MUSEO Soumaya
FUNDACIÓN Carlos Slim

AGOSTO 2012

VELASCO EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE

DEGAS *A TRAVÉS DEL OJO DE LA CERRADURA*

CAMILLE CLAUDEL EN EL SOUMAYA

LA IMAGEN DEL SUFRIMIENTO. VIVO RETRATO DEL PACIENTÍSIMO JOB

MEMORIAS DE CONCHA MIRAMÓN

ACTIVIDADES GRATUITAS

AGOSTO 2012: **TALLERES | VISITAS GUIADAS | CURSOS**

Confidencias de arte

Dialoga con las obras de arte del museo y descubre sus secretos por medio de tu percepción, imaginación e interpretación. Cada mes conversaremos sobre piezas diferentes. ¡Inscríbete!

Sábados: 15 y 17 h
Domingos: 11 y 13 h
Actividad para jóvenes y adultos | Plaza CARSO

Bitácoras de arte
Curso de verano

Explora las salas del museo como un artista viajero y descubre las historias que hay en la colección del Soumaya para ti. Diviértete y conoce lugares y personajes fantásticos. Haz el relato de tu viaje a través de fotografías, pinturas, música y narraciones.

Museo Soumaya – Plaza Loreto y Plaza CARSO
Para niños de 6 a 12 años
Del 23 de julio al 3 de agosto

Cupo limitado

Informes | Comunicación educativa
visitasyactividades@soumaya.org.mx | T. 1103 9805

Pinceladas de Velasco
Talleres de fin de semana

Conoce la vida del paisajista mexicano José María Velasco. Inspírate en sus obras y elabora uno de tus paisajes favoritos experimentando con la pincelada y los colores del artista.

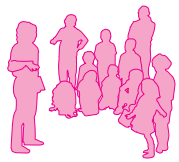
Museo Soumaya – Plaza Loreto y Plaza CARSO
Sábados y domingos: 11, 12:30 y 16 h

Visitas guiadas

Haz un recorrido por una de las colecciones de arte más importantes del país.

Antiguos Maestros Europeos y Novohispanos
Sábados y domingos, 16 h

La Era de Rodin
Sábados, 18 h

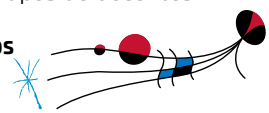


Museo Soumaya – Plaza Loreto
Cupo limitado

Aproximaciones al arte y la educación

Participa en este curso-taller cuyo objetivo es promover el aprendizaje, el conocimiento y la sensibilización a partir del arte. Conoce las colecciones del Soumaya en **Plaza Loreto y Plaza CARSO.**
Sesiones especiales para grupos de docentes

Dirigido a jóvenes y adultos
¡Reserva tu lugar!



La guarida de los niños

Dirigido a niños y jóvenes de albergues, casas-hogar o en situación de calle, a través de instituciones especializadas. Promovemos la creatividad y el deleite mediante experiencias significativas con las obras de arte.

¡Programa tu visita!

La edad de bronce

Para adultos mayores. Visítanos e inspírate en las obras del museo. Recorridos y actividades especiales de artes plásticas, música, fotografía y literatura.

¡Reúne a tus amigos y familiares!

Remontando el vuelo

Programa de conocimiento y sensibilización en torno a la discapacidad física, intelectual y afectiva. Ofrecemos visitas guiadas, táctiles y con Lengua de Señas Mexicana; y talleres para personas con y sin discapacidad aparente, de acuerdo con las necesidades de cada grupo. Participa en las jornadas y descubre todo lo que puedes aprender guiado por tus sentidos y tu imaginación.

¡Programa tu visita!

REMONTANDO EL VUELO

El Perfil del tiempo

Atención a pacientes con Alzheimer o demencia

Talleres de sensibilización para público general
Sábados del 7 de julio al 25 de agosto, 12:30 h
Museo Soumaya–Plaza CARSO

Conferencias
Auditorio, 19 h. Para todo público

¿Qué es el Alzheimer?
Dr. Alejandro P. Montiel Estrada
Jueves 9 de agosto

Tratamiento y atención al paciente con demencia y su familia
Dra. Ma. Teresa Gutiérrez Reza
Jueves 16 de agosto

Cuidados de la familia y del paciente con demencia en etapa avanzada
Dr. Julio Urrutia
Jueves 23 de agosto

Visitas guiadas y talleres para pacientes con Alzheimer o demencia y sus familiares
Del 1 de septiembre al 17 de noviembre
Sábados, 12:30 h

Informes e inscripciones | Museo Soumaya–Plaza CARSO
visitasyactividades@soumaya.org.mx | T. 1103 9805
Entrada gratuita | Cupo limitado

Salvador Dalí | ***Perfil del tiempo*** (detalle) | 1977 | Bronce dorado, pátina verde, negra y café con áreas doradas | 51 x 35 x 35 cm | D.R. © SALVADOR DALÍ/ADAGP/SOMAAP/México/2012

Ciclo de Cine de vanguardia
Verano 2012

Sábados de agosto | 12 h
Auditorio | Museo Soumaya Plaza CARSO
Actividad académica gratuita

Coordinación: Museo Soumaya
Coordinación académica: Adán Salinas (Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual)

Segunda parte

4 de agosto | Luis Buñuel
Le fantôme de la liberté (***El fantasma de la libertad***)
(Francia e Italia, 1974)
Comenta: Irene Tello Arista (FFyL UNAM)

11 de agosto | Federico Fellini
Giulietta degli spiriti (*Julieta de los espíritus*)
(Italia, 1965)
Comenta: Adán Salinas Alverdi (FFyL UNAM)

18 de agosto | Roman Polansky
Le locataire (*El inquilino*)
(Francia, 1976)
Comenta: Gemma Argüello (IIF-UNAM, Sepancine)

25 de agosto | Louis Malle
Black Moon (*El unicornio o luna negra*) (Francia, 1975)
Comenta: Gemma Argüello (IIF-UNAM, Sepancine)

Lucas Cranach, *el Viejo*
pintor y grabador.
Entre la Iglesia Católica y la Reforma Protestante.

