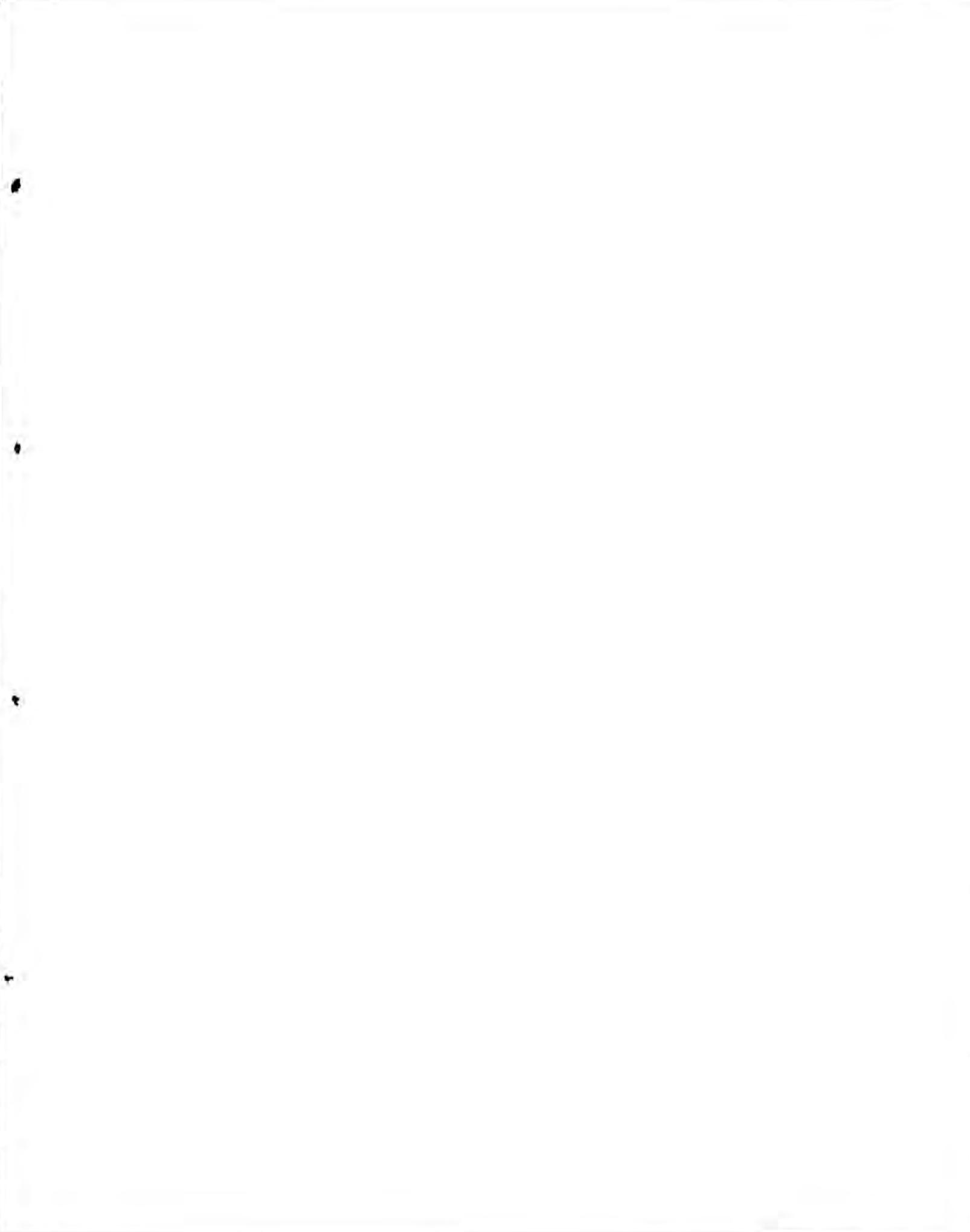
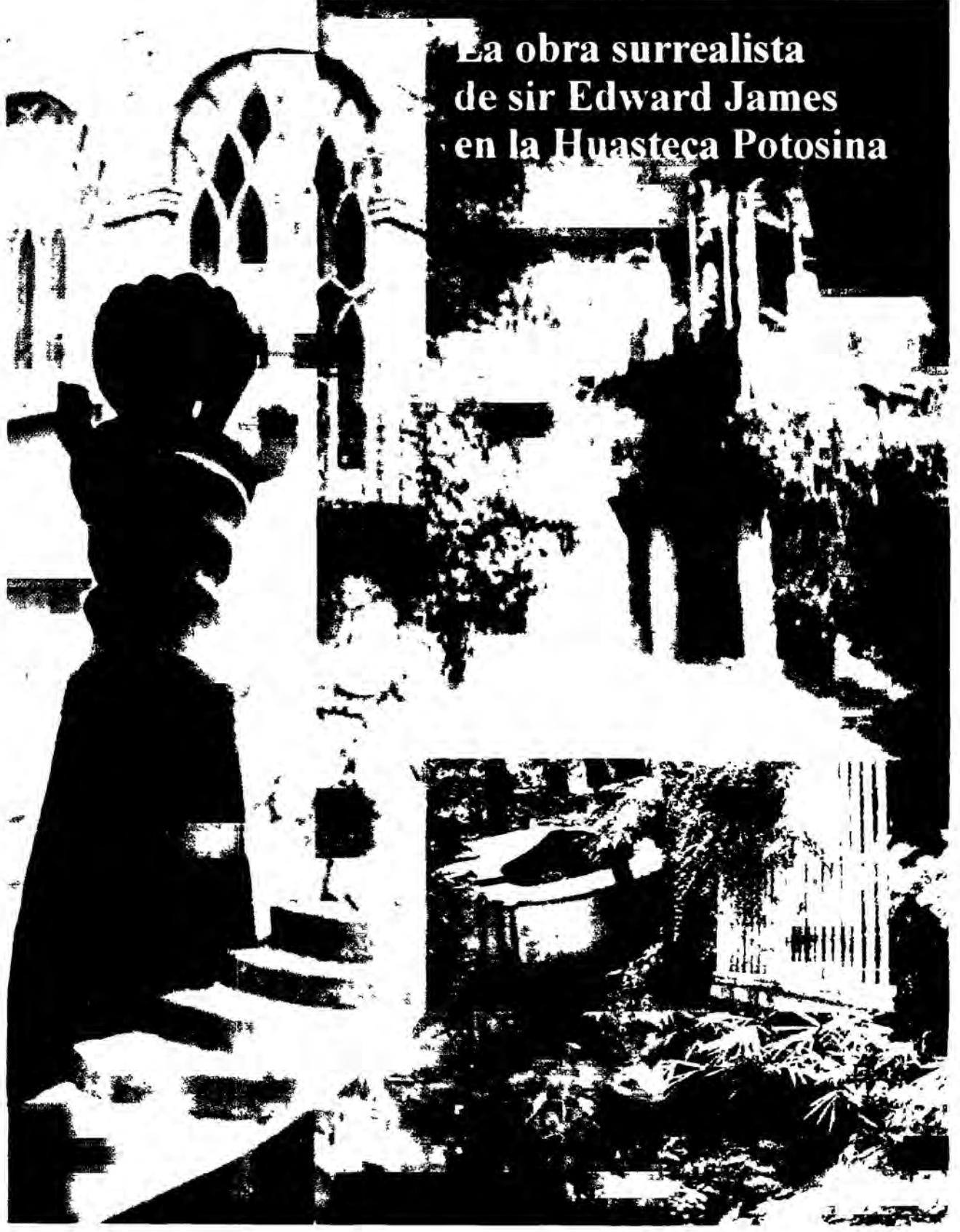

AEH - T 525

**La obra surrealista
de sir Edward James
en la Huasteca Potosina**

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Especialidad en Historia del Arte Mexicano
Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del Hábitat

Trabajo recepcional titulado
**La obra surrealista
de sir Edward James
en la Huasteca Potosina.**

Que presenta
Martha Elisa López Pedraza
con el fin de obtener el Diploma de Especialista
en Historia del Arte Mexicano

Sinodales
M D G Fernando García Santibáñez Saucedo
Dr Jesús Villar Rubio
D G Ma Leticia García Rocha

OCT.
San Luis Potosí, S L P, noviembre de 2001

**“... México es un país surrealista,
porque aquí pasan y se hacen cosas
que no pasan ni se hacen
en ninguna otra nación.”**

Edward James

Indice

Agradecimientos	1
Introducción	3
Capítulo I	
Xilitla	
Lugar de la obra surrealista	8
Capítulo II	
Sir Edward Frank Willis James	
Semblanza biografica e influencias surrealistas	26
Capítulo III	
Las Pozas	
Iconografia e iconologia de la obra surrealista	56
Conclusiones	84
Anexo	88
Obras Consultadas	92

Agradecimientos

El presente trabajo ha surgido con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para obtener mi Licenciatura en Diseño Gráfico, así como acrecentar mi nivel cultural y contar a futuro con una especialidad de Historia del Arte Mexicano, puesto que una de las características de esta institución educativa es estimular el estudio del patrimonio regional para la conservación del mismo

La Facultad del Hábitat, durante un importante tiempo trascendió de una manera destacada en mi vida, pues fue mi guía y maestra, albergó una gran comunidad de amigos y compañeros. En la Facultad tuve momentos difíciles, pero también amenos y gratos en compañía de mis maestros y condiscípulos que jamás olvidaré. Considero que lo anteriormente señalado, redundó en una maduración que fructificó en mi una formación integral.

No pretendo de ninguna manera que el trabajo expuesto sea considerado una obra de extraordinaria riqueza dentro del tema a tratar, supuesto que para lograr lo antes dicho, es necesario la experiencia que da el recorrer el difícil pero maravilloso camino del diseño y su estudio, y ello se logra solamente con la perenne investigación y práctica de muchos años.

Agradezco infinitamente a Dios la oportunidad que me dio de vivir y de conocer personas hermosas y sabias que me enseñan, guían y complementan en todos mis proyectos. A esas personas, dedico la presente tesis. A mi dulce abuelita, la Sra. Elisa Campa Vda. de López (†), a mis queridos padres, el Prof. y Lic. Francisco Adolfo López Campa y la distinguida Profa. Ma. del Rosario Pedraza de López, mi magno agradecimiento por saberme comprender, ayudarme y darme la oportunidad de demostrarles mi amor, admiración, cariño y respeto por esa fuerza de voluntad que tienen para afrontar todo en la vida, a mi hermano Ing. Adolfo Daniel López Pedraza, quien siempre me ha inspirado a ser una mejor persona cada día, a mi novio Antonio Ortiz Loredo, quién me alienta a vivir de manera plena cada minuto con alegría y amor. A todas estas personas, solo me resta agradecerles su extenso apoyo para luchar contra las vicisitudes que da la existencia.

Sería imperdonable no agradecer el auxilio recibido de mi linda y querida tía abuela, la Sra Francisca Campa Vda de Castillo, quién me ha ayudado de gran manera, además de que ella ha sido uno de mis incentivos de superación en esta vida

También estoy en deuda con la familia Muñoz Cisneros, la cual me facilitó gran parte de las fotografías e imágenes presentadas en este trabajo, así como algunos datos fundamentales para los objetivos planteados en la investigación del tema expuesto. Cabe destacar, que algunas de las fotografías antiguas y primordiales, fueron prestadas de buena manera por algunos de mis familiares.

Deseo además manifestar mi reconocido agradecimiento a mis maestros por ayudarme a lograr lo que tanto he deseado, y por aprender de ellos las cualidades que debe tener quién inspira a que se le nombre Licenciado en Diseño Gráfico. Mi profunda y extensa gratitud a mi profesor M D G Fernando García Santibáñez Saucedo, por sus valiosos consejos y sabia dirección, ya que este trabajo no hubiera podido ser realizado sin su ayuda. Aprovecho también este espacio para dar las más expresivas gracias a la coordinadora de la especialidad de Historia del Arte Mexicano, Lic Eulalia Arriaga Hernández, quién de manera amable y cordial se ha dedicado a informar todos los detalles por más mínimos que sean de la especialidad y, además, siempre me ha resuelto todas mis dudas y preocupaciones para llevar a cabo este trabajo de investigación.

Agradezco finalmente a mis amigos, familiares, y a todas las personas que se han interesado por participar en un trabajo cuyos consejos y apoyo hicieron todo lo posible para la realización de esta investigación que intenta proporcionar un panorama útil dentro de la Historia del Arte Mexicano, presente en el variado y rico estado de San Luis Potosí.

Introducción

La investigación emerge del interés de dar a conocer las obras surrealistas realizadas en el tranquilo municipio de Xilitla, S.L.P., para que sean consideradas y comprendidas, así como interpretados los mensajes y significados que presentan por medio de sus elementos de diseño. Propongo en este trabajo de estudio, presentar algunas de las construcciones artísticas que realizó sir Edward James con ayuda de los habitantes de la región, que considero yo importantes. Este proyecto servirá como estudio previo a un análisis específico sobre la obra surrealista de sir Edward F W James en la Huasteca Potosina, el cual será realizado para el trabajo requerido para la especialidad en Historia del Arte Mexicano.

Tengo un interés especial en este proyecto porque parte de mi familia vivió en Xilitla y de alguna manera tuvieron cierta relación en los terrenos que posteriormente sir Edward James compraría para realizar sus levantamientos, y que ahora esconden un legado artístico del siglo XX. En algunas ocasiones visité la casa de Xilitla donde Edward James, creador de la manifestación surrealista en dicho lugar, vivió por algunas temporadas. Atrae la atención la casa después de su reconstrucción realizada de una manera singular, actualmente la casa sirve de posada y es llamada El Castillo. Cabe destacar que en Xilitla, los visitantes (en especial los extranjeros), van en busca de conocer las edificaciones realizadas en concreto aparente dentro del terreno La Conchita, lugar cercano a la cabecera municipal de Xilitla donde James desbordó sus pensamientos y pausadamente formó un mundo onírico que crecía al compás de la vegetación excelsa de la Huasteca Potosina. Los lugares me impresionaron y causaron en mí una gran curiosidad e interés por entender el porqué de cada elemento de diseño en sus construcciones, así como el deleite de estar en el corazón de la Huasteca Potosina y conocer Xilitla, resulta un armonioso paraíso lleno de historia y de color.

El rancho La Conchita, también llamado Las Pozas, es un lugar surrealista único en su género, en el que al caminar sus senderos que serpentean en la sierra, se encuentran alojamientos los cuales acogen sueños que se dispersan por el paisaje. El entorno y la gente que visita estos lugares aparece y desaparece por la exuberante vegetación que se mezcla con los diseños hechos en concreto, adentrandonos en un mundo de sueño desmedido

Las Pozas, es un lugar que actualmente está un poco olvidado. Considero que dichas obras surrealistas son muestra de arte y simbolismo, las cuales reflejan las ideas de un personaje. Este proyecto de investigación pretende dar a conocer algunos antecedentes previos de la construcción, al presentarse como respuesta a la necesidad de dar a conocer la obra surrealista de sir Edward James en Xilitla, expresión artística de este siglo que debe tener mayor difusión, así como valorar y comprender el motivo de la realización de dichas construcciones.

El proyecto cuenta con una investigación documental y de campo, la documental está basada en archivos y bibliografía de diversas fuentes, las cuales son útiles para conocer el lugar, así como los datos primordiales y secundarios referentes al tema. En este proyecto se presenta un análisis biográfico de sir Edward F W James y una búsqueda de las influencias que tuvo con algunos surrealistas, para dar mayor claridad a su manifestación artística. Con la ayuda de la metodología de investigación pretendo que se proporcionen elementos que permitan la búsqueda del conocimiento, en base a la investigación procesal y formal.

La metodología para el estudio en las construcciones oníricas es la de Erwin Panofsky, en su libro *El significado de las Artes Visuales*, basada para el manejo de temas referentes a las artes plásticas, adecuado para este tema de investigación que se basa en analizar el objeto artístico en tres niveles preiconográfico, iconográfico e iconológico.

El trabajo va acompañado de notas, referencias, mapas y fotografías, para tratar de que la investigación sea más clara y precisa para toda aquella persona que tenga el interés en el tema expuesto. Cabe aclarar que el análisis para las construcciones está basado principalmente en la ornamentación, en los elementos de diseño, y en el color.

El proyecto de investigación sobre la obra surrealista de sir Edward James en la Huasteca Potosina requiere de líneas base, las cuales han sido formadas por medio de preguntas que presento a continuación

1. ¿Quién es sir Edward James y porqué llegó a Xilitla?
 2. ¿Existe algún tipo de comunicación gráfica en algunas de las manifestaciones surrealistas de Xilitla?
 3. ¿Llevarán un seguimiento algunas de las presentes manifestaciones surrealistas en el rancho La Conchita?
 4. ¿El entorno ecológico se vió afectado?
 5. ¿En qué elementos de diseño se basó sir Edward James para realizar su expresión artística en Xilitla?
 6. ¿De qué manera intervino la gente del lugar para la edificación de dichas obras surrealistas?
 7. ¿Cómo era la posada El Castillo y el lugar de Las Pozas antes de su reconstrucción?
- Al realizar el anterior cuestionamiento, provocó de manera ordenada formular las siguientes hipótesis
1. Comprobar la existencia de un significado y mensaje de algunas de las construcciones surrealistas
 2. Comprobar que algunas de las construcciones llevan un orden y ubicación según su significado mediante los elementos de diseño en Las Pozas
 3. Comprobar que siempre se respeto el entorno antes y después de las construcciones
 4. Comprobar la existencia de algunos elementos de diseño como base de las construcciones
 5. Comprobar la intervención e influencia de la gente del lugar para realizar las construcciones

A grandes rasgos el contenido del proyecto corresponde a un análisis monográfico del lugar, una biografía del escocés sir Edward James, así como la presentación de la investigación que dé a conocer el carácter formal, y el estudio iconográfico e iconológico de algunas de las construcciones hechas por James en el terreno de Las Pozas, Xilitla, para tratar de verificar las hipótesis del tema de investigación. Uno de los objetos de este estudio es hacer que la expresión artística de sir Edward James en la atractiva Huasteca Potosina, sea conocida en su simbología, que se observen y comprendan los elementos de diseño que interpretan el mensaje realizado por el poeta escocés en el ubérrimo lugar de Las Pozas.

Pretendo también con este proyecto varios objetivos particulares como crear un interés y difusión para la preservación y valoración de las manifestaciones surrealistas de Xilitla. Otro objetivo es identificar algunas de las construcciones, así como sus elementos de diseño, así como aportar unas breves descripciones de algunas de las edificaciones que considero más importantes. Y por último crear un antecedente para posteriores trabajos tanto de las construcciones de la casa de Xilitla, hoy posada El Castillo, así como del terreno La Conchita o Las Pozas.

Para finalizar ésta introducción, presento los tres objetivos específicos utilizados para la realización de este proyecto, dichos objetivos cuentan con sus respectivas divisiones

El primero es identificar y ubicar a Xilitla, San Luis Potosí, como el lugar donde se encuentran las construcciones surrealistas de sir Edward James. La división de dicho objetivo es de presentar una breve monografía municipal y reseña histórica de Xilitla. Así como la ubicación del terreno Las Pozas o La Conchita y la posada El Castillo en el municipio de Xilitla, la relación de los terrenos previos a las construcciones y los dueños anteriores de los terrenos antes mencionados en dicho lugar.

El segundo objetivo es dar a conocer la vida e influencias surrealistas de sir Edward James. El contenido del objetivo es una breve semblanza biográfica de sir Edward James, su influencia surrealista por medio de amigos y conocidos, así como algunas características de las obras pictóricas de algunos de sus amigos surrealistas más cercanos. Además hago mención de la estancia de sir James y el comienzo de su obra surrealista en Xilitla, y de su amistad con el Sr Plutarco Gastélum y el Sr Carmelo Muñoz Camacho, personas que tomaron un papel importante para el desarrollo del proyecto surrealista del escocés sir James en la región huasteca.

El último de los objetivos del proyecto es el estudio del análisis iconográfico e iconológico de la manifestación surrealista de James en Las Pozas, donde solamente se hace la descripción de algunas de las construcciones surrealistas, puesto que son aproximadamente 45 estructuras en el rancho La Conchita. Es por eso que en este proyecto se conocerán algunas de ellas, y servirán como antecedente a investigaciones futuras. Cabe señalar que también se estudiará la imagen como totalidad de las construcciones surrealistas de sir Edward James en torno a la naturaleza que las rodea en aquel opimo lugar.

En síntesis, escribir sobre dicho trabajo es como tratar de descifrar una imagen plástica y transportarla de cierta manera en un discurso formal. Es como tratar de institucionalizar la obra de arte y llevarla por un sendero que la ubique en el espacio lingüístico y tenga la capacidad de generar una serie de diferentes aproximaciones alrededor de ella. Donde no se limite la interpretación a lecturas formalistas, sino dejar abierto una serie de posibilidades, y permitir que la multiplicidad sea el camino más cierto al deleite estético.

Por lo tanto, es mi intención explicar el singular proceso creativo e ingenioso manifestado en la preciosa Huasteca Potosina a través del lenguaje que presenta totalmente el surrealismo de sir Edward James en Xilitla, y dejar abierta la posibilidad a nuevas lecturas. Yo no critico negativamente la obra plástica del poeta escocés sir James, la admiro, porque creo que lo estético siempre cobra más importancia cuando se rompe con los caracteres más significativos de la tradición y se hace una lectura de un espacio en su totalidad.

Capítulo I

Xilitla

Lugar de la obra surrealista

El municipio de Xilitla cuenta con hermosas cascadas y tranquilos ríos que distinguen la Huasteca Potosina
(Las Pozas, 1999)

Xilitla

Lugar de la obra surrealista

La Huasteca Potosina, llamada así por la estancia de principales grupos étnicos huastecos, se encuentra ubicada en una de las tres regiones del estado de San Luis Potosí. Dicho estado se encuentra localizado en la parte central de México y comprende parte de la Sierra Madre Oriental, la Altiplanicie Mexicana y la planicie costera del golfo de México. Colinda con nueve estados físicamente que son: Coahuila y Nuevo León al norte y noreste; Tamaulipas y Veracruz al este; Guanajuato, Querétaro e Hidalgo al sur; así como Zacatecas y Jalisco al oeste y suroeste.

La Huasteca también incluye parte de los estados de Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas; donde la situación de la región Huasteca dentro del estado de San Luis Potosí se ubica en el peldaño más bajo, puesto que le antecede la región del Altiplano y la Media. La región de la Huasteca cuenta con un suelo muy fértil y en ella se localizan los principales ríos caudalosos, arroyos permanentes y manantiales de nuestro territorio. Dicha región está integrada por 20 municipios de los 58 con los que cuenta el estado de San Luis Potosí, y entre los más destacables se encuentra Xilitla.

División de las zonas del estado potosino con la ubicación delimitada del municipio de Xilitla.

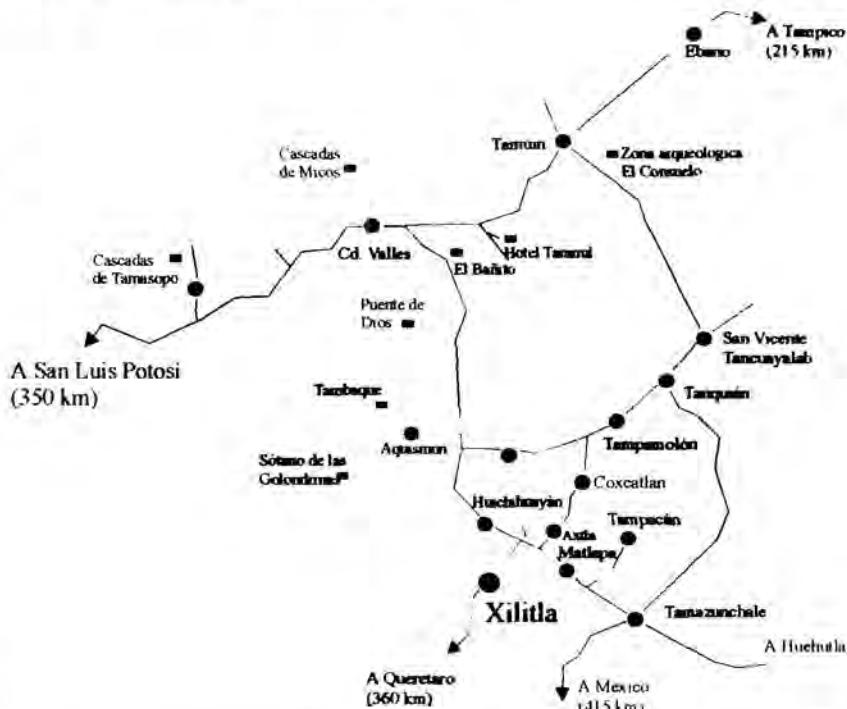
El municipio de Xilitla cuenta actualmente con una población heterogénea que se conforma en su mayor parte por raza mestiza y una población indígena importante. De acuerdo con el censo de población en el municipio se aproxima a 44864 personas, de la cual 21945 son mujeres y 22919 son hombres; 42490 son nacidos en la entidad y 2229 no pertenecen a esta entidad y por diferentes motivos se han asentado en la región. El municipio está conformado por regiones ganaderas y agrícolas, consta con 38 ejidos que hacen un total de superficie de 30742 hectáreas ejidales.

