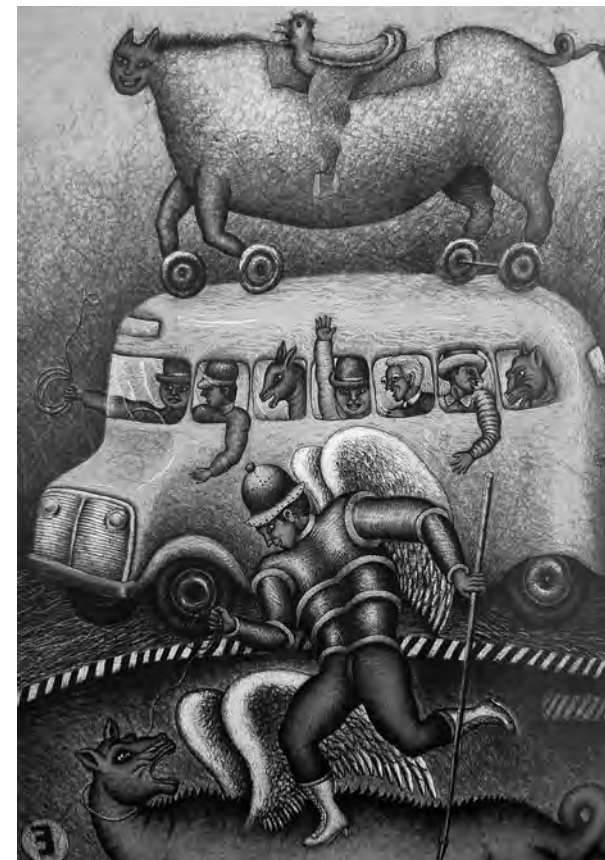
ner un amplio contacto con el mundo natural, mientras realizaba las faenas de trabajo agrícola que le encargaba su padre, hecho que compartió con los otros miembros de su generación,² pues según advierte el propio pintor, se trataba de “un grupo con características muy propias, pues la mayoría veníamos del campo, de cuidar

2 “Los compañeros eran de diferentes regiones. Haz de cuenta [...] que era como la Guelaguetza de pintores: Eddie Martínez, del Istmo; Filemón de la Mixteca; Maximino de la Cuenca; Carlos Kauffman, de los Valles Centrales; Cecilio López, de Yahuique; yo de San Pedro Mártir, Ariel de Tamazulapan... Es curioso, ese maestro Donís decía que supo elegir a sus estudiantes. Luego el taller tuvo sus bemoles” en Carmen Pérez García. “Primera generación del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo. Felipe Morales y su plástica narrativa” NVI NOTICIAS, 30 jun. 2017. En línea: noticiasnetold.nvinoticias.com/oaxaca/cultura/artes/236860-felipe-morales-su-plastica-narrativa. Consultado: 17 mayo 2017.

Imagen 2.

Imagen 3.

animales y labrar la tierra, siendo una de las etapas más hermosas que he tenido”.³

En ese intenso contacto con la naturaleza, observó la convivencia cotidiana del hombre con los animales, de ahí que no sea extraño el sinfín de representaciones de bestias que pueblan las pinturas de Maximino Javier.⁴ De su amplio bestiario, son notorios los aspectos relativos a los animales de carga y transporte, pues su representación constituye no sólo un elemento esencial de su narrativa pictórica, sino una peculiaridad estilística constante que le da sentido a su obra.

3 Fortino Torrentera, *La pasión estética del maestro Maximino Javier en el MUPO*.

4 Es interesante el hecho de que si bien la crítica percibe una relación entre su lugar de origen y su pintura, el pintor no coincide con ello, como lo comentó a Roberto Estrada en una entrevista: “De Maximino Javier se suele decir con facilidad que su pintura tiene un apego por su tierra y las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, ha dicho en entrevista para este medio que esa opinión no es sino producto de que “la gente se deja llevar por las imágenes. Pero no pinto costumbres ni tradiciones, simplemente adapto personajes que me parecen fuera de lo común, así como paisajes y texturas que he visto. Más que nada es un trabajo imaginativo, no es nada real, yo lo llamaría arte fantástico. No estoy ilustrando la realidad, ni lo he pensado ni es lo mío. A mí lo que me apasiona es imaginar mis personajes, sus situaciones, su entorno, y darles lo más posible de...”, en Roberto Estrada “Entrevista: Maximino Javier, el arte fantástico” 1 feb. 2016 en Gaceta de la Universidad de Guadalajara núm. 866. En línea: http://www.gaceta.udg.mx/G_not1.php?id=19166 Consultado: 12 mayo 2017.