Impartido por Heinrich Pfeiffer, s. j.

Dirigido a adultos | Entrada gratuita
Del 3 al 7 de septiembre, de 16 a 19 h
Auditorio Museo Soumaya-Plaza CARSO

Heinrich Pfeiffer, S.J.
Sacerdote jesuita, licenciado en Teología y doctor en Historia del Arte. Desde 1966 imparte el curso superior sobre los bienes culturales de la Iglesia y desde 1971 está a cargo de la cátedra en Historia del Arte Cristiano en la Facultad de Historia Eclesiástica de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Pertenece a la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia desde 1999.

Lucas Cranach, *el Viejo* | **Lucas Cranach, *el Joven*** | ***Lucrecia romana*** (detalle) | c 1530-1540 | Óleo sobre tabla | 75.1 x 56.2 cm

descubridores
PROMOCIÓN NACIONAL de VERANO
2012 HOMENAJE A JOSÉ MARÍA VELASCO

Viaja con nosotros en busca de los tesoros del arte de Museo Soumaya.

¿Quieres encontrar mundos mágicos de criaturas y personajes fantásticos?
¿Te gustaría conocerte mejor y descubrir tus propios sueños y deseos?
¿Quisieras ser un aventurero y un explorador del mundo como Marco Polo, Cristóbal Colón, Julio Verne, Jacques Cousteau o Neil Armstrong?
Con tu imaginación podrás ir a lugares maravillosos, buscar tesoros y aprender cosas nuevas a través de las obras de arte del museo.
Toma tu mapa, disponte a investigar los secretos del arte, abre tus ojos y tu mente a nuevas experiencias y serás un descubridor.
Pide tu mapa en el módulo de informes del vestíbulo.

Del 15 de julio al 12 de agosto
Horarios de atención del museo
Plaza Loreto y Plaza CARSO

Velasco en el centenario de su muerte

ALFONSO MIRANDA MÁRQUEZ | DIRECCIÓN GENERAL

Temascalzingo, Estado de México, vio nacer el 6 de julio de 1840 a su hijo más ilustre y al entrañable paisajista del imaginario estético nacional. De familia conservadora, José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco Gómez Obregón fue un niño inquieto. Estudió con el método lancasteriano en la Escuela de Primeras Letras Santa Catarina Mártir, donde al mismo tiempo que aprendía, replicaba las lecciones a sus compañeros de bajo desempeño.

La difícil situación económica lo hizo migrar a la Ciudad de México con sus tíos Antonia Velasco y Vicente Mendoza, quienes vendían lencería en El Parián. Para 1847, en plena invasión norteamericana, la familia cambió su residencia a San Pedro Azcapotzaltongo, en la villa de Tlalnepantla. Tras la muerte de su padre por una epidemia de cólera y con diez años, José María entró a una escuela gratuita que pertenecía a la Sociedad de Beneficencia para la Educación y Amparo de la Niñez Desvalida. Fue ahí donde su maestro Vicente Villaverde, a pesar de las objeciones del tutor José María Brito, alentó su incipiente formación en el dibujo y la pintura.

Para 1855 comenzó a trabajar como dependiente en la rebocería familiar, en la Plaza del Volador, también en el Centro Histórico capitalino. Luis Ponce de León, amigo de su tío, lo apoyó para que ingresara a la Academia de San Carlos, que desde la presidencia de Antonio López de Santa Anna solventaba sus proyectos gracias a los beneficios de la Lotería.

Método, precisión, formación, aprendizaje, aguda observación y copia del modelo grecolatino, amén de las innovaciones del Romanticismo inspiraban a los nuevos maestros de la Academia, invitados en 1846. Pelegrín Clavé asumió la cátedra de retrato, mientras que Manuel Vilar la de escultura, Juan Santiago Baggally enseñó huecograbado, Jorge Periam el grabado de lámina y Javier Cavallari, arquitectura. Un extranjero más se sumó al proyecto, justo cuando Velasco ingresó a San Carlos: Eugenio Landesio inauguraba la primera cátedra de paisaje en América.

Por tres años el joven Velasco dividió su tiempo: durante el día vendía rebozos y por las noches dibujaba en los corredores de la Academia bajo la dirección

de Miguel Mata. Meses después ya como alumno supernumerario y por intervención del escultor Felipe Sojo, tuvo la oportunidad de recibir clases de dibujo con Juan Urruchi. Pronto despuntó, fue recibido por Eugenio Landesio, quien recordaba: *Los primeros días que estuvo en mi clase advertí la gran disposición que tenía, lo iba acompañando de una gran dedicación y desde luego concebí la esperanza que siguiendo así sería el que más honor daría a mi escuela; y no me equivoqué.*

El maestro del maestro

Eugenio Landesio nació en Altessano, aldea vecina de Turín, Italia, en 1810. Vivió en el seno de una familia de plateros en Roma, pero su padre le permitió que se dedicara a la pintura. Estudió con el paisajista francés Amadeo Bongeois y el húngaro Carlos Markó.

Su inspiración fue el paisaje idealizado, propio del Romanticismo. Llegó a tener su estudio particular y exhibir en la Academia de San Lucas de Roma, donde lo conocieron Pelegrín Clavé y Manuel Vilar, quienes lo exhortaron a que enviara pinturas a la Academia de San Carlos de México. Pronto ganó prestigio entre la comunidad artística y merecieron aplausos sus escenas dulces y románticas, amén de los temas históricos y bíblicos de delicado claroscuro.

En enero de 1855 arribó a nuestro país para impartir las cátedras de Perspectiva y Paisaje.

Su método de enseñanza implicaba la descomposición del paisaje en elementos constitutivos, para su gradual estudio y finalmente la reconstrucción integradora. Combinaba el trabajo en el taller con el dibujo en el campo, al aire libre.

