UN VERANO en MUSEO Soumaya

CURSO Y CICLO DE CINE
NUEVA ESPAÑA EN EL CINE
Funciones comentadas por especialistas
Cinemanía, Plaza Loreto
Del 12 de julio al 22 de agosto
10:30 – 13:00 horas
Costo: $500 pesos

EN TIEMPOS DE LA INQUISICIÓN
Dir. Juan Bustillo Oro (1946)
Jueves 12 de julio

MARTÍN GARATUZA
Dir. Gabriel Soria (1935)
Jueves 19 de julio

MONJA, CASADA, VIRGEN Y MÁRTIR
Dir. Juan Bustillo Oro (1935)
Jueves 26 de julio

LA LLORONA
Dir. René Cardona (1959)
Jueves 2 de agosto

LA MONJA ALFÉREZ
Dir. Emilio Gómez Muriel (1939)
Jueves 9 de agosto

EL SANTO OFICIO
Dir. Arturo Ripstein (1973)
Jueves 16 de agosto

SALA ANTIGUOS MAESTROS EUROPEOS Y NOVOHISPANOS
Visita guiada a Museo Soumaya
Miércoles 22 de agosto

PROMOCIÓN NACIONAL CULTURAL DE VERANO
SALPICARTE AGUA POR TODAS PARTES
Actividades en sala para niños
Del 15 de julio al 12 de agosto
Inscripción gratuita

PAISAJE VIVO
TALLER DE VERANO
Creación de una obra de arte colectiva
Del 20 de julio al 12 de agosto
Viernes de 16:00 a 18:00 horas
Sábados y domingos de 12:00 a 16:00 horas
Costo: $10 (Sin costo para personas inscritas en Salpicarte)

FERIA DE LAS FLORES DE SAN ÁNGEL
TALLER *FLORES VIAJERAS*
Del 18 al 22 de julio
Del 16:00 a 18:00 horas
Gratuito

Informes en el Departamento de Comunicación
Tel. 5616 3731, extensión 114
comunicacion.visita@soumaya.com.mx

Portada y contraportada: **A. E. de la Mora** | ***Sin título*** (detalles) | c. 1945 | Óleo sobre lienzo | 125 x 100 cm | Col. Galas de México / Museo Soumaya

MUSEO Soumaya

JULIO 2007

HOMENAJE A FRIDA

LA FERIA DE LAS FLORES

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

CARICATURAS DE DAUMIER

AGUA PASA POR MI CASA... CATE DE MI CORAZÓN,

¿QUÉ ES...?

.....

Esta fruta de pulpa verde necesita AGUA para existir como todos los seres vivos de nuestro planeta.

Auguste Rodin | *Titán II* | 1876 | Terracota | 29.4 x 16.1 x 17.4

¿Sabías que algunas obras de ARTE se hacen con agua?

Para hacer un paisaje en acuarela, los pintores aplican agua al color...

ESTA PIEZA FUE MODELADA EN TERRACOTA...

El escultor francés Auguste Rodin tuvo que agregar agua a una tierra con minerales y rocas pulverizadas para poderla manejar.

¡TU CUERPO TAMBIÉN NECESITA AGUA PARA PODER FORMARSE!

Cuando nacemos nuestro peso está compuesto de un 70% de agua y conforme vamos creciendo disminuye hasta casi el 50%. ¡La mitad de ti es agua!

¿QUÉ ES EL AGUA?

Descríbela en una sola palabra

.....

Conoce las obras de arte que tiene Museo Soumaya en donde el artista haya trabajado con el AGUA.

¿PARA QUÉ OTRAS COSAS NOS SIRVE EL AGUA?

Los ríos y mares han servido como vías de comunicación.

¿ Con qué transportes puedes navegarlos?

1 .....

2 .....

3 .....

El pintor impresionista Claude Monet mandó construir su propio barco-estudio para navegar el río Sena en París y sus alrededores y poder pintar sus coloridos paisajes y la increíble transparencia del agua.

Visita el museo y observa cómo Monet plasma el agua en su cuadro *Paisaje en Port-Villez.*

TÚ TAMBIÉN CONSTRUYE TU PROPIO BARCO

Pídele a tus papás que te enseñen a hacer un barco de papel...

También puedes usar otros materiales, como corcho, tela o trozitos de madera...

Puedes decorarlo de distintas maneras...

¡USA TU IMAGINACIÓN!

Aprovecha e inscríbete a SALPICARTE, AGUA POR TODAS PARTES, la Promoción Nacional Cultural de Verano 2007 y participa en nuestro TALLER PAISAJE VIVO.

¡TENEMOS MUCHAS SORPRESAS PARA TI!

A. E. de la Mora | *Sin título* (detalles) | c. 1945 | Óleo sobre lienzo | 125 x 100 cm | Col. Galas de México / Museo Soumaya

PIEZA DE MES

LA FERIA DE LAS FLORES

HÉCTOR PALHARES MEZA | CURADURÍA E INVESTIGACIÓN

¿Qué importa al florido campo,
si no halla fruto el otoño,
que ostente flores el mayo?

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

LA ESCUELA MEXICANA DE PINTURA

Hacia 1921 el entonces secretario de Educación Pública en México, don José Vasconcelos (1882-1959), lanzó un llamado a los artistas para utilizar los muros de los edificios gubernamentales con el fin de hacer llegar *el arte para las masas*. El nacionalismo cultural que siguió a la Revolución Mexicana quedó expresado a través de grandes arquetipos: la Conquista, la intolerancia y la desigualdad social del Porfiriato, el mestizaje y el nacimiento de una nueva estirpe –que en palabras de Vasconcelos, cumpliría con el ideal de una *raza cósmica*. En este contexto se originó el movimiento muralista cuyos principales representantes fueron Diego Rivera –autor de la primera obra de este género: *La creación* (1922) para el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria–, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

Por la misma época, la compañía litográfica la Enseñanza Objetiva encumbró en sus publicaciones los más importantes asuntos de la mexicanidad dentro del discurso posrevolucionario, mismos que serían revalorados en los cromos calendáricos de la empresa Galas de México.

LOS CALENDARIOS DE GALAS DE MÉXICO

Los pequeños almanaques que circularon en el siglo XIX incluían caricaturas, juegos, oraciones religiosas y una somera información sobre el pronóstico del tiempo y las efemérides.

Don Santiago Galas Arce, inmigrante vasco avecindado en nuestro país, fundó la imprenta que se convertiría en una de las más emblemáticas dentro de la gráfica latinoamericana entre los años veinte y setenta del siglo pasado. El auge de Galas de México en la comercialización de calendarios se dio a partir de la década de los años treinta. Mediante el empleo de la litografía y el *offset* se reprodujeron de forma masiva las imágenes dirigidas fundamentalmente a la clase media urbana: escenas taurinas y deportivas, actores y

actrices de la pantalla grande, motivos de la vida cotidiana familiar, festejos rebosantes de color y tradición, procesiones y estampas religiosas, así como los célebres guerreros de cuerpo musculoso y las sensuales doncellas aztecas que forman parte del llamado Olimpo Mexicano. La empresa reunió y difundió buena parte de los arquetipos nacionales en el hogar, como regalo de los mercados, de la vinatería, de la cremería, de la miscelánea o del negocio llantero, etcétera; agentes primordiales en la economía de consumo que impulsó el gobierno civilista del presidente Miguel Alemán (1946-1952). Artistas de formación académica en México y Europa de la talla de Jorge González Camarena y Jesús de la Helguera, junto con el grupo de los llamados *pintores de calendario* como Antonio Gómez R., Armando Drechsler, Jaime Sadurní, Eduardo Cataño, José Bribiesca padre e hijo, Aurora Gil y Humberto Limón, entre otros, registraron en sus obras los grandes temas de Galas de México. La presencia visual que tuvieron en el negocio, en la casa o en el lugar de trabajo, marcaría un destino para las décadas subsecuentes.