Esto es, la diversidad de animales de carga-vehículo, como aquí se define esta peculiaridad estética, está en relación con las composiciones figurativas que generan microrrelatos que el espectador puede desmadejar según su ángulo perceptivo, a partir de las transformaciones que les impone el pintor (Imágenes 2 y 3).

El empleo de la distorsión se convierte en una herramienta fructífera para el artista, ya que ello le permite crear infinidad de animales que son ilegibles en el “mundo real”, pero que, en cambio, lo acercan a un fabuloso mundo quimérico, pues dicha herramienta está vinculada al elemento fantástico que campea en la obra de Maximino. El autor al respecto dice: “me divierto un poco tratando de distorsionar mucho a los personajes”.⁵ De tal manera que el juego de las deformaciones, caro al pintor, le permite conjugar lo real con lo fantástico, lo cual genera una permanente ambigüedad entre esas dos esferas, cumpliéndose en él la afirmación de Dostoievski respecto a que “Lo fantástico debe estar tan cerca de lo real que

5 Maximino Javier, en Roberto Estrada, *loc. cit.*

Imagen 4.

Imagen 5.

uno casi tiene que creerlo”,⁶ ya que en él no hay lugar a la incredulidad, entre otras cosas. De modo que, curiosamente, al mirar los cuadros de M. Javier, nuestra mente tiende a recomponer la realidad ante el extrañamiento que producen las representaciones de animales; al respecto, es conveniente recordar la idea que tiene Shklovski, del concepto de *ostranénie* o extrañamiento:

El propósito del arte es el de impartir la sensación de las cosas como son percibidas y no como son sabidas (o concebidas). La técnica del arte de “extrañar” a los objetos, de hacer difíciles las formas, de incrementar la fuerza de la percepción encuentra su razón en que el proceso no es estético, como un fin en sí mismo, y debe ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la cualidad o

esencia artística de un objeto; el objeto no es lo importante⁷ (Imagen 4).

En cuanto a los animales de carga-vehículo que componen el zoológico de Maximino están, por una parte, aquellos que tradicionalmente han sido utilizados como instrumento de transporte para diversos fines que el hombre ha requerido, como son el caballo, la mula, el burro, el buey, el camello, el elefante, y por otra, los que no han desempeñado tal función, pero que el artista se las adjudica (Imagen 5). De los primeros, el más representado por el artista es el caballo, que a través de los siglos ha sido el animal de carga y transporte por excelencia.

La variedad de equinos que Maximino incluye en su obra va desde el animal representado más o menos

6 Dostoievski citado por Mariano Akerman en “Imaginarium: Lo Fantástico” En línea: im-akermariano.blogspot.com/2014/04/lo-fantastico.html Consultado 28 mayo 2017.

7 Viktor Shklovski, citado por Michèle Rodríguez en “Extrañamiento: el renacer de la percepción” en *Moon Magazine* 23 jun. 2016 En línea: www.moonmagazine.info/extranamiento-renacer-la-percepcion/ Consultado 3 mayo 2017.

Imagen 7.