El pueblo de Xilitla presenta un matiz singular en sus paisajes.
(1999)

Distancias cortas y próximas dentro del estado potosino para llegar a Xilitla.

Xilitla se ubica a 14 km de la Y griega localizada en el kilómetro 394 de la carretera México-Laredo, ruta que une gran parte de la región huasteca. Otro camino para llegar a dicho lugar es por la autopista México-Querétaro, donde se toma la desviación hacia San Juan del Río hasta llegar a Jalpán, Qro. y de ahí a la cabecera municipal. Se puede apreciar de una manera más concreta las distancias en kilómetros de algunas de las principales ciudades para llegar a Xilitla. La capital del estado, San Luis Potosí queda a 350 km; la ciudad de Querétaro, Qro. se ubica a 360 km, México, D.F. se sitúa a 415 km; y el puerto de Tampico, perteneciente al estado de Tamaulipas a 215 km.

El municipio en la actualidad limita con: Aquismón y Huehuetlán, S.L.P. al norte; el estado de Hidalgo al sur; Axtla de Terrazas, S.L.P. al este; el estado de Querétaro se localiza al oeste, Tamazunchale y Matlapa, S.L.P. al suroeste. En la obra literaria del Lic. Miguel Alvarez Acosta, la novela *Xilitla*,¹ destaca que la villa xilitlense se encuentra a una altura aproximada de 680 metros sobre el nivel del mar. La ubicación, la abundancia de recursos naturales y la belleza excepcional de la región hacen de Xilitla un lugar sublime, atractiva por su flora, fauna, clima y suelo, dan como resultado un hermoso paraíso lleno de historia y color. El pueblo de Xilitla en si, está lleno de maravillosos paisajes y ha sido una inspiración para todo aquel que lo ha encontrado a su paso.

¹ Alvarez Acosta, Miguel, *Xilitla (Lugar de Caracoles)*, México, 1950.

Detalle de la plaza principal
del tranquilo pueblo de Xilitla
(1998)

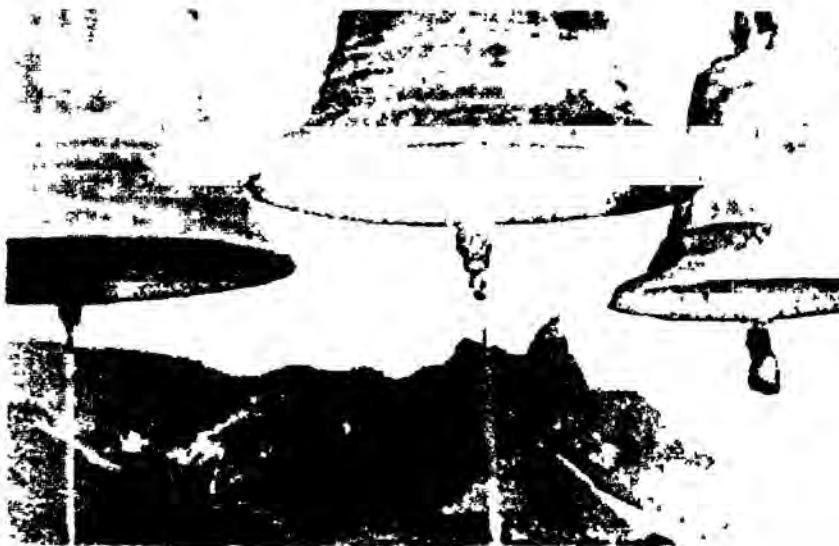
Antiguamente Xilitla se conocía con el nombre de *Taziol*, que significa “lugar de caracoles” o “tierra de caracoles”. Esta información es tomada de un escrito que realizó el Sr Alfonso Llamazares Zuñiga donde aclara que Xilitla es más conocida como “tierra de caracoles”², pues existen varias opiniones del significado, el Sr Llamazares analiza documentos publicados por el Sr García Pimentel, el cual escribe los dos nombres de Xilitla como si fuese un solo vocablo: *Taziolxilitlán Taziol* es una palabra compuesta del náhuatl, *Tazoc* que significa “andar para atrás”, y *Zol* “sacar espuma”, *Tozozol* es un animal de agua dulce “un animal de río que anda para atrás”, y *Ziol* es un vocablo en desuso que significa lo mismo que *tlán*, es decir “lugar de”, y *Xili* significa “camarón” *Xilitlán (cili-tlan)* y *Taziol* significan “lugar de caracoles” o “lugar de camarones de agua dulce”

Vista panorámica de Xilitla, S L P
(1999)

Xilitla cuenta con un atractivo clima, es templado regular y la influencia del relieve llega a determinarse subtropical genegalés por tener lluvias de convención durante el verano y otoño. Además resulta bello todo el intercambio visual de imágenes referentes a la naturaleza. Un ejemplo es la Sierra Madre Oriental que presenta montañas importantes en la región como el Cerro San Antonio que se ubica por el lado occidente del pueblo de Xilitla, y La Silleta, también conocida como Cerro de la Espina, localizada en la parte noreste de dicho lugar.

² Llamazares Zuñiga, Alfonso, “Datos históricos de Xilitla” en Escuela Secundaria Federal por Cooperación p 17

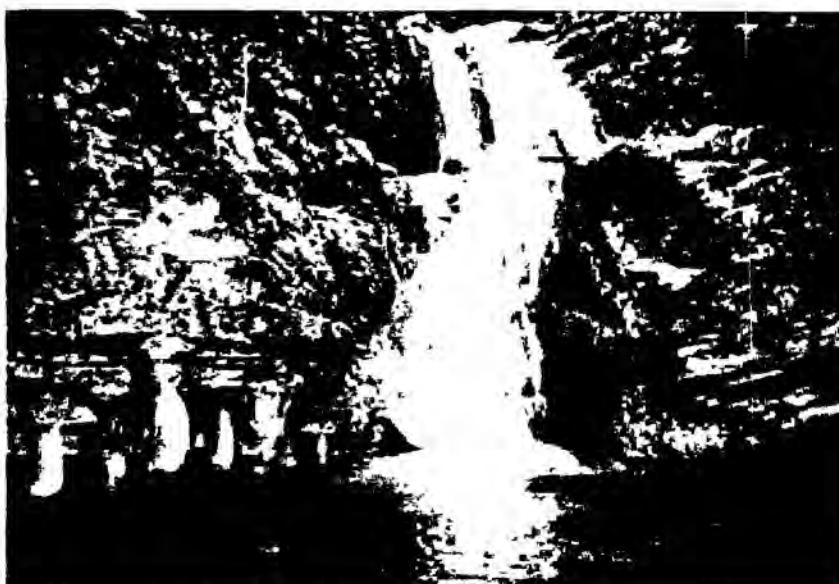

Sobre el convento agustino
se puede apreciar
una excelente vista del
cerro llamado La Silla
(1965)

El café es uno de los principales
cultivos en Xilitla, destaca el café
pergamino, tostado, cereza y
mortedo
(1999)

El movimiento y sonido de sus ríos y arroyos provocan una gran tranquilidad en los lugares donde se localizan, y entre los principales están Santa Mónica, La Conchita, Tancuilín, Apetzco, Seco, los cuales alimentan al río Huichihuayan que contribuye al río Pánuco, el cual desemboca en el golfo de México. Cabe mencionar que dadas las condiciones del clima, lugar y características de suelo, hacen que Xilitla tenga una muy buena producción de café, este producto tropical se cultiva en pequeños y grandes plantíos, también se produce caña de azúcar y naranja pequeña en grandes cantidades. Entre sus riquezas naturales, cuenta además con yacimientos de carbón mineral y maderas de construcción.

Cascada perteneciente al rancho
La Conchita que forma parte
en las pozas naturales
(1999)

Vista interior del convento de San Agustín Xilitla, San Luis Potosí (1999)

Detalle de las campanas y ventanas del convento agustino de Xilitla (1999)

Convento de San Agustín Xilitla, S L P (1950)

Al consultar datos presentados en la investigación realizada por el Prof. e historiador Nereo Rodríguez Barragán, y mencionados por el Sr. Llamazares refieren que la fundación de Xilitla se da en la época precortesiana, “ situada a los 21 gr latitud y 98 gr 59 minutos de longitud oeste ”³ Además de que señala que los primeros habitantes eran chichimecas y en 1455 fueron invadidos por los mexicas

En 1550 el convento de San Agustín fue construido gracias a la intervención de fray Juan de Sevilla y fray Antonio Roa, y terminado en 1558, al parecer estuvo en dicho evento Fray Alonso de la Veracruz⁴ (1507-1584), filósofo y religioso agustino español quién fuera uno de los más importantes profesores de la primera universidad de México⁵ Hacia 1587, el pueblo de Xilitla tuvo un gran ataque chichimeca en el que el convento resultó afectado porque “ entraron al claustro bajo del convento y quemaron todo aquello que no era bóveda ”⁶

³ Llamazares Zuñiga, Alfonso, op cit p 17

⁴ Meade, Joaquín, La Huasteca Epoca Antigua, p 302

⁵ "Alonso de la Veracruz", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99

⁶ Llamazares Zuñiga, Alfonso, op cit . p 29

Entre las crónicas y memorias de los frailes agustinos se menciona que Xilitla tenía 9 estancias Tlacocunal, Tilaco, Tantuco, Tlaletlán, Taxopen, Tamáncho, Tlachco, Cipatlán y Quequentlán, dichas estancias eran habitadas por otomíes y nahuatlxs Durante el siglo XVII Xilitla fue repoblado con familias de estados vecinos y poco a poco fue creciendo Segun la cronica de José Villaseñor y Sánchez (1911-1961), filósofo y religioso mexicano menciona que en 1746 Xilitla fue “ habitada por otomíes, mexicanos, pames y mecos ”⁷

Para el año de 1743 Xilitla perteneció al igual que el resto de los pueblos de la huasteca a la jurisdicción de la alcaldía mayor de Santiago de los Valles, tuvieron que pasar 84 años para que en 1827 adquiriera su categoría de Villa De manera que en 1895 Xilitla ya era municipio con la denominación de Villa, pero ahora perteneciente al partido de la región de Tancanhuitz

Xilitla a finales del siglo XIX y principios del XX contaba con una población extranjera principalmente de ingleses, italianos y alemanes, que se dedicaban a la producción del café u otros motivos, porque Xilitla era un paso obligado y llegó a concentrar familias pudientes de todas nacionalidades

Convento de San Agustín,
Xilitla, San Luis Potosí
(1999)

⁷ Llamazares Zuñiga, Alfonso, op cit , p 17

Coronel José Castillo Castillo
(1938)

A principios del siglo XX Xilitla comenzó a sentir los síntomas del México revolucionario. En octubre de 1918 se estableció el Coronel D José Castillo Castillo, quién realizó obras de beneficio colectivo y se convirtió en el “hombre fuerte” del lugar. A partir de 1920 se observa un desarrollo en la infraestructura social del municipio, y para 1926 principalmente al coronel Castillo se debe que Xilitla quedara comunicada por carretera, así como ser el primer pueblo que tuviera electricidad.

El coronel Castillo acompañado de su esposa, la Sra Francisca Campa de Castillo, Xilitla.
(1918)

Entre 1934 y 1937 aparece la publicación llamada La Luz, dicho suceso dio vida al periodismo teniendo como uno de sus fines mostrar la sociedad de Xilitla. Dicha publicación presenta el 15 de septiembre de 1934, página 53, a distinguidas damas de la sociedad xilitlense, y menciona en sus líneas “Este conjunto primoroso de las flores mas hermosas del vergel xilitlense, este bouquet pincelado con los firmes y vividos colores de la paleta del Creador, lo integran, de izquierda a derecha Sritas Esperanza Zorrilla, Francisca Castillo, Susana Jonguitud, Josefina Pedraza y a la Sra Francisca Campa de Castillo, abajo”

15 de Septiembre de 1934

La Luz

Página 53

He aquí la distinguida sociedad xilitlense que integra bouquet de las flores mas hermosas del vergel xilitlense, este bouquet pincelado con los firmes y vividos colores de la paleta del Creador, lo integran, de izquierda a derecha Sritas Esperanza Zorrilla, Francisca Castillo, Susana Jonguitud, Josefina Pedraza y a la Sra Francisca Campa de Castillo, abajo.

Este bouquet de las flores mas hermosas del vergel xilitlense, este bouquet pincelado con los firmes y vividos colores de la paleta del Creador, lo integran, de izquierda a derecha Sritas Esperanza Zorrilla, Francisca Castillo, Susana Jonguitud, Josefina Pedraza y a la Sra Francisca Campa de Castillo, abajo.

Revista La Luz, presenta en una de sus ediciones a la esposa e hija mayor del coronel José Castillo, la Sra Francisca Campa de Castillo y la Srita Francisca Castillo Campa (1934)

Hacia 1950, la población de Xilitla era de 23110 habitantes y la villa contaba con 1955 habitantes y una población territorial de 400 km². Menciono este dato porque es un periodo que considero importante para dar cuenta de la comunicación y reconocimiento de los habitantes de dicho lugar. El que llegara una persona durante esos tiempos era motivo de expectación y aún mas si tenía fines de establecerse en el pueblo.

Vista panorámica de Xilitla
(1950)

Plaza principal de Xilitla
(1950)

En 1945, el escocés sir Edward Frank Willis James pisa tierra mexicana, después de haber estado en Cuernavaca durante algún tiempo y haber conocido otros lugares de México, llega a Xilitla junto con su acompañante Plutarco Gastélum y decide quedarse en ese hermoso paraíso pues le parecía que lo surrealista era cosa de todos los días. En el otoño de 1947 llegó a Xilitla en busca del mejor lugar para plantar orquídeas y le encargó a su acompañante buscara informes sobre unas propiedades que le interesaron, una casa ubicada en la calle de Ocampo No 105 de la cabecera municipal, y el rancho La Conchita, pues consideró el lugar idóneo para el cultivo de sus plantas. Es así como “El inglés”, generalmente llamado así a sir Edward James por los conocidos y habitantes de Xilitla se interesa mucho en el lugar y decide adquirir los terrenos de La Conchita o Las Pozas, además de una casa céntrica dentro del pueblo de Xilitla.

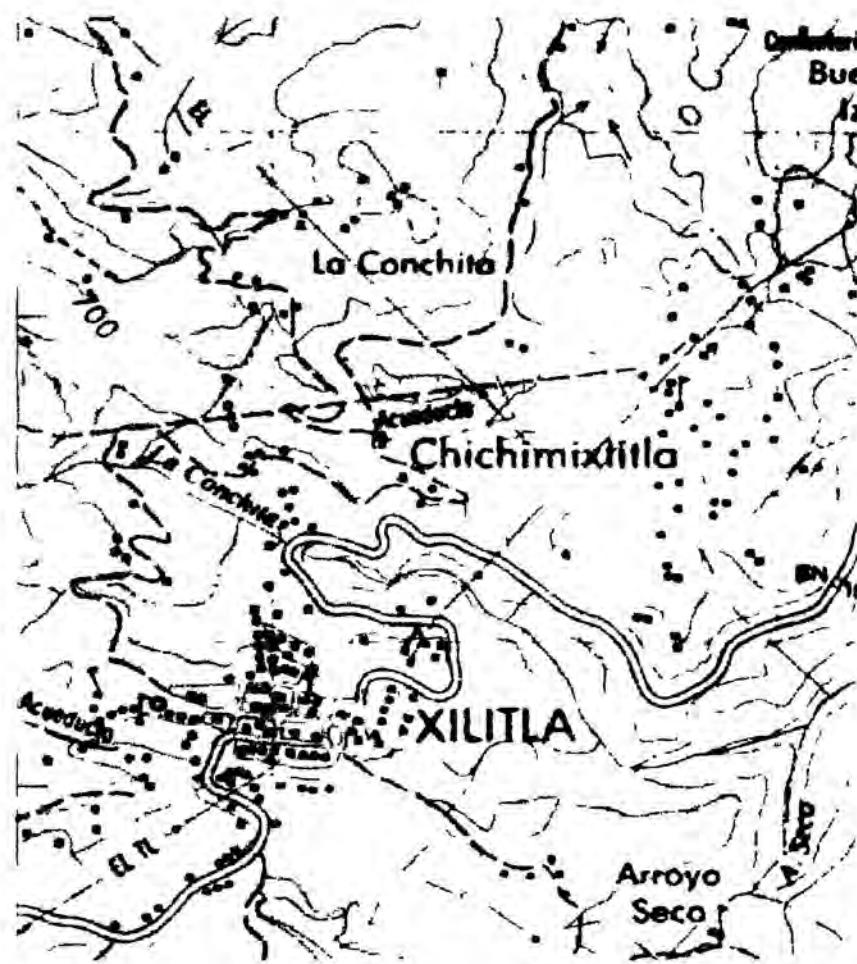
* Casa de Xilitla
que ocuparía sir Edward James
Plaza principal
Iglesia Convento de San Agustín

Sir Edward James y el Sr Plutarco Gastelum en Las Pozas
(1979)

El rancho La Conchita o Las Pozas, está en un terreno en el cerro de Xilitla, se localiza en la carretera No 85 en el tramo Ciudad Valles-Tamazunchale, a unos 45 km del pueblo de Xilitla, por la carretera que va a Tlamaya, después del Puente Curvo El rancho La Conchita se extiende a lo largo de mas de 30 hectareas destinadas para el cultivo de café, ademas cuenta con el río La Conchita, cascadas y pozas naturales

Es un terreno abrupto, sinuoso, riscoso, de exuberante vegetación, comprende una cascada que forma 9 pozas naturales, es decir, se configuran pequeños estanques de agua cristalina, donde los habitantes de la región y visitantes acuden a nadar

Carta topográfica de la ubicación
del pueblo de Xilitla y La Conchita
(1999)

Coronel José Castillo Castillo
Xilitla, San Luis Potosí
(Hacia 1937)

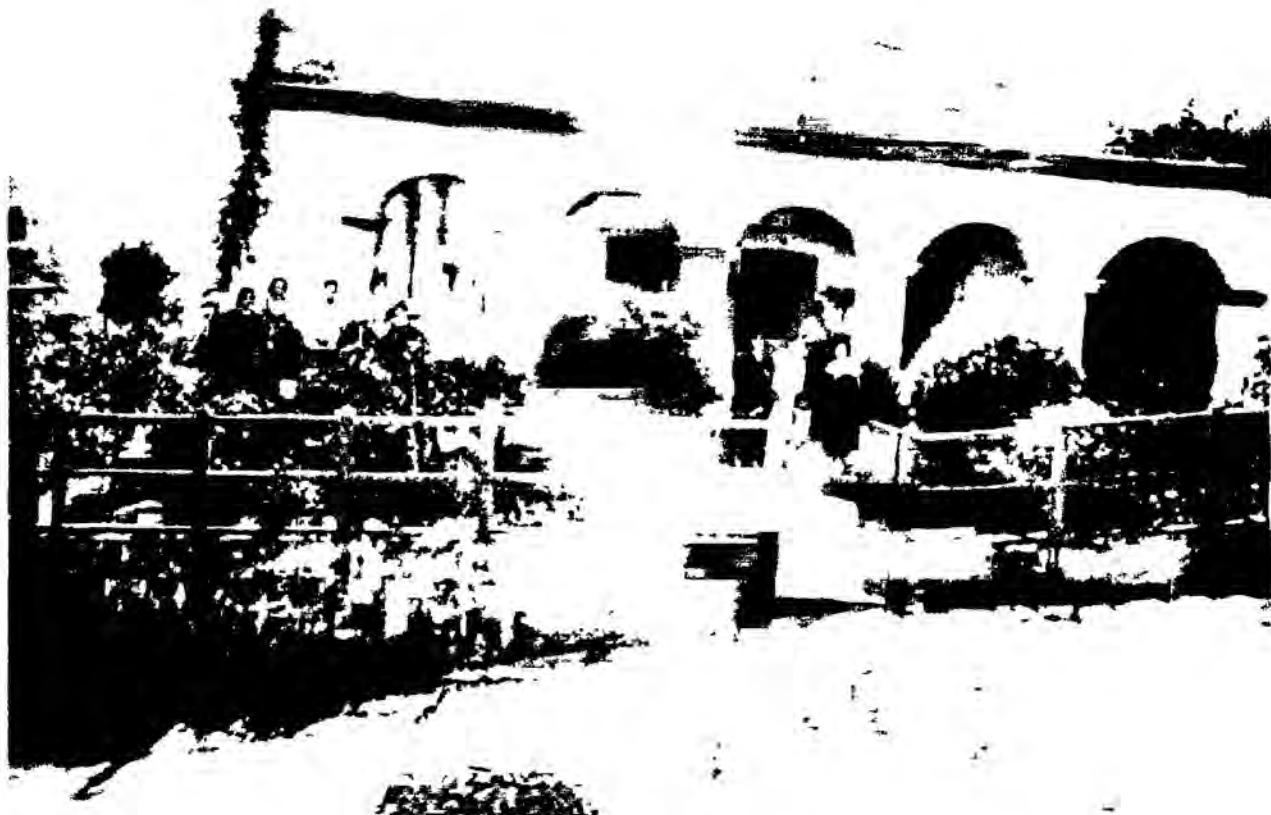
Sra. Francisca Campa
Viuda de Castillo Xilitla
(1942)

El coronel José Castillo adquirió la propiedad de los terrenos de La Conchita y de la casa de Xilitla (hoy conocida como posada El Castillo), por medio de una compra-venta que concertó con el Padre Orta, el cual en ese tiempo era sacerdote de la iglesia de Xilitla, posteriormente dichas propiedades formaron parte del patrimonio familiar cuando el coronel Castillo contrajo nupcias con la Srita Francisca Campa Priego en 1918 y establecieron su domicilio en Xilitla De este matrimonio procrearon tres hijos José, Francisca y Alicia Castillo Campa A la muerte del coronel Castillo en 1942, los documentos de propiedad de la casa y el rancho La Conchita quedaron en manos de su hija Francisca y de su viuda respectivamente, los que vendieron y pertenecieron después al Sr Plutarco Gastélum, al adquirirlos sir Edward James con el nombre de su buen amigo y administrador de confianza

Llegada del entonces presidente
Gral L. Cárdenas a Xilitla, SLP
Atrás lo acompaña el coronel Castillo
Xilitla, San Luis Potosí
(Hacia 1939)

En entrevista con la Sra Francisca Campa Vda de Castillo⁸ contesto a mi pregunta sobre la descripción y situación de la casa antes de la venta, ella dijo "Cuando me case, me fui a vivir con mi esposo sobre la calle de Ocampo, en una casa de una planta, no tenía las ventajas actuales, pero estaba muy bien ubicada, era de las mejores de ahí en esa época"

Vista de la casa que perteneció
a la familia Castillo Campa.
ubicada en el apacible pueblo
de Xilitla. Dicha casa ocupó
posteriormente sir Edward James
(1934)

⁸ Entrevista efectuada el 4 de enero de 1999 a la Sra Francisca Campa Vda de Castillo

Familia Castillo Campa
(1926)

Sus hijos se fueron a la ciudad de México para que tuvieran una mejor educación y evitar riesgos en su integridad por motivos políticos, pero un trágico acontecimiento los hace regresar en 1942. Ocurre la muerte del coronel Castillo, el cual es asesinado sobre los escalones de su propia casa. Este hecho fue un golpe terrible para la madre de tres hijos, siendo esto siempre motivo de querer desligarse de estas propiedades, dejando pasar el tiempo, la Sra Francisca decide vender la casa que habitaba en Xilitla, así como el terreno cafetalero La Conchita y opta por irse a vivir al rancho de San Juanito, Huichihuayán, S L P

Al hacerle referencia sobre a quién le fueron vendidos los terrenos, ella refiere "No recuerdo exactamente el año en que los vendí, los terrenos fueron vendidos porque se interesaron y se presentó la oportunidad", en este caso y como ella narra " a un señor que hablaba poco español y que siempre iba con un acompañante que decían era de Sonora". Los papeles fueron hechos a nombre del sonorense Pablo Gastélum aunque el comprador fue el escocés sir Edward James, esto fue porque los extranjeros no podían adquirir territorio mexicano, a menos que tuvieran algún permiso por trabajo en el país

Sra Francisca Campa
Vda de Castillo
(1947)

Entrada principal
a la posada
El Castillo
(1999)

Sra Francisca Campa Vda de Castillo, acompañada de su hijo el Dr Jose Castillo Campa (1995)

La Sra Francisca Campa Vda de Castillo vivió 10 años en el rancho de San Juanito y decidió irse a vivir a Cd Valles, S L P , donde se establecio por más de 20 años, pero el calor intenso la hizo cambiar de opinión y mudarse a la ciudad de San Luis Potosí, a sus 98 años y con una sonrisa en su cara aclara que el clima de la ciudad es el que le gusta mas por no ser tan caluroso como en los lugares donde habitó anteriormente

Vista interior de la posada
El Castillo, Xilitla
(1999)

Detalle de la entrada principal de la casa que ahora ocupa la posada El Castillo, Xilitla
Al frente de la entrada se encuentra retratada la Srita. Francisca Castillo Campa (1947)

Detalle de la fachada
de la posada El Castillo, Xilitla
(1999)

Sir Edward James al comprar los terrenos y al decidirse construir y expresar su arte, sólo visitaba los lugares por temporadas, para checar las instrucciones que dejaba a sus constructores. El periodo de estancia por lo regular era entre septiembre y febrero, porque eran los meses menos calurosos dentro de la region huasteca, puesto que no solamente visitaba Xilitla, sino que él iba repetidamente a Ciudad Valles y a otros lugares cercanos para conocer el entorno que lo inspiraría en Las Pozas, y crear en ella zonas relacionadas por distintos caminos llenos de la magia de la vegetacion, que se mezclan con los diseños formados por las ideas surrealistas de un hombre noble y espiritual.