A la muerte de Santiago Galas, su industria había masificado la cultura de los cromos allende las fronteras nacionales, sobre todo en los Estados Unidos y América Latina. La fábrica y su colección forman parte de Grupo Carso desde 1976, quien se preocupa por seguir conservando, investigando y difundiendo los óleos, impresos y fotografías que representan buena parte de la mexicanidad, dentro y fuera del país.

Como señala Alfonso Morales, especialista en el género de la pintura de calendarios: […] *Herederos del arte costumbrista del siglo pasado, aliados del nacionalismo cultural que desató la Revolución y del cine de la época de oro, los cromos contienen un amplio catálogo de juegos y representaciones en torno a la identidad nacional.* Música, danza, regionalismos y tradición se volvieron tópicos por demás entrañables.

Entre otros motivos estaban las llamadas *muñequitas* o figuras del *eterno femenino* que, plenas de sensualidad, se tornaron parte fundamental del imaginario colectivo. En los Estados Unidos, Norman Rockwell, Alberto Varga y Gil Elvgren realizaron estampas de las actrices del cine norteamericano. Los ilustradores mexicanos las reprodujeron adaptándolas a los tipos fisonómicos nacionales.

LA ELABORACIÓN DE LA CROMOLITOGRAFÍA

1 Galas de México pedía a los artistas la realización de una pintura, a partir de la cual se podía comenzar el proceso de impresión en *offset*.

ÓLEO

NEGATIVO EN VIDRIO

2 Como etapa previa a la impresión de las láminas, se obtenian negativos en vidrio utilizando diferentes filtros de color.

3 Se estampaban las láminas de metal, una por cada tinta.

4 Estas láminas se colocaban en el rodillo, se bañaban de pintura del color que les correspondía y, por superposición en el papel, lograban reproducir el colorido del óleo original.

CROMOLITOGRAFÍA

CROMO PARA CALENDARIO

XOCHIMILCO DE CALENDARIO Y FLOR

[…] *Xochimilco, esa minúscula Venecia ultramarina, ciudad sobre agua y flores, único vestigio de la antigua Tenochtitlan.*

ENRIQUE KRAUZE

La *Feria de las flores* inició en el año de 1856 en el barrio de San Ángel –antiguo enclave carmelita–, por decreto del presidente don Ignacio Comonfort. El festejo se hizo extensivo a otras zonas de México como Tláhuac y Xochimilco, en donde se celebra anualmente una exhibición de cultivos propios de cada lugar: bugambilias, azaleas, claveles, pensamientos y, por supuesto, margaritas.

La joven que pintó A. E. de la Mora en el primer plano de este óleo, corresponde a los modelos de belleza que importaban los artistas del cine de época. Flanqueada por los canales de Xochimilco y por los emblemáticos árboles ahuejotes, "viejos del agua", en opinión del antropólogo Alfredo López Austin, del náhuatl *ahuexotl* o escoba, refiriéndose a la forma de su follaje que se asemeja a una escoba de barrer.

Con ramos de margaritas en sus brazos, luce una amplia falda de pliegues que se sujeta por medio de un ceñidor bordado. La blusa se elaboró en coloridos diseños florales. Sobre el tema la investigadora Margarita de Orellana apunta: […] *El textil es la cristalización de un nudo del imaginario de México. Es también un entretejido de imaginaciones tanto del indígena que los crea, en un nivel individual o colectivo, como del que los mira* […].

La obra da cuenta también del tradicional sistema chinampero, que data de la época mesoamericana, y que consiste en la creación de plataformas sostenidas por pilotes, los cuales se clavan en el fondo del lago para edificar una isleta artificial dedicada a la agricultura y ganadería doméstica. Con el aprovechamiento del limo lacustre –restos de plantas y animales que se acumulan en las orillas–, se ha optimizado el cultivo de hortalizas y flores desde tiempos muy antiguos. Los productos son transportados al mercado a través de pequeñas canoas llamadas trajineras. La cronista Ángeles González Gamio suscribe: […] *Su creación se sigue haciendo de la misma manera: se delimita un área con estacas largas o carrizos. Sobre el fondo del lago se van vertiendo capas de tierra alternando con tiras de césped, hasta lograr una superficie de alrededor de 25 centímetros sobre el nivel del agua. Una vez formado el islote, que usualmente tiene la forma de un camellón largo y estrecho, se plantan estacas de un tipo de sauce llamado ahuejote, cada cuatro o cinco metros, a lo largo del borde; en pocas semanas éstos han comenzado a echar raíces y la chinampa se ha asentado lo suficiente para poderla trabajar.*

Xochimilco destila colorido y tradición; ahí donde la sonrisa de la joven parecería inundar el entorno de este cromo del costumbrismo mexicano.

José Bribiesca Ruvalcaba | ***México lindo*** | c. 1953 | Óleo sobre lienzo | 102 x 82 cm | Col. Galas de México / Museo Soumaya

La **margarita común**, chiribita o vellorita (*Bellis perennis*) es una planta herbácea nativa del centro y norte de Europa. Es la más común en esta zona del planeta por su resistencia a la siega. Se trata de una hierba de pequeña altura, la cual alcanza hasta los quince centímentros en las mejores condiciones. Tiene hojas dentadas y espatuladas de dos a cinco centímetros de largo, con pétalos blancos o amarillos. La flor, que representa la gracia de la Virgen María, se cierra durante la noche y se abre por la mañana.

CONDUMEX EN MUSEO SOUMAYA

El pueblo a la universidad. La universidad al pueblo...

"Letras, virtud, ciencia y experiencia"

ALFONSO MIRANDA MÁRQUEZ | DIRECCIÓN

[...] educar quiere decir fortificar; la libertad, médula de leones, sólo ha sido, individual y colectivamente, el patrimonio de los fuertes; los débiles jamás han sido libres. Toda la evolución social mexicana habrá sido abortiva y frustránea si no llega a ese fin total: la libertad.

JUSTO SIERRA

UNA HISTORIA POSITIVISTA

Fué la antigua Universidad de México, el centro en donde por más de trecientos años hicieron sus estudios, ya preparatorios, ya profesionales, los jóvenes de la Nueva España y de la naciente Re/pública [...].

Así comienza *La Antigua Universidad de México*, manuscrito del célebre historiador y lingüista don Joaquín García Icazbalceta, que resguarda el Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX. Un testimonio del México de fines del siglo XIX, que abreva del Positivismo porfiriano y que retoma la ideología de Auguste Comte (1798-1857), filósofo y matemático francés, padre de la Sociología.

El espíritu del conocimiento científico aplicado a la vida se muestra en el apartado que García Icazbalceta dedicó a la inauguración de la Real y Pontificia Universidad de México:
Pasaron los [...] *primeros años de la conquista sin que los vencedores pensaran abrir es/tablecimientos de instrucción en la nueva colonia* [...] *y no fué sino hasta 1534 ó 1535 –me atengo a los datos escrupulosamente recogidos que obran en los to-*

POSITIVISMO

DOCTRINA FILOSÓFICA Y CIENTÍFICA QUE SÓLO ADMITE COMO VÁLIDOS AQUELLOS CONOCIMIENTOS QUE PROCEDAN DE LA EXPERIENCIA. RECHAZA TODA NOCIÓN *A PRIORI*, ASÍ COMO TODO CONCEPTO UNIVERSAL Y ABSOLUTO. APLICADO A LA HISTORIA, EL HECHO ES LA ÚNICA REALIDAD CIENTÍFICA PARA CONOCER CÓMO SE VIVÍA EN UN ESPACIO Y TIEMPO DETERMINADOS.

mos II y III de mi "Historia de la Medicina en México"–, cuando el primer virrey don Antonio de Mendoza, y Fray Bartolomé de las Casas trabajaron [...] *por la creación, en la capital, del Virreinato, de una Universidad semejante á la de la metrópoli, lo que no se logró entonces; pero Mendoza persistió en su intento hasta que el Rey Carlos I de España, V del Imperio, por una real cedula que ori/ginal he tenido en mis manos, de fecha 21 de Sep/tiembre de 1551, la mandaba erigir* [...] *para la pública enseñanza de indios y españoles.*