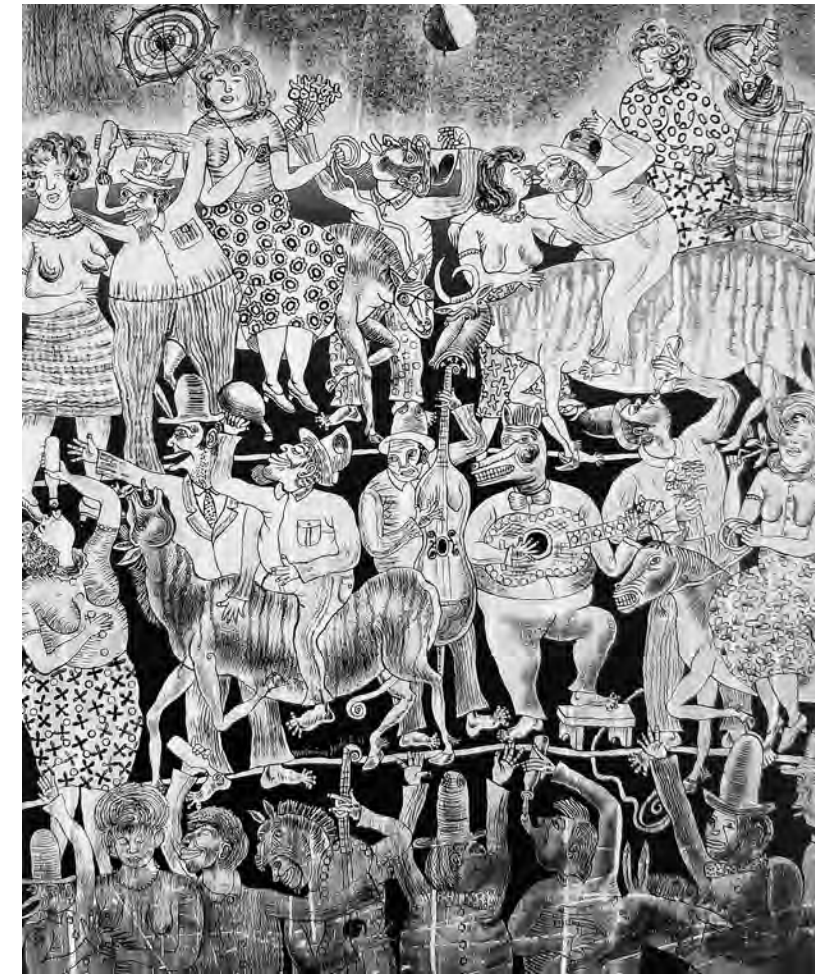

Imagen 6.

en forma realista, hasta el caballo-objeto, pasando por una gran variedad de híbridos que se modifican de un modo infinito.

Por otra parte, las pinturas en donde aparecen caballos como *Sueños de Verano* o *Camino a Guelaguétza*, (Imágenes 6 y 7) permiten aludir a una característica compositiva del pintor que radica en el hecho de que los animales ocupan el punto focal del cuadro, aun si, en apariencia, están acompañando al personaje principal. Tal fenómeno gesta un “extrañamiento” estético que subraya la presencia de las bestias dentro del cuadro y las convierte, mediante esa distorsión de su forma, en bestias fantásticas que contrastan con los personajes “transportados”, cuya representación tiende a un mayor realismo, cumpliéndose así una de las características de lo fantás-

tico según la perspectiva de Barrenechea, quien señala en contraposición con Todorov, como condición importante de lo fantástico: “el contraste de lo real y lo irreal centrado como problema”.⁸

Además, en este permanente acompañamiento de animales “distorsionados” y seres humanos “realistas”, aquéllos suelen convertirse en especies de cómplices emocionales de las diversas situaciones que viven los personajes humanos, entre los que destacan los múltiples encuentros amorosos que llenan la atmósfera de las pinturas de Maximino con un gozoso erotismo sin fin, como puede observarse en *Música nocturna* o en *Música para pescar sirenas* (Imá-

8 Ana María Barrenechea, Ensayo de una tipología de la literatura fantástica (A propósito de la literatura hispanoamericana). En línea <https://rinconectores.files.wordpress.com/.../ensayo-de-una-tipologc3ada-de-la-literat...> Consultado: 5 abril 2017.

Imagen 8.

Imagen 9, fragmento.

Imagen 10.

genes 8 y 9). Pero también aparecen los animales, en otras ocasiones, como compañeros críticos de los actos humanos, cuando los consideran reprobables, como sucede en *Hombre con espada* (Imagen 10). No obstante, también hay animales que parecen estar neutrales con respecto a los acontecimientos que suceden en su entorno.

