

INSTRUCCIONES REALIDAD AUMENTADA

Descubre detalles sobre las obras en el museo mediante la aplicación gratuita RA infinitum. Descárgala, es muy sencillo:

1

Entra a tu tienda de aplicaciones.

2

Descarga gratis RA infinitum.

3

Ábrela, apunta a la imagen y sorpréndete.

ÍNDICE

Escenario mexicano | 6

Barroco | 28

Muerte | 44

Sabores de México | 46

Numismática | 58

Tipos populares | 68

Patriotismo | 74

Siglo de Modernidad | 85

Memorias de Concha Miramón | 103

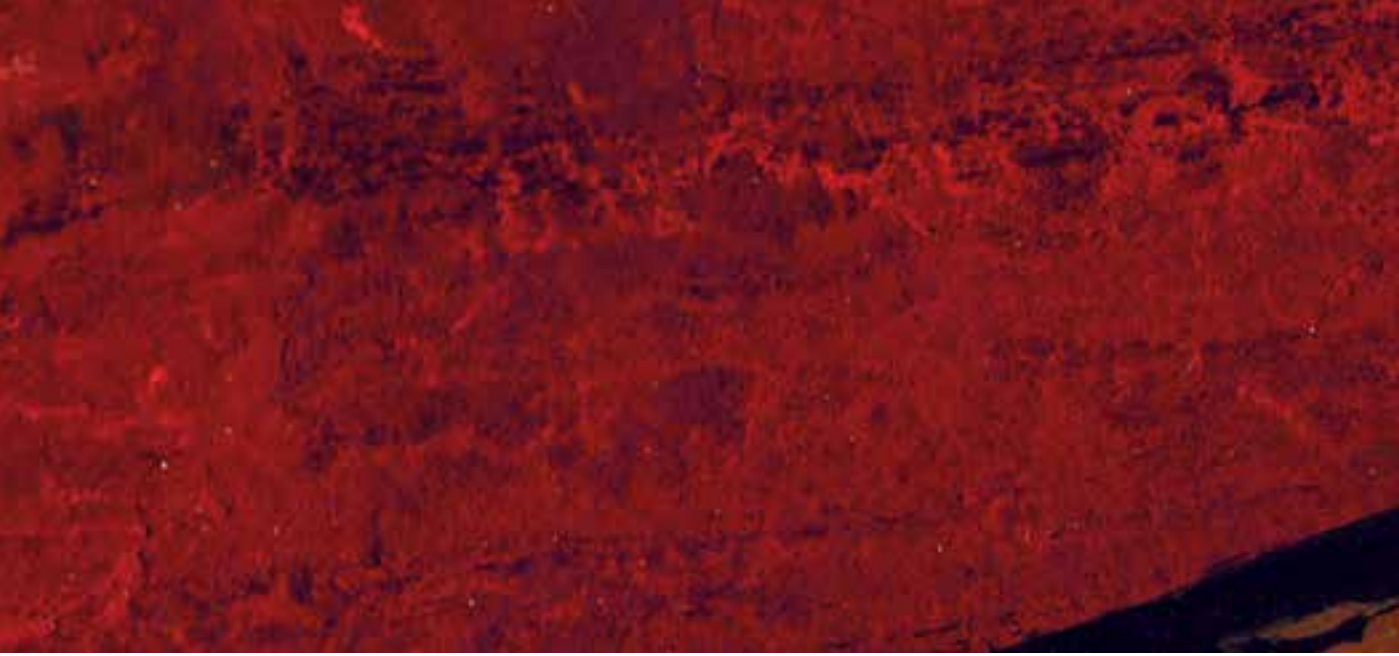
PATRIA IMAGINADA

Divisa de una Nación grande, ilustrada y generosa, yo te saludo. Y al saludarte y humillar mi frente a ti, enseña ilustre de la patria mía, al reflejarse en mis pupilas esos vivos colores que te forman, enajenada mi alma se transporta a esa era dichosa, en que por primera vez, cubrió tu sombra el palacio del nombre México, representante entonces de la opulenta y vasta Nación que llena de hermosura y cubierta de joyas se hiciera admirar de todas las del globo. Este discurso pronunciado por un alumno del Instituto Literario de Toluca en 1859 evoca los valores cívicos en la construcción de nuestro país. Faena cotidiana, ardua y que sin duda nos enaltece. Conciencia que nos alienta a

aportar lo mejor de nosotros y así fortalecer nuestras familias, nuestras escuelas, trabajos, a nuestras instituciones... a México.

Explorar las raíces de una patria adoptada llevó al último miembro de la dinastía de los tibónidas, Gutierre Tibón, a traer a la luz desde un punto de vista filológico y antropológico el significado de la palabra México: el Ombligo de la Luna.

Quien no tiene ya pasado tampoco tiene porvenir. La lección de Octavio Paz nos compromete a revisitarse las páginas de la historia –la remota y la cercana– para conciliar las divergencias y subrayar las coincidencias. *20 siglos de arte en México* es una muestra que celebra la identidad nacional.

La Sala 5 en Plaza Carso abraza lenguajes estéticos originales. Poemas visuales. Tradiciones. Diversidad natural, de sentimientos, de modos de pensar, sentir, actuar, tener, expresar...

Reencuentro de temas nacionales en latitudes y espacios aparentemente lejanos que comparten valores. El paisaje mexicano. La patria en documentos históricos y cromos de antaño. El Barroco que más que un estilo artístico virreinal, se considera adjetivo sincrético de profundo arraigo. Los metales que forjaron estas tierras. La muerte que abrazamos en folclor. Rostros que miran desde el pasado. Modernidad y Vanguardia para edificar una nación unida y fuerte.

Voces patrióticas de un tiempo que pervive en pinceles nacionales.

El patriotismo no es solo el amor a la tierra en que nacemos; es el amor a todo lo que se comprende bajo el dulce nombre de la patria: su suelo, nuestros conciudadanos, nuestros usos, nuestra lengua, nuestras leyes, nuestros gobiernos, nuestra bandera, nuestras tradiciones. El patriotismo es un amor complejo que se siente, pero no se define.

Lic. Nicéforo Guerrero, Alusión pronunciada el 16 de septiembre de 1893

ESCENARIO MEXICANO

*Todo el Valle de México de colores se cubre
y hay en su poesía de otoñal primavera
un largo sentimiento de esperanza que espera.*

Carlos Pellicer, *Subordinaciones*, 1942

A partir del siglo XVIII la pintura de paisaje es uno de los géneros predilectos en la historia del arte. Invitación a contemplar la naturaleza, un pedazo del país; a veces fue incluso símbolo o emblema. Escenario de acontecimientos históricos, sucesos cotidianos, de mitos y culturas.

Durante el siglo XIX Europa y América, inmersas en la sensibilidad romántica, vieron en el imponente espectáculo de la naturaleza el templo anímico por excelencia para el artista: imagen del interés por lo exótico, registro plástico de los descubrimientos arqueológicos y las expediciones científicas, y testimonio de la pasión decimonónica por la aventura.

Entre 1825 y 1860 recorrieron el país una serie de pintores nacionales y extranjeros quienes, con el interés del explorador, recrearon una realidad muchas veces imaginada a partir del sendero visual del geógrafo y naturalista alemán Alexander von Humboldt. Su *Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España* –publicado en 1808– influiría de manera importante en artistas viajeros como Baron Gros, Rugendas, Egerton, Chapman y Löhr, antecedente que marcaría también a la Escuela Mexicana de paisaje con el italiano Eugenio Landesio y sus discípulos más destacados, Luis Coto y el reconocido José María Velasco.

Lugar fundacional, espacio de encuentro, escenario de gestas heroicas, nuestro territorio ha sido protagonista y testigo de la conformación de la nación mexicana. Sus múltiples rostros, retratados con verismo por pinceles locales y extranjeros, han sido testimonio de sus transformaciones y revalorizaciones. Como clamó Manuel José Othón: *He aquí, pintor, tu espléndido paisaje.*

Pedro Villegas | *Paseo de la Viga con la iglesia de Iztacalco* | 1706 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa

PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Diego García Conde, ingeniero | Rafael Ximeno y Planes, iluminador | José Joaquín Fabregat, grabador | *Plano general de Ciudad de México* | 1793-1807 | Estampa litográfica coloreada sobre papel
Fotografía: Javier Hinojosa

Anónimo mexicano | *Vista de la Plaza Mayor de México*
[a partir de Rafael Ximeno y Planes] | c 1797 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa

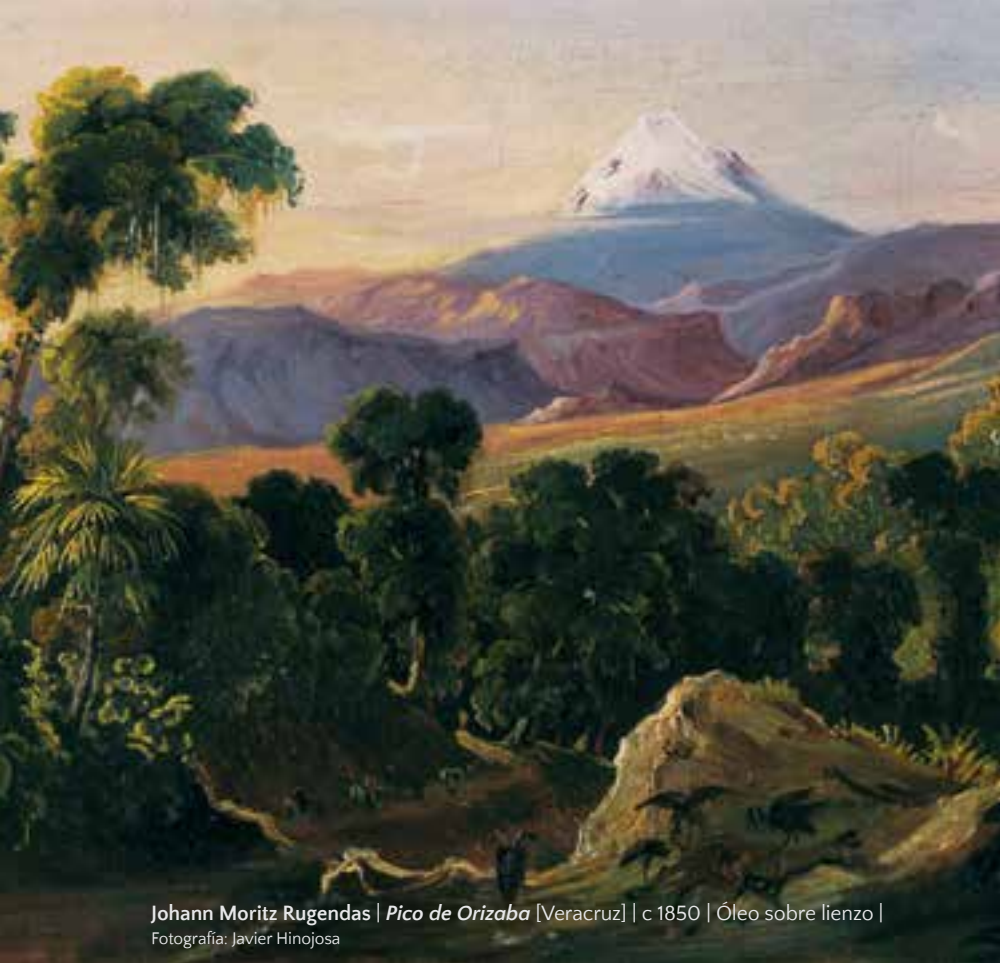

Ignacio Serrano | *Catedral de Ciudad de México* | c 1850-1900 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa

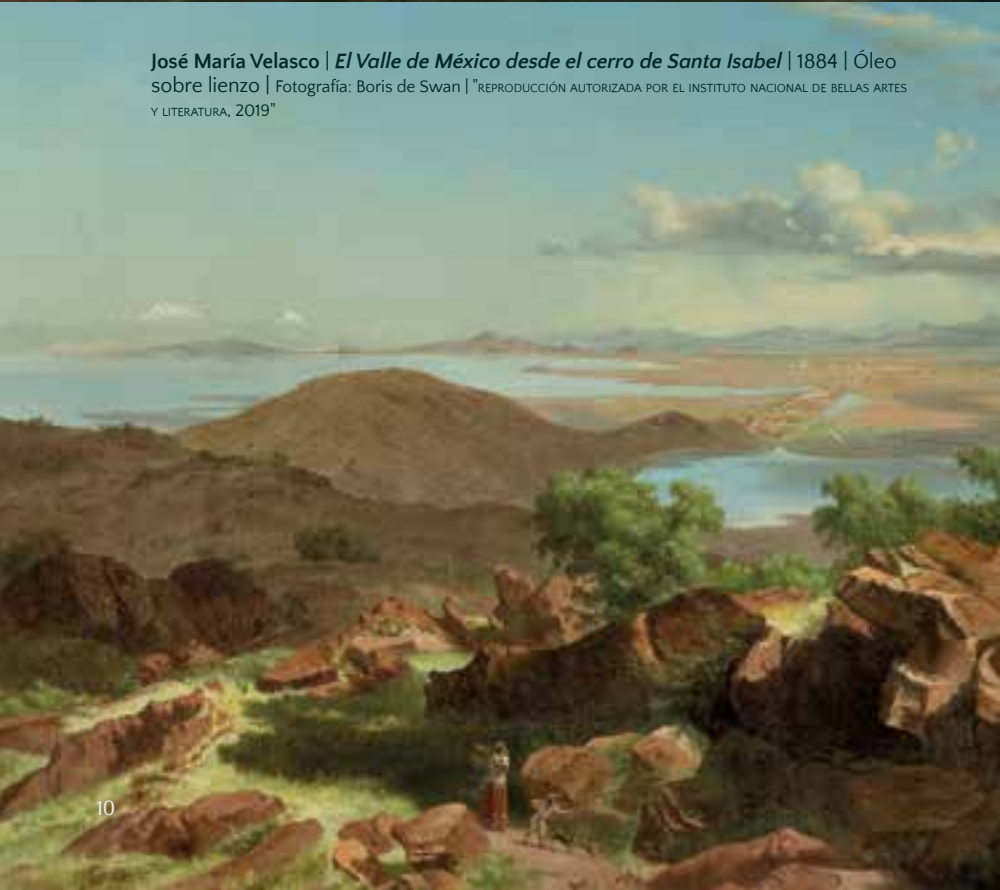

Pietro Gualdi, atribuido | *Vista de la Catedral Metropolitana* | c 1850-1900 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa

Johann Moritz Rugendas | *Pico de Orizaba* [Veracruz] | c 1850 | Óleo sobre lienzo |
Fotografía: Javier Hinojosa

José María Velasco | *El Valle de México desde el cerro de Santa Isabel* | 1884 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Boris de Swan | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

José María Velasco | *Cumbres de Maltrata* [Veracruz] | 1875 | Óleo sobre lienzo montado en cartón
Fotografía: Javier Hinojosa | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Eugenio Landesio | *Mina de Real del Monte* [Hidalgo] | 1856 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Agustín Garza

Jean-Baptiste Louis, *barón Gros* | *Popocatepetl* | 22 de mayo de 1833 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa

Eugenio Landesio | *Corredor de la Hacienda de la Mina de Mellado*
[Guanajuato] | 1863 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Alejandra Villela

Karl-Joseph Kuwasseg | *Castillo de Chapultepec* | c 1850 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa

Valle de México | 1866 | Óleo sobre papel montado en lienzo y aglomerado
Fotografía: Agustín Garza

Valle de México desde la Hacienda de los Morales | 1907 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa

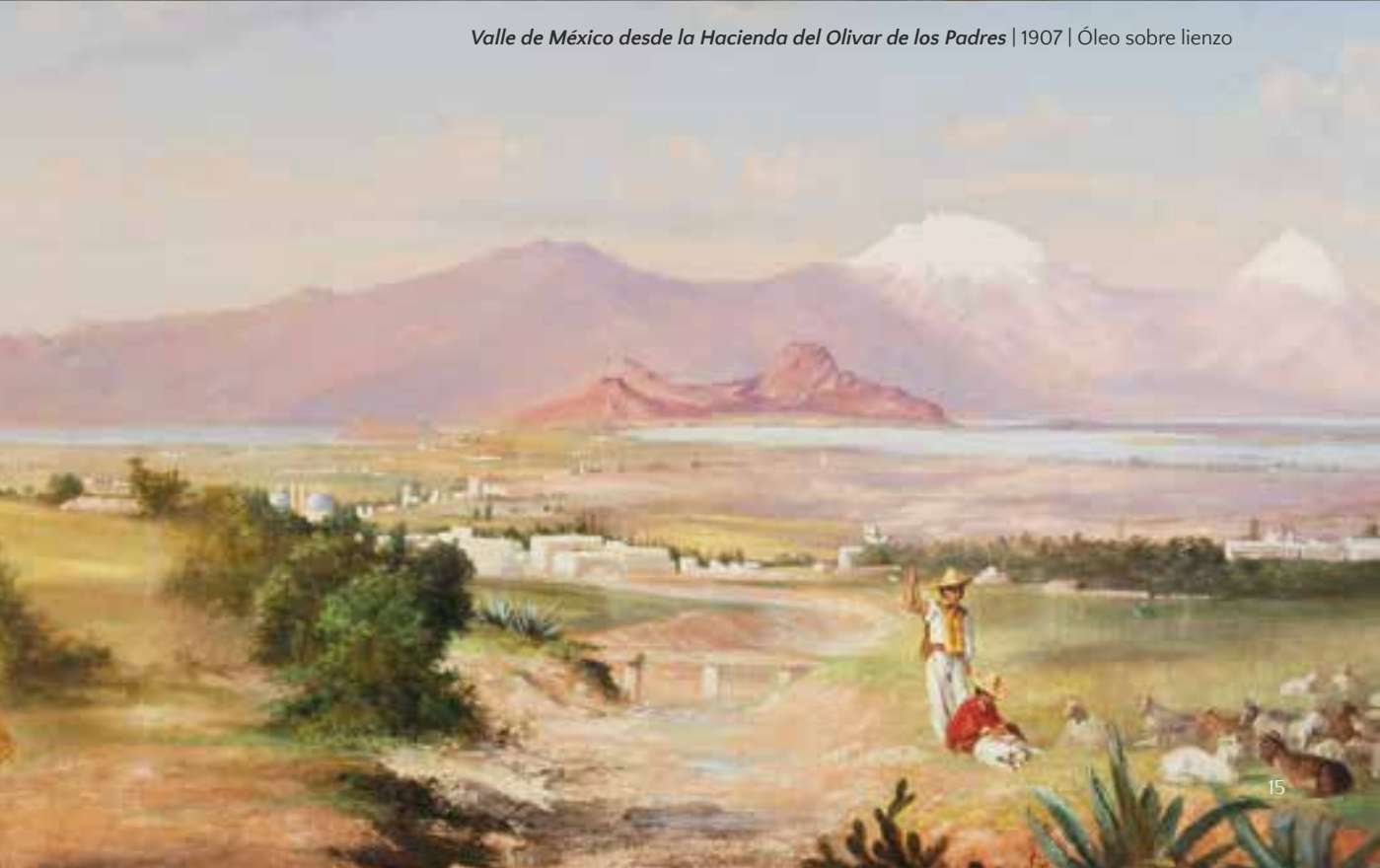
C H A P M A N

Vista de Ciudad de México desde el Lago de Texcoco | 1874 | Acuarela sobre papel
Fotografía: Javier Hinojosa

Valle de México desde la Hacienda del Olivar de los Padres | 1907 | Óleo sobre lienzo

Daniel Thomas Egerton | Guanajuato | c 1840 | Óleo sobre papel
Fotografía: Javier Hinojosa

Jean-Baptiste Louis, *barón Gros* | *Grutas de Cacahuamilpa* [Guerrero] | 1835 | Óleo sobre lienzo
Imagen suministrada por Google

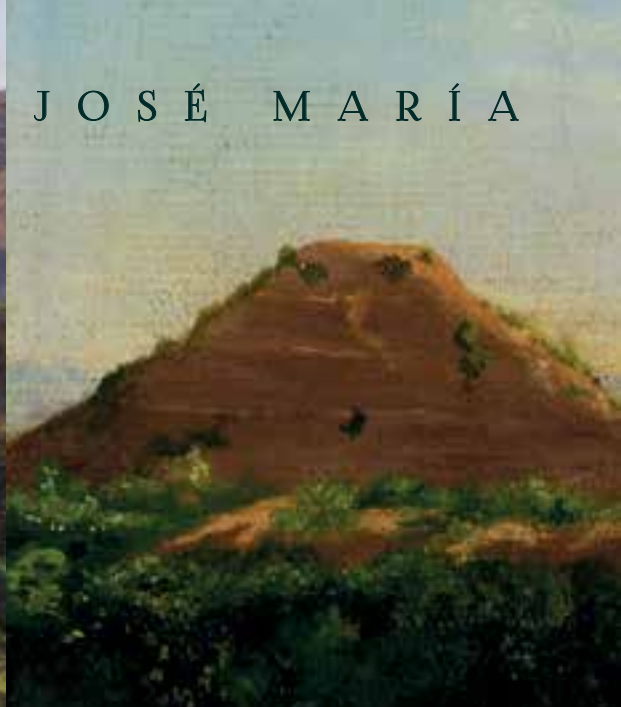
Eugenio Landesio | *Patio de la Hacienda de Santa María Regla* [Hidalgo] | 1857 | Óleo sobre lienzo

Fotografía: Javier Hinojosa

JOSÉ MARÍA

Cascada de Barrio Nuevo [Veracruz] | 1874 |
Óleo sobre lienzo | Fotografía: Javier Hinojosa

Vuelta al río [Veracruz] | 1906 | Óleo sobre cartón
Fotografía: Javier Hinojosa

Rocas | 1908 | Óleo sobre cartón
Fotografía: Javier Hinojosa

V E L A S C O

Teotihuacan [Estado de México] | Pintada en marzo de 1877 y posfechada por el artista en 1878 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa | "REPRODUCCIONES AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Paisaje | c 1890 | Óleo sobre cartón | Fotografía: Agustín Garza

Ahuehuetes de Chapultepec [Ciudad de México] | 1875 | Óleo sobre lienzo montado en cartón
Fotografía: Javier Hinojosa

Luis Coto y Maldonado | *Puente de Panzacola* [Coyoacán, Ciudad de México]. Ejercicio a partir de la obra homónima de Eugenio Landesio | c 1861 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Javier Hinojosa

José María Velasco | *Puente de Panzacola* | c 1861 | Óleo sobre lienzo

Fotografía: Javier Hinojosa | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Trabajo mexicano | *Vista de Chapultepec* [Ciudad de México] |
c 1900 | Médula de higuera y *gouache* sobre seda
Fotografía: Agustín Carza

Panorama de la Hacienda de San Pedro de Cogorrón [San Luis Potosí] | 1894 | Médula de higuera, seda, vidrio, papel y acuarela

Panorama de la ciudad de Celaya [Guanajuato] | 1883 | Médula de higuera, seda, papel y gouache | Fotografías: Javier Hinojosa