El autor, a través de la confrontación de fuentes documentales, buscó testimonios precisos que lograran acercar al público a los orígenes de la Academia:

[...] *en 21 de Enero –y no el 25 como quieren todos los que se han ocupado de su historia– de 1553 –y no de 1552, como dice* [Lucas] *Alamán ni menos 1573, que le fija* [fray Agustín de] *Betancourt en su "Teatro Mexicano"–, según se desprende de los libros del Archivo, que he tenido á la vista, hacía la inauguración* [de la Universidad] *el nuevo virrey don Luis de Velasco, verificando su apertura con las pompas acostumbradas entonces* [...] *despues de haberse celebrado una gran función de iglesia* [misa] *en el Colegio de San Pablo,* [...] *salió de allí la numerosa comitiva en dirección de la futura Universidad –que se iva á establecer provisionalmente en unas casas de doña Catalina de Montejo, situa/das en lo que hoy es esquina Arzobispado y ex-Seminario* [actual calle de Moneda, junto al Nivel, primera cantina de México, a un costado de Palacio Nacional] *abriendo el séquito sus futu/ros catedráticos, y las personas más notables (rezan las crónicas) "por su rango y literatura", cerrando tan distinguido cortejo Tribunales, el A/yuntamiento y la Real Audiencia.*

JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA

NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 21 DE AGOSTO DE 1825.

AL DECRETARSE LA SALIDA DE LOS ESPAÑOLES DE LA NACIENTE REPÚBLICA EN 1828, LA FAMILIA ICAZBALCETA, POR SER ORIGINARIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, SE VIO OBLIGADA A MARCHAR A CÁDIZ.

OCHO AÑOS DESPUÉS, A SU REGRESO A MÉXICO, JOAQUÍN SE FORMÓ CON DON LUCAS ALAMÁN.

INTEGRÓ EL BATALLÓN VICTORIA, DURANTE LA INVASIÓN NORTEAMERICANA DE 1847.

EN SU OBRA *BIBLIOGRAFÍA MEXICANA DEL SIGLO XVI*, MOSTRÓ SU VOCACIÓN DE HISTORIADOR AL RASTREAR Y ANALIZAR UN GRAN NÚMERO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y LITERARIOS.

EN EL *DICCIONARIO UNIVERSAL DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA* REUNIÓ MÁS DE CIEN BIOGRAFÍAS DE HOMBRES ILUSTRES.

FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, OBRA QUE RESEÑA LA VIDA DEL PRIMER ARZOBISPO DE MÉXICO, DA CUENTA DE LAS DUDAS SOBRE LA HISTORICIDAD DE LAS APARICIONES MARIANAS EN EL TEPEYAC.

EN *BIBLIOTECA MEXICANA DE AGÜEROS* REUNIÓ EN 12 TOMOS PROVINCIALISMOS MEXICANOS Y EN 18 VOLÚMENES, UN CATÁLOGO DE ESCRITORES EN LENGUAS INDÍGENAS.

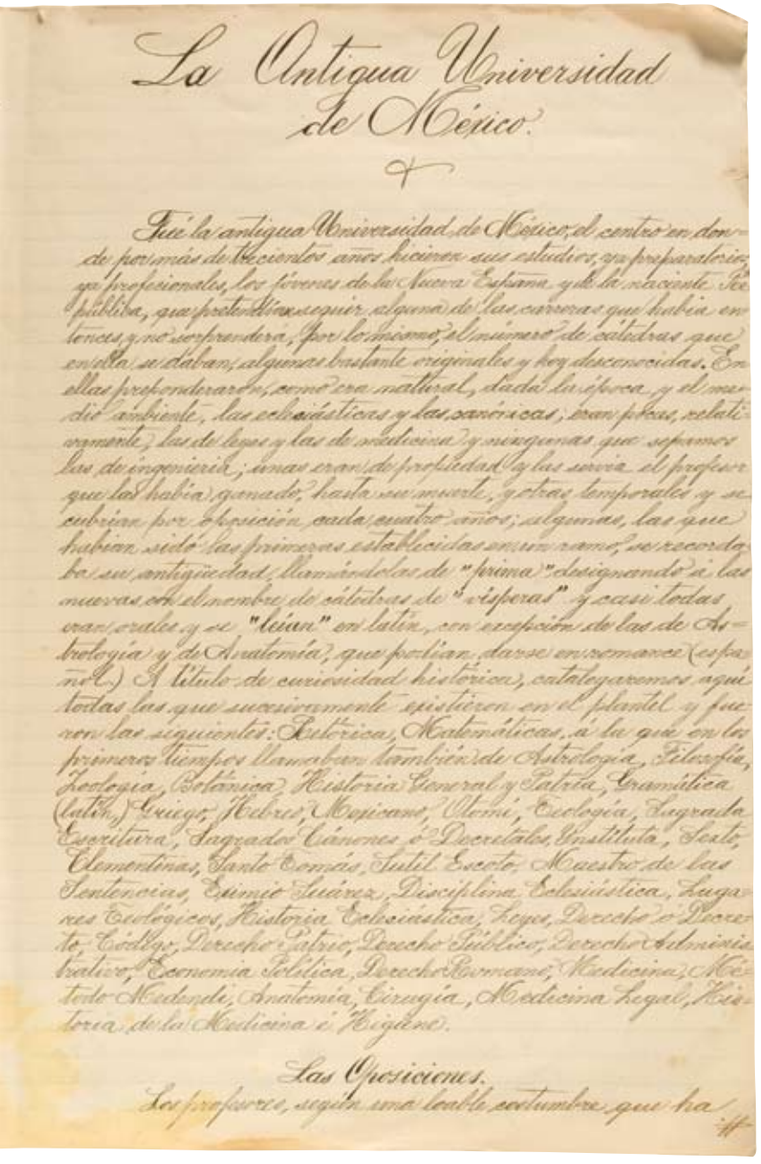
FUE EL TERCER PRESIDENTE DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA. MURIÓ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1894 Y UNA CALLE DE LA COLONIA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVA SU NOMBRE.

SU FAMOSA CARTA AL OBISPO DE YUCATÁN ES REFLEJO DE LA FILOSOFÍA POSITIVISTA, DONDE EN 1888 EXPRESÓ: *POR NINGÚN INTERÉS DEL MUNDO DESFIGURARÍA YO LA VERDAD HISTÓRICA.*

LOS MAESTROS

En los primeros años de la Universidad, la mayoría de los profesores formaban parte del clero, aunque con el paso del tiempo, la laicidad se aplicó y así los abogados comenzaron a destacar sobre todo en clases de Historia.

Los educadores, seguían una loable costumbre que ha conservando la Escuela de Medicina, obtenían sus cátedras por oposición y para sostenerla, debían solicitarlo del Rector, en-


La Antigua Universidad de México.

Fué la antigua Universidad de México el centro en donde por más de trescientos años hicieron sus estudios, ya preparatorios, ya profesionales, los jóvenes de la Nueva España y de la naciente República, que pretendían conseguir alguna de las carreras que había en ellas y no sorprendera, por lo mismo, el número de cátedras que en ella se daban, algunas bastante originales y hoy desconocidas. En ellas predominaron, como era natural, dada la época y el medio ambiente, las eclesiásticas y las canónicas, eran pocas, relativamente, las de leyes y las de medicina y menguadas que supimos las de ingeniería; unas eran de perpetuidad de las cuales el profesor que las había ganado, hasta su muerte, gozaba temporales y se cubrían por oposición cada cuatro años; algunas, las que habían sido las primeras establecidas en un ramo, conservaban su antigüedad, llamándolas de "prima" designando a las nuevas con el nombre de cátedras de "vísperas" y casi todas eran orales y se "leían" en latín, con excepción de las de Astrología y de Anatomía, que podían darse en romance (español). A título de curiosidad histórica, catalogaremos aquí todas las que sucesivamente existieron en el plantel y fueron las siguientes: Retórica, Matemáticas, a la que en los primeros tiempos llamaban también de Astrología, Filosofía, Teología, Volántica, Historia General y Sagrada, Gramática (Latín), Griego, Hebreo, Mexicano, Otomí, Ecología, Sagrada Escritura, Sagrados Cánones, Decretales, Instituta, Sexto, Clementinas, Santo Tomás, Sutil, Escoto, Maestro de las Sentencias, Cuarto Suárez, Disciplina Eclesiástica, Lugares Teológicos, Historia Eclesiástica, Leyes, Derecho Decreto, Código, Derecho Patrio, Derecho Público, Derecho Indiano, Práctica, Economía Política, Derecho Romano, Medicina, Método Medendi, Anatomía, Cirugía, Medicina Legal, Historia de la Medicina e Higiene.