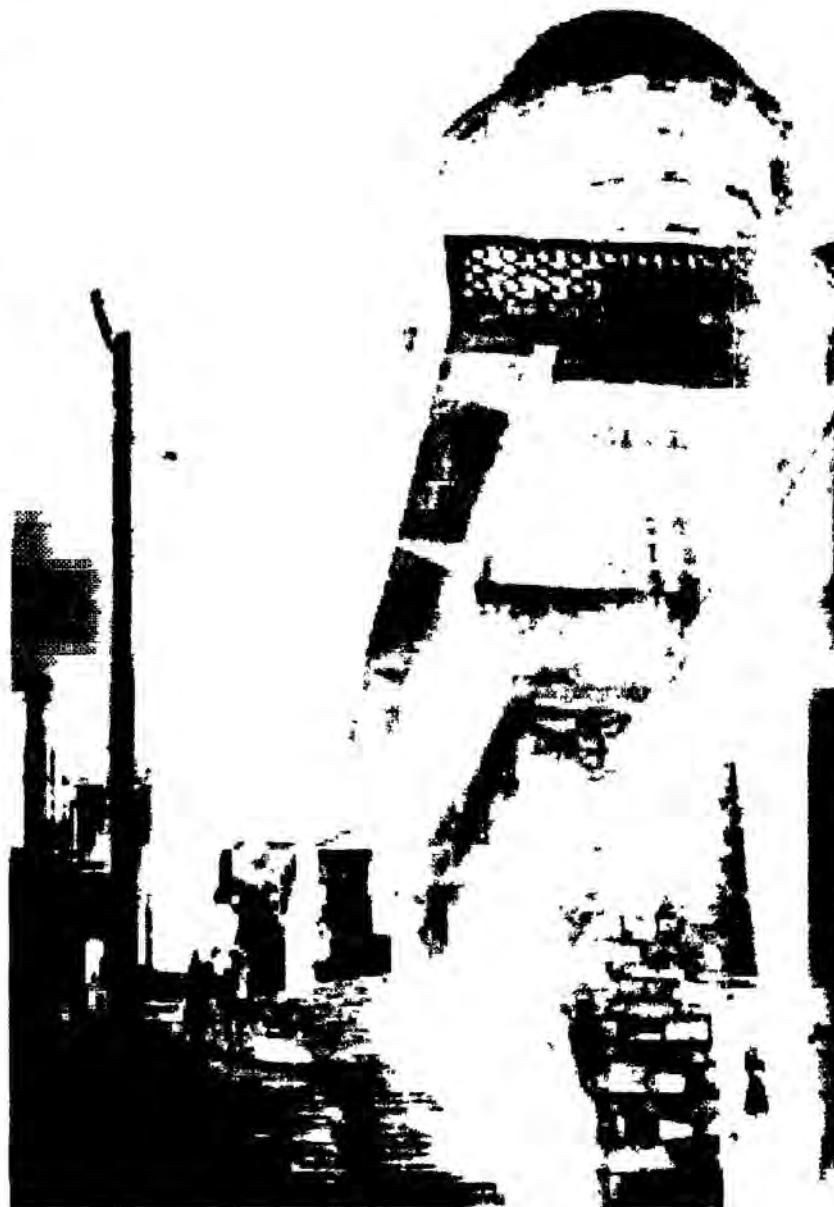
Fachada de la posada
El Castillo
(1999)

Detalle del patio interior
de la posada El Castillo, Xilitla
(1999)

Detalle de la alberca
que se encuentra actualmente
en la posada El Castillo
(1999)

Vista de una reconstrucción de la casa
que sir Edward James ocupó en Xilitla
(Hacia 1960-1970)

Detalle de los arcos y columnas
de la posada El Castillo, Xilitla
(1999)

Detalle de los arcos y columnas
de la posada El Castillo Xilitla
(1998)

Detalle de los arcos y columnas
antes de la actual posada El Castillo
(1931)

Vista panoramica de la casa
que el escoces millonario
sir Edward James ocupó en Xilitla,
hoy conocida como posada El Castillo
(Hacia 1670-1970)

Capítulo II

Sir Edward Frank Willis James
Semblanza biográfica e influencias surrealistas

Sir Edward James en Xilitla,
acompañado de una de sus
guacamayas prescendas
(Hacia 1982)

Retrato de Sir Edward F W James
(Hacia 1960-1970)

Sir Edward Frank Willis James

Semblanza biográfica e influencias surrealistas

El abuelo estadounidense de sir Edward Frank Willis James, era miembro de la opulenta familia minera Phelps Dodge y decidió irse a vivir a Inglaterra. Uno de sus tres hijos, dueño del Parque West Dean y de una gigantesca extensión en la región de Sussex, se casó con una inglesa a quien se tenía por hija natural de Eduardo VII.

Edward James nació en Escocia en 1907, meses más tarde junto con su madre es trasladado a West Dean, Inglaterra. En Eaton estudió literatura, heredó la fortuna del padre y la de un tío, vivió algunas temporadas de su vida en la casa londinense familiar de Chichester, West Sussex, donde pasa los primeros años de su vida y después llega a ser su herencia y patrimonio.

Escribió y publicó obra poética, también escribió una o dos novelas, se vinculó con artistas de vanguardia, como el poeta y crítico francés André Breton (1896-1966), simpatizó con los movimientos artísticos producidos entre la Primera y Segunda guerras mundiales, y en particular, se identificó con el surrealismo, que se caracteriza por enfatizar el papel del inconsciente en la actividad creadora.

Sir Edward James en su hogar de Londres ubicado en la calle Wimpole (1937)

La bailarina austriaca Tilly Losch contrajo matrimonio con el escocés sir Edward James de 1931 a 1934.

En 1928 Edward James conoce y se enamora de una bailarina austriaca llamada Tilly Losch, y un año más tarde, cuando él tenía 22 años se casó. Ella tenía 31 años; el matrimonio sólo funcionó cinco años, porque la bailarina no tomó en serio la relación, de manera que se involucró en amores cada vez más evidentes y lo abandonó. Para hacerla volver Edward James financió la compañía donde ella trabajaba, aportó recursos para otras compañías y fue su promotor. James adquirió fama de generoso mecenas en el círculo parisino de artistas intelectuales; patrocinó a George Balanchine (1904-1983) bailarín y coreógrafo ruso que pertenecía a la compañía *Les Ballets*, en la cual Tilly Losch trabajaba y por medio del millonario Edward James se crearon dos ballets para ella como primera bailarina, uno de ellos fue titulado *The Seven Deadly Sins*, (Los Siete Pecados Capitales).

Sin embargo James no logró que Losch se quedará con él y ella le exigió el divorcio acusándolo de homosexual, entre otras cosas. Edward James la contraatacó por adulterio con el Príncipe ruso Sergei Obolensky.⁹ Ofendido Edward James se fue a vivir al continente Europeo por algún tiempo. Nunca volvió a casarse y no tuvo hijos.

En Italia trabajó para el servicio diplomático de la Gran Bretaña, como menciona Michael Kerman en un artículo sobre Edward James, en el que expone la función laboral en dicho lugar del escocés: "... casi provocó un incidente por sus traducciones defectuosas; fue despedido."¹⁰ Estando en Italia, emocionado por el trabajo del pintor Salvador Dalí (1904-1989), se trasladó hacia España para conocerlo. La producción del español Dalí se basó en su método paranoico-crítico, inspirado en teorías de Sigmund Freud. James y Dalí simpatizaron y pasaron posteriormente una temporada en Nápoles, en la Villa Cimbrione, que entonces James rentaba. Durante cierto periodo James fue su mecenas y le llegó a pagar mil dólares al mes a Dalí, para que pintara menos, pero mejor.

⁹ Kerman Michael, "El fabuloso millonario escocés que creó un refugio singular en la selva potosina" en: *Actual*, p. 69

El príncipe ruso Sergei Alexandrovich Obolensky, fue un graduado del Liceo Imperial Alexander, teniente mayor del gobernador general de Moscú, y capitán en la caballería armada. Contrajo nupcias en San Petersburgo el 5 de febrero de 1914 con Luov Alexandrovna Naryshkina, hija de Alexandre Dmitrievich Naryshkin y Lydia Yacovlevna Volkova. El príncipe Sergei y su familia huyeron durante la Revolución Rusa y se establecieron en Inglaterra.

¹⁰ Kerman Michael, op. cit. p. 69

En 1938, parten hacia Inglaterra Edward James y Salvador Dalí, para visitar a Sigmund Freud. Por intervención de Edward James y Stefan Zweig, Dalí visitó a Freud y le realizó unos bocetos para un portaretrato. Cabe destacar que James le compró a Dalí toda su obra durante un año y subsidió la exposición Sueño de Venus, de la Feria Mundial de Nueva York en 1939.

Fotografía del pintor español
Salvador Dalí.
(Hacia 1930-1940)

En una ocasión Dalí le dijo a Edward James: *"Look, we move among a bunch of 'pseudo-realists', who... produce nothing but junk. So, they try to act like madmen to justify themselves. On the other hand, you who are real labor to act sane..."*¹¹. Dalí consideraba completamente a sir James como un hombre surrealista por todo lo que él presentaba en su comportamiento y manifestación de ver la vida y lo comparaba con otros exponentes de la época porque el pintor español consideró que James era un verdadero ejemplo de la expresión. Esto se lo dijo porque pintores de la época rumoreaban entonces sobre la imposibilidad de que un aristócrata pudiese ser poeta y surrealista.

En el artículo titulado *Salvador Dalí Art Gallery - The Surreal Years* (1929-1941), se hace mención sobre el mecenas o protector de Dalí: *"Although Surrealism never caught on in England, one particular British subject, Edward James, became an important collector and patron of Salvador Dalí. He was an original member of the Zodiac Group, which had been put together by Gala exclusively for the purpose of subsidizing the artistic couple through rough times by the sale of Dalí's art."*¹² Es decir, que si bien el surrealismo no se manifestó de gran manera en Inglaterra, Edward James llegó a interesarse y ser un mecenas muy importante de Salvador Dalí.

¹¹ Kieran Michael, "One man's fantasy stands tall in a jungle in Mexico" en: *Smithsonian*, p. 66.

"Mira, nos movemos entre una serie de seudo-surrealistas de receta, que obviamente por ello lo que producen son porquerías, pues se aparentan locos para justificarse, en cambio tú que estás realmente loco, haces esfuerzos para aparentarte cuerdo."

¹² *The Surreal Years* en: *Salvador Dalí Art Gallery*, p. 1.

"Aunque el Surrealismo nunca atrajo un movimiento en Inglaterra, un particular subdito Británico, Edward James, se convirtió en un importante colecciónista y patrocinador de Salvador Dalí. El era un miembro original del Grupo Zodiaco que se había formado por Gala exclusivamente con el propósito de subvencionar la pareja por los tiempos difíciles para la venta del arte de Dalí".

Sofá realizado por el español Salvador Dalí con la forma de los labios de la actriz Mae West (Hacia 1930-1945)

Salvador Dalí diseño el primer Teléfono-langosta (Hacia 1930-1945)

Edward James manifestó su propio arte surrealista dentro de su casa en West Dean, mandó entretejer las pisadas de su idolatrada Tilly, y en la Mansión Monkton coloco unas molduras de madera en forma de toallas colgadas. En Moxton, Salvador Dalí le hizo a James un sofa con la forma de los labios de la actriz estadounidense Mae West (1892-1980), además de hacer el primer teléfono langosta.

James manifestó en sus casas formas de diseño surrealistas, ejemplo de ello son tubos de desague que imitaban a los bambues, aparatos con forma de animales como la lampara-boa, marcas de zarpazos de galgo sobre escalones, y un sin número de ideas que se permitían en su mundo surrealista.

James realizó su arte dentro de la Mansión Monkton

Residencia de sir E. James en West Dean, Inglaterra (Hacia 1970)

Fotografía del pintor español
Salvador Dalí.
(Hacia 1975-1985)

A futuro la relación entre Dalí y James no fue del todo satisfactoria. En el libro titulado *La Persistencia de la memoria-biografía personal de Salvador Dalí*, escrita por Amanda Lear, menciona un encuentro en el vestíbulo de un hotel entre James, Dalí y ella; relata que Dalí apenas intercambió un saludo con su viejo amigo, y le dijo a Lear: “¡Qué horror!, ¿Viste lo viejo que está?, y esa barba blanca ... ¿Escuchaste lo que dijo?; algo sobre el “tiempo que cubrió nuestro cabello de escarcha”. ¡Cómo se atreve a decir tal cosa ese vejestorio!”¹³

La Sra. Otilia Cisneros Vda. de Muñoz, originaria de Xilitla, trató y conoció bien a sir James, ella comenta que hubo un desacuerdo entre Dalí y James, e incluso en una ocasión, Dalí tiempo después le mandó una invitación con motivo de su elección en la Academia de Bellas Artes de París. La Sra. Cisneros comenta que James estaba indeciso en ir y les pidió opinión a ella y a su esposo, el Sr. Carmelo Muñoz Camacho, entonces constructor de sus obras surrealistas. Al respecto la Sra. Cisneros menciona: “El inglés visitaba nuestra casa en Cd. Valles; se dedicaba a escribir, hablaba de muchas cosas, de sus amigos y de la enemistad con Dalí; incluso tengo copia de una carta que Don Eduardo le dió a mi esposo, sobre una invitación que le hace Dalí a Don Eduardo, cuando él no estaba aquí nos enviaba cartas y el sueldo que mi marido pagaba siempre a los trabajadores”¹⁴.

Como motivo de reconciliación entre ambos, Salvador Dalí le envió a Edward James una carta de invitación escrita en francés en 1978, el escocés la recibió y aceptó asistir a dicha celebración. La traducción de la carta es la siguiente: “Querido amigo: Con ocasión de mi elección en la Academia de las Bellas Artes, me sentiré feliz y honrado si usted acepta hacer parte del Comité de Honor para la espada tradicional que mis amigos desean ofrecerme. Me encontraré en París en el hotel Maurice dentro de algunas semanas y espero entonces tener la alegría de volver a verlo. Mi amigo Robert Descharnes tiene la gentileza de asegurar la secretaría. Toda la correspondencia debe ser dirigida a la calle 12 Guenégaud 75006, París. Crea usted, querido amigo, en la seguridad de mi más calurosa amistad.”

Salvador Dalí
Port Lligat, Cadaqués, Gerona, España

¹³ Nieto S. Luis Fernando, “Edward James, el hombre tras su castillo y sus sueños” en: *Enfoque*, 4 de mayo de 1998, p. 4

¹⁴ Entrevista con la Sra. Otilia Cisneros Vda. De Muñoz, realizada el 27 de Noviembre de 1998.

Port Lligat, lundi 16 octobre 1978

Edward P.W. JAMES, Esq.
c/o Mr. Desmond GUINNESS
Leixlip Castle
LEIXLIP
County of Kildare
REPUBLIC OF IRELAND

Cher ami,

A l'occasion de mon élection à l'Académie des Beaux-Arts, je serai heureux et honoré si vous acceptez de faire partie du Comité d'Honneur pour l'Epée traditionnelle que mes amis désirent m'offrir.

Je me trouverai à Paris, à l'Hôtel Meurice ; dans quelques semaines et espère avoir alors la joie de vous revoir.

Mon ami Robert DESCHAMMES a la gentillesse d'assurer le secrétariat. Toutes les correspondances doivent lui être adressées 12 rue Guénégaud 75006 à Paris.

Croyez, cher ami, à l'assurance de mon amitié très chaleureuse.

Salvador DALI

Port Lligat
Cadaqués
Gerone Espagne

Cabe mencionar que en 1981 se realizó una subasta en Londres, en la cual James vendió 18 cuadros de Dalí, de Magritte, Picasso y otros más. Con esto consiguió cerca de 70 millones de pesos y entre las obras pictóricas de Dalí subastó *El Sueño*, que alcanzó una cifra de 360,000 libras, es decir, más de 14 millones de pesos convirtiéndose en el cuadro más caro nunca subastado de un pintor en vida.

Salvador Dalí
Le Sommeil (El Sueño)
51 X 78 cm
1937
Edward James Collection
Private Collection

Así como fue mecenas de Dalí, también ayudó en algún tiempo a Pablo Picasso (1881-1973), estando presente mientras éste pintaba el *Guernica*, famoso cuadro hecho durante la Guerra Civil española, donde la aviación alemana, por orden de Francisco Franco, bombardeó el pueblo vasco de Guernica, el enorme mural logró un aplastante impacto como retrato-denuncia de los horrores y desastres de la guerra, lo que hace notar que Edward James fue amante del arte.

Pablo Picasso
Guernica
349 X 777 m
1937
Museo Nacional de Arte Reina Sofía
Madrid

Rene Magritte
La reproduction interdite
(La reproducción prohibida)
75 X 65 cm
óleo
1937
sujeto Edward James
Musco de Rotterdam

Rene Magritte
Le principe du plaisir
(El principio del placer)
73 X 54 cm
óleo
1937
sujeto Edward James

Entre 1937-38 fue protector del pintor belga René Magritte (1898-1967) Magritte era diestro y meticoloso en su técnica Es notable por obras que contienen yuxtaposición de objetos comunes en contextos poco corrientes dando así un significado nuevo a las cosas familiares Es decir, Magritte logró cuadros en los que, partiendo de la realidad cotidiana, se sigue una lógica distinta a la habitual James modeló para él en algunos cuadros *La reproduction interdite* (La reproducción prohibida) 1937, y *Le principe du plaisir* (El principio del placer), son ejemplos claros de su colaboración y amistad

El desarrollo imaginativo de Magritte a partir de lo real, lo ofrecen los retratos que hizo de sir Edward James, en cuya casa residio el pintor varios meses, en 1937 Existen diferentes tipos de retratos, son solamente alusivos, ya que el cuadro *Le principe du plaisir*, la cara de James ha sido sustituida por el resplandor de una luz intensa Y en el cuadro *La reproduction interdite*, del mismo año, Edward James se ve de espaldas

En lo que concierne a los retratos de Edward James, *Le principe du plaisir*, la fotografía juega un papel importante, puesto que ningún otro medio gráfico tiene la capacidad de plasmar la realidad en una imagen más que la fotografía Se tomaron dos fotografías para dicho cuadro y Magritte se decidió por la que tenía más nítida la sombra y la posición de la mano Edward James le manifestó "Pero, naturalmente, usted puede combinarlas, tomando lo mejor de cada una, como a usted le parezca más conveniente "¹⁵

Edward James fue editor de la revista surrealista francesa *Le Minotaure* durante los años treinta, que Magritte diseñó en alguna ocasión la portada de dicha revista (No 10, París 1937) James fue amigo de Magritte hasta que este murió Menciono esto porque se hace una comparación del cuadro *Le principe du plaisir* con una obra inconclusa encontrada en el taller de Magritte al fallecimiento de éste Es un dibujo a lápiz trazado sobre tela, dibujo inicial de un cuadro al óleo Hecho en 1967, sin título, es un dibujo de impecable maestría técnica El parecido con el retrato de sir Edward James en dicho cuadro es notorio.

¹⁵ Taschen, René Magritte, p 93

La máscara
imagen realizada por Magritte.
donde aparece sir Edward James.
(Hacia 1937-1938)

Edward James también conoció al cineasta surrealista Luis Buñuel (1900-1983); James le ofreció a Buñuel en 1938, un bombardero a cambio de proteger los tesoros artísticos de España. Esta nota es aclarada en el libro de Luis Buñuel titulado *Mi último suspiro (memorias)*, en el que él lo narra de la siguiente manera: "De vez en cuando, yo almorcaba con Dalí en la *Rôtisserie Périgourdine*, en la plaza *Saint-Michel*. Un día, me hizo participé de una proposición harto curiosa. -Quiero presentarte a un inglés riquísimo, muy amigo de la República española, que desearía ofrecerte un bombardero. Acepté entrevistarme con ese inglés, Edward James, gran amigo de Leonora Carrington. Acababa de comprar toda la producción de Dalí para el año 1938, y me dijo, que en efecto, tenía a nuestra disposición, en un aeropuerto checoslovaco, un avión de bombardeo ultramoderno. Sabiendo que la República necesitaba desesperadamente aviones, nos lo daba, a cambio de varias obras maestras del Museo del Prado, con las que tenía la intención de organizar una exposición en París y en otras ciudades... Al terminar la guerra, dos posibilidades: si ganaban los republicanos, los cuadros volverían al Prado. En caso contrario, quedarían en propiedad de la República en el exilio. Comuniqué esta original propuesta a Álvarez del Vayo, nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Confesó que la posesión del bombardero sería para él una gran alegría, pero que por nada del mundo se desharía de los cuadros del Padre... No se llevó a efecto la transacción."¹⁶ El libro está editado en 1982, hago referencia en el año porque Buñuel termina el dato antes citado, diciendo que Edward James todavía vive y "... posee castillos casi por todas partes e, incluso, un rancho en México"¹⁷.

Así como Salvador Dalí y Edward James conocieron a Sigmund Freud y a Stefan Zweig; James como devoto de las reuniones surrealistas, conoció a Leonora Carrington, Paul Delvaux, Pavel Techlitchew; subarrendó una casa en Roma a la actriz Greta Garbo y Stokowski. También conoció a Giorgio de Chirico, creador de un tipo de pintura llamada pintura metafísica donde se destaca un mundo misterioso e inmóvil. Durante la Segunda Guerra Mundial se fue a Estados Unidos, donde conoció a D. H. Lawrence y a Aldous Leonard Huxley.

¹⁶ Buñuel, Luis. *Mi último suspiro (memorias)*. p. 161.

¹⁷ Buñuel, Luis, op. cit. . p. 161.

Leonora Carrington
Retrato de Max Ernst
50 X 26.5 cm
óleo
1940
colección Young-Mallin
Estados Unidos

Se hizo amigo de Leonora Carrington (1917), pintora inglesa Carrington descubrió libros sobre la alquimia y lo esotérico, y entró en relación con el surrealismo. Se ha comentado la anécdota de que la primera vez que James quería adquirir un cuadro de Carrington, ella le dio el precio y él contestó que era muy caro para una desconocida, ella se molestó y lo corrió de su casa. James para contentarla le regaló unos pinceles y entonces comenzó la amistad. Carrington nació en Lancashire, Inglaterra. Se inició en el surrealismo con influencia de Max Ernst y vive la mayor parte de su vida realizando su obra en México. En 1937 conoce a Max Ernst (1891-1976) artista alemán nacionalizado francés, con el que se va a París. Ernst fue una figura fundamental dentro del surrealismo, él se caracterizó por la utilización de una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales.