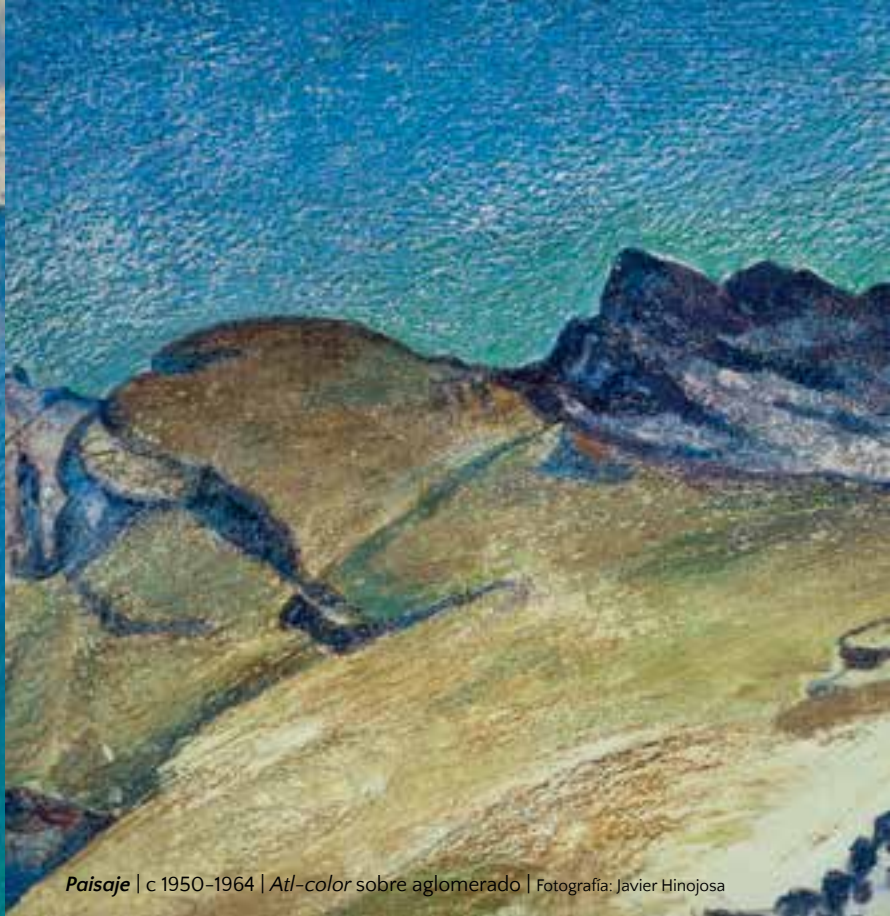

DR. ATL

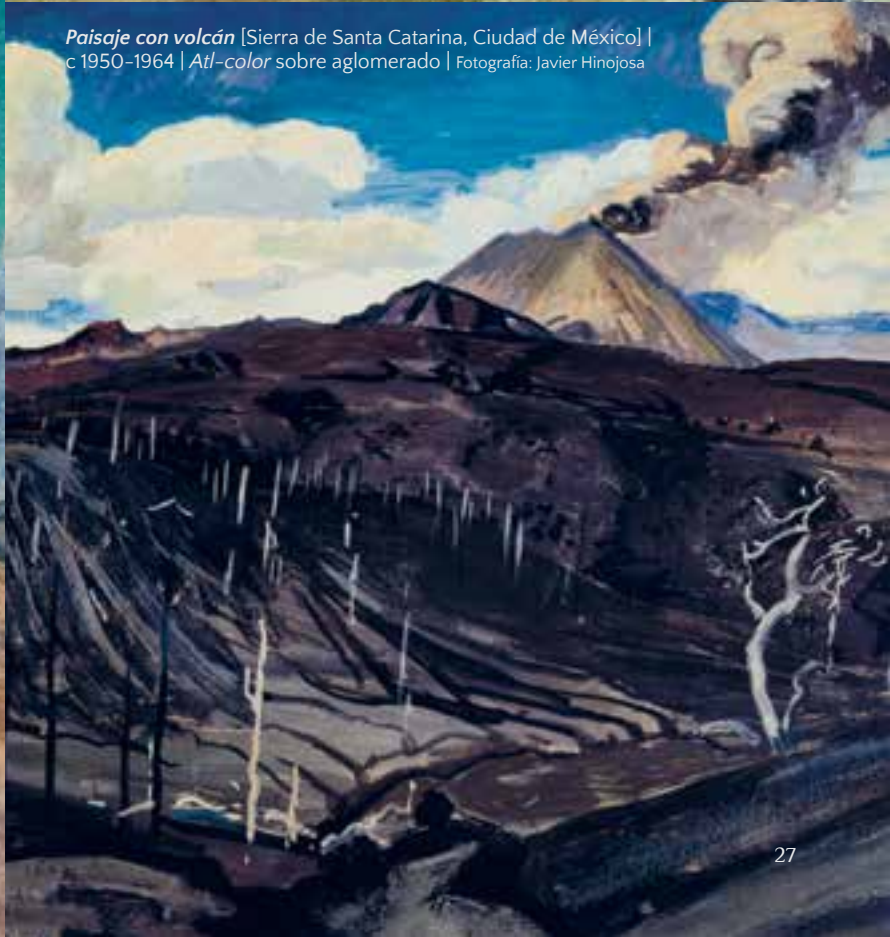

La nube | c 1939 | *Atl-color* sobre tabla montada en aglomerado

Fotografía: Javier Hinojosa | "REPRODUCCIONES AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Paisaje | c 1950-1964 | *Atl-color* sobre aglomerado | Fotografía: Javier Hinojosa

Paisaje con volcán [Sierra de Santa Catarina, Ciudad de México] | c 1950-1964 | *Atl-color* sobre aglomerado | Fotografía: Javier Hinojosa

BARROCO

En el abismo entre lo que el hombre imagina ser y lo que en verdad es, se esconde el secreto del Barroco en el mundo hispánico.

Guillermo Tovar de Teresa, *El Pegaso o el mundo barroco novohispano en el siglo XVII*, 1993

Profusión, dinamismo y *horror vacui* caracterizaron al Barroco que floreció en Nueva España a partir del siglo XVII como una transición del Manierismo, y cuya influencia rebasó el arte y se volvió una forma del ser mexicano.

Surgido como la expresión de una sociedad sincrética, compleja, rica en diferencias, desigual, el estilo resultó de un mestizaje entre las tradiciones europea, judía, islámica, negra, oriental e indígena, en el crisol americano. Comenzó como un movimiento artístico pero se convirtió en un hecho cultural que sintetizó la naturaleza con el milagro, lo sagrado con lo profano, la luz con la sombra, la muerte con la vida... lo teatral.

Resultado de la Contrarreforma, santa Teresa de Jesús definió el Barroco como *encontrar a Dios entre los pucheros*. Sus principios estéticos promovieron una relación con lo divino a través de rituales fastuosos multisensoriales: la pintura, la escultura, el oro y la plata de los retablos, la música, los textiles, las flores y el incienso permiten la comunión, la mística, el éxtasis.

Así, la religión permeó la vida novohispana y alentó el arte con carácter didáctico.

La herencia de Zurbarán y Murillo originó el Barroco sobrio de José Juárez que devino en la exuberancia de Cristóbal de Villalpando y Juan Correa.

El soplo divino en los rostros de la Santísima Trinidad, la Virgen María, santas, santos, ángeles y coros celestiales acompañaron el patriotismo criollo en el símbolo de Santa María de Guadalupe. Emblema por excelencia del Barroco virreinal no fue realizado por mano humana. La imagen en el ayate de san Juan Diego es «acheropita», del griego *ἀχειροποίητα*, es decir, «no realizado manualmente», es una *vera icon* [imagen verdadera] revelada al mundo.

El milagro guadalupano es fundacional para la construcción de la identidad mexicana: *Non fecit taliter omni nationi* [No hizo nada igual con ninguna otra nación]. Bajo el manto y la luz de Nuestra Señora de Guadalupe nos amparamos indígenas, mestizos, criollos e incluso extranjeros por igual. Estandarte de Miguel Hidalgo que ha trascendido en distintos momentos históricos de nuestra nación en defensa de la libertad.

Cristóbal de Villalpando | *Los Cinco Señores* | c.1705-1714 | Óleo sobre lienzo

Anónimo novohispano | *Monja coronada* | c 1750-1800 | Óleo sobre lámina de cobre.
Moldura de madera con perfil de chapa y perfil laqueado, remate de plata repujada y cincelada
Fotografía: Javier Hinojosa

Miguel Cabrera | *Los desposorios de la Virgen* | c 1740-1768 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Agustín Garza

Juan Correa | *Las cuatro partes del mundo* (detalle) | Biombo de diez hojas | c 1690-1710 | Óleo sobre lienzo |
Fotografía: Cliserio Castañeda

Miguel Cabrera, atribuido | *La Proclamación pontificia del patronato de la Virgen de Guadalupe sobre el reino de Nueva España* | c 1756 | Óleo sobre lámina de cobre | Fotografía: Javier Hinojosa

Miguel o Diego Correa | *Virgen de Guadalupe* | c 1701-1730 | Óleo sobre lámina de cobre

Fotografía: Fotografía: Javier Hinojosa

Anónimo novohispano | *La Anunciación* | Tablero de madreperla | c 1740-1770 | Óleo y madre perla sobre tabla
Fotografía: Javier Hinojosa

Taller de Juan y Miguel González | *Santa Ana enseña a leer a María* | c 1680-1730 | Óleo y madreperla sobre tabla
Fotografía: Agustín Garza

ENCONCHADO

Juan González | *El juicio del Conde Guillermo III* | 1699 | Óleo, temple y madreperla sobre tabla
Fotografía: Javier Hinojosa

JUAN GONZALEZ
1699

Anónimo novohispano | *Inmaculada Concepción de María acompañada por los santos Teresa de Ávila, Luis Gonzaga, Ignacio de Loyola y María Magdalena* | c 1640-1660 | Óleo sobre lámina de cobre

José de Páez | *Inmaculada Concepción acompañada por los santos José con el Niño, Ana, Francisco de Asís, Gertrudis La Magna, Antonio de Padua y Domingo de Guzmán, bajo la protección de la Santísima Trinidad* | c 1720-1730 | Óleo sobre lámina de cobre

Juan Francisco Aguilera | *Inmaculada Concepción acompañada por los santos Bartolomé y Agustín, bajo la protección del coro de ángeles celestiales y coronada por la Santísima Trinidad* | c 1720-1730 | Óleo sobre lámina de cobre

Centro: Francisco Miranda | *Inmaculada Concepción* | c 1720-1750 | Óleo sobre lámina de metal
Fotografías: Javier Hinojosa

Miguel Cabrera | *Inmaculada Concepción rodeada por los santos Gertrudis, José con el Niño, Juan de Dios y Teresa de Jesús, bajo la protección de la Santísima Trinidad* | c 1750 | Óleo sobre lámina de cobre

Anónimo novohispano | *Inmaculada Concepción acompañada por el arcángel Miguel y los santos José con el Niño, Teresa de Jesús y Gertrudis La Magna, coronada por la Santísima Trinidad* | c 1720-1750 | Óleo sobre lámina de cobre

Anónimo novohispano | *Inmaculada Concepción acompañada por los santos José con el Niño, Joaquín, Gertrudis La Magna y Ana, coronada por la Santísima Trinidad* | c 1720-1750 | Óleo sobre lienzo montado en tabla

Fotografías: Javier Hinojosa

PLATA

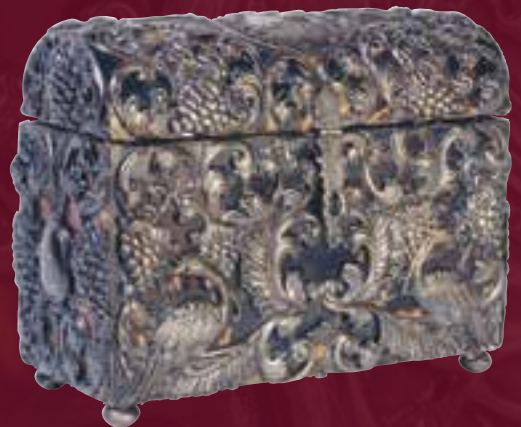
Anónimo novohispano |
*Alegoría del Pneuma o aliento
divino* | c.1750 |
Plata cincelada
y repujada de plata