Las Oposiciones.

Las proposiciones, según una loable costumbre que ha

tregar unos apuntamientos sobre sus estudios, sus grados obtenidos y sus méritos, y, [que] *si eran aceptados, enviaran á las cuatro ó cinco horas de sacado en suerte el punto, una disertación y conclusiones sobre él, conclusiones que se repartían entre los cooopositores por si querían argüir algo sobre ellas. Una "Junta de Votos" presidida por el Arzobispo, era la encargada de calificarla, se buscaba en los catedráticos, se decía entonces, "letras, virtud, ciencia y experiencia".*

Ser parte del aparato docente conllevaba un gran prestigio que iba acompañado de ciertas prohibiciones, como: *concurrir á determinados paseos, andar en vítores, etcétera.* […] *En los primeros años de la Universidad, los opositores daban á sus Jueces cenas y colaciones cuando ya se iva á votar la cátedra, práctica que se abolió posteriormente y ganada la prueba, pagaban determinados derechos, que no eran escasos.*

LOS ALUMNOS

Durante el Virreinato, el reglamento indicaba que, para ser estudiante universitario, se necesitaba, amén de ser varón:

- *Que ni el pretendiente ni sus ascendientes hubieran sido penitenciados por el santo Oficio.*
- *Que no tuvieran nota de infamia.*
- *Que no fueran descendientes de negros, mulato ó chino, morenos.*
- *Que no eran o habían sido esclavos.*

Es importante señalar que, si bien no fue la regla, con intercesiones especiales podían ingresar los nativos americanos.

LAS CARRERAS

Las carreras que ahí se estudiaban fueron, más ó menos, variando los tiempos, las de Sacerdote, de Canonista (abogados especiales que litigaban en los Tribunales, eclesiásticos), de Abogado (nuestros actuales Licenciados), de Médico, y de Cirujano […]. *No encontramos huellas de que se hayan seguido en ella las de Yngeniero y Farmacéutico,* […] *de Partera, etcétera,* [que] *se cursaba*[n] *en la Real Escuela de Cirugía.*

graves profesores y sus primeros sencillos estudian/tes, elevaban, juntas con las nubes del incienso, sus devotas y fervorosas plegarias al Dios de nuestros mayores.

Este registro sobre los albores de la vida universitaria nos lleva a los inicios del proyecto didáctico más importante de nuestro país, que marcó el rumbo educativo nacional. Al mismo tiempo permite asomarnos a la ideología de los llamados Científicos, grupo intelectual porfiriano que, bajo el lema *Orden y progreso*, luchó por la modernización del Estado mexicano.

David Alfaro Siqueiros | Estudio de perspectiva para la esculto-pintura del edificio de Rectoría en la Ciudad Universitaria, Ciudad de México, ***El pueblo a la Universidad. La Universidad al pueblo. Por una cultura nuevohumanista de profundidad universal*** | 1952 – 1956 | Acrílico sobre yeso con bastidor de madera | 122 x 363 cm
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2007. © D.R. David Alfaro Siqueiros/México/SOMAAP/2007.

Como su etimología indica –*unus*, uno o integral y *verto*, girado o convertido– nuestra universidad ha trasformado, durante más de cuatro siglos, la mirada de estudiantes, profesores e investigadores que se incorporan a la sociedad para construirla y deconstruirla. Es un espacio que, desde sus inicios, luchó por el intercambio de las ideas, la pluralidad y la tolerancia.

[…] *La Religión católica –en completa y natural armonía con los* [primeros] *tiempos en que existió, –alternaban con las cátedras de Minerva, las meditaciones sobre el Sagrado Mártir del Gólgota; con las elocuentes lecturas de sus catedráticos, las palabras llenas de unción de los ministros del culto, y con el profano e inquieto rumor de las aulas, el majestuoso y acompasado sonar del órgano, á cuyo compás sus primeros*

A 78 años de su autonomía, firmada en julio de 1929, y tras la reciente declaración del primer circuito del campus central como Patrimonio Cultural de la Humanidad, México exalta la consigna que el artista David Alfaro Siqueiros plasmara en el edificio rector de la máxima casa de estudios: *El pueblo a la universidad. La universidad al pueblo. Por una cultura nuevohumanista de profundidad universal.*

Joaquín García Icazbalceta | Datos de la antigua Universidad de México | Expediente manuscrito | Fondo LXXX-1 Siglo XIX, legajo 3, Colección Adquisiciones Diversas | Colección del Centro de Estudios de Historia de México, CONDUMEX.

Honoré Daumier | ***El señor que ríe con sarcasmo*** (*Le Monsieur qui ricane* | 1850 | Bronce con pátina café y verde | 19 x 7.4 X 6.7 cm | Firmado: «Daumier» | Fundidor: Valsuani | Serie: 21/30

DE LA COLECCIÓN DE MUSEO SOUMAYA

Caricaturas de Daumier: vocación inevitable de libertad

GABRIELA HUERTA TAMAYO | INVESTIGACIÓN

Como expresión humorística y burlona, Occidente registra caricaturas desde la época griega clásica en el siglo V a. C. Siglos más tarde, en el XVIII se adoptó como manifestación idónea para la sátira política y social. Los conflictos entre ideologías han sido puntos de partida invariables para los caricaturistas de la prensa desde entonces. En Francia, cuatro décadas después de la Revolución de 1789, la inestabilidad del Estado republicano derivó en un movimiento sangriento que llevaría a la restauración de la monarquía y a nuevas rutas para las artes, incluida la gráfica.

La revolución de 1830 causó –observaba Charles Baudelaire–, *como todas las revoluciones, una fiebre caricaturesca. Fue en verdad una* belle époque *para los caricaturistas. En esta guerra encarnada contra el gobierno, y particularmente contra el rey, éramos todo corazón, todo fuego.*

En esta crisis política y a los 22 años, Daumier definió su postura contra la monarquía, la aristocracia, el clero y la burguesía corrupta. Entabló una fuerte relación de amistad y trabajo con el periodista Charles Philipon, fundador de *La Caricature* (1830), primera gaceta periódica de caricaturas, *Le Charivari* (1832) y *Le Journal pour rire* (1848), importantes ejemplos para la historia de la prensa ilustrada y satírica.

La palabra caricatura proviene del italiano *caricatura*, *caricare* que significa *cargar*. En francés, el término usual para esta manifestación gráfica era *portrait-chargé* (literalmente, *retrato-cargado*), expresión de la que el Diccionario de la Academia Francesa de 1762 señalaba: [...] *se dice cargar un retrato para decir que se representa con exageración los rasgos que vuelven el rostro de un hombre deforme y ridículo, aunque sea reconocible. En términos de pintura, un* portrait-chargé *es un retrato pintado como caricatura* [en charge]. A los francoparlantes de hoy en día que se mueven en el campo de las artes les basta decir *charge* para significar *caricatura*.

Durante las primeras décadas del siglo XIX en Francia, literatos y pintores empezaron a ligar las artes con la política. El Realismo se desplegó como un estilo comprometido con la dura realidad de muchos ciudadanos. En el grupo corrieron ideas socialistas y algunos miembros, como Courbet, fueron adeptos enérgicos. Se procuraba tomar del natural escenas rurales y como modelo a la gente común, recursos que se distinguían de los temas y técnicas de la academia.