La unión entre Carrington y Ernst significó un gran intercambio estético que enriqueció a ambos, ella le presentó obras de M. R. James y Lewis Carroll y él la introdujo a la tradicional literatura romántica alemana y francesa, y a Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra y psicoanalista suizo, fundador de la escuela analítica de la psicología.

Leonora Carrington acompañada de
sir Edward James a la izquierda,
y del Sr. Pablo Gastélum
(Hacia 1940-1960)

Leonora Carrington

Green Tea (El té verde)

61 X 76 cm

óleo sobre tela

1942

Colección Héctor Fanganel

Carrington presenta una característica constante en sus cuadros, la rememoración de imágenes que provienen de culturas muy antiguas, la asiria principalmente, dicha manifestación y relación con Ernst fueron consecuencia de una predisposición que en ella se dio en época muy temprana y provienen tanto de su personalidad e influencias de la literatura inglesa y las antes mencionadas Carrington se va a España, escapa en Lisboa y se refugia en el consulado mexicano, donde conoce en 1939 al diplomático y escritor mexicano Renato Leduc, amigo de Pablo Picasso, con quien se casa en 1941. Llegan a México en 1942 y tras divorciarse, un año más tarde conoce a Edward James, quien se convierte en gran mecenas de su original obra.

Leonora Carrington formó parte de una migración europea sin precedentes, muchos de ellos refugiados políticos que fueron acogidos por el gobierno de Lazaro Cárdenas en los años cuarenta. Entre éstos había varios artistas vinculados con el movimiento surrealista, grupo que después llegó a integrar Remedios Varo, con quien Leonora Carrington estableció una estrecha amistad.

Leonora Carrington

*And then we saw the daughter
of the minotaur*

(Entonces nosotros vimos a la hija
del minotauro)

60 X 70 cm

óleo sobre tela

1953

Colección Carlos Bernal

Méjico

Leonora Carrington

The House Opposite
(La casa opuesta)

33 X 82 cm

Tempera sobre panel

1945

Colección The Trustees of the
Edward James Foundation
Inglaterra

Carrington, en alguna de sus visitas al hogar de James en Xilitla, decidió pintar un fresco en el corredor principal de la casa de Xilitla, actualmente llamada posada El Castillo, como muestra de gratitud a su gran amigo y mecenas. El fresco mide 255 X 90 cm y es claro ejemplo de su influencia cultural pictórica.

Leonora Carrington
vista del fresco.
ubicado en los corredores de la
posada El Castillo, Xilitla.
(1999)

Leonora Carrington
fresco
255 X 90 cm
posada El Castillo
(Hacia 1962-1980)
Xilitla
(1999)

El millonario escocés
sir Edward James
encontro en Xilitla el lugar óptimo
para poder plantar sus orquídeas
(Hacia 1975-1980)

Una de las características principales de sir Edward James, fue la solidaridad hacia sus amigos y su interés a quiénes destacaron en su tiempo en el arte y ciencias humanísticas. En lo que se refiere a la literatura, escribió el libro de poemas "Los huesos de mi mano" y la novela "El jardinero que vio a Dios". Durante toda su vida, repartió dinero entre artistas, fueran o no surrealistas, ayudaba a los necesitados, y amaba a los animales y a las plantas. Se sintió obligado a ayudar a los demás, donó el castillo de West Dean en Inglaterra, para convertirlo en un sitio que contuviera las colecciones de arte surrealista más importantes del mundo, que durante más de 50 años formó.

James fue hacia Los Estados Unidos y se estableció un tiempo en California, donde conoció todo tipo de gente hasta las principales estrellas de cine y cineastas del momento. Allí también tomaba clases de budismo junto con Aldous L. Huxley (1894-1963).

En 1944 después de haber estado en los Estados Unidos partió hacia México debido a una invitación que le hizo Erich Fromm (1900-1980). Michael Kerman menciona que Fromm "lo invitó a pasar una temporada con la colonia estadounidense residente en Cuernavaca"¹⁸. Sir Edward James llegó a México, y en Cuernavaca rentó una casa. Dicha ciudad le parecía un lugar muy interesante pero demasiada turística.

En una oficina de telégrafos de Cuernavaca James conoció en 1945 de manera casual a Plutarco Gastélum, él llegó a ser su hombre de confianza y un gran amigo. Gastélum con cierta ascendencia española, nació en el estado de Sonora y conocía gran parte del país. Edward James lo contrató y fue su administrador. Decidieron viajar por la República Mexicana, y al llegar a Cd Valles James preguntó por unas orquídeas que le agradaron, y le comentaron que en Xilitla existían silvestres. Esto lo motivó para conocer el lugar, dado que el buscaba el mejor sitio para cultivarlas.

¹⁸ Kerman Michael, op cit., p.70.

El Sr Plutarco Gastelum acompañado de su esposa (Hacia 1975-1985)

Interior de la alcoba principal de la casa xilitlense que ocupó Sir E James en sus visitas a Xilitla. S L P (1998)

Al estar en Xilitla, Edward James experimentó un momento que lo hizo decidirse a quedarse y querer el lugar. Mientras se bañaba en las pozas naturales que se encuentran en el rancho La Conchita, de pronto se vio cubierto de muchas mariposas en su cuerpo. James interpretó esto como una señal divina para establecerse en el lugar, donde tiempo después comenzaría a manifestar su expresión artística en un lugar escondido, el cual mostró y realizó sus cualidades al crear de manera interminable su mundo onírico. Se decidió por medio de Plutarco Gastélum a comprar el rancho La Conchita, así como el terreno de la casa en el pueblo de Xilitla, que en aquel entonces pertenecían al coronel José Castillo, donde James comenzó a levantar su primera casa.

Dicho motivo anecdótico va adherido a la connotación que tiene el ícono de la mariposa, dado que desde la antigüedad simboliza el alma que no se destruye con la muerte física, dentro del simbolismo cristiano, representa la resurrección y la inmortalidad. En la interpretación psicoanalítica de los sueños, la mariposa es símbolo de liberación y nuevo comienzo. Tal vez James así lo interpretó y decidió de cierta manera liberarse y encontrar un nuevo comienzo, en el que pausadamente transformó el espacio por medio de su singular expresión surrealista.

En la parte alta del terreno de La Conchita, sir Edward James y Gastelum mandaron construir una morada para cada uno, pero más adelante hicieron las viviendas un poco más abajo, cerca de las pozas naturales. Actualmente la casa de James es conocida como "Casa de Don Eduardo".

En Xilitla, Gastélum conoció a Marina Llamazares, con quien se casó tiempo después. En la casa de Xilitla, Gastelum con diseños vistos de James y propios, y con ayuda del Sr. Carmelo Muñoz Camacho, comenzó a agrandar la casa. James se iba a vivir a Xilitla solamente por temporadas con Gastelum y su esposa, puesto que James era un hombre en incesante movimiento y viajaba por casi todo el mundo.

Imagen de los pies realizados en concreto que se encuentran en la entrada de la posada El Castillo, tomados de un diseño de James realizado en Inglaterra (1998)

Entre algunos de los detalles de la casa, sobresalen las almenas medievales, los ventanales con ojivas de influencia gótica, arcos sin techo, y una serie de pies realizados en concreto que se ubican en la entrada de la casa xilitlense. Estas formas de pies descalzos y un poco deformes se justifican en que la madre de Edward James se negaba a comprarle zapatos más grandes y quedó casi lesionado en la niñez por este hecho. Cabe destacar que James en sus edificaciones realizadas en su residencia europea había utilizado dicha serie de elementos anteriormente.

En 1962, una insólita nevada en Xilitla acabó con miles de orquídeas de la región y de otras más pertenecientes a distintos lugares del mundo que James llevó hacia ese atractivo entorno, él las cultivaba en La Conchita, así que decidió recuperarlas en concreto. Edward James se decidió a construir después de que se le secaron aproximadamente 10,000 orquídeas, por lo que se dió a la tarea de buscar algo más resistente que soportará la nieve. Para lo cual comenzó a construir una ciudad de flores que ninguna nevada pudiera dañar, así como una residencia y protección para sus exóticos animales. Cabe señalar que siempre trató de armonizar en el entorno, con sus flores de concreto mezcladas con la vegetación del espacio, procurando respetar la naturaleza y manifestar sus fantasías para formar una gran exhibición onírica.

Detalle exterior de la actual posada El Castillo, Xilitla (1999)

Nora Treviño y Marisa Macías redactan en un artículo referente a Edward James que todas sus influencias y amistades cultivadas dentro del medio artístico por todo el mundo, se reflejan en sus construcciones. Estoy de acuerdo en eso, solo añadiría que James en cada lugar que visitaba, tomaba datos de las formas y elementos de diseño de las construcciones para aplicarlas como a él le parecieran mejor. Para que esto fuera posible se necesitó de un gran equipo de trabajo, así como de constructores de la región capaces y sobre todo creativos para poder entender las ideas oníricas del poeta escocés.

Fotografía del proceso constructivo en la edificación llamada Homenaje a Max Ernst
Xilitla, S L P
(Hacia 1960-70)

Edward James
Homenaje a Max Ernst
Concreto aparente pintado
Xilitla, S L P
(1998)

La Sra Otilia Cisneros
Vda de Muñoz
Cd Valles, S L P
(1998)

El Sr José Aguilar, el carpintero del pueblo, hacia los moldes de madera, los cuales después se vertían en el cemento Trabajo aproximadamente 25 años para Edward James y en una entrevista realizada en 1984 comentó “Tengo 24 años de trabajar aquí Al principio creí que no iba a hacer correctas las cosas, pero poco a poco empecé a aprender”¹⁹

“Don Eduardo, nunca termina un proyecto Y es que tiene tantas ideas, que tiene que suspender algunas para empezar otras antes de que se le olviden ”²⁰, palabras que Plutarco Gastélum declaró en 1984 Las manifestaciones surrealistas de Edward James nunca fueron terminadas por ese motivo, tenía ideas siempre nuevas y prefería dejar inconclusas algunas para que no se le olvidaran las siguientes La Sra Otilia Cisneros argumenta al respecto “mi esposo construyó casi todo en Las Pozas y me decía que Don Eduardo estaba muy loco, porque no lo dejaba terminar nada pues siempre cambiaba de parecer, pero a él le gustaba” A los trabajadores de las construcciones, James les diseñaba nuevas formas y se las explicaba para poder lograrlas, el ingenio mexicano siempre estuvo presente y James casi siempre terminaba asombrado de las formas y maneras para realizar el levantamiento de sus sueños oníricos en La Conchita

El Sr Carmelo Muñoz Camacho
sentado a la derecha,
y el Sr Plutarco Gastélum.
a la izquierda
(1975-1985)

¹⁹ Treviño, Nora Elisa, “Excentrico millonario construye lugar para animales”, en Día Siete, El Norte, 24 de junio de 1984 p 1, sección F, México, D F

²⁰ Treviño, Nora Elisa, op cit , p 1

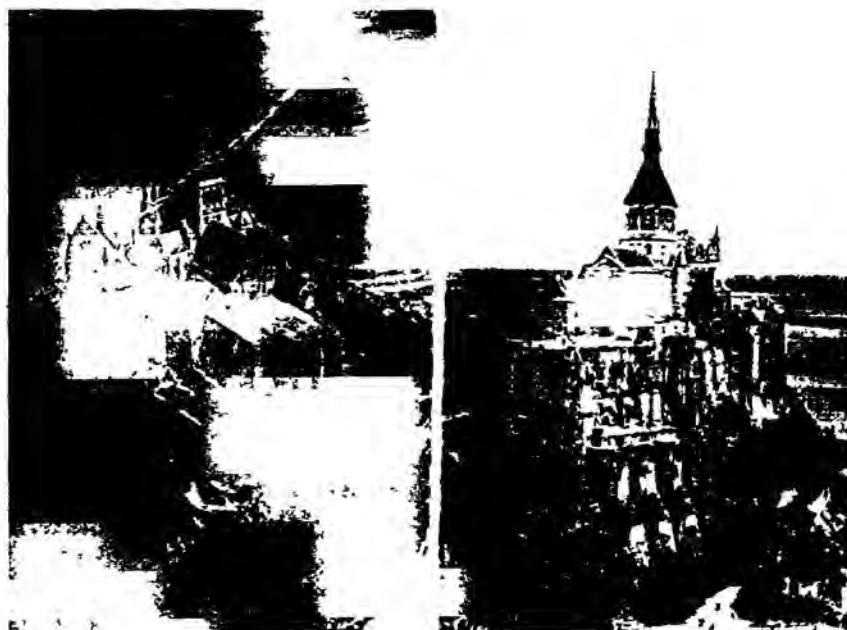
Sra Otilia Cisneros Vda de Muñoz
frente a su casa ubicada en
Ciudad Valles, San Luis Potosí
(1998)

Es importante destacar que sir Edward James necesitó de la colaboración de la gente de la región para poder realizar sus proyectos surrealistas en la Huasteca Potosina, principalmente contó con un administrador de confianza, un carpintero y un maestro de obras Sir Edward James entablo amistad con el Sr Carmelo Muñoz, quien fue el constructor y creador principal de todas las ideas que James tuvo en mente durante 30 años El Sr Muñoz realizó y dirigió todas las construcciones cuando James no estaba en el país, y se daba a la tarea de sacar los diseños por medio de postales, fotografías y libros de diferentes obras de arte, y diseños hechos por James en hojas de papel, que el mismo se los daba o mandaba durante sus viajes por el mundo Siempre James procuró mantener contacto con el y proporcionarle información sobre todos los elementos de diseño que a él se le ocurrían durante la edificación de sus construcciones y obras surrealistas en Xilitla

El Sr Carmelo Muñoz Camacho
acompañado de la Sra Otilia
Cisneros de Muñoz
(Hacia 1985-1990)

Máior información de los textos
de las postales, cartas y fotografías
en el Anexo
(Ver pagina 88)

Quando saiu da Inglaterra,
a romana parada.
Plutarco parecia verdadeiro
anente um pouco negro de
salad.

La contrucción
es una narración
de faciencia
y de emoción

Quiero que todo la
familia vea este
monasterio magico
construido hace mil
años arriba de una
peña en el mar.

Anexo 1 y 2

Sir Edward James mandaba postales de diferentes partes del mundo a la familia Muñoz Cisneros (Hacia 1970-1982)

Anexo 3
Detalle de la entrada
de la residencia de James
en West Dean, Inglaterra
(Hacia 1975-1980)

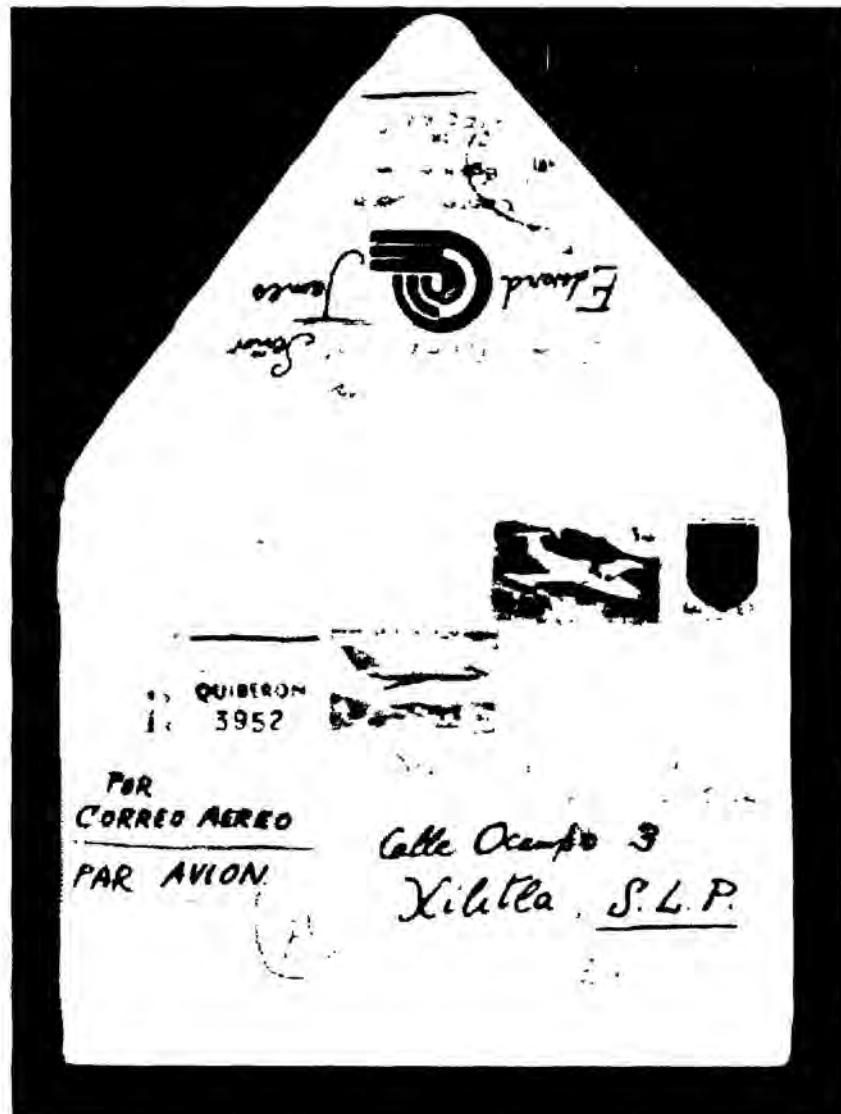
Granada - el 15 de Mayo
1972
Hay que hacer
un techo igual
a la Poza, a
dentro de la
Torre de 2 pisos.
¿dad?

Tengo que copiar varios
otros detalles de la
arquitectura náufraga
para Xilitla - con apóstoles

Anexo 4

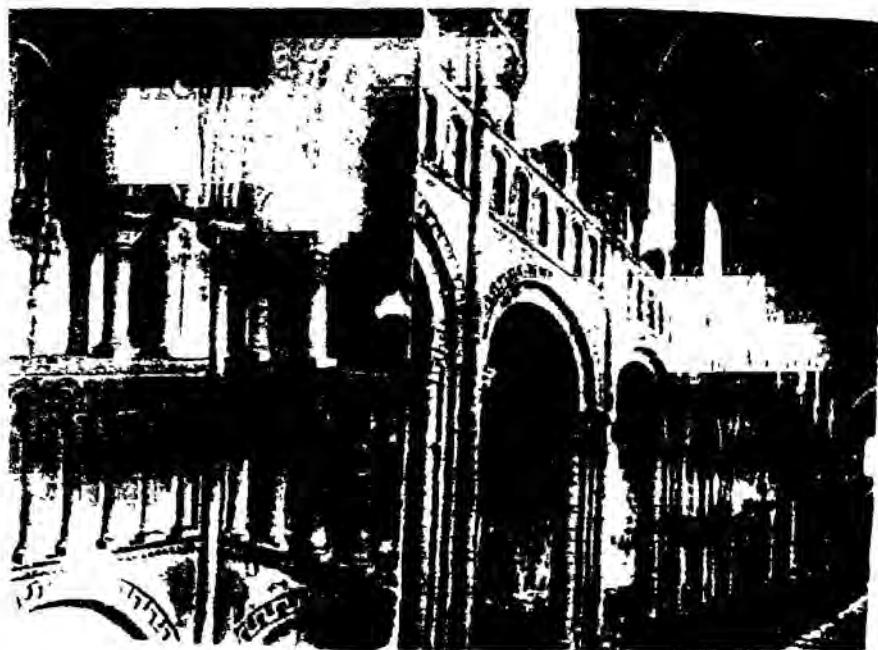
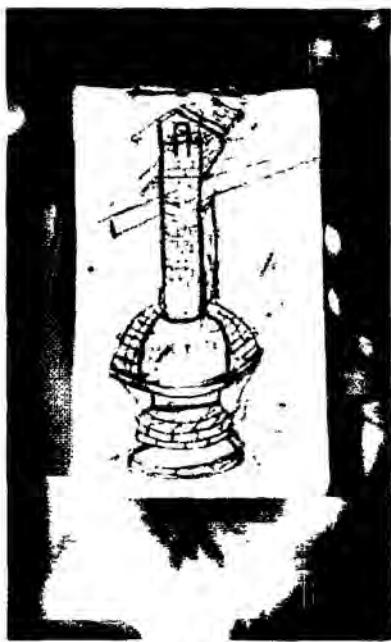
Postal de Granada, España
que James envía al
constructor de sus obras.
(1972)

Sobre de una postal
que Sir Edward James
envía de Francia a Xilitla, S.L.P.
(1976)

Boceto realizado por
sir Edward James para realizar
su expresión artística en Xilitla.
(1975-1980)

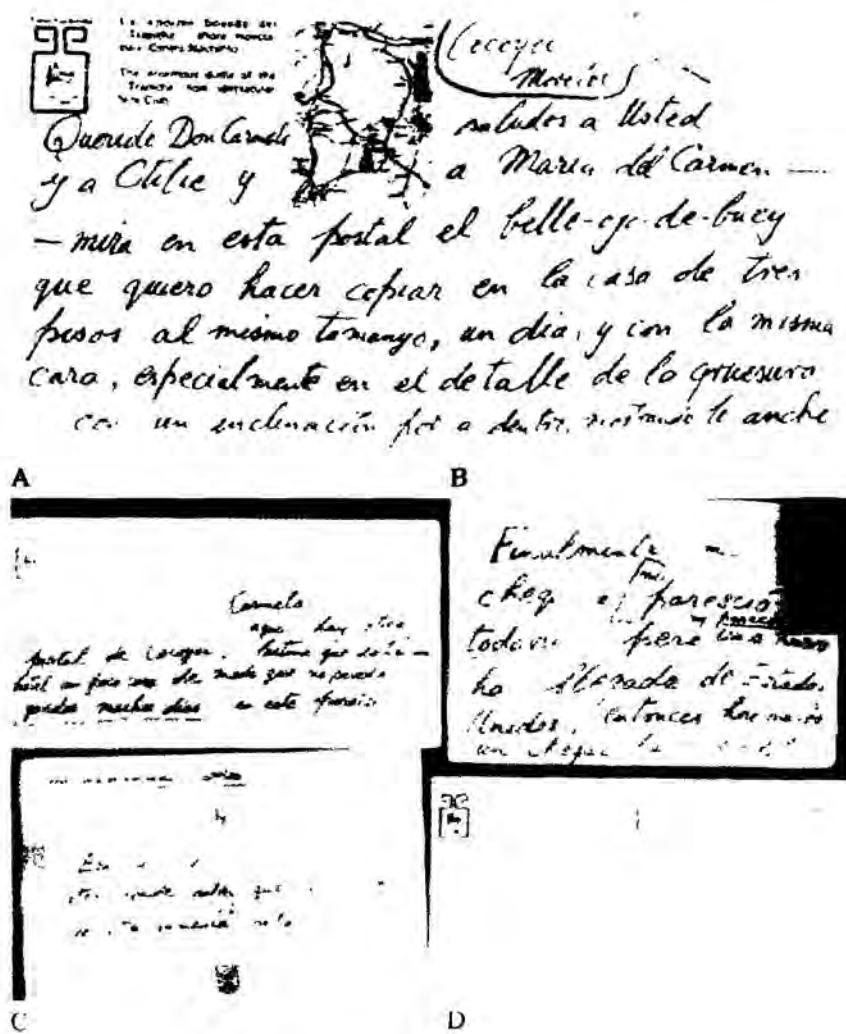

Boceto realizado en una pequeña libreta de anotaciones que sir Edward James diseñó para su expresión artística en Xilitla. (1975-1980).

Appendix 5

Detalle de indicaciones que James manda para realizar gradualmente La Casa de Tres Pisos en La Conchita, Xilitla. (Hacia 1970-1980)

Anexo 6

Detalle de las indicaciones y saludos de las postales que Sir Edward James mandaba a Xilitla, S.L.P. (Hacia 1970-1980)

Hay que hacer
un filas a la posta
en la Casa de Tres
pisos parecido
a este del
medio - un Hé dejado en
dia, verdad
E.T.