Posible trabajo guanajuatense | *Virgen María y san José* | c.1850 | Plata pella con
policromía. Vara de nardo con restos de policromía

Atril | c.1770-1830 |
Plata cincelada, punzonada y calada

Trabajo novohispano | *Arqueta* | c.1670-1730 |
Alma de madera forrada con terciopelo, carey y plata
repujada; cerradura de plata grabada

Trabajo novohispano | *Cruz procesional* |
c 1770-1838 | Plata repujada niquelada,
alma de madera forrada con plata
repujada en
sus cuatro costados. Clavos de plata

Trabajo americano | *Arqueta* | c 1670-1730 |
Alma de madera forrada con terciopelo y plata repujada

Trabajo novohispano | *Naveta con escudo franciscano
en la popa* | c 1650 | Plata repujada y pavonada
Fotografías: Javier Hinojosa

Anónimo amanteca de tradición mexicana | Navarro, grabador | *San Isidro Labrador* | c 1700-1750 | Mosaico de plumas (colibrí, azulejo real, canario y pato) y óleo sobre estampa de papel
Fotografías: Agustín Garza

Anónimo novohispano | *Nuestra Señora de la Salud* | c 1590 | Mosaico de plumas (colibrí, gorrión, perico y azulejo) | Fotografía: Javier Hinojosa

N. STA D. L. SALUD.

LA MUERTE

*Sólo venimos a dormir
Sólo venimos a soñar
No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra.*
Poesía náhuatl

Entre flores, cantos y veladoras el alma se escapa del mundo terreno hacia un más allá que con frecuencia nos resulta extraño, ominoso, otro. Es justo este temor hacia lo desconocido lo que nos hace representar de múltiples maneras a la catrina, calavera, huesuda, fría, dientona, tilica, flaca, tiesa, pelona, a la “tía de las muchachas” o simplemente: a la muerte.

Sincretismo mesoamericano y judeocristiano. México la celebra y por temor –en palabras de Samuel Ramos–, *ríe*. Las esculturas de perritos, como los que Diego Rivera y Frida Kahlo tanto admiraban, pertenecen al estilo Comala de las culturas de Occidente, lugar entrañable para el valle espectral de Juan Rulfo, quien nos recuerda: *Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros [...]. El animal significa* –en opinión de la etnóloga Laurette Séjourné–, *la caída del fuego celeste que abre camino entre el cielo y la tierra, es decir, que inaugura el ir y venir entre el arriba y el abajo*. Nahual del viajero hacia el inframundo, los izcuintlí o «perros pelones» se consideraban guía y salvaguarda.

En Nueva España, conservar el retrato del ser querido que acaba de partir era una forma de estar cerca de él, abrazarlo, perpetuarlo y dar nuevos significados a las relaciones que manteníamos con aquellos que se *nos adelantaron*. En la intimidad del

velorio nos despedimos con la promesa del reencuentro. Tiempo sin tiempo. Nacimiento a otra vida. Cobijo en la memoria, los dos primeros días de noviembre, en la cosecha y antes de la celebración de la Natividad de Jesucristo, recordamos a nuestros muertos. Cada primero se celebra a los que cariñosamente llamamos muertos *chiquitos* o ritual de *Muerte niña*. Figura que retoma Gutierre Aceves en el referencial poema *Muerte sin fin* de don José Gorostiza:

[...] *cumple una edad amarga de silencios/ y un reposo gentil de muerte niña,/ sonriente, que desflora/ un más allá de pájaros/ en desbandada [...].*

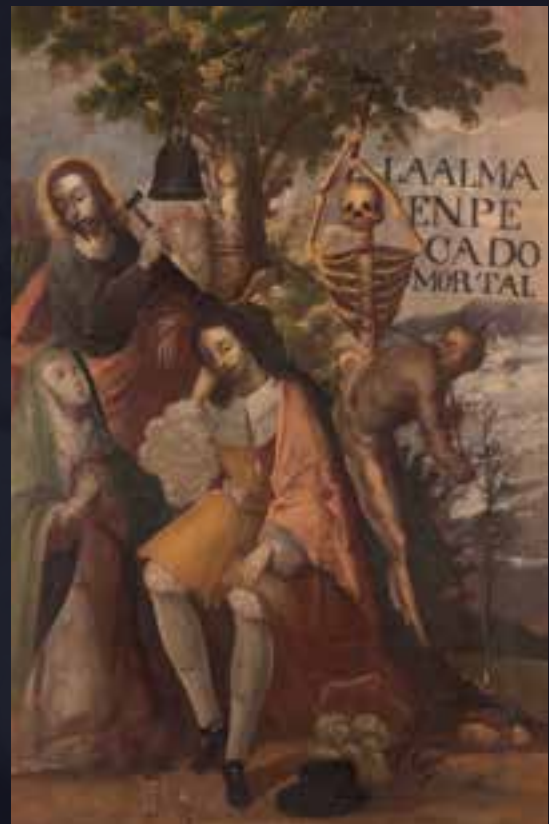
Las imágenes fúnebres de niños, desde fines del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo pasado, contrastan con el silencio de nuestra época, donde solemos evitar la muerte, al no hablar de ella. Una suerte de protección posmoderna que ha apartado a enfermos, hijos muertos y cementerios.

Las miradas silentes de los retratados abrevaron en la mística de san Camilo de Lelis y el tránsito del bien morir, así como en el libro del fraile Joaquín de Bolaños, *La portentosa vida de la Muerte, emperatriz de los sepulcros, vengadora de los agravios del Altísimo, y muy señora de la humana*

naturaleza. La sabiduría popular nos dice que Todos nacen llorando y nadie se muere riendo o Como la muerte de Apango: ni chupa, ni bebe, ni va al fandango. Hay quien dice que Vive demasiado aquel que vive hasta que todos se cansan de él, que Más vale morir de pie que vivir de rodillas, o que digan aquí corrió que aquí murió y, si bien el envalentonado grita ¡Amí la muerte me pela los dientes!, lo seguro es que De aquí a cien años, todos seremos pelones.

Anónimo mexicano | *Retrato de gemelos muertos en un petate* | c 1925 | Plata sobre gelatina

Anónimo novohispano | *Alma en pecado mortal* | c 1750-1800 | Óleo sobre tela

SABORES DE MÉXICO

Además del maíz, uno de los cultivos más importantes para las culturas mesoamericanas fue el agave, del que provienen la llamada «bebida de los dioses», es decir, el pulque, los destilados, tequila y mezcal, e importantes fibras textiles como el henequén. Su encarnación divina fue Mayahuel. De acuerdo con la leyenda, Ehécatl, dios del viento, conoció a la doncella en el cielo; se enamoró de ella y la trajo a la tierra en donde asumieron la forma de ramas entrelazadas. La abuela de Mayahuel condenó la unión y ordenó la muerte de la joven pero el dios la enterró y por su intervención divina, el maguey surgió.

Existen varias versiones con respecto al origen de la bebida, la más frecuente es que fue descubierta por los toltecas en la mítica ciudad de Tollan, gobernada por Ce Ácatl Topiltzin, Quetzalcóatl. La savia del agave pulquero se conoce como aguamiel o tlachique que, una vez fermentado, recibe el nombre «octli», al que se atribuían propiedades curativas y propiciatorias. El pulque era ofrendado a los dioses y su consumo solo era permitido a los sabios, las mujeres que hubieran dado a luz y a los hombres que realizaban trabajos extenuantes. Sin embargo, a partir del Virreinato perdió su carácter ceremonial y se convirtió en la bebida alcohólica más popular entre indios y mestizos. En los albores del siglo XIX, debido a su bajo costo, fue favorita entre las tropas independentistas. Hoy vive un renacimiento.

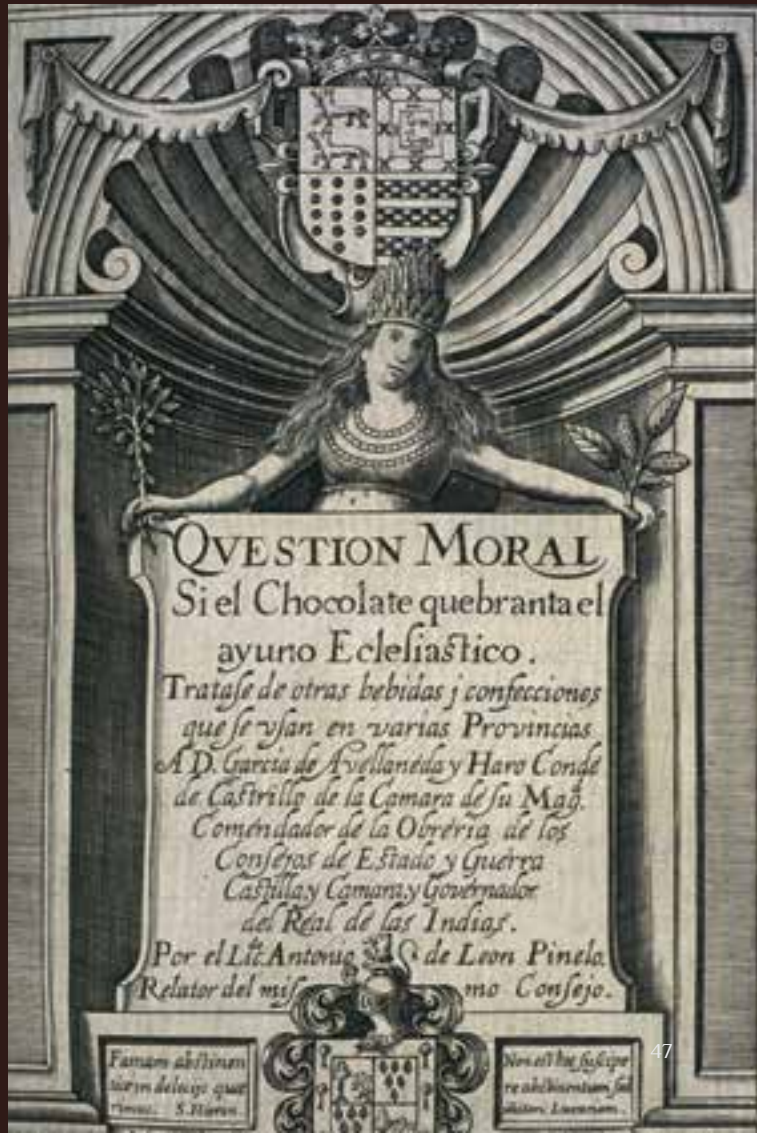
Trabajo novohispano | *Coco chocolatero* | c.1670-1730 | Nuez de coco bruñida y esgrafiada, con guarniciones de plata fundida, forjada y cincelada. Clavos de plata

Por su parte, los mayas utilizaron al cacao como ingrediente principal para crear una bebida ritual que incluía chile, flores, raíces y vainilla. Creían que había sido un regalo a la humanidad proveniente de Kukulcán —el Quetzalcóatl maya—. Tras la llegada de los españoles, en los conjuntos conventuales fue mezclado con leche, miel y canela para darle un sabor más dulce. El chocolate se tomaba caliente en recipientes especiales como la mancerina —inventada por el virrey Mancera—, una especie de bandeja con una taza o jícara en el centro que servía para remojar el pan en la bebida. Le siguieron los cocos chocolateros, producidos a partir de una nuez de coco —ahumada y labrada para sellarla y adornarla— montada sobre una base de plata decorada, a la que se agregaban asas que permitían sostenerla cómodamente. Desde Nueva España, el chocolate conquistó al mundo.

Durante el México Independiente los aromas de nuestra cocina adquirieron forma y color en los cuadros de comedor de José Agustín Arrieta, que revelan los productos más consumidos en Puebla y Tlaxcala. De cada rincón de la habitación pendía un lienzo y de cada serie, sólo uno era firmado.