Daumier, quien había comenzado estudios de dibujo durante su adolescencia en el taller de Alexandre Lenoir, a los 20 años se inscribió en la escuela de Boudin. Desde el siguiente año, saldrían a la luz sus litografías en diferentes magacines. Sus primeras caricaturas políticas se publicaron meses antes de la Revolución de 1830. Baudelaire, amigo y crítico de su obra, diría: [...] *dibuja, porque tenía necesidad de dibujar, vocación inevitable.*

Daumier se destacó por sus imágenes claras de línea, búsqueda de la proporción y eficacia gráfica para volver personajes y rasgos faciales en símbolos. Con *Robert Macaire*, un abogado que ponía en evidencia las artimañas del medio judicial, muy pronto alcanzó notoriedad en la prensa litográfica. Sería también uno de los primeros en caricaturizar con forma de pera los rostros de la clase política y del rey: por representar así a Luis Felipe padeció la censura y fue llevado a prisión. Su peligroso oficio tuvo que ser moderado con temas más sociales –como sus series del popular *Robert Macaire*, *Costumbres conyugales*, *Emociones parisinas*, *Filántropos de hoy*, entre otras– cuando las tijeras contra la libertad de prensa estaban sobre él y sus compañeros.

Honoré Daumier | ***El conde de Argout*** | 1850 | Bronce con pátina café | 43.3 x 17 x 19 cm

Honoré Daumier | ***Ratapoil*** | 1851 | Bronce con pátina café oscura | 43.3 x 17 x 19 cm

La litografía pone en evidencia los dos modos de representar en Daumier en esta época [1831]: *la de la pera que era emblemática y esquemática* –apunta el investigador y curador Édouard Papet–, *y la del portrait-chargé* [caricatura], *que en relación con los bustos modelados a petición de Philipon, era expresiva y caricaturesca.*

Las caricaturas políticas de Daumier se desarrollaron en dos etapas principales: de 1831-32 a 1835 y más tarde, hacia el final de su vida y antes de perder la vista, de 1867 a 1868. Modeló en terracota los retratos de *Las celebridades del Justo Medio* (c. 1832-1835) –con las que crearía también una de sus mejores estampas, *El vientre legislativo* (1834)–. Museo Soumaya los conserva en bronce, al lados de las figuras de *El conde de Argout* y *Luis XIV*, y con las esculturas de crítica social que desarrolló entre estos periodos: su afamado *Ratapoil*, *El enamorado*, *El pequeño propietario* y *El señor que ríe con sarcasmo* (*Le monsieur qui ricane*), nueva pieza que se suma a la colección mexicana.

En *El señor que ríe con sarcasmo*, Daumier ensaya llevar el cuerpo hacia atrás, como hizo con *Ratapoil*. La misma tendencia se advierte en *El pequeño propietario* y en *El conde de Argout*. Su joroba alude al muy popular personaje *Mayeux* de Villers, que representa los defectos de la burguesía en tiempos del rey Luis Felipe. De frente, el personaje de Daumier ríe con cinismo y su deformidad no se advierte; de perfil, con ironía plástica, su pronunciada joroba sirve para equilibrar la figura. El nombre podría referir a Tartufo, personaje de Molière. El caricaturista también ilustró obras de este dramaturgo. *En cuanto a la moral* –apunta Baudelaire–, *Daumier tiene algunas relaciones con Molière. Como él, va directo al blanco. La idea se suelta de golpe. Uno mira y comprende. Al final de la primera escena del primer acto de Tartufo, la expresión en francés Voilà-t-il pas Monsieur qui ricane déjà!* [¡Mas veo que ya ríe aquel señor!], se refiere al impostor y ladino que, bajo la apariencia de mojigato, tratará de sacar provecho del caudal de los otros y de los favores femeninos.

El trabajo de Daumier se acompañó de la gráfica de Grévin, Gill, Traviès, Monnier, Gavarni, entre otros pioneros de la caricatura política en Francia. Jean-Pierre Dantan el Joven (1800-1869) realizó por vez primera la sátira de personajes en escultura un par de años antes de que Daumier comenzara las suyas.

Las esculturas de Daumier no son sólo estudios. Son vivas y actuales: ejecuta poses y tipos de personajes modernos, que entonces sólo la prensa comenzaba a difundir, incluso el acabado remite al espíritu de su bajorrelieve realista *Los emigrantes* (o *Los fugitivos*), obra de Museo Soumaya cuyo estilo es común al de sus óleos: *La lavandera*, *El vagón de tercera clase*, *María Magdalena* o *Los abogados*, que resguardan otros museos, son maestros para la generación de los impresionistas y de los siguientes escultores.

La obra de Daumier se reconoce también por el alcance de los tipos que representó. Philipon mostró el inicio de la serie de personajes políticos caricaturizados por el artista como un *Homenaje a la tontería contemporánea* [*sotise* (sic) *contemporaine*], y en relación con la *Comedia humana* de su amigo Balzac, el mismo artista entregará planchas con esta apelación. Los nombres condensan la nota específica que diferencia el dibujo meramente humorístico, que pretende burlarse de algo o alguien, de la caricatura, que en el medio periodístico, de opinión pública, *va más allá* –como afirma el monero mexicano Luis Rius en su investigación sobre la historia de la caricatura política–: *intenta hacer pensar al espectador.* La risa aligera, destruye la imagen solemne del poder autoritario, expresa la fortuna por disfrutar de múltiples perspectivas entre las cuales sea posible la dignidad.

Aquí comienza un Vocabulario... de maravillas

(IV y última parte)

MÓNICA LÓPEZ VELARDE ESTRADA

América, mujer desnuda y de color oscuro,
mezclado de amarillo, con la fisonomía tradicional
de la mujer tupinamba, se viste con plumas
y carga un arco y una flecha;
su animal característico es el caimán.

CESARE RIPA, ***Iconología***, 1603

Un ejemplar del famoso *Libro de las Maravillas* de Marco Polo, con notas de Cristóbal Colón, se conserva en la Biblioteca Capitular Colombina de Sevilla. Fue la lectura favorita del descubridor de América. Literatura *geográfica* caracterizada por ser una mezcla de mitos antiguos, comentarios de segunda mano, y mucha fantasía; libros de viajes como éste alimentaron durante el siglo XVI el imaginario europeo que enfrentó la asombrosa noticia de la existencia de un mundo nuevo.

Había, dice Jean-Paul Duviols, *la expectación ante el encuentro de una humanidad diferente o monstruosa, parecida a la que se hallaba descrita en las obras de San Agustín o en la Historia Natural de Plinio*. Surgieron entonces, en el horizonte allende el mar, sirenas, seres humanos con cabeza de perro; cíclopes, criaturas decapitadas que llevaban los ojos en los pechos y la boca en el estómago. Amazonas y gigantes. La búsqueda de El Dorado, de la Fuente de la eterna juventud, de la utopía en fin, motivos y leyendas que edificaron aquellas imágenes que viajaran con fuerza de regreso al Viejo Mundo. Visiones que alimentaron los juicios extravagantes sobre la flamante humanidad.

A Alonso de Molina que llegó a *terras novas* siendo un niño lo maravillaron realidades cotidianas: el sobresaliente rasgo simbólico de los indígenas, de costumbres bien enraizadas, de cosmogonías inéditas. A la comprensión y la *traducción* de la lengua de este lado, el franciscano dedicó gran parte de su vida. *Aquí comienza un vocabulario en la lengua castellana y mexicana* es el ejemplo más notable.