Al lado de los caballos, representados en forma más o menos realista y mencionados anteriormente, se encuentran otros todavía identificables, pero a los cuales se les ha impuesto una serie de modificaciones que en ocasiones generan una aparente confusión, incluso dentro del mismo género equino y con los mamíferos en general, como en *Los parlantes* o en la *Alegoría de lo cotidiano* (Imágenes 11 y 12, página siguiente). Dentro de estos equinos modificados privan las representaciones en donde el cuerpo del animal sufre de un alargamiento o de un redondeamiento; ejemplos de ello son *Paseo por el jardín de las osciladoras* y *El hábito de los Arnolfini*. (Imágenes 13 y 14).

Imagen 11.

Imagen 12, fragmento.

Imagen 13.

Imagen 14.

Imagen 15.

Pero también se encuentran los caballos hibridizados, como ya se indicó, totalmente alejados de la realidad. Así, hay caballos con patas de gallina y doble cara acorde con su mítico jinete: *Ícaro triunfante* (Imagen 15), o con cuernos y cara felina, como en *El rey* (Imagen 16), o bien con cara y patas felinas, como se puede ver en la especie de caballo-león de *Hombre con espada* (Imagen 10, supra, p. 92).

Además, hay tanto caballos como otros mamíferos con elementos teriomórficos, como se denomina a la combinación animal-humano. En tales casos, los caballos suelen tener muslos y piernas humanas

Otra particularidad en relación con los caballos –pero también extensivo a otros mamíferos– son las monturas de los jinetes. Muchas de ellas están construidas a partir de otro animal colocado encima del animal transportador, y generalmente son aves, en especial gallos o gallinas, por lo que resulta sorprendente que sean los que soportan el impacto del cuerpo del jinete, por lo que se podrían clasificar como un animal-montura, y por la posición del pico del ave representan una clara connotación sexual, como se puede observar en *El rey* y en *Autorretrato* (Imagen 17, página siguiente).

Imagen 16.

Los ejemplos anteriores permiten referir otra característica de las pinturas de Maximino Javier que es el movimiento constante de los personajes, quienes casi siempre aparecen en tránsito; el que realizan, en la mayoría de los casos, por medio de los animales vehículo, lo que provoca en el espectador una sensación de dinamismo constante, que además se relaciona con la alegría y la algarabía que trasminan a la atmósfera pictórica, por lo general, festiva de las producciones javerianas. El mismo pintor afirma: “Trato de darle alegría al cuadro, que mis personajes no estén pensativos, sino que estén en constante movimiento”.⁹

Junto a los innumerables tipos de caballos que emergen del imaginario fantástico de Maximino Javier, hay también otros animales cuadrúpedos; mamíferos que no son precisamente equinos, son creaciones que logra el pintor a partir de múltiples hibridaciones teriomórficas, como se puede ver en *Chiquero* y en *Códice* (Imágenes 18 y 19, página siguiente).

También hay que citar a los bovinos: bueyes, toros y vacas que aparecen abundantemente como animales de carga y vehículo, pero aquí, inusualmente, transportan personas. De estos mamíferos, el pintor crea incontables

⁹ Maximino Javier, en Roberto Estrada, *loc. cit.*

Imagen 17.

Imagen 18.

Imagen 19.