El arte culinario de México es resultado de la fusión de sabores de la cocina ancestral con el gusto español y su propia ascendencia musulmana, aderezada con toques africanos y asiáticos que

arribaron en los barcos comerciales. Es un ejemplo vivo del sincretismo cultural. Se combinaron ingredientes originarios, aguacate, chile, jitomate, cacao y maíz, con los traídos por los conquistadores europeos como ajo, arroz, leche y carnes de res, pollo, cerdo y oveja... La extraordinaria gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2010.

Antonio de León Pinelo | *Cuestión moral. Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico* | Madrid, 1636 | Impreso | Colección Centro de Estudios de Historia de México Carso | Fotografías: Javier Hinojosa

José Agustín Arrieta | Cuadro de comedor | c 1840-1860 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Javier Hinojosa

Conrad Wise Chapman | *Pulque de San Bartolo* | c 1872-1900 | Óleo sobre tabla | Fotografía: Agustín Garza

José Agustín Arrieta | Cuadro de comedor | c 1840-1860 | Óleo sobre lienzo | Colección particular | Fotografía: Agustín Garza

Cruces y Campa | *Pulque de San Bartolo* | c 1872-1880 | Impresión sobre papel aluminado

Anónimo | *Códice Totomixtlahuaca* o *Códice CONDUMEX*. Lienzo indígena del sur del estado de Guerrero, México, sobre invasiones a tierras y sucesiones dinásticas de los caciques, entre otros hechos narrados | c 1564 | Tintas de carbón sobre algodón | Colección Centro de Estudios de Historia de México Carso | Fotografía: Javier Hinojosa

Domi comiença vn vocabula-
rio en la lengua Castellana y Mexicana, Compuesto
por el muy reuerendo padre fray Alonso de
Molina: Guardia del couento de sant Antonio de
Tetzcuco de la orde de los frayles Menores.

✠ tuū franciscum sig ✠

Signati domine seruum
is redemptionis nostre..

Indorum nimia te fecit prole parentem.
qui genuit moriens, quos pater alme foues.
Confixus viuis Jangues: cum mente reuoluis
vulnera, cum Ipectas, fligmata carne geris.

Fray Alonso de Molina |
Vocabulario en lengua
mexicana y castellana |
c 1555 | Impreso |
Colección Centro de
Estudios de Historia de
México Carso Fotografía:
Javier Hinojosa

ADAM

EVA

Vocabulario

en lengua de
Mechua

can

COMPUESTO POR EL
reuerendo padre Fray
Maturino Gilberti
de la orde del Sera
phico padre
sant Fran
cisco.

Fue visto y examinado
y con licencia impresso,
DIRIGIDO AL MVY
Illustre y reuerendissimo Se
ñor D^o Vasco de Quiro-
ga Obispo de Mechua
can, Año. de. 1559.

Trabajo mexicano | Águila republicana | c 1910 |
Arte plumario | Fotografía: Agustín Garza

En el nombre de Dios Corrigido 47

Nuestro Señor Jesús poderoso y de la vida resucitado siempre virgen. María. Virgen. Solera y manufactura sea a los y el presente como viene ya. N^{ra} Señora Vicaria, natural de esta Capital de. Mexico hija legítima de D^{no} Gaspar Vicaria y de D^{na} Conchita Ferrnandez de Sta Catalina sus padres ya difuntos de Santa Iglesia Mayor. Placido en pie, con sana salud, en sus entera fuerza y cumplida memoria y entendimiento natural, de que soy a su Divina. Magestad las mas reverentes y acrisoladas peticiones como fundamentos con el. Placido.

Nuestro de la Santísima Trinidad Padre, Hijo, y Espíritu Santo, los presentes testamentos y un solo Dios verdadero que la legítima sucesión en las puntuales sucesiones de. Nuestra Señora la Virgen. María, quedando Virgen antes del parto en el parto, y después del parto, y en todos los demás misterios artículos y Sacramentos y con que confesa. Nuestra. Madre la Santa Iglesia Católica. Apostólica Romana, uso de suyo fe y creencia de verdad y pacífico vivir y morir como Católica y fiel cristiana y soy dependiente por sus sucesiones y abogadas a la Soberana. Reina de los. Angeles. Nuestra Santísima. Nuestra Señora de su castísimo esposo el Poderoso. Señor San José el Santo. Ángel de los Guardianes. Padres de mi nacimiento y su crianza y crianza de la. Parte Celestial para y intervenir con. Nuestra Señora. Santísima y por los meritos de su Santísima vida. Placido y en todas las partes sus padres, y por sus almas a girar de las sucesiones de la Iglesia. Tronada de las sucesiones, no-

Manifiesto al mundo

de

Agustín de Iturbide

ó sea

apuntes para la historia.

Agustín de Iturbide | Manifiesto al mundo de Agustín de Iturbide o sean apuntes para la historia... | 23 de octubre de 1823 | Manuscrito. Tinta y sangre sobre papel | Colección Centro de Estudios de Historia de México Carso
Fotografía: Javier Hinojosa

Contiene 13. folios y 1/2

Papeles q. se le encontraron
despues de su muerte en Padilla
que llevaba en la cintura, mojada

NUMISMÁTICA

El acervo de monedas de Museo Soumaya ofrece un amplio panorama de la historia mexicana. Piezas que fueron seleccionadas con detenimiento y dedicación por el abogado Licio Lagos y que forman una de las colecciones más importantes, junto con la del Banco de México y la de la Casa de Moneda.

Desde el horizonte clásico (1 - 800 d. C.) en Mesoamérica se intercambiaba algodón, tabaco, cacao, conchas, piedras preciosas, pieles, textiles y plumas de quetzal, tucán, guacamayas y pericos, además de muy variados alimentos. A la llegada de los españoles se introdujo la acuñación en metales. En Nueva España se emitieron monedas de oro y plata, y de cobre en pequeñas cantidades, con un sistema octaval implementado con las fracciones de 8, 4, 3, 2, 1 y ½. A las piezas de oro se les nombró, al igual que en España, «escudos» y a las de plata, «reales».

El comercio con el continente asiático incrementó la demanda de acuñaciones novohispanas. La Casa de Moneda de México no solo enviaba copiosas cantidades, a la Península Ibérica, sino que también abastecía el nuevo camino mercantil. Desde los reales de minas, aquellos lugares de tradición prehispánica de donde se extraían los metales, se exportó la plata que circuló por casi todo el globo desde el siglo XVI hasta el ocaso del XIX.

Los escudos de herencia española circularon hasta el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), que trajo consigo los primeros «pesos» y de ahí que su gramaje reflejara su valor. Ya en el siglo XX, para 1905 se realizó una reforma monetaria: el general Porfirio Díaz Mori sustituyó la leyenda «REPUBLICA MEXICANA» por «ESTADOS UNIDOS MEXICANOS». Se acuñaron piezas en oro de baja denominación (diez y cinco pesos) con ley de novecientos milésimos.

Trozos de metal que fueron extraídos de los ricos yacimientos mineros a lo largo de México ilustran su historia y su trascendencia a nivel mundial; la moneda emitida en nuestra patria nos recuerda el orgullo de ser mexicanos.

Carlos V, *el Emperador* | Juana I de Castilla | 1 real Tipo | c 1536-1542 | Plata | M (México)

Felipe V, *el Animoso* | 8 reales | 1732 | Plata, 916.66 milésimas | M (México)

Carlos III, *el Político* | 8 reales Tipo II | 1778 | Plata, 907.77 milésimas | M (México)

Felipe V, *el Animoso* | 8 reales | 1732 |
Plata, 916.66 milésimas |
⌘ (México)

Sebastián Navalón, Cayetano Ocampo y
Antonio Spíritu, grabadores | 1 peso | 1866
| Plata, 902.77 milésimas | ⌘ (México)

2 pesos (*La Suriana*) | 1915 |
Oro, 0.595 milésimas, Plata, 595
milésimas | Acuñación Suriana, campo
minero en Guerrero

8 reales | 1813 | Plata | México

1 peso (*Peso de bolita*) | 1913
Plata | Sin ceca | Sin ensayador
Acuñación Hidalgo del Parral, Chihuahua

20 pesos (*Azteca*) | 1919 | Oro, 21.6
quilates (900 milésimas) | ⌘ (México)

Fernando VII, *el Deseado* | 8 escudos |
1821 | Oro, 21 quilates | CA (Provisional
de Guadalajara)

1 Peso (*Muera Huerta*) | 1914 | Plata |
Acuñación Cuencamé, Durango

50 pesos | 1943 | Oro, 21.6 quilates |
⌘ (México)

La colección de papel moneda cuenta con importantes ejemplares de establecimientos tanto privados como oficiales.

Entre 1897 y 1970, la American Bank Note Company fue la encargada de la impresión de billetes. Cada cliente podía definir la gráfica y era responsable de la aprobación de los diseños. Fue muy común entre la banca privada y local utilizar imágenes anglosajonas. El connotado estudio Valletto y Compañía aportó fotografías de varias damas que se estamparon como motivo principal.

Destacan los diseños de los primeros bancos en territorio nacional, como el Banco de Londres, México y Sudamérica, Banco Comercial de Chihuahua, Banco de Tabasco, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, el Institucional e Hipotecario de México o el Banco Nacional de México.

Otro organismo que jugó un papel sustancial fue el Sacro y Real Monte de Piedad, hoy el Nacional Monte de Piedad. Don Pedro Romero de Terreros, primer conde de Santa María Regla lo fundó en 1775, como el órgano financiero dedicado a la obra de caridad más antiguo del continente. Aunque no fungía del todo como banco, si sus emisiones fueron aceptadas en curso legal por las oficinas de gobierno, los bancos privados no los recibieron.

En 1897 la Ley de Instituciones de Crédito estableció que cada estado debía tener al menos un banco privado emisor de billetes, aunque continuaban en circulación los del Banco Nacional de México y el de Londres y México. Esta medida trajo consigo un mayor uso del papel moneda y el endeudamiento de latifundios, industria y gobierno. La situación se agravó en el ocaso porfiriano.

En 1925 Plutarco Elías Calles –por decreto nacional– fundó el Banco de México como único emisor de papel moneda del país. Fue hasta 1969 cuando dicha institución creó la Fábrica de Billetes con lo que concluyó, un año después, una larga colaboración con la American Bank Note Company. Actualmente es quien se encarga del diseño y producción nacional.

American Bank Note Company para el Banco Nacional Mexicano | Muestra para aprobación, anverso de un billete de 2 pesos | c 1884 | Estampa calcográfica

American Bank Note Company para el Banco de México | Billete de 50 pesos, número «N7002214», serie «BJ», popularmente conocido como «ojo de gringa» | 1970 | Estampa calcográfica

Ejército Constitucionalista de México | Billete de 5 pesos, número «726065», serie «B» | 1914 | Estampa calcográfica

American Bank Note Company para el Banco de Tabasco | Muestra para aprobación, anverso de un billete de 10 pesos, sin número, serie «A» | c 1900 | Collage sobre papel montado en cartón

Estado de Chihuahua | Billete de 1 peso, número «7760414», serie «A» | 1914 | Estampa calcográfica sobre papel moneda

American Bank Note Company para el Banco de México | Billete de 5 pesos, número «M605540», serie «BU», popularmente conocido como «gitana». La muchacha argelina fue confundida con la bailarina de origen catalán Gloria Faure, quien equívocamente se consideraba amante del secretario de Hacienda Alberto J. Pani. | 1970 | Estampa calcográfica sobre papel moneda

ROSTROS Y RASGOS

Reafirmarse ante la amenaza del cambio, del paso del tiempo y de la muerte. Herencia y linaje. Símbolo del individuo, el retrato se ha convertido en un género pictórico de largo aliento en la estética nacional.