En 1858 se dedicó formalmente al estudio de pintura de paisaje, arte que cultivó por los siguientes diez años al lado de Santiago Rebull, Manuel Carpio, Miguel Mata y, por supuesto, Landesio.

José María ganó una pensión por su lienzo *Patio del ex-convento de San Agustín.* Durante la República de Benito Juárez se dedicó al dibujo de iglesias, templos y paisajes del sur de la Ciudad de México, con la cálida observación del entorno, su dominio lumínico, un registro puntual de la perspectiva y el estudio de la sección áurea.

El Segundo Imperio Mexicano le trajo galardones, así como la posibilidad de emprender exhibiciones junto con su compañero y amigo Luis Coto y Maldonado. En Texcotzingo y Tepotzotlán aprendió a pintar las superficies porosas de las rocas, laderas y montañas.

Para 1868 Landesio ilustraría sus viajes a Cacahuamilpa y el ascenso al Popocatépetl, que fueron un hito en la obra de Velasco. La República Restaurada le dio el cargo de maestro de perspectiva, con un sueldo de 600 pesos anuales. Ya casado con doña María de la Luz Sánchez Armas Galindo, amiga de la infancia, colaboró en investigaciones e ilustraciones científicas, que sólo fueron interrumpidas por la suplencia que tuvo que dar a Landesio entre 1871 y 1872 a causa de una enfermedad pulmonar, para luego seguir su peregrinaje científico-estético.

CUMBRES DE MALTRATA

> *El artista debe presentarse delante del natural en presencia de las obras de Dios, como discípulo siempre, nunca como maestro.*
>
> Eugenio Landesio

La colección de Paisaje mexicano en Museo Soumaya-Fundación Carlos Slim cuenta con 15 obras entre las que

destacan el registro de las exploraciones en *Teotihuacan*, las vistas de *Ahuehuetes de Chapultepec*, *Vuelta al río*, *Lomas de Becerra* o *Camino del Rey*.

En pleno porfiriato y recobrando su espíritu viajero, Veracruz representó una fuente de inspiración sin parangón. Ya en 1874 había eternizado la caída de agua en su destacadísimo lienzo *Cascada de Barrio Nuevo*. Para el año siguiente se dedicaría a *Cumbres de Maltrata*, óleo que resume las lecciones aprendidas y es cátedra para futuras generaciones. Perspectiva, geometría, linealidad, luces y sombras. Cada plano es una atmósfera acabada. Fragmentos que al fundirse en la pupila consiguen la construcción del paisaje.

[2]

Desde Boca del Monte hasta Ciudad Mendoza, la pintura permite apreciar en lontananza, una de las obras más complejas de la modernidad: un ferrocarril que a toda marcha surca el lienzo con su estela de vapor triunfante. 40 kilómetros de ingeniería a una altura de 1,178 metros a cargo de los hermanos Escandón. La construcción de la vía Veracruz-México se concluyó a fines de 1872, aunque fue inaugurada el 1 de enero de 1873, por Sebastián Lerdo de Tejada y el gobernador Francisco Hernández.

Un homenaje a las vistas de México al tiempo que plasma la primera vía férrea que corrió en el país. Tres días de fiesta en cada estación y este óleo de Velasco comunican Veracruz, Tejería, La Soledad, Camarón, La Purga, Paso del Macho, Córdoba, Orizaba y Maltrata. El sol de la mañana ilumina cada plano de la escena con el Pico de Orizaba coronando el horizonte. Tierra caliente y vegetación ya eternas. El formato permite el preciosismo. La mirada detallada, cuasi obsesiva, sólo es interrumpida por el ferrocarril y la firma del artista. Con cuidada caligrafía sepia, en la esquina inferior derecha: *J. Ma. Velasco 1875*.

París, Chicago, Nueva Orleáns, Aguascalientes, Zacatecas, Temascalzingo, Toluca y México se rindieron ante Velasco. Nosotros también lo seguimos haciendo. Cuarenta años de carrera quedaron atrapados en los pinceles académicos de este artista. 300 cuadros al óleo y temple, un sinfín de acuarelas, litografías, postales, investigaciones y publicaciones, amén de su labor docente. A cien años de su partida continuamos escalando sus cimas, nadando en sus cálidos lagos, aventurándonos en sus exquisitas pinceladas... *La obra de Velasco* –diría Diego Rivera– *es más grande que un mural y una pirámide, es un poema del color con estrofas que son montañas.*

José María Velasco

[1] ***Cumbres de Maltrata*** | 1875 | Óleo sobre lienzo | 19.6 x 25.4 cm | "Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012" | © D.R. José María Velasco / SOMAAP / México, 2012

[2] ***Camino del Rey*** | Primera mitad del siglo XX | Óleo sobre cartón | 44.8 x 60.2 cm | "Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012" | © D.R. José María Velasco / SOMAAP / México, 2012

[1]

Degas *a través del ojo de la cerradura*

HÉCTOR PALHARES MEZA | CURADURÍA E INVESTIGACIÓN

[Edgar Degas] *era capaz de percibir posturas extrañas e inestables, que su aguda mirada capturaba en una determinada secuencia de movimientos.*

Peter H. Feist, historiador de arte

EDGAR DEGAS

Edgar-Germain-Hilaire de Gas nació en la calle Saint-Georges, en la colina de Montmartre, Francia, el 19 de julio de 1834. Hijo del banquero Auguste de Gas –descendiente de napolitanos– y de Marie-Célestine Musson, originaria de Nueva Orleáns, Louisiana, EE.UU.

Los Degas, cuyo apellido quedó integrado al francés en una sola palabra, eran una familia culta perteneciente a la mediana burguesía francesa. El matrimonio procreó cinco hijos de los cuales Edgar fue el mayor y quien demostró grandes talentos artísticos.