Podemos encontrar en el primer diccionario castellano-náhuatl, con la letra C:

Cometer pecado*.nitla, tlacoa.nitla, pilchiua,* donde *tlacoa* significa en náhuatl *dañar o deteriorar una cosa*. Sin embargo, para las alusiones que en un sentido figurado *es enterarse sexualmente* de una mujer o un hombre: ***Conocer muger.*** *Ytech naci; y* ***Conocer varon****. Notechaci,* no encontramos su equivalencia en mexicano. Lo mismo para ***Cornudo****; tlataxintli;* que hace referencia a un animal, ignorado en América. Lo mismo ocurre con la palabra ***Continencia*** *Nepializtli. Chipauacanemi*.

Maridajes sorprendentes como el que se da con el concepto de ***Confesion. neyolmelaualiztli. Neyolcuitiliztlique,*** que en el idioma de los mexicanos significaba *acción de enderezar los corazones de la gente* y se empleaba, antes de la llegada de los españoles, para designar un rito de purificación con un sacerdote de culto de la diosa Tlazoltéotl. ***Neyol*** tiene que ver con *arrepentimiento*. ***Melaualiztli*** significa para los mexicanos *vida llena de rectitud*, y ***cuitiliztlique***, entre otras acepciones, *retener a alguien que está a punto de caer.*

En el siglo XVI, uno de los asuntos esenciales en la mirada del europeo ante el habitante del Nuevo Mundo fue sin duda la desnudez. Motivo exótico ante su vista, evocaba la proximidad del Paraíso terrenal; de alguna manera objeto mítico de los descubridores. De Pietro Martire y Jean de Léry a Lafitau, dos viajeros y eruditos, se esforzaron por ilustrar la bondad, la pureza y la felicidad de los salvajes en su libro *Decades de Orbe novo* (1511- 1530). Pietro Martire describía la imagen primera del *buen salvaje*, aderezada con elementos idílicos de un mundo indígena sin leyes, sin reyes, sin religión aparente, sin vicios, exentos de codicia y rencor, viviendo acorde con la naturaleza y según los preceptos bíblicos.

En la obra de fray Alonso encontramos varias acepciones que tienen que ver con la palabra desnudez: ***desnudar a otro; desnudado asi, desnudez tal, desnudador o despojador, desnudarse, desnudar a otro ropa cerrada, desnudarse ropa cerrada, desnudar a otra al redropelo, desnudarse las espaldas, desnudarse o descubrirse los pechos.*** La más emblemática para el tema es, sin duda, la que designa: ***Desnudar o descubrir sus verguencas. Nino, mamaxauia***, donde el vocablo mexicano designa solamente: *Descubrir las desnudeces o mostrar sus desnudeces*.

Molina realizó un trabajo titánico para poder conciliar dos realidades con categorías religiosas y sociales diferentes. Él mismo lo declararía en el prólogo donde apunta que *ha tenido que incluir frases enteras pues son muy necesarias de saber y dificultosas de componer.* Se dará así a la tarea de buscar equivalencias. Para muestra, un botón:

Apechugar con otro, teuic n, eua.nite, cuitiuetzi. En el Diccionario de la Real Academia española encontramos que Apechugar es "empujar o apretar con el pecho, acometer. En sentido figurado cargar con una obligación o circunstancia ingrata y no deseada". Alonso elabora este frondoso árbol de significados:

Teuic. *Acción de ponerse de parte de alguien*
Cuitiuetzi. *Volcarse, caerse; asustarse, horrorizarse por un ruido, retener a alguien que está a punto de caer.*

En 1493, un año después del descubrimiento de América, Anton Koberger publica la *Crónica de Nuremberg (Liber Chronicarum)*, primera obra impresa, primera también enciclopedia del mundo. Parteaguas en la difusión a gran escala de iconografías y clichés para Occidente. Así también el *encuentro de dos mundos*, como nombrará Miguel León-Portilla al gran acontecimiento que ocurrió de este lado en 1492, producirá inéditos idiomáticos que dieron realidad a nuevas formas visuales que conocerá el planeta.

Una era comenzaba: los indígenas serán los últimos representantes de la *Edad de Oro*, es decir, lo que se entendía como *la perfección del comienzo de las cosas* y que tanto obsesionara a los filósofos desde la Antigüedad. Para los utopistas del Renacimiento, este estadio de la humanidad se habría perdido por culpa de la "civilización" rampante de finales del siglo XV. Entonces las novedades americanas abrieron paso –ahora sí con pies de gigante– a las nociones de diferencia y alteridad.

Fray Alonso de Molina (c. 1514-1585)
Aquí comienza un vocabulario en la lengua castellana y mexicana
México, 1555 | Casa de Juan Pablos | Impreso | 21 x 15.5 cm

La paleografía es autoría de quienes escribieron este texto; es literal y respeta la ortografía del documento primario. Las abreviaturas se han desatado y para su identificación están subrayadas.

DICCIONARIOS
De Arenas. ***Vocabulario manual de las lenguas castellana y mexicana.***
Edición facsimilar de la publicada por Henrico Martínez en la Ciudad de México, 1611. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1982.

De Wolf, Paul P. ***Diccionario español-náhuatl.***
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003.

Siméon, Rémi. ***Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana.***
Siglo XXI Editores, México, 2006.

Linares, Ezequiel. ***Método autodidáctico español-nahuatl nahuatl-español.***
Universidad Nacional Autónoma de México, 1961.

Juan Correa | ***Las cuatro partes del mundo*** (detalle)
Fines del siglo XVII – principios del XVIII | Biombo de diez hojas
Óleo sobre lienzo | Cada hoja 199 x 55.7 x 2.5 cm; base 4.5 cm de altura

"Hijitas mias, cuando esten ustedes solas no me reciban hombres"

ALFONSO MIRANDA MÁRQUEZ | DIRECCIÓN

La primera visita del entonces capitán Miramón a la casa de las Lombrado Partearroyo, se dio por el noviazgo de Romualdo Fagoaga y Guadalupe, hermana mayor de Concepción. Este segundo encuentro le permitió a Concha vivir un nuevo cortejo.

[…] *Nos sorprendió esta visita e hi/simos reproches a Romualdo por haber ido á esas horas en que nuestro padre no estaba. El joven oficiál* [Miramón] *parecía algo cortado, pero Romualdo comensó á embromar y á contarnos varias anecdotas de su in/fancia y de los juegos y travesuras que hacia en union de Miramon á quien conocia desde su niñez. "¿Te acuerdas, le decía, cuando hisieron en el Colegio de San Gregorio adonde estabamos, aquel terrible Drama en que tu hisiste de Rey Joas?*[1] *¡Cuanto te aplaudieron! ¿Que bien te caiste cuando te mataron! Luego te da/bas un tono con tus compañeros, como si fueras un verdadero Rey"* –sentidamente Concha apunta: *¿seria aquello un presagio de su trágico fin?– Miramón oía todo aquello con la mayor indiferencia, y no quitaba los ojos de mi. Luego Romualdo poniendo su mano sobre el hom/bro de Miramon, se bolvió á mi, y me dijo, ¿Sabe usted concuñita, que este brabo Capitan está locamente enamorado de usted"? Yo no supe que contestar y qui*[se] [tachado] *cambiar la conversacion, pero Miramon me interrumpió y me dijo, "Si, Señorita, es verdad, y no crea usted que me quiero divertir con usted sino casar/me" Yo solté una solemne carcajada, y le contesté "¿Si? ¿Se quiere usted casar conmigo para llebarme á la gue/rra á Caballo, cargando en brasos al niño y en hombro al Perico? Ahora es usted capitan, cuando sea usted General, entonces nos casaremos". Mi burlesca respuesta descontentó á Miramon, pero yo segui la broma y tomé aquello por pura chansa.*[2]

[Ante la inesperada llegada del señor Lombardo] *Romualdo se quiso ir, nosotras quisimos salir. Miramon nos detul/o y tranquilo esperó. Mi padre quedó sorprendido de ver en su casa un oficial á quien no conocía* […] *No sé lo que Miramon contestó, ni cuando acabó su visita* […] *Mi marido me decia barios años despues, que le habia mortificado tanto una broma sarcastica de mi Padre, que por nada del mundo se hubiera parado otra vez delan/te de él. Cuando vimos á nuestro Padre, nos lo encontramos algo serio, pero con su acostumbrada dulsura nos dijo, "Hijitas mias, cuando esten ustedes solas no me reciban hombres".* […] *Pasaron barios meses sin bolver á ver á Miramón, Romualdo me hablaba de él, y me decia que yo le habia inspirado una gran pacion, pero yo no hacia el menor caso mas de año y medio sin bolverlo á ver.*

Anónimo mexicano | ***Retrato del general Miguel Miramón*** | c. 1860 | *Gouache* sobre lámina de marfil | 73 x 56 | Medallón de plata de vidrio | 102 x 76 | Col. José Pintado Rivero

Memorias manuscritas de Concepción Lombardo de Miramón, "Capítulo II°: Mi adolecencia, Tenancingo, Querétaro, vuelta á México", Fondo DCCCII-2, T. 1, 1859-1917. Colección del Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX. 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 su identificación están subrayadas.