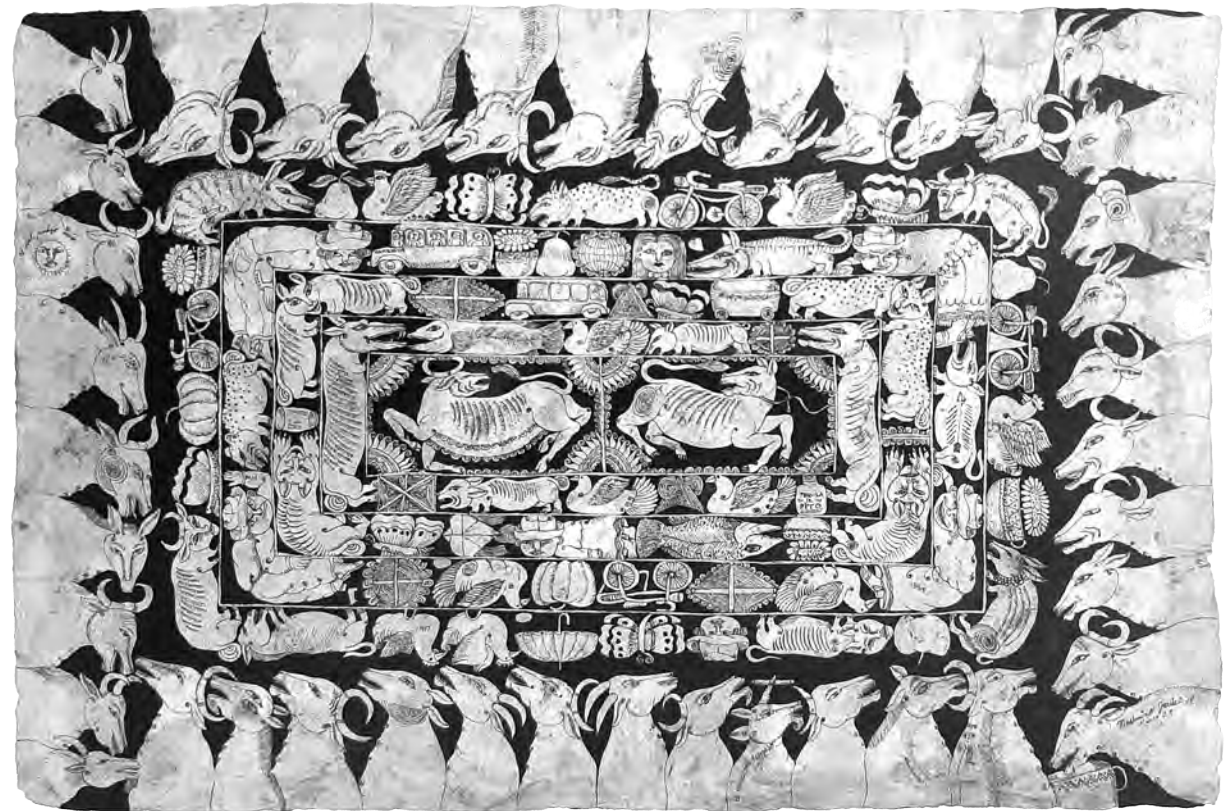

Imagen 20.

Imagen 22.

Imagen 21.

Imagen 23.

Imagen 24.

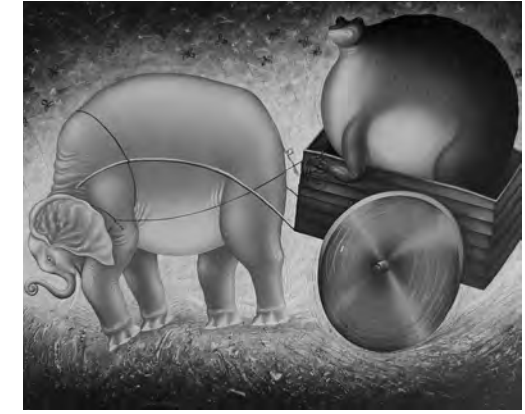

Imagen 25.

Imagen 26.

variantes con respecto a los prototipos biológicos que se conocen y aparte, al igual que con los caballos, aparecen los híbridos, que constituyen creaciones originales de Maximino. Por ejemplo, en *Flores para Adela* (Imagen 20) aparece un alargado buey, y en *Muy cerca de la luna* (Imagen 21), una vaca-buey transporta a una dama; en tanto que en *Paseo de la mujer luna* (Imagen 22), una vaca-buey con patas de ave transporta a una sirena,

Además, el pintor inspirado por un desborde imaginativo e instalado en un mundo fantástico sin límites crea novedosos bovinos como *El pez vaca liberándose* (Imagen

23), que además tiene pezuñas de ave o *El sueño del buey* (Imagen 24, página siguiente), de cuya cabeza surge un árbol de la vida, que transporta al momento de moverse y culmina en una copa en donde yace una mujer entre sus ramas. Estos ejemplos ratifican a Maximino Javier dentro del arte fantástico, pues como afirma Cristina López, refiriéndose a Toledo: “características típicas del arte fantástico [...] son] las criaturas híbridas, parte humana parte animal y los mensajes directamente alusivos a la relación del hombre con la naturaleza”.¹⁰

10 Cristina López Casas, “Evolución del arte fantástico en México” en *Brumal En*

En menor número se pueden contemplar elefantes que son, quizá, de todo el zoológico los que más se acercan a la realidad. Transportan tanto seres humanos como animales y, lo que llama más la atención, es la especie de sometimiento de este voluminoso animal a otros de menor fuerza que él, como en *El sapo vaquetón*, 1991 (Imagen 25).

línea: En línea: revistes.uab.cat/brumal/article/download/v4-n2-lopez-casas/pdf_24_es Consultado 12 abril 2017.