Edouard Valpinçon –padre de Paul, el amigo más cercano del joven Degas– impulsaba por entonces la carrera del célebre maestro Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Por su mediación, Degas conoció al pintor –quien sería un eje fundamental en su carrera– en la célebre Exposición de 1855. *Haga líneas, jovencito, muchas líneas, del natural y de memoria, y llegará a ser un buen artista,* sentenció Ingres. Gracias también a Valpinçon pudo ingresar al taller de Louis Lamothe, donde aprendió el género de retrato y el ejercicio en el dibujo que lo acompañaron el resto de su vida. Sobre esta época apunta el investigador Timm Schneiders: *Degas buscó, desde sus principios, que la expresión del semblante estuviese en estrecha concordancia con la postura del cuerpo, postura realmente adecuada a la persona, representada en el retrato.*

Desde 1856 Edgar se marchó a Italia para estudiar las obras de los grandes maestros del Humanismo y el Barroco.

Avecindado en un estudio cercano a la Villa Médicis en Roma, mantuvo una estrecha amistad con el músico Georges Bizet y el pintor simbolista Gustave Moreau.

A su regreso a Francia incursionó en una temática cuyo interés fue relativamente efímero: el género histórico. La obra *Las desventuras de la ciudad de Orleáns* fue presentada en el Salón de París de 1865 con buena aceptación de la crítica y el público. Sin embargo, al conocer al año siguiente a Édouard Manet en el Museo de Louvre tuvo acceso a las reuniones que Renoir, Bazille, Monet, Pissarro, Cézanne y Sisley sostenían en el parisino Café Guerbois, en el número 11 del Boulevard de Batignolles. Su pertenencia a la primera generación de impresionistas determinaría el resto de su vida.

La nueva investidura del arte del ocaso del siglo XIX se vinculaba entonces con la búsqueda de composiciones resueltas mediante una paleta rica de luz y cromatismo. La bohemia, el teatro, el hipódromo, el circo, el ballet... fueron los grandes derroteros plásticos de Degas en el arranque del Impresionismo. Para Schneiders:

Su mundo era «la vida parisién», esa vida desbordante y chispeante de la capital del mundo. La catástrofe, presente todavía en todas las memorias, la vida pasada al mismo borde del precipicio, constituían ya el pasado para toda esa gente que sólo tenía ansias enormes de divertirse, de vivir entera pero superficialmente día a día... Siendo ellos mismos la quintaesencia de la opereta.

[2]

MUJER PEINÁNDOSE

[...] la célebre serie de las "mujeres que se lavan, se secan, se peinan o se hacen peinar", donde el dibujo desaparece, poco a poco, a favor de los efectos de color y de luz.

GIOVANNI CARANDENTE, historiador de arte

Mujer peinándose (1894) llegó a Museo Soumaya en 2007. En trazos insinuados capaces de lograr un retrato íntimo, emocional y psicológico de los personajes, una joven con bata mira hacia abajo al tiempo que ambos brazos sujetan y pasan el peine por una larga y seductora cabellera que, en tonos de ocre y magenta, atrapa nuestra mirada como si indiscretamente la observásemos *a través del ojo de la cerradura.*

La inspiración en el mundo del burlesque parisino finisecular tomó como uno de sus motivos centrales –como lo hicieran Toulouse-Lautrec y Bonnard– a la mujer de la vida pública. Saliendo del baño, recostadas plácidamente en la alcoba, arreglándose para una cita o bailando a veces al unísono del cabaret de la Plaza Pigalle se convirtieron en iconos de una época.

Degas trató este tema una y mil veces en pastel, acuarela, óleo y carboncillo. Dirá John Rewald: *Los* [dibujos] *de Degas tomaron el aspecto de fuegos artificiales, y en ellos la precisión de la forma desaparecía y era sustituida por una materia centelleante de trazos.*

El Museo de Orsay en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Boston presentaron entre 2011 y principios de 2012 una muestra titulada *Degas y el desnudo,* la más importante retrospectiva del pintor luego de la que se llevara a cabo en 1988 en el *Grand Palais* de París, misma que reunió piezas emblemáticas del universo femenino de Edgar Degas procedentes de importantes colecciones como el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo de Arte de Filadelfia y el Instituto de Arte de Chicago, entre otros. En palabras del curador George T.M. Shackelford: *La muestra explora la evolución de Degas en la práctica del desnudo, del enfoque académico e histórico de sus inicios, a la inscripción del cuerpo en la modernidad.*

En composición similar a *Mujer sentada, peinando su cabello* (1887-1890) del Museo de Orsay y *Mujer peinándose* (c 1884) del Museo de Louvre, la obra del Soumaya alude al espíritu de la síntesis cromática y figurativa que alcanzó el pintor hacia las últimas décadas de su vida, ya con severos problemas de visión por el empleo de trementina para lograr mayor transparencia y adelgazamiento en sus pinturas. Trazos largos en una intimidad que, paradójicamente, se extrovierte como portavoz de las contradicciones de su tiempo.

Hacia 1908 no pudo seguir dibujando por la degeneración macular para distinguir los objetos y fue entonces que optó por el trabajo escultórico en volúmenes texturizados que nunca vio traducir en bronce, cuyos vaciados pueden apreciarse en la colección del Soumaya.

Edgar Degas murió el 27 de septiembre de 1917, en el momento más crítico de la Primera Guerra Mundial. En sus telas parecería resonar la sentencia

del poeta francés Charles Baudelaire (1821-1867): *Todo artista auténtico y de valía debe, para crear, buscar en su memoria, en la imagen que su imaginación tiene dispuesta.*

Edgar Degas
[1] ***Mujer peinándose*** | 1894 | Carboncillo sobre papel | 47.8 x 61.7 cm
[2] ***Mujer peinándose*** | 1896-1911 | Bronce con pátina café oscura | 32 x 25.8 x 29.3 cm
[3] ***Mujer bañándose*** (detalle) | c 1906 | Pastel sobre papel montado en cartoncillo | 66.1 x 57.6 cm

6'000,000 — 5 —

LA YMAGEN DEL SVFRIM.to

Viuo Retrato del Pacientisimo Job

Carta edificante. en que se refieren las solidas Virtudes. que practicò la V. M. Soror Maria Iusta Trinid. Religiosa Chorista del Observantissimo Convento del S. S. Joseph de gracia. y R R. M M. Capuchinas de la Ciudad de Queretaro.