Tras el *encuentro de dos mundos*, con una mirada secular, el arte encontró una nutrida galería de personajes que en su mayoría dictaron los rumbos virreinales. Gobernantes civiles y religiosos, así como miembros de la burguesía, siguieron las maneras europeas para eternizarse en óleos de identidad criolla y mestiza. En la Ilustración la pintura de castas alimentó el variopinto mosaico social y entre indígenas, españoles y negros, sus 53 mezclas: zambaigos, saltapatrás, chinos, moriscos, jíbaros, cambujos... Rostros verídicos que viajaron al Viejo Continente para dar a conocer la riqueza cultural y multirracial americana.

Durante los siglos XVIII y XIX este tipo de representación tomó tres rumbos principales en nuestro país: el de la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, que asumió el esquema de la de San Fernando en Madrid, con la llegada del pintor Pelegrín Clavé, y que continuaron otros como Felipe Santiago Gutiérrez. El segundo, el de las principales escuelas regionales – sobre todo Querétaro, Puebla y Jalisco –, con pintores que crearon grandes obras: José María Estrada y José Agustín Arrieta, entre otros. Asimismo, los pinceles populares –sinceros e inspirados– producto de una afición que resultó del registro emocional, íntimo y psicológico de una época y de un contexto desbordado por los cuadros de Hermenegildo Bustos.

Los retratos en miniatura, enmarcados por decorados estuches y medallones, formaron parte del *universo en una nuez*. Objetos que son testimonio de intimidad y evocación de una manera única de resguardar con fervor la memoria del otro.

Esta galería de rostros nacionales abreva en el artificio, la proyección y la autorrepresentación; rasgos, manos y miradas que dan mayor riqueza a la sociedad de una época en búsqueda de *lo mexicano* –en palabras de Carlos Monsiváis– en los propios sujetos que conformaron la nación.

Anónimo novohispano | *De barsino y loba, quarteron* |
c 1750 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Agustín Garza

Anónimo novohispano | *De alvino y española, torna atrás* |
c 1750 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Agustín Garza

Anónimo novohispano | *De español y torna atrás, tente en el aire* | c 1750-1800 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Agustín Garza

Anónimo novohispano | *De español y de negra, produce mulato* | c 1750-1800 | Óleo sobre lámina de cobre
Fotografía: Javier Hinojosa

Hermenegildo Bustos | *Matías Aranda* [1824-?] | 1892 | Óleo sobre lámina de zinc | Fotografía: Javier Hinojosa

Hermenegildo Bustos | *Retrato de una joven* | c 1850-1870 | Óleo sobre lámina | Fotografía: Gliserio Castañeda

Hermenegildo Bustos | *Retrato de un sacerdote* | c 1854 | Óleo sobre lámina de zinc | Fotografía: Javier Hinojosa

María de Jesús Ponce de Ibarrán | José María Méndez Nieto |
1847 | Gouache sobre lámina de marfil

Pelegrí Clavé, atribuido | *Retrato de la familia Antuñano* | c 1850 | Óleo sobre lienzo | Fotografías: Javier Hinojosa

Retrato de dama | 1834 | Pastel sobre seda

Retrato de caballero | 1834 | Pastel sobre seda

Anónimo mexicano | *Retrato de dama con sus dos hijos* |
c 1830-1880 | Óleo sobre lámina de marfil
Fotografías: Javier Hinojosa

TIPOS POPULARES

La pintura de género o de escenas cotidianas tuvo auge en el siglo XIX. Recién lograda la Independencia, México se volvió un polo de interés para artistas y científicos del mundo que viajaron a nuestro país con el fin de documentar la biodiversidad, los paisajes y las costumbres con una mirada romántica que puso acento en el exotismo.

Durante este periodo destacaron pintores y escultores de tipos populares como el italiano Claudio Linati y el norteamericano Conrad Wise Chapman junto con los mexicanos Casimiro Castro y Andrés García. Tlachiqueros, tortilleras, vendedores, tamaleras y artesanos fueron más allá de los mercados y se abrieron paso hacia lienzos y ceras que, al ser vendidos en el extranjero, dieron cuenta del mosaico cultural y étnico de nuestra patria.

Entre los personajes más emblemáticos del siglo XIX se encuentran los chinacos, jinetes expertos que se unieron a la insurgencia y a los conflictos armados del siglo XIX. Su traje y faena son los antecedentes directos del charro mexicano.

Ya en el siglo XX, los tipos populares más representados fueron precisamente rancheros y charros. Los dinámicos lienzos de Manuel Serrano y Ernesto Icaza Sánchez dejan ver sus faenas diarias, sus suertes ecuestres y el jaripeo.

La charrería fue reconocida como el deporte nacional por el presidente Manuel Ávila Camacho en 1945. En 2016 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Andrés García

La mexicana en chalupa | c 1851

Cera modelada y policromada, lienzo, hilos, chaquiras de vidrio, barro y fibra vegetal

Tortillera | c 1851 | Cera modelada y policromada,

lienzo, hilos, chaquiras de vidrio, barro y fibra

vegetal Fotografías: Javier Hinojosa

Manuel Serrano | *Escena charra* | c. 1860-1878 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Javier Hinojosa

LOS RANCHEROS. VISTA GENERAL DE ZACATECAS [A PARTIR DE LOS PERSONAJES DE CARL NEBEL]

Pierre-Frédéric Lehnert | c 1836-1850 | Estampa litográfica coloreada con gouache | Fotografía: Javier Hinojosa

Anónimo mexicano | c 1836-1850 | Mosaico de plumas, gouache, óleo y pastel sobre papel | Fotografía: Javier Hinojosa

Carl Nebel | *El asalto de Chapultepec (Ataque de Pillow)* | c 1847-1851 | Estampa litográfica coloreada con gouache y acuarela | Fotografía: Javier Hinojosa

Carl Nebel | *Batalla de Molino del Rey* | c 1847-1851 | Estampa litográfica coloreada con gouache y acuarela
Fotografía: Javier Hinojosa

Manuel Serrano | *Coleadero a campo abierto* |
c 1850-1900 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Javier Hinojosa

Ernesto Icaza Sánchez | *Escena charra* | c 1860-1878 |
Óleo sobre lienzo | Fotografía: Javier Hinojosa

PATRIOTISMO

Tengamos presente que siendo todos mexicanos, debemos perdonarnos nuestros pasados errores y unirnos para el bien.

Lic . Luis Couto, discurso cívico del 16 de septiembre de 1873

Desde la Antigüedad, el patriotismo estuvo ligado a la tierra natal, a los valores cívicos y a la lealtad jurídica hacia sus instituciones políticas: participación ciudadana en los asuntos públicos. Deriva del concepto de patria, que tal y como se define en *La Enciclopedia* no solo es el lugar donde se nace, es *el estado libre del que todos somos miembros y cuyas leyes garantizan nuestras libertades*.

Durante los tres siglos de la era virreinal los elementos de identidad mestiza y criolla frente a Europa hicieron madurar el sentimiento de orgullo e identidad novohispanos. El patriotismo criollo exaltó la prosperidad y el arraigo a la tierra.

Para el escritor Carlos de Sigüenza y Góngora, el mítico pegaso representaba *el símbolo de su amor a la Patria como alegoría de su liberación virtuosa. Vaticinio y advertencia a los virreyes: gobernar con elocuencia e imaginación, sin el nerviosismo trivial de los moralistas puritanos que intentaban imponer los culposos intentos de reforma de los políticos asustados ante la decadencia del imperio en el que nunca se puso el Sol*.

Los ideales ilustrados permearon todos los movimientos independentistas en el continente americano. La Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica en 1776 fue ejemplo para todas las naciones. En Francia se publicó la *Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano* que reivindicaba la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión y que culminó en 1789 con la Toma de la Bastilla.

A partir de 1810, los hechos históricos que forjarían al México Independiente enardecieron las virtudes nacionales y el fuego patriótico. Desde mediados del siglo XIX, la libertad ganada por los insurgentes fue estandarte en la Reforma. Devinieron dos proyectos de nación a veces antagónicos entre centralistas y federales; entre liberales y conservadores. Así nació el Estado mexicano que, en palabras de Octavio Paz, *proclama una concepción universal y abstracta del hombre: la República no está compuesta por criollos, indios y mestizos, [...] sino por hombres a secas*.

No olvidar, refrendar y enaltecer la unidad nacional.

*Nonantzin ihcuac nimiquiz,
motlecuilpan xinechtoca
huan cuac tiaz titlaxcal chihuaz,
ompa nopampa xichoca.*

*Huan tla acah mitztlah tlaniz:
-Zoapille, ¿tleca tichoca?
xiquilhui xoxouhqui in cuahuítl,
techochcti ica popoca.*

Madre mía, cuando duerma para siempre
entiérrame junto a tu hoguera,
y cuando vayas a hacer las tortillas,
ahí llora por mí,

Y si alguien preguntara:
Señora, ¿por qué lloras?
Dile que está muy verde la leña
y te hace llorar con tanto humo.

Jesús de la Helguera | *¡Oh Patria mía!* | c. 1930 - 1950 |
Óleo sobre lienzo Para calendario de línea | D.R. ©
FERNANDO Y MARÍA LUISA DE LA HELGUERA

Jesús de la Helguera | *Amor indio* | c 1965 | Óleo sobre lienzo
D.R. © FERNANDO Y MARÍA LUISA DE LA HELGUERA

El Ixtlaccíhuatl traza la figura yacente
de una mujer dormida bajo el Sol.
El Popocatepetl flamea en los siglos
como una apocalíptica visión;
Y estos dos volcanes solemnes
tienen una historia de amor,
digna de ser cantada en las compilaciones
de una extraordinaria canción.

José Santos Chocano, *El idilio de los volcanes*

Jesús de la Helguera | *Hidalgo* | 1959 | Óleo sobre lienzo | Realizado para calendario de línea | Fotografía: Javier Hinojosa | D.R. © FERNANDO Y MARIA, LUISA DE LA HELGUERA

Jorge González Camarena | *La vendimia nacional* | 1946 | Óleo sobre lienzo | Fotografía: Javier Hinojosa | D.R. JOSE GONZÁLEZ CAMARENA/SOMAAP/MÉXICO/2019

ZOOLOGÍA

Desde la época mesoamericana los animales tuvieron un sitio privilegiado tanto en la cosmovisión como en la vida cotidiana. Motivo de gran interés para las representaciones plásticas, las criaturas zoomórficas adquirieron un valor simbólico que resultó cardinal para la conciencia de identidad que asociaron a descubrimientos o fenómenos naturales. Ejemplo elocuente es el incensario tlacuache de las culturas de Occidente, que remite al mito según el cual el marsupial dio el fuego al hombre; en esa proeza *se quemó el rabo, que desde entonces quedó pelón*.

Dos animales también son parte de nuestro escudo: el águila que devora una serpiente señaló el sitio para la fundación de Tenochtitlan y tras la consumación de la Independencia (1821) marcó la separación de la Corona Española y contribuyó a la formación de la identidad nacional.