Anexo 7

Detalle de indicaciones
que sir Edward James
mandaba por medio de postales
a Xilitla, S.L.P.
(Hacia 1970-1980)

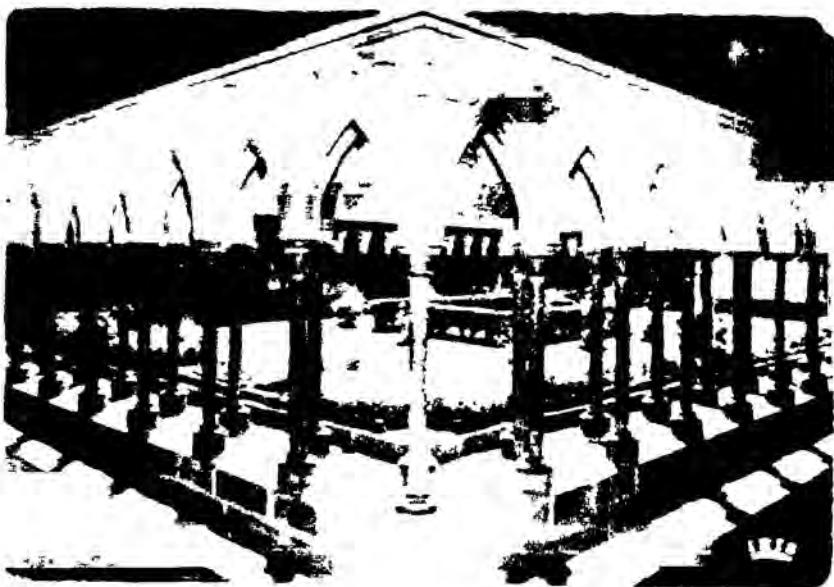
Anexo 8

Le mont Saint-Michel - Le Cloître
(El monte San Miguel - El claustro)
Edward James mandó
variedad de postales
al Sr. Camelo Muñoz.
(Hacia 1965-1980)

Ese mes los muchos están en ello.
LE MONT SAINT-MICHEL
595 Le Cloître
502 503
504 505
506 507
508 509
510 511
512 513
514 515
516 517
518 519
520 521
522 523
524 525
526 527
528 529
530 531
532 533
534 535
536 537
538 539
540 541
542 543
544 545
546 547
548 549
550 551
552 553
554 555
556 557
558 559
559 560
560 561
561 562
562 563
563 564
564 565
565 566
566 567
567 568
568 569
569 570
570 571
571 572
572 573
573 574
574 575
575 576
576 577
577 578
578 579
579 580
580 581
581 582
582 583
583 584
584 585
585 586
586 587
587 588
588 589
589 590
590 591
591 592
592 593
593 594
594 595
595 596
596 597
597 598
598 599
599 600
600 601
601 602
602 603
603 604
604 605
605 606
606 607
607 608
608 609
609 610
610 611
611 612
612 613
613 614
614 615
615 616
616 617
617 618
618 619
619 620
620 621
621 622
622 623
623 624
624 625
625 626
626 627
627 628
628 629
629 630
630 631
631 632
632 633
633 634
634 635
635 636
636 637
637 638
638 639
639 640
640 641
641 642
642 643
643 644
644 645
645 646
646 647
647 648
648 649
649 650
650 651
651 652
652 653
653 654
654 655
655 656
656 657
657 658
658 659
659 660
660 661
661 662
662 663
663 664
664 665
665 666
666 667
667 668
668 669
669 670
670 671
671 672
672 673
673 674
674 675
675 676
676 677
677 678
678 679
679 680
680 681
681 682
682 683
683 684
684 685
685 686
686 687
687 688
688 689
689 690
690 691
691 692
692 693
693 694
694 695
695 696
696 697
697 698
698 699
699 700
700 701
701 702
702 703
703 704
704 705
705 706
706 707
707 708
708 709
709 710
710 711
711 712
712 713
713 714
714 715
715 716
716 717
717 718
718 719
719 720
720 721
721 722
722 723
723 724
724 725
725 726
726 727
727 728
728 729
729 730
730 731
731 732
732 733
733 734
734 735
735 736
736 737
737 738
738 739
739 740
740 741
741 742
742 743
743 744
744 745
745 746
746 747
747 748
748 749
749 750
750 751
751 752
752 753
753 754
754 755
755 756
756 757
757 758
758 759
759 760
760 761
761 762
762 763
763 764
764 765
765 766
766 767
767 768
768 769
769 770
770 771
771 772
772 773
773 774
774 775
775 776
776 777
777 778
778 779
779 780
780 781
781 782
782 783
783 784
784 785
785 786
786 787
787 788
788 789
789 790
790 791
791 792
792 793
793 794
794 795
795 796
796 797
797 798
798 799
799 800
800 801
801 802
802 803
803 804
804 805
805 806
806 807
807 808
808 809
809 810
810 811
811 812
812 813
813 814
814 815
815 816
816 817
817 818
818 819
819 820
820 821
821 822
822 823
823 824
824 825
825 826
826 827
827 828
828 829
829 830
830 831
831 832
832 833
833 834
834 835
835 836
836 837
837 838
838 839
839 840
840 841
841 842
842 843
843 844
844 845
845 846
846 847
847 848
848 849
849 850
850 851
851 852
852 853
853 854
854 855
855 856
856 857
857 858
858 859
859 860
860 861
861 862
862 863
863 864
864 865
865 866
866 867
867 868
868 869
869 870
870 871
871 872
872 873
873 874
874 875
875 876
876 877
877 878
878 879
879 880
880 881
881 882
882 883
883 884
884 885
885 886
886 887
887 888
888 889
889 890
890 891
891 892
892 893
893 894
894 895
895 896
896 897
897 898
898 899
899 900
900 901
901 902
902 903
903 904
904 905
905 906
906 907
907 908
908 909
909 910
910 911
911 912
912 913
913 914
914 915
915 916
916 917
917 918
918 919
919 920
920 921
921 922
922 923
923 924
924 925
925 926
926 927
927 928
928 929
929 930
930 931
931 932
932 933
933 934
934 935
935 936
936 937
937 938
938 939
939 940
940 941
941 942
942 943
943 944
944 945
945 946
946 947
947 948
948 949
949 950
950 951
951 952
952 953
953 954
954 955
955 956
956 957
957 958
958 959
959 960
960 961
961 962
962 963
963 964
964 965
965 966
966 967
967 968
968 969
969 970
970 971
971 972
972 973
973 974
974 975
975 976
976 977
977 978
978 979
979 980
980 981
981 982
982 983
983 984
984 985
985 986
986 987
987 988
988 989
989 990
990 991
991 992
992 993
993 994
994 995
995 996
996 997
997 998
998 999
999 1000

Querido Carmelo,
Siento muchísimos
pero ese día que
para la roya está
tarde esa semana

- por razón de los
muchos viajes que
estoy haciendo.
Gracias para su carta.
Saludos, del tío -
Edward

Anexo 9

Postal que sir Edward James
envía de Francia a Xilitla,
al Sr Carmelo Muñoz
(Hacia 1970-1980)

Anexo 10

Edward James manda saludos
al Sr Carmelo Muñoz
desde *Le mont Saint Michel*,
La Salle des Chavaliers
(El monte San Miguel,
La sala de Caballeros)
(Hacia 1960-1980)

LE MONT SAINT MICHEL
La Salle des Chavaliers
XVII siecle

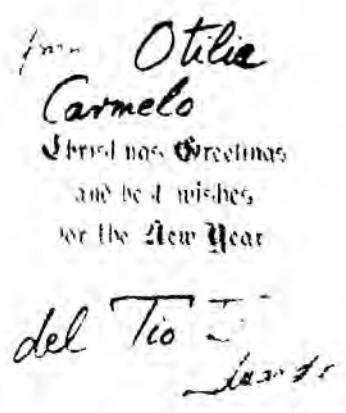
Aquí se ve una de las
salas que se encuentran
actualmente abajo de
un grande patio con rosales
y césped y myrtos etc.

Sir Edward F. W. James
(Hacia 1980-1984)

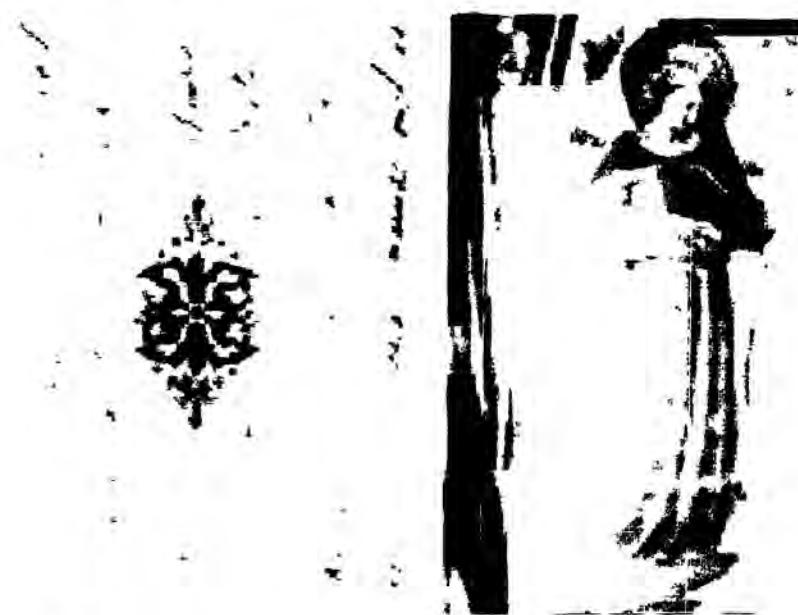
Anexo 11

Detalle de una de las postales
que sir Edward James mandaba
a la familia Muñoz Cisneros
(Hacia 1975-1980)

Sir Edward James era conocido por
la Sra Otilia Cisneros
y el Sr Carmelo Muñoz
como Tío Eduardo
(Hacia 1975-1982)

Algo interesante dentro de estas obras surrealistas es que James otorgó total libertad de construir, es decir, él dirigía su obra y el responsable de las obras de construcción desarrollaba también la manera de cómo hacerlo y entregar el proyecto de la mejor manera para el millonario escocés

Existe una anécdota muy especial de como el Sr Carmelo Muñoz y su esposa la Sra Otilia Cisneros conocieron a Edward James La Sra Cisneros menciona que en 1952 "Conoci a Don Eduardo una tarde que me encontraba con mi marido Carmelo a la orilla de la carretera de Xilitla, cerca de Las Pozas cortando espigas para ponerlas en los jarrones de adorno Él gritó ¡Otilia apúrale que ya es tarde! Cerca de nosotros se encontraba un gringo que estaba frente a una tienda y se me acercó, después me preguntó que quién se llamaba Otilia, y Carmelo respondió que así se llamaba su esposa Don Eduardo comentó que así se llamaba una esposa que él tuvo Despues de una breve plática preguntó a Carmelo su oficio y le contestó que era constructor Luego, Don Eduardo llamó a Plutarco quién también se encontraba en el lugar, y le dijo que contratara a mi esposo porque iba a haber mucho trabajo para él, y sí, - en efecto - Carmelo trabajó para él durante 30 años"²¹ Ese fue el comienzo de una gran amistad, hasta la muerte de James

²¹ Entrevista con la Sra. Otilia Cisneros Vda. De Muñoz,
27 de Noviembre de 1998

Al describir a sir Edward James la Sra Cisneros relató: "Don Eduardo era un hombre bueno, muy humano; reía a carcajadas, era muy pulcro, culto, no le gustaba ver a la gente con malos modales, él era muy educado; le gustaba dar trabajo en las obras de construcción y ayudar a la gente. Y sobre todo amaba a los animales y convivir en la naturaleza. El traía orquídeas, pues le gustaban mucho; así como árboles exóticos que consiguió en Chiapas. Pero la verdad nadie aprecia los árboles, las plantas, los animales, que Don Eduardo trajo, ... creen que todo lo que ahora está, siempre estuvo ahí."²²

Sir Edward James
en el hotel Tarinul, Tamuín, S.L.P.
(Hacia 1970-1980)

El Sr. Muñoz nació en Pinal de Amoles (1927-1990), lugar perteneciente al estado de Querétaro, y murió en Cd. Valles, S.L.P., víctima de un paro cardiaco. A los 24 años se casó con la Sra. Otilia Cisneros en Xilitla, un año más tarde conocerían a sir Edward James. En entrevista con la Sra. Otilia Cisneros Vda. de Muñoz, menciona: "el inglés pedía y Carmelo lo hacía, todo fue hecho por él ... por entender los pensamientos del inglés, éste lo elogiaba en sus trabajos"²³ James iba seguido a Cd. Valles y visitaba la casa de la familia Muñoz Cisneros. Donde siempre les hablaba de sus viajes, se sentaba a la mesa del comedor y se ponía a escribir a máquina. Tiempo después la familia se dió cuenta que redactó un libro, el cual tituló: "...El Jardín de los Sueños"²⁴.

²² Entrevista con la Sra. Otilia Cisneros Vda. De Muñoz.
27 de Noviembre de 1998.

²³ Entrevista con la Sra. Otilia Cisneros Vda. De Muñoz.
28 de Noviembre de 1998.

²⁴ Nieto S., Luis Fernando. Las visitas de Edward a casa de Otilia. en: Enfoque, 11 de mayo de 1998. p.4.

El Sr Carmelo Muñoz Camacho,
encargado de materializar
los sueños de sir E James
La Conchita, Xilitla
(Hacia 1960-1970)

El Sr Carmelo Muñoz Camacho.
construye las escaleras helicoidales
que forman parte de la edificación
llamada El Cinc
La Conchita, Xilitla
(Hacia 1960-1970)

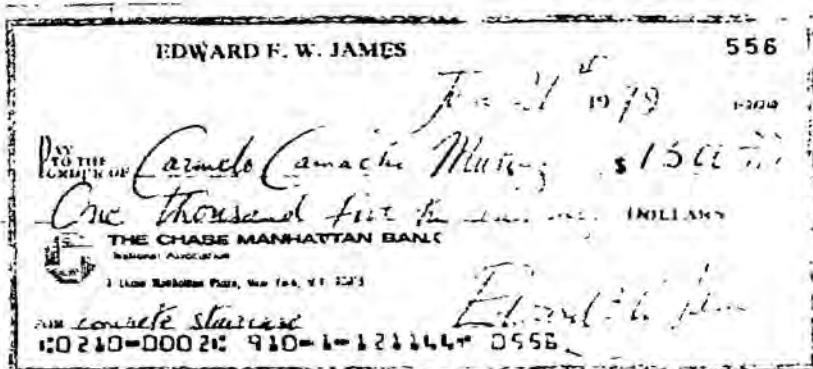
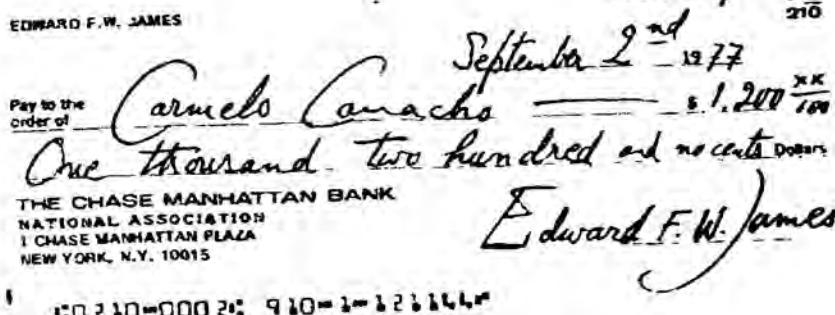
The MEXICAN
HOUSE old & new

Para Carmelo
con esperanzas de muchas obras
bellas de construcción en el
porvenir de Edward James
1960 - 1974
y adelante
siempre adelante

Anexo 12

Dedicatoria que el escocés sir Edward James
le hace al Sr Carmelo Muñoz Camacho
al regalarle el libro *THE MEXICAN HOUSE: old & new*
(La nueva y antigua casa mexicana).
por motivo de 14 años de trabajo incansable
(1974)

Los trabajos realizados en la Conchita ocupaban alrededor de 40 y hasta 130 trabajadores, y como lo comentó en alguna ocasión Plutarco Gastélum: "Los empleados de La Conchita siempre han estado mejor pagados que los demás trabajadores de la región"²⁵. Al respecto comenta la Sra Cisneros "Don Eduardo quería mucho a mi esposo, pues él era un hombre de toda su confianza Yo tengo copias de todos los cheques que le enviaba el inglés, porque así se lo sugirió Plutarco Gastélum a mi marido, pues de esa forma evitaría problemas en cuanto al manejo del dinero. A él también le mandaba todo el dinero para comprar materiales, pagar a los trabajadores y alimentar a los animales, en especial a las guacamayas que eran su predilección"²⁶.

Algunas copias de los cheques que sir Edward James mandaba al Sr. Carmelo Muñoz.
Xilitla, S.L.P.
(1972 y 1979)

²⁵ Treviño, Nora Elisa, op. cit., p. 1.

²⁶ Entrevista con la Sra Otilia Cisneros Vda De Muñoz,
28 de Noviembre de 1998.

James dividió La Conchita en partes, separandola con muros Como buen amante de la naturaleza, dentro de sus construcciones él tenia destinados lugares para los diferentes animales que llegó a adquirir Él pretendia que en ciertos lugares pasaran venados y su área terminara en una fuente que se encuentra ubicada en la Plaza Don Eduardo Lamentablemente los venados murieron y sólo sobrevivió una venadita llamada "Diana" Muchos de los animales que James adquirió corrieron con la misma suerte, sólo algunas personas cuidaban de ellos y era imposible una atención total para estos

El Sr Carmelo Muñoz Camacho
cuidaba muchos de los animales
que James llevaba a Xilitla
(Hacia 1980-1984)

El Sr Carmelo Muñoz
acaricia a "Diana",
una venadita conocida
en Las Pozas, Xilitla
(1984)

Sir Edward James en el hermoso terreno de La Conchita, Xilitla
(Hacia 1970-1982)

Sir Edward James es llevado en una silla hecha especialmente para él, para ver el recorrido en Las Pozas, Xilitla
(Hacia 1960-1970)

Querido Sr. Muñoz,
Le diré que la paga
de los trabajadores
de La Conchita

DESDE el 1 de Mayo 1974

Es de 10 pesos diarios
y se pagará en efectivo
el día 15 de cada mes.
También se les dará un
descuento de 10 pesos
por cada día que no
se trabaje, y se les
pagará en efectivo
el día 15 de cada mes.
También se les dará un
descuento de 10 pesos
por cada día que no
se trabaje, y se les
pagará en efectivo
el día 15 de cada mes.
También se les dará un
descuento de 10 pesos
por cada día que no
se trabaje, y se les
pagará en efectivo
el día 15 de cada mes.
También se les dará un
descuento de 10 pesos
por cada día que no
se trabaje, y se les
pagará en efectivo
el día 15 de cada mes.
También se les dará un
descuento de 10 pesos
por cada día que no
se trabaje, y se les
pagará en efectivo
el día 15 de cada mes.

Anexo 13

Carta que sir Edward James
mandó al Sr Camelio Muñoz
con motivo de la paga
para los trabajadores
de La Conchita, Xilitla
(1974)

Sir Edward James se encuentra en la estructura llamada La Biblioteca o Palacio de Bambú. La Conchita, Xilitla. (1979)

Cascada que forma una de las pozas naturales que se localizan en La Conchita, Xilitla. (1994)

Entre 1983-1984 James vivió en Italia, cabe mencionar que a México venía por temporadas; como Gastélum mencionó en 1984, era impredecible saber cuando regresaba a México. Y cierra la nota comentando que Edward James alguna vez dijo. “México es un país surrealista, porque aquí pasan y se hacen cosas que no pasan ni se hacen en ninguna otra nación”²⁷.

En la Huasteca Potosina, Edward James inició el primer proyecto de edificar sus sueños oníricos; mediante diseños realizados en concreto, buscó la forma de plasmar sus ideas eternamente. De cierta manera, él estaba preocupado por el entorno y los habitantes de Xilitla, es por eso que en sus manifestaciones quiso dejar un uso y mensaje en ellas. Es decir, las manifestaciones son caminos a la reflexión de lo que es el ser humano, una mejor vida y actividad en una sociedad, pero lógico, todo es mostrado a través del ideal de un hombre espiritual y sobre todo surrealista.

Es por eso que se puede decir que los nombres dados a las manifestaciones de James realmente corresponden a su esencia. Algunas de las edificaciones son llamadas: El Cine, La Biblioteca, La Plaza Don Eduardo, Los Siete Pecados Capitales, Casa Don Eduardo, etc., donde el hombre es pieza clave dentro de la espiritualidad interpretada en el simbolismo de los elementos de diseño de sus creaciones.

A parte de plantar su manifestación artística en el corazón de la Huasteca Potosina, Edward James comenzó otro proyecto parecido al de Xilitla en Italia; este dato se conoce por comentarios que hizo el Sr. Plutarco Gastélum en 1984, mismo año en que sir Edward James parte de este mundo al encuentro de sus sueños de manera perpetua al morir de apoplejia a los 77 años de edad en una clínica de San Remo, Italia. Su cuerpo fue trasladado a Inglaterra y enterrado en el jardín de West Dean.

²⁷ Treviño, Nora Elisa, op. cit., p. 1.

Capítulo III

Las Pozas Iconografía e iconología de la obra surrealista

Hermosa caída de agua
que forma parte de la poza No. 7
en el terreno La Conchita, Xilitla
(1999)

Singular cascada que se encuentra dentro de Las Pozas.
Ubicación de acuerdo al plano: 3-M
(1999)

Las Pozas

Iconografía e iconología de la obra surrealista

En este capítulo expongo un estudio iconográfico e iconológico, para poder descifrar de acuerdo al método de Erwin Panovsky, la expresión surrealista presente en el municipio de Xilitla, para lo cual primeramente anexo las siguientes definiciones dadas por este historiador alemán:

“La iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa del significado de las obras de arte, con prescindencia de la forma...”²⁸ La iconografía trata detalles relacionados al tema u obra por estudiar, para eso es necesario un estudio preiconográfico que está basado en la representación de objetos (forma, color, volumen, lugar, etc.), y en acontecimientos que pueden ser identificadores sobre la experiencia.

“La iconología es, pues, un método de interpretación que procede más bien de una síntesis que de un análisis”²⁹. Es decir, iconología es la disciplina que trata sobre la interpretación y descubrimiento de los valores o atributos simbólicos de las imágenes, sean temas religiosos, alegóricos o históricos.

Con estas breves definiciones se puede tener un concepto de lo que se presenta como recurso en el trabajo con el cual se dé a conocer el mensaje del arte surrealista que nos legó para siempre sir Edward James en Las Pozas, lugar que se ubica a unos 4.5 km de la cabecera municipal de Xilitla.

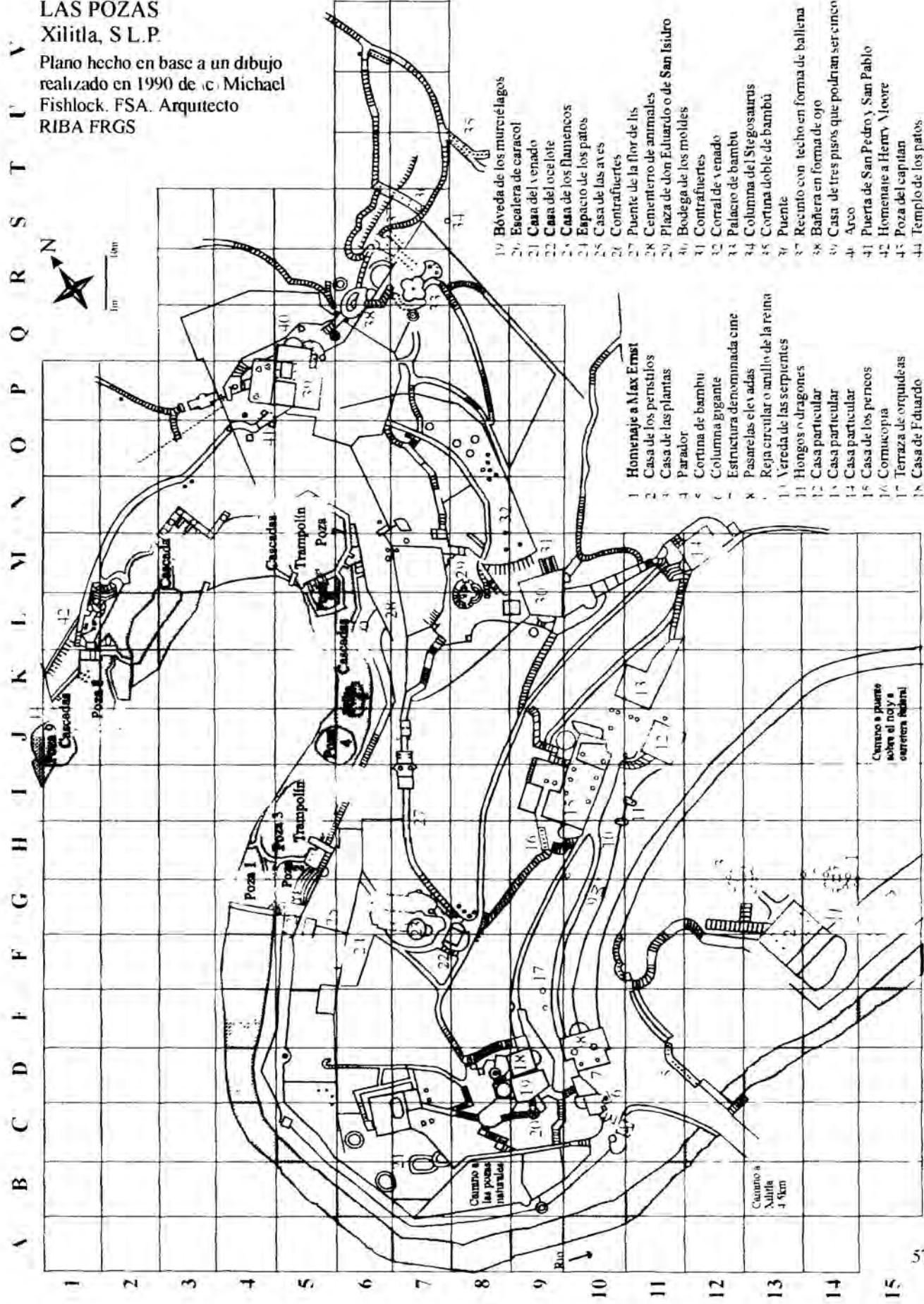
Al caminar sobre la ruta empedrada y sinuosa que lleva hacia ese encantador lugar se puede respirar un aire libre, limpio y melódico. El recorrido en el entorno es en sí, una invitación única; entre el ambiente caluroso y la marcha secuencial de los pasos del visitante se descubre poco a poco el levantamiento de un mundo mezclado de formas perecederas en la exótica naturaleza, los elementos de diseño y su combinación causan gran interés por tratar de entender lo que un hombre amante de la naturaleza y el arte, trató de expresar a través de moradas que albergan sueños petrificados.