DEDICADA

Al muchas veces esclarecido. y nunca bastantemente aplaudido Santissimo Patriarcha S.r S.n Joseph Titular del Convento en la advocacion de su Patrocinio. Padre. y Patron de su Virginal Grei. que se gloria. y celebra como la mayor felicidad. Vivir à la Sombra. y amparo de su Poderosissimo Valim.to con la Magestad Diuina.

escrita

Por el Capellan de dicho Convento el B.er D.n Joseph Ygnacio Cabrera Año de 1780.

La imagen del sufrimiento. Vivo retrato del pacientísimo Job

MONSERRAT UGALDE BRAVO

Entre las diversas fuentes que nos acercan a los estudios conventuales en Nueva España se encuentran las biografías de monjas, que escritas por ellas o por sus directores espirituales, nos descubren los aspectos más íntimos y personales de sus vidas, tomando como eje principal en los relatos las virtudes que las caracterizaban, siendo un ejemplo por seguir para sus hermanas de hábito.

Muestra de ello es el testimonio inédito que el CEHM tiene en su acervo y que hace referencia a doña Anna María Hortiz y Samorano (1717-1779), quien tomó los votos con el nombre de sor María Justa Trinidad el 6 de enero de 1746 en el convento de san José de Gracia de la ciudad de Querétaro. En 1780, al conmemorarse dos años de su muerte, el capellán de ese recinto José Ignacio Cabrera, redactó en diez capítulos la vida de esta capuchina, resaltando su temprana inclinación por la vocación religiosa, su paciencia, humildad, obediencia y disciplina que la definieron, así como detalles de las dificultades y *aflicciones en el alma*, que tuvo que padecer en su retiro, por ello el autor comparó su tolerancia con la del personaje bíblico Job.

Cabrera escribe [...] *la llamo en la Ynscripción (Vivo Retrato del Pacientísimo Job) que si Job, quiere decir el adolorido, y gemebundo, bien mereció ese nombre, quien la mayor parte de su vida, estuvo cubierta de dolores agudos, y exquisitos en el cuerpo.*

Sor María Justa Trinidad fue una de las 89 monjas que profesaron en este convento, afamado por sus historias y lo estricto de su regla. Según Zela e Hidalgo este claustro era considerado [...] *por los vecinos* [...] *como* [...] *un relicario riquísimo de virtud y santidad; pues es indecible el amor, respeto y veneración con que todos lo miran y lo tratan*. Probablemente el manuscrito permaneció ahí hasta la exclaustración del recinto en 1862.

Fray José Ignacio Cabrera | ***La imagen del sufrimiento. Vivo retrato del pacientísimo Job*** | Querétaro, 1780 | Manuscrito | Fondo CCXXXVIII-2 | Colección Adquisiciones Diversas | Col. Centro de Estudios de Historia de México CARSO

DE LA COLECCIÓN DE MUSEO SOUMAYA

Camille Claudel

EVA AYALA CANSECO | CURADURÍA E INVESTIGACIÓN

Al inicio del siglo xx, cuando se decía que una joven hija de veinte años había partido para estudiar las bellas artes a París, significaba que estaba irremediablemente perdida.

Lady Kathleen Kennet (1878-1947), escultora inglesa y alumna de Rodin

En 1881 el reconocido escultor Alfred Boucher recomendó a su talentosa estudiante Camille Claudel, de diecisiete años, que fuera a estudiar a la Academia Colarossi en París. El padre de la novel artista, quien siempre celebró el talento y apoyó la vocación de su primogénita, aceptó mudar a toda la familia de Nogent-sur-Seine a la capital, con el fin de brindarle la oportunidad de una carrera seria a pesar de que en la Francia de la *Belle Époque* prevalecía la idea de que las artes plásticas eran un entretenimiento para las féminas, por lo que sus vocaciones no se juzgaban con formalidad y les estaba vedada la práctica con modelos desnudos. Sin embargo, Claudel recibió la profesionalización más incluyente y completa para las mujeres de su tiempo, que se ofrecía en Colarossi.

La escultora escocesa Morag Burn-Murdoch describió sus virtudes: [en esta academia] *no eres simplemente tolerada sino admitida bajo las mismas condiciones que los hombres* [...] *las chicas más audaces se inscriben en los cursos mixtos, donde trabajan codo a codo con sus hermanos en un espíritu de camaradería.* Aunque Burn-Murdoch resalta que [...] *hay centenas de cursos de pintura, pero muy pocos de escultura.*

En este contexto en 1883, surgiría la épica relación entre dos grandes de la escultura cuando Claudel se encontró con Auguste Rodin, quien suplió la clase de Boucher. Tan sólo un año después, ella estaría lista para ser aprendiz del maestro, y convertirse junto con Antoine Bourdelle, en la más talentosa y sobresaliente. Su ardua práctica la llevó a tener acceso a los foros más importantes de la Ciudad Luz: el Salón de Artistas Franceses y el célebre Salón Nacional de Bellas Artes o del Campo Marte. A partir de 1883 y hasta 1912, también presentó obras en el Salón de Otoño, las Exposiciones Universales, el *Grand Palais*, y distintos lugares en Francia, Roma y Bruselas. El prestigio que estableció le valió en 1907 que el Estado francés le hiciera encargos de obra pública. Sólo el internamiento

forzado que sufrió hacia 1913 truncó una brillante y promisoria carrera.