A partir del siglo XX los animales se convirtieron para los artistas en un vehículo que les permitió explorar la abstracción. Esta búsqueda produjo una plástica que expresa la fusión entre elementos prehispánicos, europeos y mexicanos como se aprecia en *El pez* de Juan Soriano; su tratamiento

del color *aspira en sí mismo a una cosmogonía* –en palabras del crítico y también artista Fernando García Ponce–. Los animales de la surrealista Leonora Carrington, en su dimensión fantástica, constituyen el pretexto para abordar y articular el inconsciente. Entre los más devotos del tema, Francisco Toledo –relata el maestro español Caleb Bach– *como un chamán inmerso en el mundo espiritual de los animales, parece conocer íntimamente los secretos de sus criaturas, su magia y quizá incluso su control del destino humano.*

Juan Soriano | *El pez* | c 1958-1960 | Óleo sobre lienzo | © FUNDACION JUAN SORIANO Y MAREK KELLER, A.C

Leonora Carrington | *Dragón* | c 2010 | Bronce con pátina dorada y ojos de cristal

Fotografías: Javier Hinojosa | D.R. LEONORA CARRINGTON/ARS/SOMAAP/MEXICO/2019

Francisco Toledo

Elefante (detalle) | c 1978 | *Couache y collage* sobre papel amate

Fotografía: Javier Hinojosa | D.R. FRANCISCO BENJAMÍN LÓPEZ TOLEDO/SOMAAP/MÉXICO/2019

La hora del té | 1969 | Técnica mixta, collage y hoja de oro sobre papel | Fotografía: Javier Hinojosa | D.R. FRANCISCO BENJAMÍN LÓPEZ TOLEDO/SOMAAP/MÉXICO/2019

SIGLO DE MODERNIDAD

La Revolución armada de 1910 generó redefiniciones ideológicas y estéticas. Pronto, el 28 de julio de 1911 los estudiantes de la Academia de San Carlos, liderados por Gerardo Murillo, *Dr. Atl* y Raziél Cabildo, se levantaron en una referencial huelga que se extendería dos años en busca de nuevos caminos artísticos. Así, además de las clases dentro del taller –sin olvidar los símbolos del Modernismo– se incorporaron las lecciones de tradición francesa *en plein air* en las Escuelas de Pintura al Aire Libre.

El novedoso método de dibujo de Adolfo Best Maugard y las discusiones estéticas continuaron cuando en 1921, con el general Álvaro Obregón en la presidencia, se ordenó reinstalar la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos como el rector de la Universidad Nacional: *cultura equivalía a espíritu*.

Nacionalista, la Escuela Mexicana de Pintura sería el primer movimiento de Vanguardia en el panorama artístico latinoamericano. Un renacimiento que abrevó del Modernismo europeo y la tradición mexicana con temas, técnicas y expresiones sincréticas.

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco siendo totalmente distintos entre sí, tanto en concepto, como en estilo, los tres grandes tienen un lugar en la historia, escribió Teresa del Conde. Denuncia social, rebeldía, identidad(es)... en palabras de Siqueiros, *un realismo novohumanista de profundidad universal*.

Tras los rostros indígenas, la enardecida lucha, el paisaje urbano y rural, el rescate de tradiciones y la presencia de lo cotidiano representado en muros públicos, el arte tomaría un rumbo alterno con propuestas inéditas, algunas emparentadas con las corrientes europeas y las nacientes norteamericanas como el Expresionismo abstracto.

De la llamada *Ruptura* en las artes plásticas mexicanas, la figura de Rufino Tamayo resultó en una propuesta poética y moderna. Entre sus contemporáneos, así como en la siguiente generación de artistas, se dio cita el mito mesoamericano con bioformas de herencia surrealista. *La pintura puede ser monocroma o abigarrada, tersa o densa en texturas [...]* –como apuntó Raquel Tibol– *en este grupo no articulado, libre, diverso y experimental, los artistas viven inmersos en el conflicto de la creación*. Exploración abstracta y vitalidad plástica de las que defendimos que siempre “hay más ruta que la nuestra”... En palabras de Octavio Paz, *debemos de aprender a disolver ídolos: aprender a disolverlos dentro de nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser aire, sueño en libertad*.

El verdugo | Ciudad de México, México, 1962 | Acrílico y piroxilina sobre aglomerado | Fotografía: Javier Hinojosa | D.R. DAVID ALFARO SIQUEIROS/SOMAAP/MÉXICO/2019 | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Páginas siguientes: **David Alfaro Siqueiros** | *Picadores de piedra* (también conocida como *Los mineros*) | 1931 | Óleo sobre yute de un costal de papas | D.R. DAVID ALFARO SIQUEIROS/SOMAAP/MÉXICO/2019 | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Pablo O'Higgins | *Minero* | c 1947 | Óleo sobre aglomerado
Fotografías: Javier Hinojosa

David Alfaro Siqueiros | *La tierra como el agua y la industria nos pertenecen* | 1959 | Piroxilina sobre tabla | Colección particular

Yo bajé en sueños á aquella mansión de paz y de sosiego en que descansan los espíritus de nuestros padres. Allí vi las sombras de los ilustres personajes que se elevaron en el mundo por sus talentos ó virtudes, y las de aquellos cuyos crímenes les dieron una funesta nombradía sobre la tierra. Allí esta Colón, el descubridor del nuevo continente. Cada día los ilustres muertos que descenden á la mansión de la justicia, le refieren sucesos portentosos de aquel mundo que él saludó la vez primera como á una tierra desconocida á sus progenitores. Allí esta Cortés, tan ilustre por su valor, como detestable por los crímenes con que ensangrentó una nacion hospitalaria. Allí está Hidalgo, que lanzó, el primero un grito de venganza contra los opresores de su patria.

Fotografía: Javier Hinojosa | D.R. DAVID ALFARO SIQUEIROS/SOMAAP/MÉXICO/2019 | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTE Y LITERATURA, 2019"

Allí descansa el inmortal Morelos de las fatigas de una campaña que recogió tantos laureles. Allí vaga la sombra de Iturbide, que murió en un cadalso, después de haberse sentado sobre el trono de Moctezuma y coronado sus sienes con la imperial diadema. Allí está atormentado por sus remordimientos aque Concha, el verdugo de nuestros compatriotas. Allí vi al magnánimo Guerrero, asesinado por la perfida de un traidor infame, en un suelo en que en otro tiempo se repetía su nombre en aplauso.

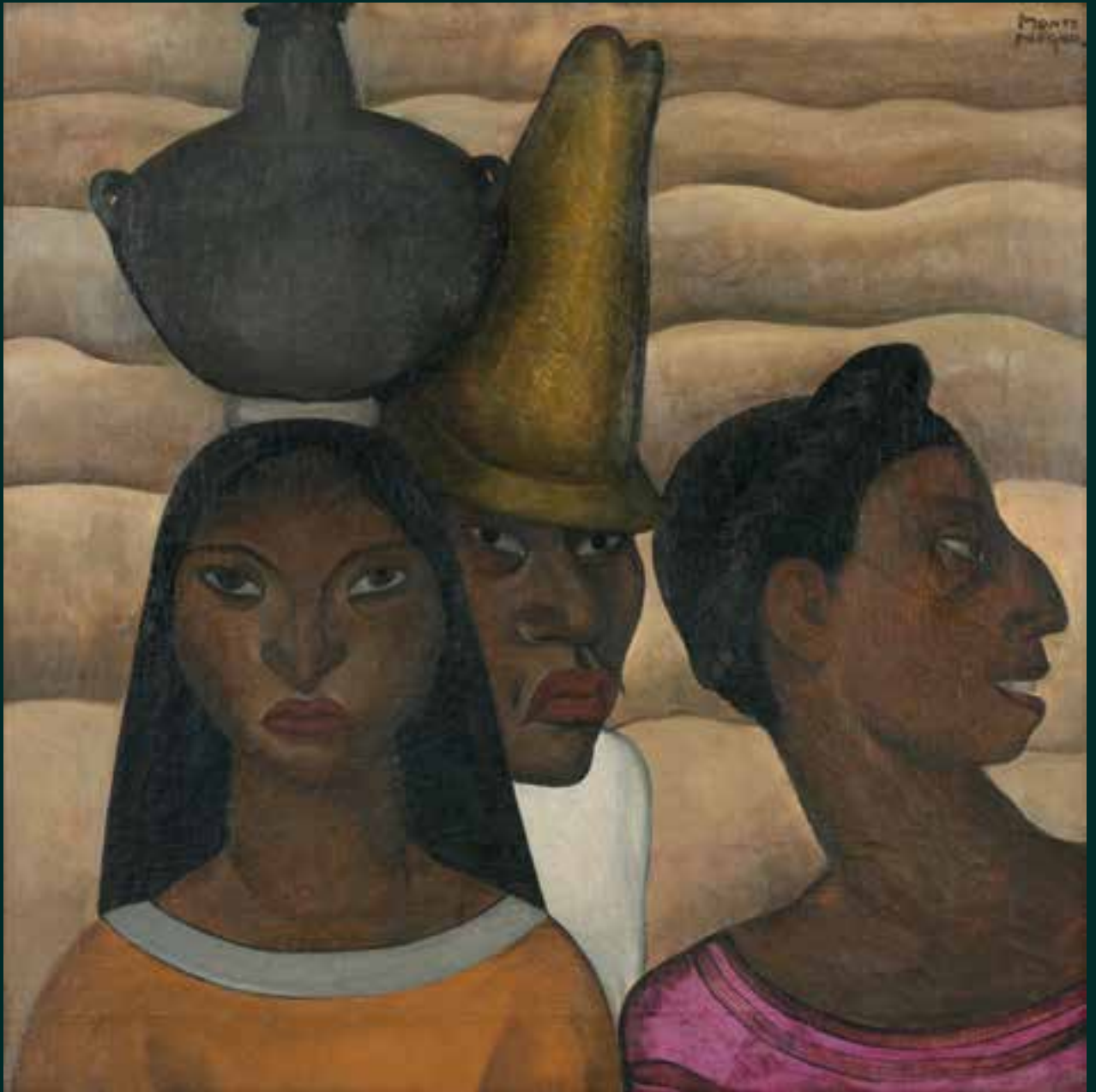
Carta de la Eternidad. Ó Dialogo de los Muertos. Iturbide y Guerrero.

Publicado en la Gaceta de Zacatecas. Toluca, 1833

José Clemente Orozco | *Teul* [Conquistador español] | c 1947 | *Gouache*, acuarela y tinta sobre papel | Fotografía: Javier Hinojosa | D.R. JOSÉ CLEMENTE OROZCO/SOMAAP/MÉXICO/2019 | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Roberto Montenegro | *Tehuanos* | c 1925 | Óleo sobre lienzo
Fotografía: Agustín Garza

Alfredo Ramos Martínez | *Peón* | c 1938 | Grafito y carboncillo sobre papel periódico

Fotografía: Agustín Garza

Ángel Zárraga | *Niña con tarta de cerezas* | c 1917 | Óleo sobre lienzo | Colección particular | D.R. ÁNGEL ZÁRRAGA
CAMARENA/SOMAAP/MÉXICO/2019

Jorge González Camarena | *Autorretrato* | 1946 | Grafito sobre papel | D.R. JOGE GONZALEZ
CAMARENA/SOMAAP/MÉXICO/2019

Carlos Mérida | *Autorretrato* | 1946 | Gouache sobre papel | D.R. CARLOS MÉRIDA/
SOMAAP/MÉXICO/2019

Juan Soriano, *Autorretrato* | *Autorretrato* | 1946 | Tinta sobre papel | © FUNDACIÓN JUAN SORIANO Y MAREK KELLER, A.C

Gerardo Murillo, *Dr. Atl* | *Autorretrato* | 1946 | Carboncillo y grafito sobre papel | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

María Izquierdo | *Autorretrato* | 1946 | Grafito sobre papel

D.R. MARÍA IZQUIERDO/SOMAAP/MÉXICO/2019 | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Roberto Montenegro | *Autorretrato* | 1946 | Carboncillo y gouache sobre papel | Fotografías: Javier Hinojosa | D.R. ROBERTO MONTENEGRO/SOMAAP/MÉXICO/2019