[1] Debe ser Joás quien fue el duodécimo rey de Israel (c . 798-783 a.C.) y venció en tres ocasiones cerca de Afeq al rey de Damasco, Ben-Hadad III, de quien era vasallo. Cuando Amasias, rey de Judá, quiso escapar a su soberanía, lo venció, tomó Jerusalén y derribó sus murallas. Esta referencia de Concepción Lombardo nos remite a *Atalía* (o Athalie) la última tragedia escrita por el dramaturgo francés Jean Racine (La Ferté-Milon, Francia, 1639 – París, Francia, 1699). Racine había abandonado el teatro tras su nombramiento como historiógrafo del rey Luis XIV y regresó gracias a la intervención de Madame de Maintenon, quien lo convenció para que escribiera una obra bíblica para las alumnas del Colegio de Saint-Cyr, llamada *Esther* (1689). La representación tuvo un gran éxito, lo que le llevó a escribir *Atalía*. Todos los personajes fueron dotados de dimensiones éticas, ahí donde tiene cabida la crisis política.

[2] Debe ser chanza, hecho burlesco o hablar aparentando sinceridad cuando en realidad no se hace en serio.

Frieda, Frieda…

LA MARCHA FUE FELIZ Y SIN EMBARGO HAS VUELTO

HÉCTOR PALHARES MEZA | CURADURÍA E INVESTIGACIÓN

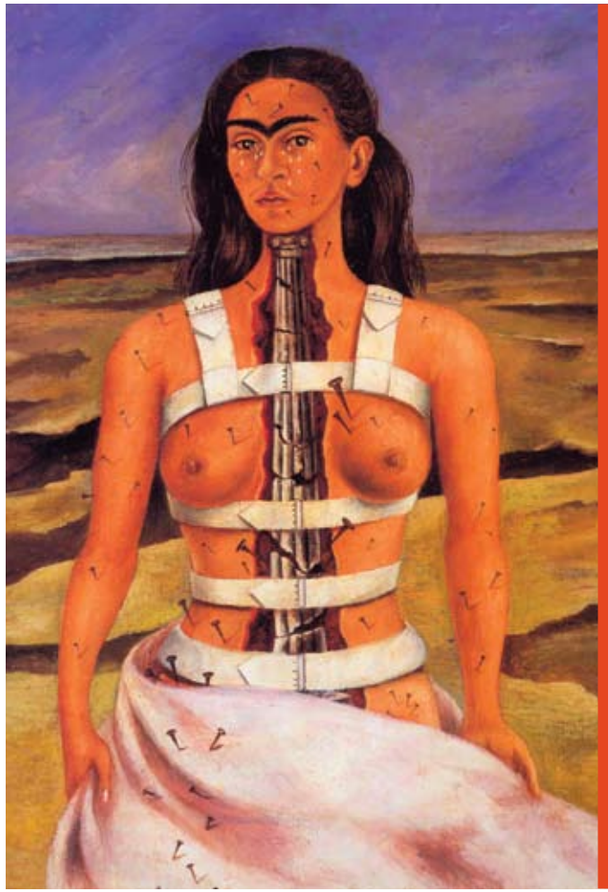
¿Por qué seré tan mula y rejega de no entender que las cartas, los líos con enaguas, las profesoras de…inglés, las modelos gitanas, las ayudantes de «buena voluntad», las discípulas interesadas en el «arte de pintar» y las «enviadas plenipotenciarias de lejanos lugares» significan únicamente vaciladas, y que en el fondo tú y yo nos queremos harto?

CARTA A DIEGO (1935)
FRIDA KAHLO

EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, MUSEO SOUMAYA RECUERDA A LA MUJER, A LA ARTISTA, A LA AMANTE POLÍTICA Y APASIONADA, A LA ETERNA DEFENSORA DE SÍ MISMA, A LA QUE PRONUNCIÓ ANTES DE MORIR: *ESPERO QUE LA MARCHA SEA FELIZ Y ESPERO NO VOLVER.*

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. La artista solía decir que la fecha correcta era 1910, año en el que comenzó la Revolución Mexicana, para hacer un vínculo con este emblemático episodio de la modernidad nacional.

Frieda –nombre que aparece en su registro de bautismo y el cual utilizó para firmar sus misivas todavía en la década



de los años treinta– fue la tercera de las hijas de Guillermo Kahlo García, de origen alemán, y de la mexicana Matilde Calderón González. Numerosas fuentes –como la célebre *Biografía* de Frida elaborada por Hayden Herrera– detallan que Kahlo fue un *fotógrafo judío-alemán cuya familia era originaria de Oradea en Rumania.*

En 1922 la joven ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria para tomar clases de dibujo y modelado. Por aquella época Diego Rivera, su futuro marido, realizaba la primera obra mural en el Anfiteatro Simón Bolívar del mismo recinto. El binomio Rivera-Kahlo marcaría, a partir de entonces, un hito en el panorama de la cultura nacional.

El 17 de septiembre de 1925 –amén de su padecimiento de espina bífida– Frida sufrió el conocido accidente de autobús que la dejó con lesiones permanentes y la columna vertebral casi *rota*, como reza uno de sus cuadros más emblemáticos. El dolor se convirtió en génesis de una larga trayectoria pictórica dedicada a la *autorredención iconográfica*, apunta la investigadora Elia Espinosa. Como en las representaciones de santos bizantinos o de ídolos mesoamericanos, elaboraría su imagen siempre incólume y hierática.

En una carta fechada el 6 de abril de 1927, Frida le escribía a Alejandro Gómez Arias, el primer amor de juventud, las líneas que desvelaban la intensidad emocional de la artista: *[…] Ya tengo diecisiete días en este sillón y no siento absolutamente ningún alivio […] Si sigo como voy, sería mejor que me eliminaran del planeta […] en el triángulo que tú sabes hay en el jardín han crecido ya las plantas, seguramente será por la primavera, pero no florecerán hasta cuando tú llegues […] y tantas otras cosas que te esperan*. Víctor Díaz Arciniega suscribe que: *[…] Frida tendía hacia una mayor dependencia de sus amigos –entre veras y bromas, calificó a Alejandro* [Gómez Arias] *como su "propiedad asegurada".*

La obra plástica de Frida Kahlo –autorretratos, naturalezas muertas, lienzos pletóricos de simbolismo y emoción– da cuenta de su universo interior, en el que se filtran los acontecimientos del mundo, resignificados por la sensibilidad y mirada atenta de la autora.

Frida murió en julio de 1954, tres años antes que Diego Rivera. Su vida y obra se debaten entre la seducción y la controversia. La crítica Raquel Tibol apunta: *[…] Se trataba de inyectarle energía a una vitalidad demasiado lacerada, liberar la libido e imaginar una liberación física pese a la postración, para ahuyentar la locura y los tenebrosos pesares. A veces sus visiones se vuelven muy concretas y lo racional se une a lo irracional para remitirse siempre […] en busca del éxtasis.*

Surrealismo, Expresionismo, Estridentismo y todos los *ismos* posibles y más allá de ellos; la silla de ruedas y el dolor absuelto en los autorretratos; Gómez Arias, Diego Rivera y León Trotsky al igual que Tina Modotti filtrándose entre las sábanas y la memoria; la Casa Azul y el Coyoacán entrañable; el Comunismo abanderado y la colecta de firmas por la paz; el tratamiento con *demerol* y la sublimación hasta el delirio; dos mujeres que se toman de las manos y exponen el corazón sangrante; las cejas unidas como ave en pleno vuelo y un *Abrazo de amor del universo*…eso fue Frida Kahlo.