LA COLECCIÓN DEL SOUMAYA

> [...] *aquella quien hizo* La Ola, La Parca, La cabeza de niño, El busto de Rodin. *Es simplemente una maravillosa y gran artista* [...] *Sabes bien que nos encontramos en presencia de una cosa única, una revuelta de la naturaleza: ¿la mujer de genio?*
>
> Octave Mirbeau, Le Journal, 1895

Las once obras en la colección de Museo Soumaya fueron fundidas con quienes trabajó Rodin –A. Valsuani–, así como Claudel y sus descendientes –Siot-Decauville, Coubertin, Rocher, Del Val–. Eugène Blot la conoció en 1900 y no sólo fue el principal impulsor de su obra sino también amigo hasta los duros tiempos del internamiento. En 1932 le escribió: «*Toma está mano auxiliadora y que te ofrezco* [...] *Nunca he dejado de ser tu amigo*». La cuidadosa adquisición de este fondo se realizó directamente con la familia Claudel, así como las casas de subastas Christie's y Sotheby's.

En la producción de la escultora francesa se pueden reconocer al menos cuatro momentos: el trabajo temprano, el periodo de colaboración con Rodin, la formación del estilo propio y lo que se ha llamado la creación solitaria. De los ocho años que estuvo en el taller del maestro (1884-1892) sobresalen *Mi hermano como joven romano* y *Busto de Rodin*, ambos magníficos retratos que son testimonio de la capacidad de Claudel para concretar personalidad y fisonomía. Según Morhardt, amigo y biógrafo de Camille, el retrato de Rodin fue modelado hacia 1886, y abandonado y retomado en varias ocasiones hasta que la terracota original se estropeó. Tiempo después, la escultora lo trabajaría hasta arribar a la versión final. Rodin posó en raras ocasiones. Una obra que de acuerdo con Morhardt es una «*máscara enorme... imagen de la fuerza y la voluntad*».

Los años en que Claudel se retiró del estudio (1892-1898), aunque no de la relación amorosa con Rodin, estuvieron marcados por la búsqueda de un estilo propio. Sobresale una de las obras más conocidas de Claudel: *El Vals* –en sus fundiciones procedentes del molde Frits Thaulow y en tamaños mediano y agrandado–. Los cuerpos sensuales y en movimiento de los danzantes cubiertos con velos a petición del ministro de Bellas Artes Armando Dayot, fueron creados durante una breve reconciliación con Rodin y determinaron con sutil erotismo, armonía y cadencia un parte aguas en la carrera de la artista.

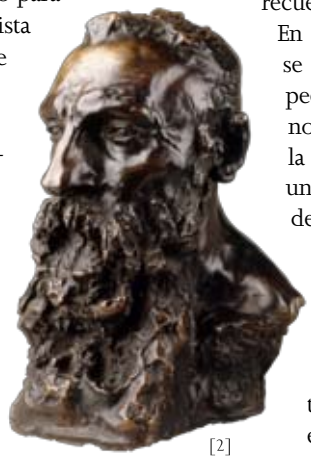
Mil ochocientos noventa y ocho fue el año de la ruptura definitiva con Rodin, y Camille lo expresó vívidamente en la creación de *La Edad Madura*, una obra que venía trabajando desde 1893 como «*mi grupo de tres*» y que con el tiempo evolucionó hasta materializar la partida de un hombre, que es llevado por una mujer anciana en vuelo, dejando atrás a la juventud, una doncella arrodillada que suplica. De este conjunto, uno de los más reconocidos de la artista, se desprenden dos esculturas concebidas hacia 1896 y 1898: *Cabeza de hombre viejo* y *La implorante.*

Los bocetos a partir de la naturaleza son experimentaciones bautizadas así por la misma Camille, alejadas de los temas heroicos y mitológicos, que tuvieron inspiración en la vida cotidiana y en el mundo íntimo

de la escultora. Desarrolladas desde 1893 eclosionaron en el periodo conocido como la creación solitaria a partir de 1898. Fueron obras de formato pequeño, fundidas en los años que precedieron al internamiento forzado de la artista en 1913, o que incluso se hicieron posteriormente por Blot o de manera póstuma.

En el local que Rodin rentó como estudio para Camille en el Boulevard d'Italie, la artista observaba desde la ventana las escenas de su calle, entre ellas una perra hambrienta que dio pie a la obra del mismo nombre y que recuerda el realismo crudo de Daumier y Courbet, sin la suavidad idealizada de las representaciones de animales de Anton-Louise Barye.

Las conversadoras en su versión sin paredes, fue concebida mientras la autora observaba a un grupo de amigas platicando en un vagón de tren. En completa independencia con las referencias de sus maestros, Camille nos presenta un conjunto que abre la vanguardia escultórica. Las mujeres se desenvuelven en una atmósfera desprovista de erotismo, concentradas en una actividad femenina de complicidad. El espectador jamás conocerá la confidencia. Esta versión fue presentada en 1905 en la exposición de Claudel en la Galería de Blot, y reseñada por Morhardt quien afirmó que la concepción de la artista había sido tallada en mármol por el arquitecto Albert Pontrémoli, quien conservó la pieza.



[2]

Otra historia de mujeres se abordará en *La Ola*, donde tres bañistas se enfrentan a la inesperada fuerza de la naturaleza sin soltarse las manos, manteniendo una suerte de protección solidaria entre ellas. La admiración del trabajo japonés y de las estampas de Hokusai se manifiestan en esta obra fuerte y emblemática de la producción de Claudel.

Mujer leyendo una carta es una escena privada que recuerda a *Sueño al calor del fuego* (c 1899-1905). En ambas, una dama solitaria en descanso se encuentra imbuida en profunda introspección, resguardada en un mágico entorno doméstico. El estudio fue realizado en la época de mayor éxito de su creadora, un año antes del rompimiento amoroso definitivo con Rodin. Sobresale en la obra la decoración fantástica: una cortina o telón sirve de techo y pared de un extraño lugar cuyo suelo y mobiliario –escritorio y silla– simulan las rocas de una gruta. Claudel fue pionera en temas femeninos. Su trabajo y vida son ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones de mujeres artistas.