²⁸ Panofsky, Erwin, El significado de las artes visuales, 1985, p. 46.

²⁹ Panofsky, Erwin, op. cit., 1985, p. 51.

LAS POZAS
Xilitla, S.L.P.

Plano hecho en base a un dibujo
realizado en 1990 de c. Michael
Fishlock. FSA. Arquitecto
RIBA FRGS

Gran caída de agua
se encuentra en la poza No. 9
del terreno La Conchita
Ubicación de acuerdo al plano 1-J
(1999)

El estar en el corazón de la Huasteca Potosina y conocer la gran diversidad de formas arquitectónicas y escultóricas, ubicadas en el rancho La Conchita, hacen de Xilitla un lugar lleno de contraste por todo el medio que le rodea. Las Pozas, es un lugar surrealista *sui generis* propiciado gracias al escocés sir Edward James, en el que al caminar sus senderos se encuentran alojamientos que transmiten un mensaje positivo y acogen sueños que se dispersan por el paisaje. La gente que visita estos lugares explora y descubre entre la ubérrima vegetación que se mezcla con los diseños hechos en concreto, el surrealismo expuesto en el apacible y sereno municipio de Xilitla.

Dentro de ese orbe se manifiesta un surrealismo adecuado a la región y presenta el pensamiento onírico de un personaje noble y espiritual, el cual deja un mensaje por medio de su expresión artística a todo aquél visitante de sus edificaciones. Es entonces cuando el diseño hace su presencia y permite crear, imaginar e interpretar, al ser pieza importante en las formas, el color, la materia, la combinación de diferentes elementos y sobre todo la adecuación en el hábitat.

El lugar se apodera de propios y extraños, como le sucedió a Edward James que se decidió a construir un mundo fantástico creando diseños en formas de concreto integradas a la naturaleza. Astucia del hombre y trabajo de equipo conforman el diseño arquitectónico y escultórico de James, donde sólo el material delata la presencia surrealista dentro de la singular vegetación de Xilitla, un hormigón a veces colorido, resalta en el entorno justificándose en el de manera perecedera.

La precisión de la imagen surrealista adquirida en el diseño logra crear emociones y diferenciar algunas características que se conciben dentro del arte que James manifestó en Las Pozas. Existe un orden, aunque la estructura y ubicación de los levantamientos arquitectónicos y escultóricos sea laberíntica. La naturaleza se amalgama en las formas y la atmósfera es un gozo, es volver a un cosmos propio.

Edward James, llamado en ocasiones por los habitantes de Xilitla como "el inglés loco", dejó una enorme pero poca conocida expresión artística del siglo XX en la Huasteca Potosina. La fecha de terminación de su manifestación surrealista nunca existió durante más de 30 años, hasta el día de su muerte.

Aunque James anduviera viajando por casi todo el mundo, ya sea que anduviera en Egipto, Francia o la India siempre regresaba a Xilitla, uno de los lugares que más amaba y lo inspiraba para desarrollar su arte por medio del levantamiento de construcciones, que al igual que la naturaleza crecieron día con día

Las construcciones del poeta James muestran un eclecticismo y se hacen presentes diversos estilos del pasado como el gótico, egipcio, mesopotámico, etc. Están presentes alusiones al oriente, la asimetría en los proyectos de casas y jardines, y una capacidad expresiva de los materiales y formas.

Detalle de las escaleras helicoidales
que mandó construir Sir James
en la estructura El Cine,
Las Pozas, Xilitla.
Ubicación en el plano: 10-D,E
(1999)

Max Ernst
The Wavering Woman
(La mujer oscilante)
óleo sobre lienzo
130 5 X 97 5cm
1923
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen.
Düsseldorf

René Magritte
L'Annonciation
(La Anunciación)
óleo sobre lienzo
133 7 X 145 9cm
1930
Tate Gallery

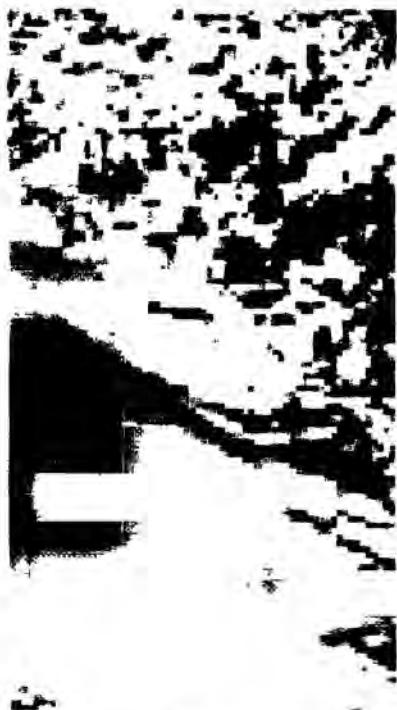
Existen características en la producción plástica del surrealismo que es posible asociar con las construcciones de Xilitla. Una de ellas es recurrir un poco a la fragmentación de las formas, tal como lo empleaba Max Ernst en sus obras formadas con diferentes técnicas como el *collage*, donde la imagen o figura corresponde a una realidad que está integrada en un conjunto donde el punto de vista objetivo se aprecia inverosímil.

Edward James retoma en Xilitla este concepto, hace una composición de sus sueños combinadas con la realidad donde utiliza elementos fundamentales o tradicionales en una morada y las diseña en su oniricidad. Es decir, una puerta, una ventana, unas escaleras, o una chimenea aparecen dentro de su expresión artística, sólo que no de la manera que la realidad lo concibe de alguna forma, porque se da una fragmentación o alguna otra particularidad en la singular composición de los elementos que permiten que se interprete un conjunto químerico en su esencia.

Pero la verdad es que sí existen fundamentos dentro de la esencia de las composiciones de Edward James. Se puede aclarar por ejemplo con la característica de la fragmentación empleada por Max Ernst, o sino con otra particularidad de otro de los grandes exponentes surrealistas y amigo de James, el belga René Magritte.

Magritte mantiene una particularidad con su carácter onírico a la ambigüedad esencial que rige los vínculos entre los reinos en que se consideran distribuidos todos los seres naturales, y la yuxtaposición de objetos en contextos poco comunes, dando así un significado nuevo a las cosas familiares que crea que los objetos se confundan. Caso que sucede en Xilitla, donde las formas de los elementos copian a la naturaleza y se adjudican composiciones vegetales, animales y humanas.

El conocimiento sobre diferentes estilos y manifestaciones de arte que James adquirió por su propio interés, durante sus viajes por el mundo o mediante las influencias que tuvo con conocidos y amigos de cualquier índole, sobre todo en aquellas personas dedicadas al lenguaje pictórico, le ayudó de gran manera para interpretar los símbolos y poder combinar los estilos creando formas para manifestar su propia expresión.

Aguas cristalinas
forman la poza No. 5
en La Conchita, Xilitla
Ubicación en el plano 6-J.K.
(1999)

James presenta su manifestación emocional y onírica respondiendo a la más estricta aceptación surrealista, su mundo es habitable sólo para aquellos que logren edificar un sueño propio. La estructura de las composiciones es la negación misma del principio funcional de la evidencia arquitectónica que en combinación con la escultorica desempeña un papel importante al conformar un mensaje por medio de la significación en el diseño de los elementos.

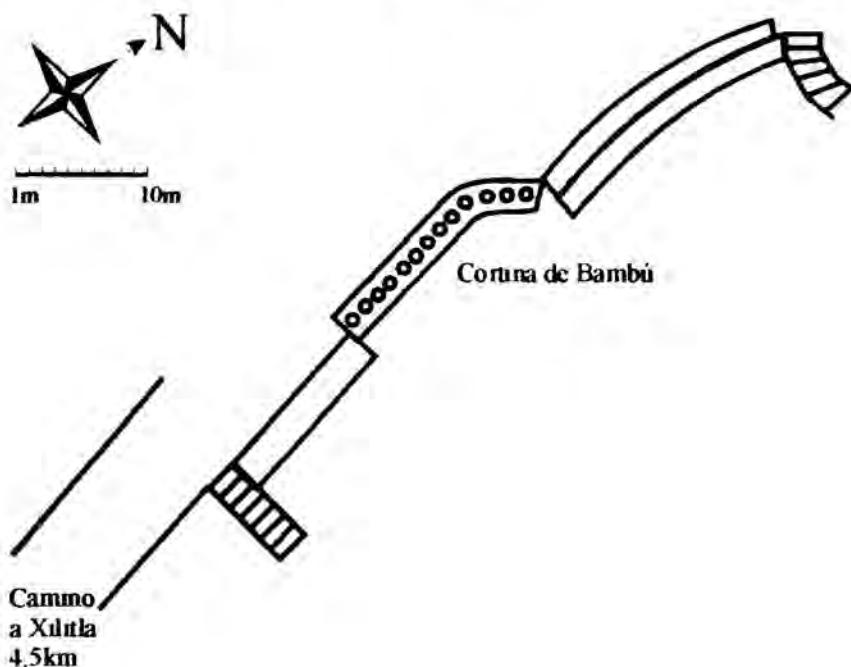
La composición o estructura general de las construcciones surrealistas en Xilitla es laberíntica. Los surrealistas fueron muy perceptibles al simbolismo de la imagen del laberinto. Es una significación sugestiva, donde la progresión se dirige hacia el centro. El laberinto tiene sus antecedentes en los sellos micénicos y también en algunos amuletos del Antiguo Egipto. Existen laberintos que aparecen en el suelo de muchas iglesias, como en *Tigzert-sur-Mer*, Argelia, en donde el laberinto forma una corona abierta con el cordero cristológico, el conjunto se interpreta como imagen de la vida humana con todas sus pruebas, rodeos y dificultades, de ahí que el centro pueda simbolizar la esperanza de la salvación.

Con estos breves antecedentes característicos en la expresión surrealista emprenderé paso a paso la aventura del diseño de los elementos para poder dar una interpretación a las ideas que James pretendió denotar en el jardín insólito de Xilitla, conocido hoy como Las Pozas. En ese orbe onírico asombran las manifestaciones realizadas en concreto de manera creativa, así como la estructuración de ellas en conjunto y de manera individual. Esto me hace pensar como serían vistas recién construidas y como a través del tiempo hasta nuestros días siguen presentes y escondidas en la atractiva "tierra de caracoles".

Edward James
Cortina de Bambú
(Hacia 1962-1980)
Concreto aparente
Las Pozas. Xilitla
Ubicación en el plano 11,12-D
(1998)

Se da el primer paso, y una gran cortina de bambú en concreto nos invita a iniciar el recorrido. James como buen amante de la naturaleza tenía predilección por ciertas plantas, y una de ellas era el bambú. El bambú es considerado como planta de buena suerte en el extremo Oriente, es materia frecuente de una escuela de pintura meditativa, la rectitud, los nudos, y las secciones que forman el tallo, simbolizan para el budismo y el taoísmo el camino y las distintas fases del proceso espiritual.³⁰ Cabe recordar que cuando James llegó a América y se estableció un periodo en California, tomó clases de budismo y siguió practicándolo después.

El antiguo símbolo del laberinto destaca en Xilitla en la progresión hacia un punto central, es plantear el laberinto como el espacio de reconciliación del espíritu e invitación a la reflexión. El hombre está ineludiblemente identificado con la materia, sir James lo manifiesta y cede al hombre un lugar para aislarse y ampliar su inteligencia por medio de la meditación y dominio del corazón.

Las obras surrealistas de James cuentan con un nombre propio, los cuales son dados por su autor la mayoría de las veces, y algunos otros por los habitantes de la región.

³⁰ Becker, Udo, Encyclopedia de los Símbolos, 1996, p. 4

Comienzo con La Corona o Anillo de la Reina. La corona siempre es símbolo de dignidad o de poder, en la mayoría de las culturas es atributo del soberano. Tanto en el hinduismo como en el budismo la corona (a veces unida con la flor de loto) significa la exaltación del espíritu sobre el cuerpo³¹. El anillo por su carácter formal no tiene principio ni fin, simboliza la eternidad, además de que representa unión, fidelidad y afiliación a una comunidad.

La estructura del anillo mantiene en su parte superior 18 flechas realizadas en hierro. Las flechas representan al diamante. Dicho mineral es casi siempre incoloro y tiene un brillo propio, es visto como la perfección de los cristales y simboliza la pureza absoluta, la espiritualidad y honradez. En la India es símbolo de inmortalidad; el trono de Buda es de diamante.

La puerta es de hierro pintada del color rojo. El rojo es el color de la sangre y del fuego; tiene un simbolismo equivalente. El valor en lo positivo, el rojo es el color de la vida, del amor, del calor. Y en lo negativo, el rojo es símbolo de guerra, odio y sangre. El color es llamativo y resguarda el significado de una nueva vida y comienzo.

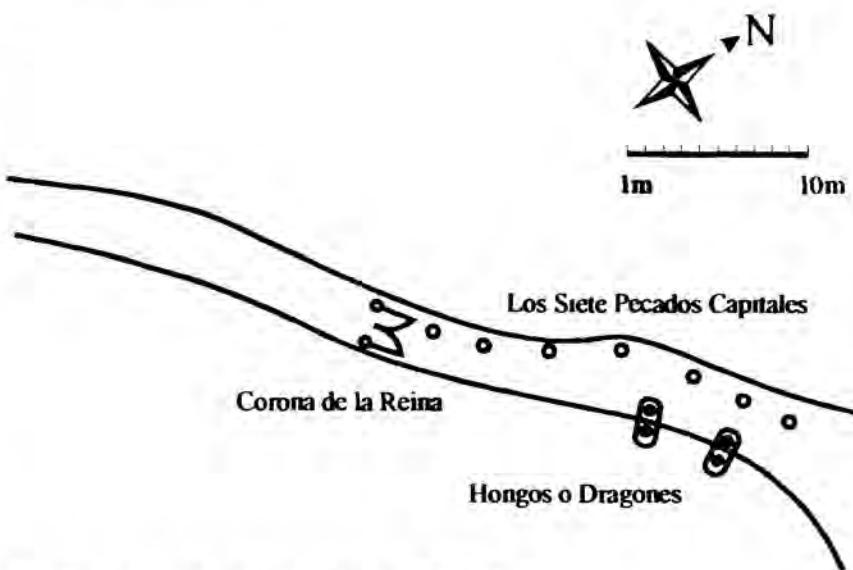
Edward James
La Corona o Anillo de la Reina
(Hacia 1960-1980)
Concreto aparente y lámina
Las Pozas, Xilitla.
Ubicación en el plano: 10-G
(1998)

³¹ Becker, Udo, op. cit., p. 89.

Edward James
Los Siete Pecados Capitales
(Hacia 1970-1980)
Concreto cubierto con piedras de
rio de la region
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 10-H,I
(1998)

Al pasar entre esta estructura se aprecian a corta distancia siete serpientes hechas en concreto creadas con el mismo diseño y revestidas con piedras verdes de río. Las serpientes representan los siete pecados capitales o el principio del mal, en donde se concentran las cosas negativas del hombre. Cabe recordar que un *ballet* que James patrocinó a su exesposa se llamaba Los Siete Pecados Capitales, y de alguna forma el poeta y artista lo manifestó de forma perecedera en Xilitla.

Detalle de la ubicación en el terreno La Conchita
de Los Siete Pecados Capitales.
Corona de la Reina. Hongos o Dragones

Detalle de las obras
Los Siete Pecados Capitales,
Los Hongos o Dragones,
y al fondo se aprecia
La Corona de la Reina
Ubicación en el plano 10,11-G,H,I
(1998)

Edward James
Los Hongos o Dragones
(Hacia 1960-1980)
Concreto aparente pintado
Las Pozas, Xilitla.
Ubicación en el plano 10,11-H,I
(1999)

Vista superior de las estructuras
llamadas Los Hongos o Dragones
Las Pozas, Xilitla
(1999)

En oposición a las serpientes se encuentran los llamados Hongos o Dragones por su carácter formal. El dragón es un símbolo con distintos significados según las religiones. Cabe señalar que Leonora Carrington, amiga de Edward James, estaba empapada en las lecturas de C. G. Jung, el cual realizó una variación sobre la obra de Sigmund Freud y el psicoanálisis, interpretando los problemas mentales como un modo patológico de procurar la autorrealización personal y espiritual.³² No extraña que James tuviera conocimiento de ellas. Menciono este dato porque Jung interpreta los mitos del dragón y de los matadores de dragones como expresión de la lucha entre el yo y las fuerzas regresivas del inconsciente. En el hinduismo y taoísmo el dragón es símbolo de una poderosa entidad espiritual, la cual es capaz de producir el elixir de la inmortalidad.³³ Las dos manifestaciones representan a las voces musicales y patentizan virtudes a través de los violines, la campana, las crestas de gallo, el saxofón, materializadas en ellas y recubiertas de una concha acústica por donde ascienden las orquídeas.

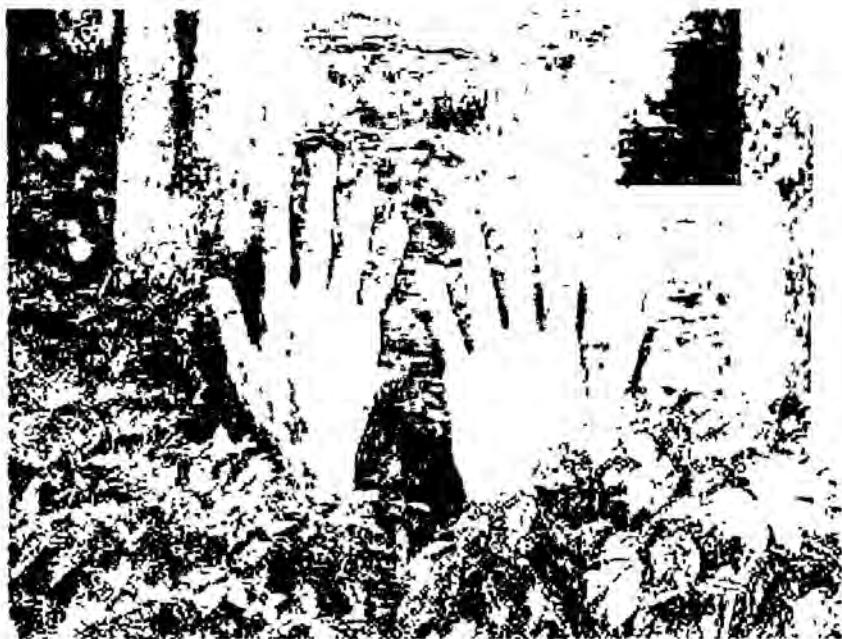

Detalle de Los Hongos o Dragones
Las Pozas, Xilitla
(1999)

³² "Jung, Carl Gustav", Encyclopædia Microsoft Encarta 99 1993-1998
Microsoft Corporation

³³ Becker, Udo, op. cit., 1996, p. 114

La Mano del Gigante, es una mano derecha realizada en bronce que muestra su parte interna y externa. Existe la duda si la mano para sacar el molde fue la de Edward James o la de Plutarco Gastélum. La mano es un símbolo que connota actividad y poder. En el budismo la mano tiene dos significados equivalentes, una mano cerrada significa los secretos esotéricos que deben permanecer guardados. La mano abierta significa, por el contrario, que no se tiene ningún secreto. La mano concede paz al visitante que comienza el recorrido con el corazón noble y las manos limpias de pecado en el territorio espiritual.

Edward James
La Mano del Gigante
(Hacia 1962-1980)
Bronce
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 11-J
(1999)

Edward James
Detalle de ubicación de
La Mano del Gigante,
Las Pozas, Xilitla.
(1999)

Edward James
Detalle de La Casa Don Eduardo
en donde se encuentra la estructura
El Arcoiris de Oriente
(Hacia 1962-1980)
Concreto pintado
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 9-D
(1999)

Al seguir por el camino se hace presente la estructura llamada el Arco Iris de Oriente con los colores amarillo, azul, y verde, los cuales están flanqueados por arcos triunfales mezclados con la vegetación que hacen que se pierdan entre las construcciones El arco iris es un símbolo que vincula el afán humano de conseguir un mundo mejor

Los colores presentes en el arco iris son el amarillo, color solar que connota la espiritualidad, la dignidad y la sabiduría, psicológicamente el amarillo irradia alegría y dinamismo El azul es el color del cielo, de la lejanía, del agua El color de lo divino, de la inteligencia, de lo verdadero, y lo mismo que el cielo parece ligado en todos los sentidos, es símbolo de perseverancia en la verdad y fidelidad El azul connota la noche y el hombre reunido con la deidad El color verde simboliza la vida, por ser el color de la renovación anual de la naturaleza, es desde luego el de la esperanza e inmortalidad Para el islam el verde es el color de la salud material y espiritual Por lo tanto los colores en el singular e interesante arco iris amalgaman el amor y la espiritualidad en la sabiduría divina como trayecto de vida

Edward James
Detalle del Arcoiris de Oriente
(Hacia 1960-1980)
Concreto pintado
Las Pozas, Xilitla
(1999)

Detalle de las escaleras
para llegar a la estructura
La Cornucopia
Concreto aparente pintado
Las Pozas. Xilitla
(1999)

Edward James
La Cornucopia
(Hacia 1960-1984)
Concreto aparente pintado
Las Pozas Xilitla
(1999)

Al seguir por el camino casi cubierto por la abundante vegetación, se encuentra otra manifestación llamada La Cornucopia, que parece tocar un concierto por sus atributos formales La cornucopia es el cuerno de la abundancia, C G Jung hizo notar sobre la ambivalencia simbólica del cuerno, por su forma y poderío evoca el principio masculino, activo, por la abertura en forma de lira podría simbolizar también el principio femenino y receptivo, en conjunto se puede interpretar un sentido de equilibrio psíquico y madurez

Dentro de la simbología cristiana, los cuernos de la abundancia, como su nombre lo dice, significan la abundancia, fertilidad, esperanza, paz y hospitalidad En la cornucopia se hacen presentes y perecederas las formas de frutos y flores Los frutos representan los doce dones del espíritu amor, alegría, fe, paz, gentileza, paciencia, mansedumbre, tolerancia, templanza, castidad y modestia

Detalle de La Cornucopia
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 9-H
(1999)

Edward James
Plaza Don Eduardo
(Hacia 1970-1980)
Concreto aparente pintado
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 8-L,M
(1998)

Vista de la Plaza Don Eduardo
(1999)

Al caminar un poco más profundo dentro de Las Pozas, se encuentra La Plaza Don Eduardo, lugar que centra los caminos al oriente, occidente, septentrión y meridional. La plaza tiene en su centro una gran forma floral realizada en concreto que asemeja a algunas plantas que sir Edward James amaba, una flor formada con partes de orquídeas, hojas de tres puntas que son pertenecientes a una planta de la región, y la representación de la flor de loto se hacen presentes en el diseño de la composición.