Frida Kahlo | ***La columna rota*** | 1944 | Óleo sobre masonite | 39.8 x 30.5 cm | Col. Museo Dolores Olmedo Patiño, Xochimilco, Ciudad de México | Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2007. D.R. © 2007 Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. Av. Cinco de Mayo No. 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 06059, México, D.F.

MUSEO SOUMAYA

EXPOSICIONES

JUAN SORIANO
SANTO Y SEÑA

EXPOSICIÓN TEMPORAL | **ÚLTIMAS SEMANAS**

Museo Soumaya rinde un homenaje a Soriano, a su presencia de artista y amigo, con una exposición de pinturas, esculturas y dibujos de sus principales momentos creativos. Presenciaremos temas constantes en la producción del creador, como los autorretratos de 1946 y 1952. Están también cuadros excepcionales como *San Jerónimo*, de 1942, y *Diego de Mesa con perro,* de 1948, además de un buen ejemplo de sus cuadros con niñas: *Las bañistas,* de 1945.

Una selección de obras de los años cincuenta y sesenta testimonian la afición experimental de Soriano en el abstraccionismo. Cuadros emblemáticos como *Apolo y las musas* y los dedicados a Lupe Marín, así como las telas llenas de emoción colorística que relatan su incursión en la vanguardia pictórica.

Hacia los años setenta, veremos en el pintor una inmersión completa en la figuración con un tratamiento del color como plenitud sin más; etapa en donde, para muchos, se ha hecho dueño de la pintura. También, sus trabajos realizados para el proyecto *Poesía en voz alta* con diseños para programas, escenografías y vestuarios.

Autorretrato | 1946 | Tinta sobre papel | 38.6 x 32.4 cm

ANTIGUOS MAESTROS EUROPEOS

Pinceles europeos de los siglos XV al XVIII trazan un recorrido de pintura religiosa, de paisaje histórico y escenas costumbristas para el visitante que se acerca a las fuentes del arte occidental. El Maestro de Carmignano, el Pinturicchio, Cranach, Tintoretto y el Greco nos ofrecen una muestra de poesía plástica sobre lo divino.

Los flamencos Baltens y Brueghel compendian con agudeza la moral de su tiempo, anclada en las turbulencias religiosas.

Vista del Alcázar Real y entorno del Puente de Segovia, de autor anónimo, junto con la obra de Jan Wyck ofrecen un paisaje histórico del siglo XVII.

Anónimo europeo | ***Vista del Alcázar Real y entorno del Puente de Segovia*** | c. 1670 | Óleo sobre lienzo | 157 x 237 cm

ANTIGUOS MAESTROS NOVOHISPANOS

El encuentro del Nuevo Mundo dio inicio a una era histórica y artística con obras inéditas en su lenguaje simbólico y estético. Pinturas y esculturas religiosas; maestros como Juan Correa, Miguel Cabrera, Juan Sánchez Salmerón y José de Páez, entre otros, pueden ser admirados en esta sala junto con magníficos artistas anónimos que a través de enconchados y óleos dan cuenta del sincretismo cultural que animaba al virreinato.

Círculo de Alessio de Marchis | ***Grand Tour*** | Primera mitad del siglo XVIII | Óleo sobre lienzo | 213 x 416 cm

RETRATO Y PAISAJE MEXICANOS DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX

El siglo XIX neoclásico y romántico consolidó al ser mexicano. En el retrato concurren asuntos esenciales para el hombre: perdurar y afirmarse. Una muestra de miniaturas, así como obras mexicanas de las presencias más relevantes en sus visiones académica y popular: Pelegrín Clavé, Felipe Santiago Gutiérrez, Hermenegildo Bustos y José María Estrada.

Fruto de la vocación científica y de aventura son los paisajes de artistas viajeros como Egerton, Chapman, Löhr y Rugendas, quienes inspiraron una de las escuelas de pintura nacional más famosas, encabezada por los maestros Luis Coto y el extraordinario José María Velasco.

Felipe Santiago Gutiérrez | ***María Margarita Pérez, la Chata*** | c. 1873-1883 | Óleo sobre lienzo | 48.8 x 38 cm

RODIN, IMPRESIONISTAS Y EL ARTE DEL SIGLO XX

Rodin llevó la escultura hacia la modernidad con formas libres y expresivas. La colección más importante del autor fuera de Francia nos lleva por un viaje a través del Romanticismo de Corot o Courbet y el Impresionismo de Monet, Pissarro, Degas, Renoir. Precursores y contemporáneos a Rodin, como Daumier, Carpeaux y Carrier-Belleuse, comparten el espacio con sus discípulos Camille Claudel y Bourdelle. Se presencia también la primera época de Van Gogh y Toulouse-Lautrec. Las vanguardias en el arte se muestran con pinturas y esculturas de Picasso, Gauguin, Dufy, Chagall, Miró, Ernst, Vlaminck y Dalí.

Auguste Rodin | ***Desnudo femenino arrodillado en torsión*** | 1883 | Bronce con pátina negra y café | 59.3 x 31.5 x 36.5 cm

Jean-Baptiste Camille Corot | ***Gisors, Ribera bordeada de árboles*** | c.1873 | Óleo sobre lienzo | 61.6 x 50.8 cm

Edgar Degas | ***Estudio de mujer embarazada*** | c. 1896-1911 | Lápiz sobre papel | 65.1 x 92.4 cm

1

2

ARTE MEXICANO DEL SIGLO XX

El arte mexicano del siglo XX propuso un lenguaje propio en varios caminos visuales. Los representantes más destacados de la Escuela Mexicana de Pintura: el Dr. Atl, con volcanes furiosos y perspectivas curvilíneas; Rivera, con sus habitantes indígenas; Orozco, con el gesto expresionista de pinceladas violentas. Los acompañan pintores renovadores como Tamayo, autóctono y universal, Juan Soriano, Francisco Toledo y José García Ocejo.

3

Miembro del grupo de Los Contemporáneos, el escritor Salvador Novo refrescó las letras mexicanas del siglo XX. Diarios, notas de la historia de México, apuntes para teatro, entre otros escritos, fotografías y objetos personales nos aproximan a una figura señera de las letras modernas.

Anillos de Salvador Novo, manufactura anónima,
Fondo DCXX Salvador López Antuñano de CONDUMEX, donados por la familia Pérez Jácome:
[1] Siglo XX | Amatista montada en plata | 3.2 x 2.9 cm
[2] Siglo XX | Cristal de roca montado en plata | 4.5 x 3.7 cm
[3] Siglo XX | Piedra verde montada en plata | 5 x 4.5 cm

MUSEO SOUMAYA, PLAZA LORETO

Av. Revolución y Río Magdalena. Tizapán, San Ángel • Teléfonos 56 16 37 31 y 56 16 37 61

Horario: 10:30 a 18:30 hrs. Viernes y sábados hasta las 20:30 hrs. Martes cerrado. **Visitas guiadas:** viernes y sábados 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 hrs. **Donativo de acceso:** $10.00 (domingo y lunes entrada libre). Estudiantes y maestros con credencial: $5.00. Adultos mayores, personas con capacidades diferentes y menores de 12 años: sin costo.

www.museosoumaya.com / soumaya@prodigy.net.mx
Publicación gratuita

EDICIÓN: Museo Soumaya | COORDINACIÓN: Minerva Mogollán
FOTOGRAFÍA: Javier Hinojosa | DISEÑO: G. Serrano | IMPRESIÓN: Galas de México