El acervo del Soumaya cuenta con un gran número de las obras trascendentales de Camille Claudel, una oportunidad para adentrarse en el universo de una creadora fundamental en el tránsito de la escultura simbolista a la de vanguardia.

Camille Claudel
[1] ***Las conversadoras* (versión sin paredes) o *Las chismosas* o *La confidencia*** | 1893 | Mármol blanco con base de cobre laminado y borde martillado | 21.8 x 24 x 29 cm
[2] ***Busto de Rodin*** | 1888-1889 | Bronce con pátina café y dorada | 40.3 x 24.5 x 28.4 cm

esa série infinita de revoluciones que han destro/zado la Nacion

ALFONSO MIRANDA MÁRQUEZ | DIRECCIÓN GENERAL

Despues de un dia de reposo, se desidió la marcha para Queretaro, adonde nos esperaban los Ge/nerales Cocio y Casanova, comicionados por el General Robles, para poner en manos de mi esposo una importante comunicacion. Puedo decir que nuestro camino de Lagos á Queretaro, fue una marcha triunfal, por to/das las poblaciones por donde pasabamos nos recibian las autoridades, ***sonaban á gran vuelo las campanas de las Iglecias****, los mu/sicos nos esperaban fuera de la Ciudad, y el pueblo nos acompañaba por las calles vic/toreando á mi esposo. Asi llegamos a Que/retaro adonde la tropa hacia baya desde la garita hasta la casa del General Juvera, adonde nos alojamos. Alli, las autoridades asi como los Gefes y Oficiales de la guarni/cion fueron á felicitar á mi esposo. Al dia siguiente de nuestra llegada se pre/sentaron oficialmente los Generales don Fran/cisco Cocio, y don Francisco Casanova, y pusie/ron en manos de mi esposo la siguiente comunicacion del General Robles. Excelentísimo Señor/ Tengo el honor de acompañar á vuestra excelencia el nombramiento de Presidente Provicional de la Republica, que ha hecho en su persona la junta reunida en esta capital en virtud del plan del 22 del proximo pasado; felici/tandolo por la honrrosa distincion que ha recibido [...]./ Cuartel general México 12 de Enero 1859. Manuel Robles Pezuela./ La comunicacion de la Junta decia asi: La Junta reunida en esta Capital [...] nom/bra* ***Presidente provicional de la Republica al excelentísimo Señor General don Miguel Miramon****/ Palacio Nacional Enero primero de 1859/ Mariano Riva Palacio Presidente/ José María Gonsales de la Vega Secretario/ Francisco de Segovia Secretario/ Robles./ Otra comunicacion de Robles llegó por extraor/dinario á Queretaro y esta decia asi: Excelentísimo Señor/ La junta reunida en esta capital según el plan del 23 del próximo pasado allanado ya los principales objetos de su reunión nombrando a vuestra excelencia Presidente provicional de la Republica y acordando las bases de la administracion conforme tengo el honor de comunicarle en notas separadas. Aunque por otro acuerdo acompaño á vuestra excelencia copia me hace cargo del poder público mientras vuestra excelencia se presenta á recibirlo, debo manifestarle que las difficulta/des de la situacion exijen imperiosamente que ese poder lo ejersa vuestra excelencia cuanto antes y á cuyo efecto le recomienda con eficas en/carecimiento que apresure su marcha á esta Capital. Presindiendo de los embarazos que me presen/ta la absoluta carencia de recursos*

Mariano Riva Palacio
(Ciudad de México, México, 1803 – 1880)

Aunque estudió abogacía nunca ejerció la carrera de derecho. Fue Primer Regidor del Ayuntamiento de México en 1829 y diputado electo durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Sus doce intervenciones como congresista se caracterizaron por una férrea convicción liberal. Fue ministro de Hacienda y ocupó en varios periodos la gubernatura del Estado de México, donde realizó numerosas obras públicas, desde el desagüe de Toluca hasta la construcción de mercados y la cárcel pública.

Ordenó la persecución del bandolero Juan Yáñez, el entrañable *Relumbrón* de Manuel Payno y sus *Bandidos de Río Frío* (1889-1891). Firmó el nombramiento de Presidente provisional del general Miguel Miramón. Ocho años más tarde defendió el caso de Maximiliano de Habsburgo frente al edicto republicano de don Benito Juárez, que marcaría el fin del Segundo Imperio Mexicano.