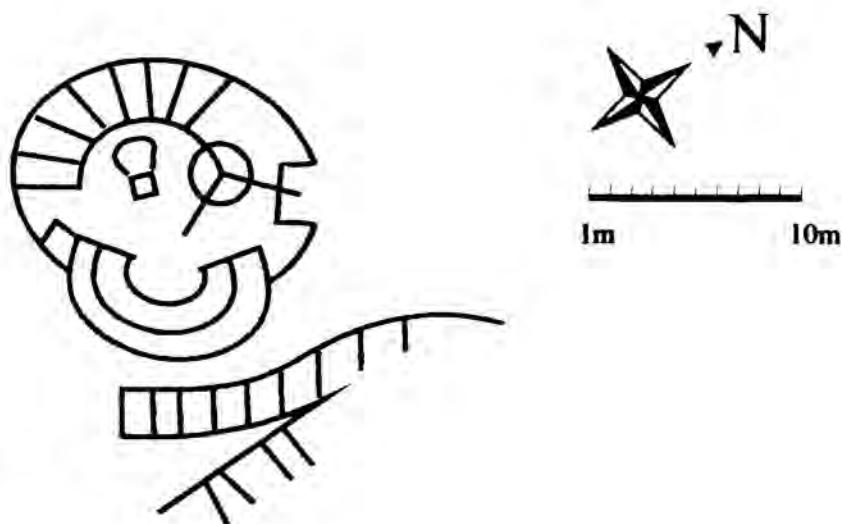
La flor es la imagen de coronación y de plenitud. En su relación receptora con respecto al sol y a la lluvia la flor tiene un significado de entrega pasiva y sumisión. Los colores que la forma floral presenta son el verde que connota la naturaleza, la vida y esperanza, el amarillo que representa al sol y connota la espiritualidad. El color blanco se hace presente en la flor superior de la composición, el blanco simboliza la inocencia y la pureza. Le sigue a esta flor otra de color rojo que simboliza la vida y el amor. Otro color manifestado es el azul, dentro de la flor este color representa los sueños y los secretos.

La orquídea era la planta predilecta de James, en un principio él cultivaba orquídeas en Las Pozas, y pausadamente fue saturando el lugar de orquídeas de diferentes partes del mundo mezcladas con las de la región. La orquídea la mayoría de las veces presenta bulbos que semejan testículos (orchis en griego significa testículo), por tal motivo simbolizan la fecundidad, también a la orquídea se le atribuye la virtud de proteger contra las enfermedades.

La flor de loto está presente también en la composición. Tuvo gran simbolismo en la India, Egipto y lejano Oriente. Como la flor se cierra al anochecer y se retira dentro del agua, para noemerger y abrirse hasta que salga el sol, fue antiguo símbolo de la luz, en tanto que flor blanca o roja representa la pureza capaz de elevarse por encima de la impureza del ambiente³⁴.

En Egipto la flor de loto simbolizó el universo nacido de la humedad. En el budismo y el hinduismo la flor abierta simboliza la creación y cuando no están todavía desplegadas en su totalidad (como la flor blanca superior de la composición surrealista de James) simboliza el corazón humano. La flor de loto de ocho pétalos (como la flor roja), simboliza los puntos cardinales, la armonía cósmica y la meditación.

Esta flor simboliza la luz de la verdad, llena de los atributos positivos que cada pieza connota. El autor intelectual de su creación ubicó la forma y color en los elementos con un estudio previo. ¿Acaso es coincidencia el poner una flor que simboliza los puntos cardinales en un lugar que centra los caminos al oriente, occidente, septentrión y meridional en las Pozas?

Plano que muestra la ubicación de la Plaza Don Eduardo Las Pozas. Xilitla.

³⁴ Becker, Udo, op. cit., p. 194.

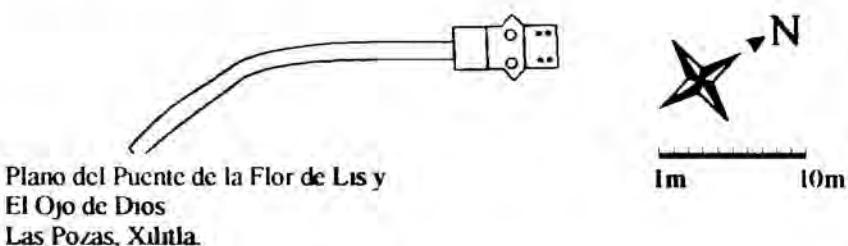

Edward James
El Puente de la Flor de Lis
(Hacia 1962-1980)
Concreto aparente
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 7-H.I
(1999)

Edward James
El Ojo de Dios
(Hacia 1962-1980)
Concreto aparente
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 7-I

Conforme se avanza en el apacible lugar, un puente nos invita a pasar El Puente de la Flor de Lis La flor de lis es la forma heráldica de la flor del lirio El lirio también tiene varias connotaciones, el inglés Lord Baden-Powell de Gilwell (1857-1941) fundador del movimiento *scout*, tomó como insignia la flor de lis porque señala la dirección hacia lo alto, connota el camino que hay que seguir para cumplir con el deber y ser útil a los semejantes El lirio también es símbolo de luz y pureza, en el cristianismo un lirio que sale de la boca de Cristo representado como Supremo simboliza la misericordia y salvación del mundo Menciono este dato porque al estar entre el puente que contiene las flores casi al final está una forma que asemeja un ojo El hombre debe cuidar y ser vigilado, aparece un ojo gigantesco que simboliza el ojo del creador, que al pasar por él se debe hacer una reverencia Se hace la reverencia porque la composición conocida como El Ojo de Dios, lo forma una barra que se encuentra a una altura de metro y medio y todo aquel que pase por allí debe inclinarse, es un estrecho sendero que lleva al terrenal ante la puerta del sol después de haber obtenido la misericordia de su Dios

Plano del Puente de la Flor de Lis y
El Ojo de Dios
Las Pozas, Xilitla.

Detalle del bimandal de Flor de Lis
Las Pozas, Xilitla (1999)

Continúa el avance en el prolífico lugar y aparece entre las orquídeas la singular edificación llamada como La Puerta de San Pedro y San Pablo, la cual antecede a la también conocida estructura La Casa de Tres Pisos que podrían ser Cinco James conocía diferentes estilos artísticos y no dudo que no percata y tuviera presente los símbolos y elementos cristianos que aparecen o contienen las iglesias Una catedral precisa de tener a la derecha y a la izquierda de su entrada principal a San Pedro y San Pablo James aquí crea su propia catedral y representa a los dos apóstoles desde su manifestación surrealista

Para pasar por La Puerta de San Pedro y San Pablo es necesario hacer un poco de esfuerzo porque es estrecha, la puerta es de concreto y semeja a las de las iglesias en su carácter esencial La puerta por su aspecto formal connota el sacrificio que debe hacer el hombre para estar en paz

Edward James
La Puerta de San Pedro y San Pablo
(Hacia 1962-1980)
Concreto aparente pintado
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 4-O.P
(1999)

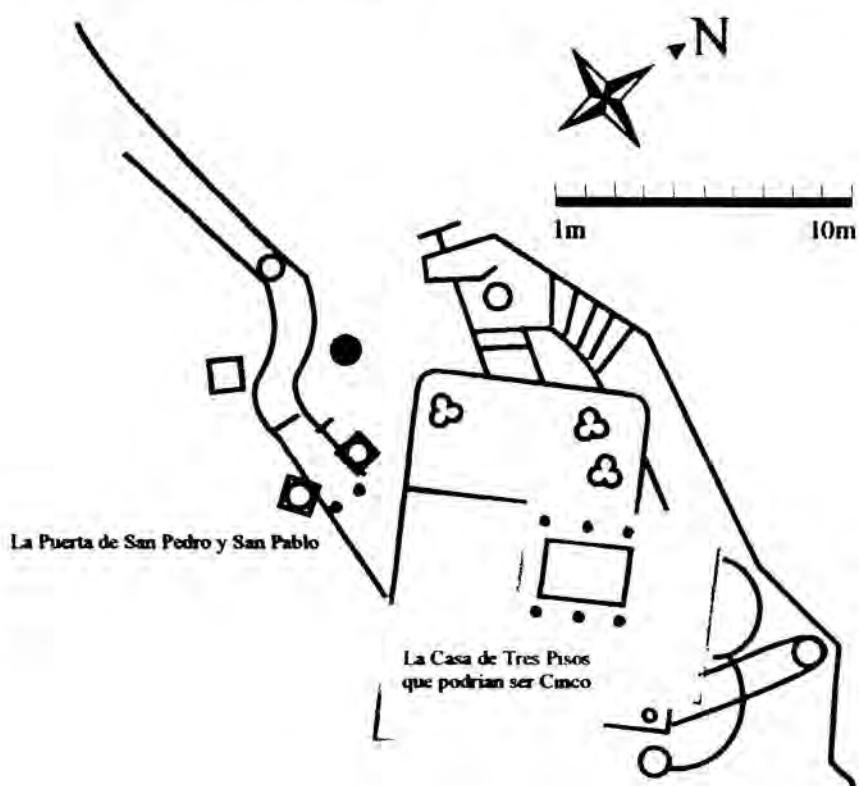

Detalle de la pequeña fortaleza que se encuentra en La Casa de Tres Pisos que podrían ser Cinco Las Pozas, Xilitla.
Ubicación en el plano: 5-P.Q
(1998)

Plano donde se ubica La Puerta de San Pedro y San Pablo, La Casa de Tres Pisos que podrían ser Cinco. Las Pozas, Xilitla.

Al pasar dicha puerta angosta se aprecia en su parte posterior un pequeño dibujo incrustado entre el concreto de lo que parece ser una abeja. La abeja en el cristianismo es símbolo de la esperanza por su laboriosidad infatigable. Según San Bernardo de Claraval (1090-1153), eclesiástico francés³⁵, la abeja dentro del simbolismo de la religión cristiana representa el Espíritu Santo por las características físicas y funcionales de ella, la miel y el aguijón; la miel representa la misericordia de Cristo y el aguijón, a Cristo, hijo de Dios como juez de los hombres. En otra significación la abeja es la inteligencia y la poesía.

Los colores que aparecen en La Puerta de San Pedro y San Pablo son el amarillo y el azul. El amarillo además de representar espiritualidad y sabiduría, simboliza el sol; el sol dentro del cristianismo es la representación de Cristo. El azul es el color del cielo, de lo divino y de la inteligencia, reitero nuevamente que el color azul connota la noche y el hombre reunido con la deidad.

³⁵ "Bernardo de Claraval, San". Enciclopedia Microsoft Encarta 99
1993-1998. Microsoft Corporation.

Edward James
La Biblioteca o Palacio de Bambú¹
(Hacia 1960-1980)
Concreto aparente pintado
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 7-R
(1999)

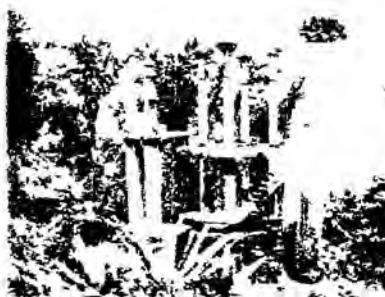
Al tomar otro emboscado camino entre las estructuras que sir Edward James formó, aparece la edificación conocida como La Biblioteca o El Palacio de Bambú James quería tener una biblioteca para ayudar a la comunidad El perfeccionamiento sólo puede alcanzarse a través del conocimiento, para ello está presente la biblioteca, consta de tres niveles y se hacen presentes las enormes cortinas de bambúes La Biblioteca es una materialización de sueños que sobresale de gran forma en el espacio, y llega a medir aproximadamente más de 30 m de altura

La Biblioteca o Palacio de Bambú
Concreto aparente pintado
Las Pozas, Xilitla
(1998)

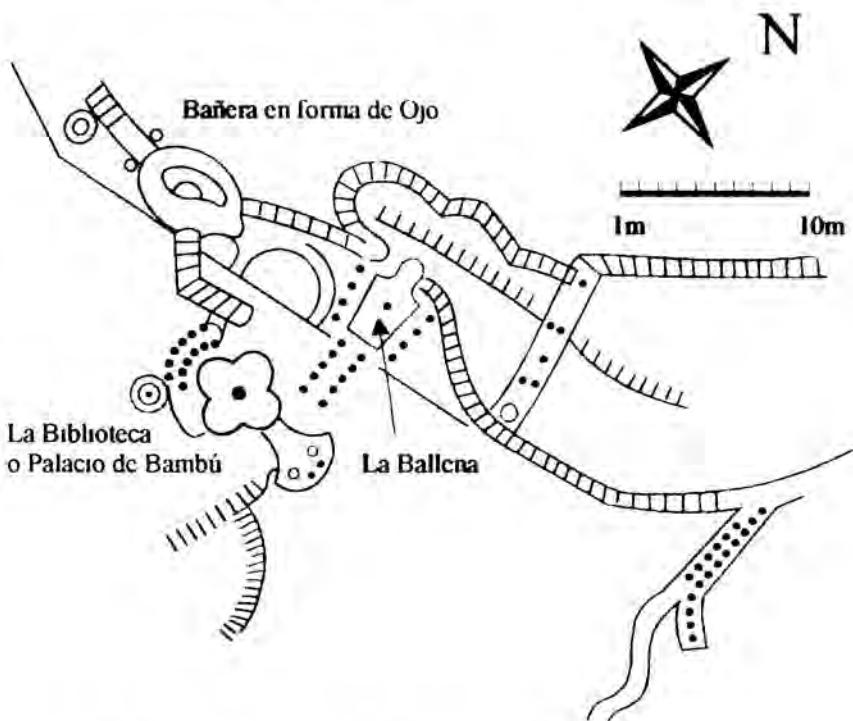
Edward James
Puerta ubicada en
La Biblioteca o Palacio de Bambú
(Hacia 1962-1980)
Las Pozas, Xilitla
(1999)

La Biblioteca o Palacio de Bambú
Las Pozas, Xilitla
(1999)

Una puerta con una herrería de estrellas de color rojo unidas en sentido vertical invita al visitante a entrar. Las estrellas simbolizan la luz espiritual capaz de penetrar las tinieblas, pueden ser símbolo de ideales altos. Interpretado en la estructura la biblioteca es el camino para obtener sabiduría y vencer a la ignorancia. Los colores rojo, amarillo y azul se vuelven a relacionar en la construcción artística del Palacio del Bambú. Los niveles transmiten el mensaje de ser el vínculo de unión entre lo terrenal y lo celestial.

Cerca de La Biblioteca se encuentra La Bañera en forma de Ojo o también conocida como Pila Bautismal. En el centro de la bañera se encuentra un recipiente circular en color azul, según gente de la región comenta que la bañera era la representación del ojo de Edward James, en el que el centro era la pupila de su ojo azul. El otro espacio estaba destinado para colocar agua tibia con plantas medicinales para que James se purificara de todo mal, mientras él aprovechaba también para leer y escribir.

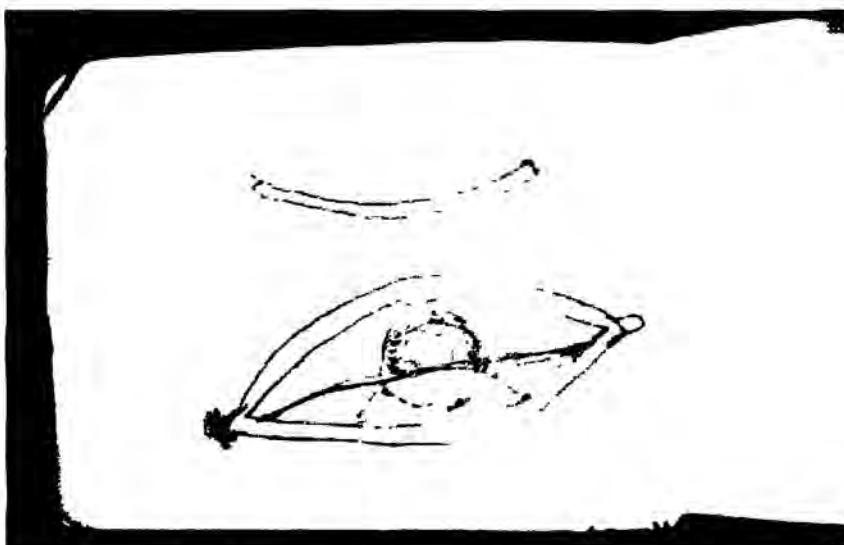

Plano de La Biblioteca o Palacio de Bambú.
La Bañera, y La Ballena
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 6,7-P.Q.R

Edward James
La Bañera en forma de Ojo
(Hacia 1960-1980)
Concreto aparente pintado
y lámina.
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 6-Q,R
(1999)

La Bañera en forma de Ojo, dentro de su carácter formal mantiene estrecha vinculación simbólica con el sol, la luz y el espíritu. Dentro del cristianismo el ojo simboliza la omnisciencia, la vigilancia y la ubicuidad protectora de Dios. Dentro de La Pila Bautismal, el agua toma el sentido de la purificación espiritual. Las religiones orientales suelen incluir el baño como renovador espiritual en aguas de ríos sagrados, dentro de la significación de la manifestación de James, el agua es el medio del baño ritual y del bautismo que expresan renacimiento.

Boceto trazado a lápiz
que Sir James realizó para diseñar
La Bañera en forma de Ojo

Cerca de La Bañera en forma de Ojo se aprecia un recinto conocido como La Ballena, el cual es un pase entre el camino para recorrer un puente que permite ver a corta distancia una enorme columna llamada La Columna del Stegosaurus por su carácter formal. El puente es escalonado y permite una vista panorámica del lugar que guía hasta una cortina doble de bambúes.

En la narración bíblica el profeta Jonás rehuye la misión de predicar en Ninive, una ciudad de Asia antigua (capital de Asiria), él fue arrojado y devorado por un pez grande descrito como ballena, que después de haber estado en el vientre del animal, lo arrojó a los tres días. Debido a este hecho la ballena se interpreta como alusión simbólica a la muerte, entierro y resurrección.

Edward James
La Ballena
(Hacia 1960-1980)
Concreto aparente
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 6.7-R,S
(1999)

Detalle de una flor
realizada con piedras de río,
la cual se encuentra ubicada
en la entrada de La Casa
Don Eduardo.
(Hacia 1960-1980)
Las Pozas, Xilitla.
Ubicación en el plano: 9-D
(1998)

Detalle de un árbol
que pasa entre la losa de la casa.
Sir Edward James respetó y cuidó
el hábitat de la hermosa Xilitla.
(1998)

La Casa de Don Eduardo, es otra de las manifestaciones surrealistas del poeta James, en la que colocó en su casa de Las Pozas un poema titulado *This Shell*, son unos versos en inglés escritos a lápiz, en los que describe como interpreta su lugar de residencia:

*"This Shell:
My house grows like the chambered nautilus;
after the storm another still greater stay is opened,
the one of the most intense dreams of my childhood
My house has wings and, sometimes,
in the depth at night, it sings
The deluge arrives. The storm besieges to me,
has thirsty of my light. It bursts in to absorb
the flame of my identity.
This house is in calm,
awaiting that sea whose son I am." ³⁶*

Al oriente de la casa se encuentran dos ataúdes que Edward James mandó construir para simbolizar como perecedero al hombre y a la materia. A un costado se encuentra una flor semejante a la flor de loto. La flor simboliza la luz de la verdad. En el budismo y el hinduismo la flor de loto abierta simboliza la creación y cuando no están todavía desplegadas en su totalidad simboliza el corazón humano. El hombre representado en la flor podrá alcanzar la paz a través de la verdad.

³⁶

Este caparazón:
Mi hogar crece como el nautilus dividido en compartimentos:
Tras la tormenta se abre otra estancia aún mayor,
la de los sueños más intensos de mi niñez.
Mi casa tiene alas y, a veces,
en la profundidad de la noche, canta
Llega el diluvio. La tormenta me asedia,
tiene sed de mi luz. Irrumpe para absorber
la flama de mi identidad.
Esta casa está en calma,
en espera de ese mar cuyo hijo soy yo.

Edward James
Detalle de bulbos en
La Casa de Don Eduardo
(Hacia 1960-1980)
Concreto aparente pintado.
piedra de río, y laja
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 8-D
(1999)

La Casa de Don Eduardo
(Hacia 1960-1980)
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 9-D
(1999)

Entre los árboles florecientes La Casa de Don Eduardo ha sido materializada con plantas como el helecho, que crece en casi todo el mundo La estructura conocida como El Arco Iris de Oriente pertenece a la Casa de Don Eduardo, el arco iris es un símbolo de la aspiración humana de un mundo mejor

Los soportes de la estructura en La Casa de Don Eduardo son unas formas semejantes a unas piernas humanas La fragmentación de formas vegetativas y animales se hace presente de nueva manera en el jardín xilitlense donde las plantas se integran a la casa de Edward James, así como las formas humanas como las piernas cumplen una función para la casa Las piernas son miembros fundamentales que sirven de soporte para la parte superior del cuerpo humano, así que, con ese atributo, las piernas realizadas en concreto sirven de soportes para La Casa de Don Eduardo

La Casa de Don Eduardo tiene una bóveda cubierta con laja de la región, en el interior está presente un relieve formado en bloques de concreto, el cual presenta una temática egipcia Fue realizado por un artista potosino llamado Francisco Ahumada La bóveda es llamada Bóveda de los Murciélagos, porque en su interior han habitado esos mamíferos quirópteros y hasta la fecha han permanecido en ese lugar

Francisco Ahumada
Relieve Egipcio (1994)
Bloques de concreto aparente.
Las Pozas, Xilitla
Ubicación en el plano 8-D
(1998)

Edward James
El Cine.

Detalle de las columnas
con motivos florales.

(Hacia 1962)
Concreto aparente,
Las Pozas, Xilitla.

Ubicación en el plano: 10-D,E
(1999)

Edward James

Detalle de la edificación El Cine.
(Hacia 1962)

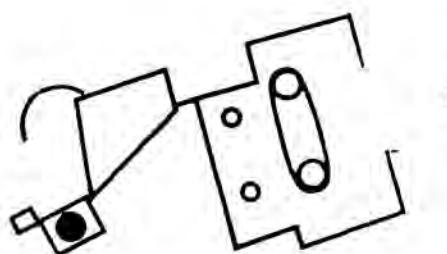
Concreto aparente,
Las Pozas, Xilitla.
(1999)

En la edificación La Casa de Don Eduardo por medio de un angosto camino enlaza un puente volado que da al centro de dos grandes columnas en la que se hacen presentes unas escaleras helicoidales. La forma helicoidal se relaciona de manera simbólica con el caracol. El caracol es representación de la renovación constante y símbolo de la resurrección dentro del cristianismo porque rompe todas las primaveras la tapa de su concha³⁷.

La edificación donde se encuentran las escaleras helicoidales es conocida como El Cine, porque se le comentó a James por gente de la región que sería una buena idea tener un cine en Xilitla; James en un principio tomó la idea de realizarlo en donde antes había iniciado un proyecto de hacer un *tancherío*, para que habitaran allí los tanchos, animales de la región parecidos al tejón pero de piel muy fina. Esto fue porque los animales eran cazados y vendidos a los turistas. Cabe recordar que en un principio las primeras construcciones estaban destinadas para jaulas o casas para ciertos animales que necesitaban cuidado y atención.

La Casa de Don Eduardo

El Cine

Plano de ubicación para
la edificación La Casa de Don Eduardo
y la estructura llamada El Cine

³⁷ Becker Udo, op. cit., p. 67.

Edward James
El Cíne
(Hacia 1962)
Concreto aparente
Las Pozas, Xilitla.
Ubicación en el plano 10-D.E
(1999)

Sobresalen en esta construcción las dos grandes y gruesas columnas abultadas con capiteles en forma de flor, inmediatas a cada una, se giran de manera dinámica unas escaleras sin barandilla que en lo alto de las columnas se unen mediante un puente, se asciende por distintos caminos para llegar al mismo sitio. Las enormes columnas destacan en el entorno xilitlense a más de 25 m de altura, con el fin de llegar quizás al cielo

Detalle de las escaleras helicoidales.
Las Pozas. Xilitla
(1999)

Vista panorámica tomada desde la pequeña plataforma que une las escaleras helicoidales
Las Pozas. Xilitla
(1999)

Detalle de las escaleras
helicoidales que forman
parte en la estructura El Cine
Las Pozas, Xilitla
(1999)

El Cine es una edificación que se encuentra en tres niveles. El conjunto de los niveles representa las tres edades del hombre. El primer nivel simboliza al hombre, que empieza a crecer y lucha contra el error y navega por el mar de la ignorancia, el segundo nivel es el enfrentamiento de pasiones, la etapa en la que a menudo se olvida la moral y la razón, y el tercer nivel simboliza que a través de la purificación logramos estar en paz, amar a nuestros semejantes y lograr una renovación espiritual.