Los camélidos también forman parte del zoo de Maximino. En *Pescado* (Imagen 26) se puede ver una representación metafórica del Arca de Noé, con un toque muy javeriano.

Pero junto a equinos, bovinos, paquidermos y camélidos aparecen otros animales que en la realidad cotidiana están alejados de la función de transportadores por su peligrasidad, como son los felinos: tigres, leones y gatos, que no podían faltar en el dinámico acontecer pictórico de Maximino y que aparecen transportando tanto seres humanos

Imagen 27.

Imagen 28.

Imagen 29.

como a elementos de la naturaleza como el árbol de la vida; por cierto, uno de los temas constante de Maximino. De los felinos enfatiza en forma particular su típico rostro colocado en cuerpos de cuadrúpedos no reconocibles, un ejemplo de ello se encuentra en *Escena de teatro*, 1983 (Imagen 27).

Por su fragilidad anatómica las aves no parecerían ser los animales-vehículo ideales, pero en la fantasía del artista, gallos, gallinas y guajolotes son también idóneos animales-vehículo. Así, el observador se puede encontrar a una gallina cuadrúpeda, en *El árbol de las letras* (Imagen 28); un guajolote transportador, en *El rapto de Martina* (Imagen 29), o un buey-gallo-pezu que conduce a toda velocidad a una pareja, en *Flores para Adela* (Imagen 20, supra, p. 96).

A los anteriores se pueden sumar animales que no tienen posibilidad alguna de ser vehículo en la realidad cotidiana, como son los peces, pero en el universo fantástico de Maximino Javier, insólitamente, hay peces transportadores a quienes el artista dota de la anatomía necesaria para hacerlo. Así, aparece un pez submarino, en *Pescado*, pero insólitamente, otros se presentan con patas para lograr conducir en tierra; algunos lucen garras más

Imagen 30.

bien de ave, como es posible apreciar en el *Pez con música*, o bien, un pez-caballo (cuyo jinete es la muerte) en *Alegoría de lo cotidiano* (Imagen 12, supra, p. 93).

Todos estos animales fantásticos nos enfrentan a la incertidumbre de percepciones extrañas que nos arrancan de lo cotidiano, pues como advierte Roas:

el relato fantástico sustituye la familiaridad por lo extraño, nos sitúa inicialmente en un mundo cotidiano, normal (el nuestro), que inmediatamente es asaltado por un fenómeno imposible –y, como tal, incomprensible– que subvierte los códigos –las certezas– que hemos diseñado para percibir y comprender la realidad. En definitiva, destruye nuestra concepción de lo real y nos instala en la inestabilidad y, por ello en la absoluta inquietud.¹¹

No es posible detenerse en el sin número de animales quiméricos y en los múltiples ejemplos de teriomorfismo que pueden encontrarse en la obra de este pintor, pero cabe agregar una serie de animales objeto, como el

11 David Roas, *Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico*. Voces Ensayo. En línea: paginasdeespuma.com/wp.../extracto_roas_davidtras_los_limites_de_lo_real53.pdf consultado 16 abril 2017.

Imagen 33.

Domador de toros (Imagen 30). Varios de los animales antes mencionados aparecen como una remembranza de los juguetes con ruedas, como el pescado-coche con ruedas de bicicleta en *Viajantes con música* (Imagen 31).