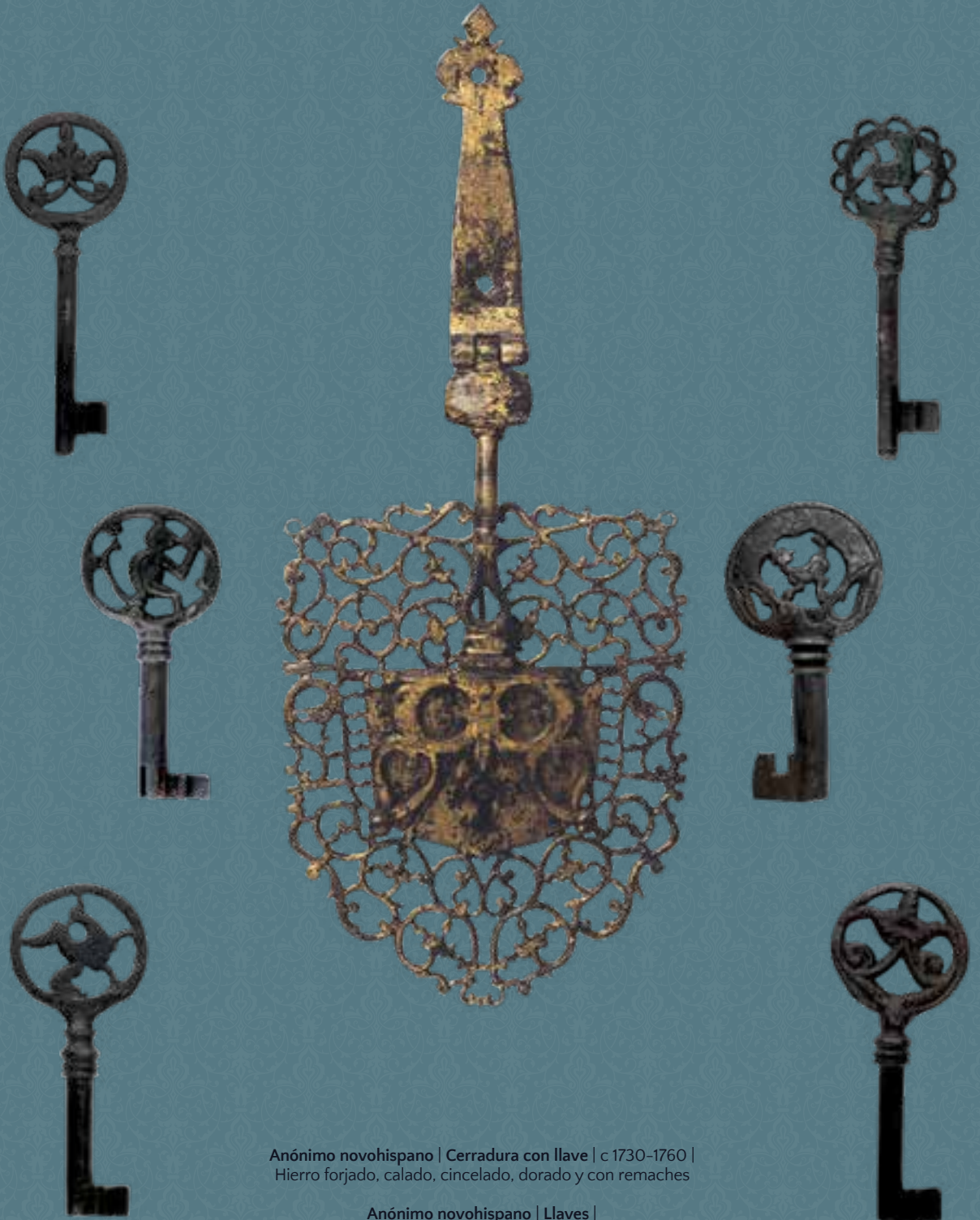

Gerardo Murillo, *Dr. Atl* | *Paisaje con volcanes* (también conocido como *Cinco volcanes*) (detalle) | c 1940-1950 | Óleo sobre aglomerado | Fotografía: Javier Hinojosa |

"REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Gerardo Murillo, *Dr. Atl | Paisaje (detalle)* | 1964 | Acrílico y resina sintética sobre aglomerado
Colección particular | Fotografía: Gliserio Castañeda | REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Y LITERATURA, 2019

Anónimo novohispano | Cerradura con llave | c 1730-1760 |
Hierro forjado, calado, cincelado, dorado y con remaches

Anónimo novohispano | Llaves |
c 1750-1800 | Hierro forjado, calado y cincelado
Fotografías: Javier Hinojosa

El gran dolor de dejar mi patria [...]

Alfonso Miranda Márquez | Dirección

Emprendiendo el viaje a Cuba para reencontrarse con el general Miguel Miramón, antes de su exilio a Europa, así concluye Concha Lombardo el capítulo VI de sus Memorias: *El segundo año de mi matrimonio:*

Al día siguiente desde muy temprano, comensé á oír gran movimiento á bordo; los marineros tiraban cuerdas, cadenas y por todas partes se oían voces de mando, las calderas se ensendian las chimeneas comensaban á lanzar de sus enormes bocas un espeso humo./ Yo sentí entonces una gran aprension en mi alma, un dolor extraño, un dolor que mi corazón no había aún probado, sentí el gran dolor de dejar mi patria, de alejarme de aquella amada tierra donde por primera vez había visto la luz. El Barco se comensó á mover, el vapor anunció con la Sirena su partida, alzada el ancla dimos una media buelta, y al perder de vista las playas de Veracruz, un profundo suspiro salió de mi pecho, y dos gruesas lágrimas corrieron por mis mejillas. ¿“Porque se aflije usted Señora, me dijo un joven oficial que estaba á mi lado, no se acuerda usted que muy pronto verá usted al General?” “Sí, le contesté tristemente, pero dejo mi país, y no se cuando ni como, volveré á él./ El mar estaba tranquilo, el Barco se deslizaba dulcemente sobre las aguas, y yo me sentía perfectamente y capaz de afrontar una larga navegacion sin la menor molestia./ A las doce se servía el almuerzo, y como de costumbre,

me vestí elegantemente para bajar á la mesa, ese día me puse un bonito vestido de seda gris que era mi color favorito, adornado de encajes y pasamanerías de seda azul celeste. Después del almuerzo subimos á cubierta á tomar el café; se emprendió la conversacion alegremente y el comandante y los oficiales, no hacían mas que elogiar mi valor y mi fuerza de voluntad, con la cual me aseguraban no sufriria el mareo./ A eso de las tres de la tarde se asentó el movimiento del Barco; me pareció que me volteaba la cabeza y sentí en el estómago una desagradable impresion de asco; quise bajar al camarote pero ¡Ay! De mí!.../ Y aquí pongo punto final á este largo capitulo por consideracion á mis lectores y por no contarles lo que sucedió á mi elegante vestido de seda gris.

Memorias manuscritas de Concepción Lombardo de Miramón | Capítulo V: "Los primeros años de mi matrimonio" | Fondo DCCCLII-2, T. 1 | 1859-1917 | Colección del Centro de Estudios de Historia de México Carso. Fundación Carlos Slim

La paleografía es autoría de quien escribió este artículo; es literal y respeta la ortografía del documento primario. Las abreviaturas se han desatado y para señalarlas se han subrayado. Las diagonales indican cambio de renglón.

Anónimo mexicano | **General Miguel Miramón** | c 1860 | Gouache sobre lámina de marfil | Fotografía: Javier Hinojosa

**25 de
septiembre**

Plaza Carso

El museo permanece abierto hasta las 22:30 h

Breves fueron mis palabras | 17:30 a 21 h

Literatura fantástica e infantil, novelas clásicas, cuentos hispanoamericanos. Encuentra esto y más en nuestro intercambio de libros.

Confidencias de arte | 17 y 19 h

Deja que el muralista mexicano **David Alfaro Siqueiros** te guíe en un recorrido por su época, vida y obra.

El secreto | 18:30 h

Espejo de dos culturas | ¿Cómo fue el encuentro entre la cosmovisión mexica y española? Averígualo con una obra sin igual.

Clipperton | 19 h

Disfruta de una obra de teatro que te llevará a reflexionar sobre la identidad nacional.

Casa

Guillermo Tovar de Teresa

El museo permanece abierto hasta las 21 h

Visita temática

Símbolos novohispanos | En Nueva España surgieron emblemas y tradiciones que forjaron una nueva identidad.

18 y 20 h

Actividades Gratuitas

septiembre 2019

Plaza Carso

Soumaya esencial

Maravíllate con pinturas de Cristóbal de Villalpando, Nahui Ollin y José Clemente Orozco en un recorrido por las obras más sobresalientes de la colección.

Lunes a domingo | 12 y 16 h

México a través del arte | Visita temática

Recorre las etapas, escenarios, personajes y valores que han conformado la identidad de la nación.

Lunes a domingo | 17 h

Visita-taller

El compromiso del artista | Coherencia y acción social caracterizaron la obra de Alfaro Siqueiros. ¿Qué podemos hacer para resolver los problemas de nuestra época? Acompáñanos y exprésalo a través de una obra de arte.

Sábados y domingo | 12 a 14 y 16 a 18 h

Confidencias de arte

Descubre pintor al pintor revolucionario David Alfaro Siqueiros.

Sábados y domingo | 11 y 12:30 h

Una canción para México

Descubre Veinte siglos de arte en México con el apoyo de estas pistas, recorre la exposición y cuéntanos qué te hace sentir orgulloso de tu país.

Biblioteca Digital Telmex

¡Historia aumentada! | Crea tu propio museo virtual con los momentos más relevantes de la historia de México.

Lunes a domingo | 11, 11:30, 16 y 16:30 h

Fiesta mexicana

La Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil del Estado de México ofrecerá un concierto para celebrar el mes patrio.

Sábado 14 de septiembre | 12 h

Haciendo música por la música

Disfruta piezas clásicas y populares en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Coyohuacan.

Sábado 7 de septiembre | 13 h

¡Vamos a Loreto!

Visitas mediadas

Todos los viernes

Centro de Estudios de Historia de México
Carso | 11:30 h

Calendarios mexicanos | 13 h

Un lugar con historia

¿Sabes cuándo recibió el nombre de Loreto el lugar en el que se encuentra el museo? Conoce sus historias y secretos.

16 h

DIRECTORIO EDITORIAL

Ing. Carlos Slim Helú
Presidencia

Soumaya Slim Domit
Consejo Editorial

José Fausto Cota Chirino
Dirección General

Alfonso Miranda Márquez
Dirección Cultural

Raquel Gutiérrez Morales
Curaduría Editorial

TEXTOS

Alfonso Miranda Márquez
✉ @A_mirandam

Carolina García Torres
✉ @Blinkat

Dania Escalona Ruíz
✉ @DannStairs

Francesca Conti
✉ @francontii7

Héctor Archundia Ibarra (HA)

Laura González Eguiarte
✉ @crazyaurita

Mónica López Velarde

REALIDAD AUMENTADA

Carlos Reyna
✉ @MxCarlosReyna

Ilce S. Velázquez Hernández
✉ @ilce_velher

DISEÑO EDITORIAL

Adriana Sosa Herrera
✉ @Bambucha

Nohemí Gómez Mendoza
✉ @NOHEM_CM

Impresión OFFSET SANTIAGO

Publicación de distribución gratuita
20 000 ejemplares

Portada: **Trabajo mexicano** |
Batea con escudo independentista | c. 1830-1850 | Madera
tallada con aplicación de laca | Fotografía: Agustín Garza

Contraportada: **David Alfaró Siqueiros** |
El Hechicero | 1967 | Acrílico sobre tabla | Fotografía: Javier
Hinojosa | D.R. DAVID ALFARO SIQUEROS/SOMAAP/MEXICO/2019 | "REPRODUCCIÓN AUTORIZADA
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, 2019"

Francisco Toledo

En esta esquina | 1988 | Acuarela y pintura plateada sobre papel amate |

Fotografía: Javier Hinojosa | D.R. FRANCISCO BENJAMÍN LÓPEZ TOLEDO/SOMAAP/MEXICO/2019

Sin título | 1960 | Óleo y arena sobre lienzo | Fotografía: Agustín Garza | D.R. FRANCISCO
BENJAMÍN LÓPEZ TOLEDO/SOMAAP/MEXICO/2019

Liquid
67

aprende.org

museosoumaya.org
[@ElMuseoSoumaya](https://twitter.com/ElMuseoSoumaya)