El Cine
Las Pozas, Xilitla
(1999)

Escaleras helicoidales en El Cine.
Las Pozas, Xilitla
(1999)

Imagen que muestra el proceso constructivo en el puente volado que forma parte de las singulares escaleras en la obra El Cine.
Las Pozas, Xilitla
(1960-1970)

Las ideas ordenadas en la obra El Cine se materializan, una trabe sustentante, una mitad de un paramento, un óvalo en su centro, el espacio con losas irregulares, y puertas que se autorrealizan en conjunción. Es una manifestación que exige de interpretación y enfoque onírico. El gótico, el *art nouveau*, se hacen presentes al igual que todo el eclecticismo que se encuentra en todas las edificaciones de Las Pozas.

Imagen que muestra el armado para la creación de los escalones en las escaleras helicoidales que forman parte de El Cine.
Las Pozas, Xilitla
(1960-1970)

El Cine
Las Pozas, Xilitla
(1994)

El entender una catedral para realizar la planta y alzado, y realizar un tejido orgánico sin afectar el entorno es digno de admirarse tanto del autor intelectual como del realizador Dejar crecer a los árboles sin alterarlos dentro de las estructuras, cuidar y cultivar plantas de diferentes partes del mundo, y proteger a los animales de la intemperie, son algunas afirmaciones de que James siempre se preocupó por resguardar el entorno ecológico

Las construcciones de James en cuanto a la comprensión y reproducción de las apariencias formales, presentan una meticulosa lectura, no por ello limita la reproducción, las formas recrean y se inventan otras a partir de esa lectura, que logran una síntesis propia que se hizo expresión distintiva de un hombre espiritual

Sus diseños viven y crecen, sacan nuevos retoños con hermosura inconsciente sin adular a nadie dentro del espacio En Las Pozas la manifestación surrealista asombra e importa, edificar proporciona una extraordinaria posibilidad de ser otro en otro espacio, entre lo que no habrá superación de lo imaginario y lo real Existen construcciones benéficas para la comunidad pero no desempeñan de alguna manera su carácter formal y funcional concedido en la realidad, es decir, existe una biblioteca que está sin libros, un cine donde no se proyectan películas y una catedral sin terminar donde no se puede orar

Xilitla es un lugar que guarda un jardín exótico de sueños, donde sir Edward James prevalece, no ha muerto y vive en cada área que recorremos, sus sueños están presentes en todo el espacio

Como elementos expresivos y naturales los símbolos diseñados en Las Pozas transmiten en su conjunción un mensaje A través de una nueva vida o comienzo, el hombre se compromete a estar consciente de la concepción del universo, del respeto y obedecimiento a un Dios, debe ser puro, espiritual y honrado, en donde el conocimiento, el amor y el afán de un mundo mejor, son seguidos por el hombre como trayecto de vida para alcanzar la paz por medio de la verdad y obtener su inmortalidad

Autora

Martha Elisa López Pedraza.
en la poza No 7 de
La Conchita o Las Pozas
Xilitla, S L P
Ubicación en el plano 5-M.N
(1998)

Conclusiones

Xilitla es un sitio único en el mundo que ofrece al visitante una panorámica llena de contraste, donde la riqueza natural vive en armonía al igual que el sonido del correr de sus ríos y cascadas. El lenguaje de la gente se mezcla entre el viento que confunde a veces el náhuatl con el huasteco y en ocasiones hasta con el español. Dentro de esa variada riqueza cultural y artística con que cuenta Xilitla, se hace presente una de las expresiones de arte más peculiares del siglo XX, el surrealismo expuesto por el poeta escocés sir Edward Frank Willis James.

No dudo que James se inspiraría en toda la magia que encierra la huasteca, siempre respetó y se adaptó al entorno. Sin cesar fue amante de la naturaleza, cuidaba y cultivaba plantas de la región, así como de otras partes del mundo, además de proteger y alimentar también a los animales.

El arte de sir Edward James tiene características que lo delatan y comparan con las influencias y expresiones surrealistas, el conocimiento de esa corriente artística por su propia índole, o por la relación y solidaridad hacia sus amigos y conocidos, el medio en el cual vivió y su propia interpretación de ver la vida hicieron que James expresara su propio arte y se reflejara por medio de una original conformación su manera de pensar y sobre todo de su misma esencia por medio del onirismo de su obra.

Mi opinión sobre lo que concierne en cuanto a las edificaciones realizadas en concreto aparente en Las Pozas, me pareció muy creativo por parte de la concepción del artista intelectual y de los realizadores de ella, así como también me resultó talentoso como se superaron principios de cuestión formal en cuanto a la expresión artística de los elementos de diseño hasta entonces manifestados en la región, los cuales cumplen un fin principal transmitir el mensaje que sir Edward F W James mediante su obra surrealista dona al hombre, dueño de sus propios sueños que buscan ser materializados.

En las Pozas se encuentran caminos laberínticos que nos llevan a la reflexión de lo que es el ser humano, una mejor vida y actividad en una sociedad; a través del ideal de James, hombre emocional y surrealista que presenta un diseño singular y fundamental en los elementos de sus edificaciones realizadas en Las Pozas, es decir, el diseño en la imagen hace su aparición y permite interpretar al ser pieza importante en la esencia formal y material del surrealismo sembrado en Xilitla.

Sagacidad del hombre mexicano y trabajo de equipo conforman Las Pozas, donde el material acusa la estancia surrealista dentro de la singular vegetación de Xilitla. La varilla de acero, la piedra en cimientos y escaleras, la piedra como decoración, el yeso como recubrimiento, y la pintura sobre el concreto, son algunas de las características visibles en Las Pozas. El conocimiento de diferentes técnicas y estilos de arte que sir Edward James adquirió, le ayudó de gran manera para construir su orbe onírico, además de conocer simbologías de diferentes culturas, para poder interpretarlas y poder combinarlas con formas dadas y propias que hicieron que expusiera su ideal surrealista en su propia expresión.

El conjunto de edificaciones surrealistas se alza sobre la altura del paisaje xilitlense. La espontaneidad y oniricidad, son tal vez contrarias a la eficiencia funcional actual. James presenta su manifestación emocional y surrealista en su mundo, el cual es adecuado sólo para aquellos que consigan edificar un sueño propio. Sus composiciones ejercen un papel importante al dejar un mensaje por medio de la significación en el diseño de los elementos.

Sir Edward James, con la manifestación de su arte surrealista, vive en el tiempo y espacio actual, excede los límites y presenta su propio mundo, expresa apenas el orgullo y posee humildad, da la medida de la diversidad que está dentro de él para poder transmitir un mensaje de lo que para él debe ser el buen comportamiento del hombre.

El hombre, debe tener conciencia de su existencia, de la presencia del mundo y de la existencia del universo. El hombre es obstinado entre sensación y razón, entre intuición y lógica, entre memoria e intelecto, etc. El hombre tiene la conciencia de ser, se observa en el mundo, se crea el bien y el mal, se excede la necesidad y se inventan configuraciones.

Es aquí donde el símbolo (imagen), se ha introducido no sólo como instrumento para comunicar mensajes, sino también para provocar las emociones, así como ser elemento no solamente del estímulo y de la comunicación, y sobre todo que los diseños (símbolos) realizados en las edificaciones de Las Pozas, son instrumento de la meditación.

El símbolo se ha examinado desde varios puntos de vista, entre los cuales James conoció sus teorías por medio de personas que de alguna manera estuvieron vinculados con él, por ejemplo personas como Freud, Fromm y Jung que plantearon el estudio del símbolo por medio de una semiología y psicoanálisis planteada.

La semiología o semiótica estudia los sistemas o teorías del signo Charles Sanders Peirce (1838-1914), se interesó en la semiótica a la que consideraba ante todo como una lógica, es decir, una ciencia formal de las condiciones de la verdad de las representaciones.

Sanders Peirce divide a la semiótica en tres partes La semántica, que es la relación entre el signo y el significado, sintáctica, que es la relación entre dos signos, y por último la pragmática, que es el uso y práctica del signo en función social Es necesario destacar que el signo se considera una unidad psíquica entre el significado y el significante Preciso que parte de la concepción basada para el proyecto, está vinculada al pensamiento de S Peirce, la cual consiste en tomar como objetos de conocimiento las interpretaciones realizadas por los factores sociales reales en circunstancias históricamente datadas.

En la obra que realizó James dentro de la Huasteca Potosina, formó su singular expresión artística con el fin de comunicar sus propias ideas, por medio de mensajes a todo aquél que apreciara su manifestación surrealista Para esto es necesario que se implique un signo y por lo tanto un código, además de un medio de transmisión y evidentemente un destinador y un destinatario en sus edificaciones

El trabajo tuvo un total apoyo en los conceptos establecidos por Erwin Panofsky (1892-1968), para poder interpretar las formas realizadas en Xilitla Fue primordial conocer los tres niveles de investigación, el preiconográfico, iconográfico e iconológico, donde la preiconografía me ayudó a notar todo tipo de formas en la obra surrealista, y por medio de la iconografía permitió el desarrollo de temas, fuentes y significados; finalmente la iconología ayudó a descubrir e interpretar los valores manifestados en Las Pozas

Autora:

Martha Elisa López Pedraza.
en la poza No. 8 del terreno
La Conchita o Las Pozas.
Xilitla, S.L.P.
Ubicación en el plano: I-K
(1998)

Algunos de los diseños que se presentan en Las Pozas, delatan la presencia del símbolo o imagen como uno de los miembros más obvios en la historia de las religiones y explícito de la manera más variada, pertenecen a diferentes miembros filosóficos y étnicos de varias manifestaciones religiosas. Cabe mencionar por ejemplo una de las simbologías religiosas en la manifestación artística de James, la cristiana, con un dios y su manifestación, la cual cuenta con una significación dogmática y se hace presente a través de la singular expresión onírica de James.

En mi opinión, por medio de una descripción de los elementos de diseño de la manifestación surrealista en la Huasteca Potosina, se representa o define su esencia por medio del lenguaje basado en dichos elementos que refieren sus cualidades para lograr una generalidad. Las formas expuestas en Las Pozas atraen la atención visual y el juego de color que manifiestan en los espacios, definen una integración muy bien realizada entorno al hábitat.

Cada signo está determinado por su objeto, la participación de las características del objeto es un ícono, y cuando la certeza o realidad interpretada como detonante del objeto en consecuencia de un hábito o disposición natural es un símbolo. El ícono es todo objeto producido por una cultura con una intención individual o colectiva que se capta de manera visual, y en el cual se haya reproducido algún fragmento de la realidad material, es decir, algún símbolo que pretende plasmar la esencia.

Atraen la atención los símbolos diseñados en Las Pozas que transmiten en su conjunción el mensaje que sir Edward F W. James creó, quizás sin esperar de que se considerara y comprendiera en su momento su manifestación surrealista en la Huasteca Potosina. Dentro de esa expresión artística, James fusiona conceptos que él considera primordiales, como el hombre, el conocimiento, el amor, la nueva vida, la conciencia del universo, la creencia en un Dios, entre otros. Los símbolos, en hecho, son destinados a las ideas absolutas que quedan en nuestra mente. Ejercitan una sugerencia en el pensamiento, la estimulan y por lo tanto llevan a la luz enterrada de la verdad.

Me resta decir solamente que pretendí dar a conocer y lograr un especial interés a la expresión surrealista en la Huasteca Potosina expuesta en este breve trabajo. Espero sirva de antecedente a futuros proyectos de investigación, sobre todo de aquellos que contengan objetivos sembrados en este trabajo, así como otros más que todavía faltan por realizarse dentro del variado y extenso territorio potosino.

Anexo

A continuación presento algunas de las postales que el millonario escocés sir Edward James escribió y envió durante sus viajes por el mundo al Sr. Carmelo Muñoz, constructor de su manifestación surrealista en Xilitla.

1. Postal de *Le Mont Saint-Michel -Vue aérienne*. (Monte San Miguel – Vista aérea, Francia.

Quando salio de Inglaterra, la semana pasada, Plutarco parecia verdaderamente un poco mejor de salud. (sic.)

Quiero que todo la familia veia este monastéro mágico construido hace mil años arriba de una peña en el mar. (sic.)

2. Postal de *Le Mont Saint-Michel -Vue aérienne. "La Merveille"* (Monte San Miguel – Vista aérea, "La Maravilla", Francia.

La construcción es una meravilia de paciencia y de maguacion. (Como se escribe "paciénzia", "paciéncia" o "patientsia" o "patiencia" ?) (sic.)

Los hermanos Benedictinos le han elevado con dinero dado para antiguos reyes de la Francia.

Postales Mexichrome. Que raro! Se llama "Mexichrome"!

3. Fotografia de la residencia de sir Edward James en West Dean, Inglaterra; tomada por el Sr. Plutarco Gastélum para el Sr. Carmelo Muñoz.

Esta es la entrada Principal ya conocemos toda la casa "En un mes"- Hay abajo unos sótanos como de cárcel – muy curiosa. No tengo flash – what a Pity" P.G. (sic.)

4. Postal de Granada, Alambra. Cúpula de la Sala de los Abencerrajes, Nocturna.

Granada – el 15 de Mayo 1972.

Hay que hacer un techo igual a la Poza, a dentro de la Torre de 7 pisos: verdad?

Tengo que copiar varios otros detalles de la architectura mauresqua para Xilitla – como capiteles.

- 5 Postal de la bóveda del Trapiche, Cocoyoc Morelos, México
Sir James envia saludos a la familia Muñoz Cisneros, e indicaciones para La Casa de Tres Pisos que podrian ser Cinco

Querido Carmelo y a Otilie y saludos a Usted a Maria del Carmen – mira en esta postal el bello-ojo de buey que quiero hacer copiar en la casa de tres pisos al mismo tamanyo, un dia, y con la misma cara, especialmente en el detalle de la gruesura con un inclinación por a dentro, mostrando lo ancho (sic)

- 6 Detalles de 4 postales que el escocés sir Edward James envió al constructor de Las Pozas, el Sr Carmelo Muñoz Camacho

a Postal de Cocoyoc, Morelos, México

Querido Don Carmelo Aquí hay otra postal de Cocoyoc, lastima que esta un hotel un poco caro, de modo que no puedo quedar muchos dias – en este paraíso (sic)
Saludos al constructor lo más constructivo!

b Postal de Portugal

Querido Carmelo, Finalmente mi chequera [no pareció- no pareció todavía], pero una nueva la llegado de Estados Unidos, entonces hay mando un cheque para \$300 dolares (sic)

c Postal de la Abadía del Monte San Miguel. *Le Refectoire des Momes*. (Refectorio de monjes)

Esa sala es arriba de otra grande sala que es arriba de otra inmensa sala

d Postal de Cocoyoc, Morelos, México

Hacienda de Cocoyoc, Morelos, el 20 de Mayo 1976

Favor dar a su hija Maria del Carmen nuestras gracias por el ayudo que ella nos daba al medio dia, la semana pasada mostrando a mi y a mi sobrino donde estaba la tienda de "La Verdad" en todo el calor que habia en Ciudad Valles en ese mes de mayo, ahora (sic)

7. Postal de *Caen Abbaye aux Dames Eglise de la Trinité* (XI – XII) (Abadía de las Damas Iglesia de la Trinidad, Francia) Sir James manda propuestas para Las Pozas

Hay que hacer un pilar a la poza en la Casa de Tres pisos parecido a este del medio – un dia, verdad? E J (sic)
He dejado a Plutarco y a toda la familia en la Francia (sic)

8. Postal de *Le Mont Saint-Michel Le Cloître* (Monte San Miguel – El Claustro, Francia) El poeta Sir James envió al Sr Carmelo Muñoz diferentes postales de dicho lugar

Ese mes los rosales están en flor
Carmelo, ve!

Eso es el patio, con césped, que se encuentra arriba de una sala grande No se sabe como se mantiene con tanto peso, y para tanto sieglos (sic)
en el mes de mayo
Saludos, de nuevo, del tio Eduardo (sic)

9. Postal de *Caen – Abbaye aux Dames. Eglise de la Trinité* (XI – XII) (Abadía de las Damas Iglesia de la Trinidad, Francia) Sir Edward James se disculpa por la tardanza del cheque, para la paga de los trabajadores en Las Pozas

Junio 16th 1972

Querido Carmelo, siento mucho, pero ese cheque para la raya esta tarde esa semana
- por razon de los muchos viajes que estuvimos haciendo
Gracias para su casita (sic)
Saludos, del tio Eduardo

10. Postal de *Le Mont Saint-Michel La Salle des Chevaliers (XIIIe siècle)* (Monte San Miguel – La sala de caballeros) Reiterados saludos expresa sir Edward James a la familia Muñoz Cisneros

Aqui se ve una de las salas que se encuentran actualmente debajo de un grande patio con rosales y cesped y myrtos etc
Otra vez saludos, del Tio Eduardo (sic)

- 11 Tarjeta de Navidad en la que sir James describe a la estructura
La Biblioteca o Palacio de Bambú como "la Torre nueva"

Debo seguir con la Torre nueva arriba del alberca en forma de
ojos, pero sin estar en Xilitla no puedo explicar como debe ir
Sería demasiado complicado (sic)

- 12 Dedicatoria en el libro The Mexican House Old & New para el
Sr Carmelo Muñoz

para Carmelo
con esperanzas de muchas obras bellas de construcción en el
porvenir de Edward James
1960 – a 1974 y adelante siempre adelante

- 13 Carta que manda sir James al Sr Carmelo Muñoz con motivo de
la paga de los trabajadores de La Conchita

Se olvidó a Don Plutarco decirte que apuntaras cada vez que
recibieras los cheques puedes ver si recibiste estos cheques para
las rayas mandadas según los cheques de Don E J Desde el 8
de julio [1972]

Número de cheque (sic)
para la raya del mismo sábado el 8 de julio
fecha escrita en el cheque

P 1016 por \$200 Dls 8 de julio
P 1020 otro para \$200 Dls para la raya del día anterior
16 de julio
P 1021 para dos rayas julio 23 y julio 30 26 de julio
Una orden de pago del Chase Nat Bank para dos rayas
agosto 6 y 13 para \$600 Dls cerca 28 de julio
Cheque
P 1022 para dos rayas agosto 20 y 27 10 de agosto
por \$600 Dls
P 1021 a con un cheque que lleva tachadas 26 de julio
pero con iniciales E F W J
para dos rayas septiembre 3 y 10
P 1030 Para las dos rayas de sep 17 y 24 1 de Setiembre
Que hoy va con esta carta (sic)

N B Las faltas ortográficas escritas en casi todas las postales y
cartas son obra de sir Edward James

Obras Consultadas

Alvarez Acosta, Miguel, Xilitla (Lugar de Caracoles), Editorial Mexicana, México, 1950, 182 pp

Bautista Lara, Gregorio, Etimologías de la lengua Náhuatl, 2a Edición, editora rápida, San Martín Chalchicuautla, S L P , 172 pp , Ilustraciones

Becker, Udo, Enciclopedia de los Símbolos, Editorial Océano de México, S A de C V , México, D F , 1996, 350 pp , Illust , Facs

Buñuel, Luis, Mi último suspiro (memorias), Plaza & Janes Editores, México, 1982, 252 pp , Ilustraciones

Carrington, Leonora, Memorias de Abajo, Editorial Siruela, Madrid, 1991

Catálogo "El Castillo, A Guest House"

Catálogo "Leonora Carrington una retrospectiva"

Chadwick, Whitney, Carrington, Leonora, La realidad de la imaginación, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ediciones Era, Mexico, 1994

Christy, Jim, "Xilitla, City of Dreams", en Raw Vision, Magazine Issue 20

Encyclopedia Microsoft Encarta 1999 (1993-1998) Microsoft Corporation

Entrevista realizada a la Sra Clara Muñoz de Flores, 26 de enero de 1999, Ciudad Valles, S L P

Entrevista realizada a Sra Francisca Campa Vda de Castillo, 4 de enero de 1999, San Luis Potosí, S L P

Entrevista realizada a la Sra Francisca Campa Vda de Castillo, 5 de enero de 1999, San Luis Potosí, S L P

Entrevista realizada a la Sra Otilia Cisneros Vda de Muñoz, 26 de enero de 1999, Ciudad Valles, S L P

Entrevista realizada a la Sra. Otilia Cisneros Vda de Muñoz, 27 de enero de 1999, Ciudad Valles, S L P

Entrevista realizada la Sra. Otilia Cisneros Vda de Muñoz, 28 de enero de 1999, Ciudad Valles, S L P

Ferguson, George, Signs and Symbols in Christian Art, New York Oxford University Press, 1954

Gombrich, E H., Imágenes simbólicas, Madrid, Editorial Alianza, 1972, 343 pp

H R Hostie, Du mythe a la Religion dans la Psychologie analytique de C G Jung, 9a edición, París Desclée de Brouwer, 1968

Hulme, Edward, Symbolism in Christian Art, Editorial Poole Blandford, 1976

INEGI, San Luis Potosí, Datos del municipio 24054 Xilitla, 1998

Llamazares Zuñiga, Alfonso, "Datos históricos de Xilitla", en Escuela Secundaria Federal por Cooperación, año 58, Xilitla, S L P, 36 pp , Ilustraciones

Lozano Olvera, Ignacio, Datos Monográficos de Xilitla, San Luis Potosí, s/f

Max Ernst Los genios universales de la pintura, Ediciones Rayuela, España, 98 pp , Ilustraciones

Meade, Joaquín, La Huasteca Epoca Antigua, publicaciones históricas, De Cossío, México, D F, 1942

Michael Kernan, "El fabuloso millonario escocés que creó un refugio singular en la selva mexicana", en Actual, enero 1995, No 16, pp 65-72

Michael Kernan, "One man's fantasy stands tall in a jungle in Mexico", en Smithsonian, abril 1994, pp 60-70

Monterroso Padro, Mariano, Manual de Símbolos Cristianos, INAH, Dirección de Estudios Históricos, México, 1979, 170 (3) pp

Moore, Albert C, Iconography of Religions an Introduction, Londres SCM, 1977

Nieto S Luis Fernando, "Edward James, el hombre tras su castillo y sus sueños", en Enfoque, 4 de mayo de 1998

Nieto S Luis Fernando, "Don Eduardo se iba a quedar en Xilitla, pero el secuestro de Quirino Balderas lo desalento", en Enfoque, 11 de mayo de 1998

Nora Elisa Trevino, "Excéntrico millonario construye hogar para animales", en Dia Siete, El Norte, Sección F, Mexico, D F , 24 de junio de 1984

Of Gilwell, Lord Baden-Powell, Escultismo para muchachos, 10a Edición, México, D F , 1985, 316 pp Ilustraciones

Panofsky, Erwin, El significado de las artes visuales, 4a edic , Madrid, Editorial Alianza, 1985, 386 p

Panofsky, Erwin, Estudios sobre iconología, Alianza Universidad, Madrid, España, 1994, 352 pp , Ilustraciones

Perez Flores, Abelardo, "Datos geográficos", en Escuela Secundaria Federal por Cooperación, año 58, Xilitla, S L P , 36 pp , Ilustraciones

Piazza, Maria Teresa, "Xilitla Una conjunción de arte y naturaleza", en Méjico Desconocido, octubre 1984, No 95, pp 43-45

PR C G Jung, Psychologie et Religion Trad Por M Benson y G Cahen, 1era edición, Paris Buchet/Chastel, 1958

Ríos F , Herculano, "Xilitla y sus vías de comunicación" en Escuela Secundaria Federal por Cooperación, año 58, Xilitla, S L P , 36 pp , Ilustraciones

Taschen, Max Ernst 1891-1976 Más allá de la pintura, Alemania, 1991, 96 pp , Ilustraciones

Taschen, Meuris, René Magritte, 1991, 216 pp , Ilustraciones

"The Surreal Years (1929-1941)", en. Salvador Dalí Art Gallery, Estados Unidos, 2 pp , 1998

TP C G Jung, Types psychologiques, Pref y trad De Yves Le Lay, 2a edición, Génova Librairie de l'Université, Georg, 1958

VS C G Jung, La vie symbolique Psychologie et Vie religieuse
Trad por Cl Maillard y Ch Pflieger-Maillard, 1era edición, París
Albin Michel, 1989

"Xilitla" en Saber Ver, Lo contemporáneo del arte, No 35,
Fundacion Cultural Televisa, México, 1997, 88 pp , Ilustraciones

Zenteno, Alejandro, "Xilitla La casa de Edward James", en
Geomundo, año XVIII, No 4, México, 1993, pp 366-373