Con este heterogéneo bestiario, con sus profundas anomalías, nacido de su florido imaginario, Maximino transporta a sus espectadores a un mundo fabuloso en donde se atisba la emergencia de lo maravilloso y les ofrece la posibilidad de vivenciar el placer estético.¹²

El rico y variado zoológico fantástico de animales-vehículo de Maximino Javier recuerda la profunda convivencia que ha existido siempre entre el hombre y los animales desde los primeros tiempos de la civilización, incluyendo aspectos utilitarios que benefician al hombre en muchos aspectos de su quehacer vital. Los cuales van desde tareas básicas de la vida cotidiana, como el transporte de personal, hasta acompañamientos emocionales y éticos más complejos; todo presentado como producto de la rica imaginación fantástica de su autor, que parece ser una fuente inagotable de creatividad y que, en una

12 Joseph Addison en *Los placeres de la imaginación* advierte ya en 1712 que "el placer estético puede surgir también de lo desproporcionado, lo grande o lo extraño", citado por David Roas, Loc. cit.

perspectiva opuesta a la que presentan muchos bestiarios europeos en los que “se bestializan los rasgos humanos en un proceso de degradación moral”,¹³ Maximino Javier, a través de su deslumbrante obra pictórica, dignifica a los animales como copartícipes relevantes del acontecer diario en el que se mueven todos los seres de la naturaleza, a la vez, rinde un homenaje a la vida gozosa, signo permanente en su obra, en donde la presencia de los animales es imprescindible y entrañable.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Akerman, M. "Imaginarium: Lo Fantástico". En línea: im-akermariano.blogspot.com/2014/04/lo-fantastico.html Consultado el 28 mayo de 2017.
- Barrenechea, Ana María. "Ensayo de una tipología de la literatura fantástica. (A propósito de la literatura hispanoamericana)" en Revista de Literatura Iberoamericana En línea: <https://revista-beroamericana.pitt.edu/ojs/index.php/lberoamericana/article/./2911>. Consultado 5 abril 2017.
- "Celebra 40 años el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo" - *Quadratin*. En línea: <https://oaxaca.quadratin.com.mx/Celebra-40-anos-el-Taller-de-Artes-Plasticas-Rufino-Tamayo/> Consultado el 20 mayo de 2017.
- Estrada, R. (2016). "Entrevista: Maximino Javier, el arte fantástico" 1 feb. 2016 en *Gaceta de la Universidad de Guadalajara* núm.866. En línea: http://www.gaceta.udg.mx/G_notas1.php?id=19166 Entrevista Maximino Javier, el arte fantástico. Consultado: 12 mayo 2017.
- López Casas, Cristina. "La evolución del arte fantástico en México: Daniel Lezama", en *Brumal*. En línea: revistes.uab.cat/brumal/article/download/v4-n2-lopez-casas/pdf_24_es. Consultado 12 abril 2017.
- Maximino Javier. *Del júbilo a la pasión. From jubilation to passion*. Zapopan, Jalisco, México, Black Coffee Gallery, 2015.
- Pérez García, Carmen. "Primera generación del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo. Felipe Morales y su plástica narrativa" NVI NOTICIAS, 30 jun. 2017]. En Línea: noticiasnetold.nvinoticias.com/oaxaca/cultura/artes/236860-felipe-morales-su-plastica-narrativa. Consultado: 17 mayo 2017.
- Roas, David. *Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico*. Madrid, Editorial Páginas de Espuma, 2011. (Colección Voces/Ensayo 161) En línea: paginasdeespuma.com/wp.../extracto_roas_davidtras_los_limites_de_lo_real53.pdf. Consultado 25 mayo 2017. Consultado: 26 abril 2017
- Shklovski, Viktor. (2016). Citado por Michèle Rodríguez en "Extrañamiento: el renacer de la percepción" en *Moon Magazine*, 23 jun. 2016. En línea: www.moonmagazine.info/extranamiento-renacer-la-percepcion/ Consultado 3 mayo 2017.
- Torrentera O, Fortino. La pasión estética del maestro Maximino Javier en el MUPO. En *La Gaceta de la Universidad de Guadalajara*. En línea: ciudadania-express.com/MarkesinaCultural. Consultado: 21 mayo 2017.
- Zavala Alvarado, Lauro (2005). "De los bestiarios y otros géneros breves", en *Anuario México*. México: UAM-X.

13 Lauro Zavala Alvarado, "De los bestiarios y otros géneros breves" en *Anuario México*, UAM-X, 2005, p. 126.