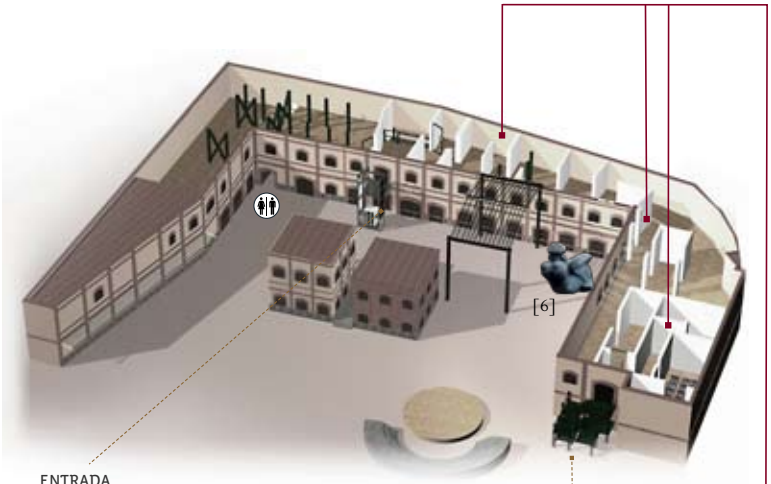
para aten/der á esta guarnicion y á las fuerzas de fuera asi como á todos los demas gastos de la admi/nistracion encuentro otros, no menos difisiles, en la marcha que deba adoptar, supuesto que mis providencias podrian acaso entorpezer y com/plicar las que vuestra excelencia adopte acumulando sin que/rerlo nuevos tropiesos, en la escabrosa senda que vuestra excelencia tiene que allanar [...] *Cuartel General de México Enero 1859/ Manuel Robles Pezuela. Excelentísimo Señor Presidente de la Republica don Miguel Miramon/ La contestacion de mi esposo á estas comuni/caciones fue la siguente/* [...] *Ha llegado el momento de poner término á la crisis politica que va pasando la Republica, de cal/mar la anciedad de la Nacion por saber que prin/cipios y que personas lo rigen. En una carta anterior, dije a vuestra excelencia que para formar mi resolucion definitiva necesitaba llegar á la Ca/pital, ver por mis propios ojos el estado de la opi/nion, y conocer de una manera positiva la volun/tad nacional, mis conciudadanos habrán compren/dido qu*[é] *tan lejos de dirijir mi conducta por un principio de aspiracion personal como de sacri/ficar el porvenir de la Republica á un paso inmediato y violento ó á un espiritu ciego de que mis determinaciones fuesen invariables por más que no se acomodaran á las circunstancias; y cuen/to con que los buenos Mexicanos habran aprobado mi proceder como vuestra excelencia lo ha aprobado. Hoy creo tener ya datos para jusgar de la situacion, creo conocer cuál es el curso conveniente para los negocios, y debo prolongar ni un dia mas este esta/do de cosas incierto y embarazoso, este estado de verdadera acefalia en que se encuentra la Repu/blica* [...] *la division del partido del órden, la desunion del ejercito, un nuevo germen de discor/dia, vi el triunfo terrible de la demagogia, y so/bre todo, cuando tantas veces habia sofocado la rebelion, en los momentos mismos de estallar para elevarme, vi con dolor y con indignacion frus/trarse mis constantes y enérgicos esfuerzos para cor/tar* ***esa série infinita de revoluciones que han destro/zado la Nacion****, que la han impedido constituirse* [...]. *comensó una lucha entre mis convicciones y mis senti/mientos y las inspiraciones que debia á las personas que se hallaban en el teatro de los sucesos* [...]. *El transcurso de muy pocos dias fue bastan/te para demostrar que el plan de Mexico era irrealizable y esteril en resultados positivos. Su primer principio, su idea dominante era la reconciliacion de los partidos politicos, de los partidos que* ***llevando sus respectivas pre/tenciones desde la discusion hasta los campos de batalla, han llevado con ellos la ruina y la desolacion por todas partes*** [...]. *La guerra actual no es una gue/rra por principios politicos esencialmente in/conciliables, es la defensa de la sociedad contra el despojo, contra el incendio, contra la devasta/cion que llevan por todas partes los que se apellidan defensores de la Constitucion de 47.* [...] *Creo firmemente que Méxi/co dará un gran paso á su engrandecimiento el dia en que no sean los pronunciamientos y las defecciones los medios de cambiar su gobierno, y el dia en que el ejército tenga como maxima invariable que la lealtad es la primera virtud del soldado.* [...] *Dios y ley Queretaro Enero 19 de 1859/ Miguel Miramon* [...].

Memorias manuscritas de Concepción Lombardo de Miramón | Capítulo v: "Los primeros años de mi matrimonio" | Fondo DCCCII-2, t. 1 | 1859-1917 | Colección del Centro de Estudios de Historia de México CARSO

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.

Urbano López | ***Primera vista del panorama de la Ciudad de México*** (detalle) | 1840 | Litografía acuarelada | 32.9 x 46 cm

MUSEO SOUMAYA | PLAZA LORETO



ENTRADA
ELEVADOR
PAQUETERÍA
TIENDA
TELÉFONOS

FORO ABIERTO

AUDITORIO
SALIDA

Ⓔ Entrada por Altamirano

Ⓜ METRO MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (LÍNEA 3)
METRO BARRANCA DEL MUERTO (LÍNEA 7)

Ⓔ Entrada por Eje 10 Sur, Río Magdalena

Ⓜ METROBÚS DOCTOR GÁLVEZ

SALA 3

ANTIGUOS MAESTROS EUROPEOS Y NOVOHISPANOS

[1]

[2]

SALA 4

LA ERA DE RODIN Y VANGUARDIAS EUROPEAS Y MEXICANAS

[3]

[4]

SALA 5

BATALLA POR LA SOBERANÍA NACIONAL. 5 DE MAYO DE 1862

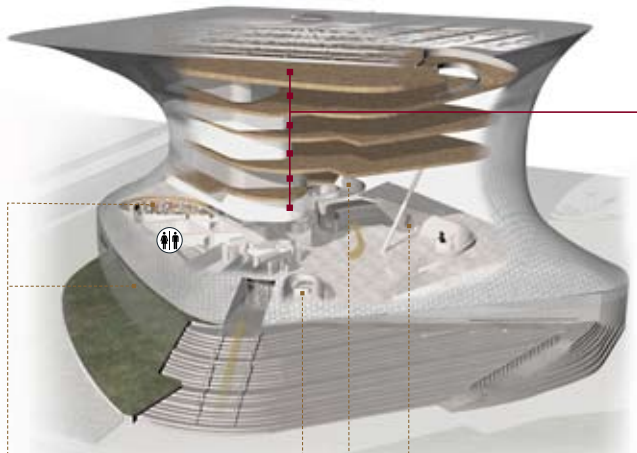
[5]

[1] **Francisco de Zurbarán** | ***San Francisco recibiendo los estigmas con el hermano León***
[2] **Anónimo novohispano** | ***La Transverberación de Santa Teresa***
[3] **Auguste Rodin** | ***La eterna primavera***
[4] **Ángel Zárraga** | ***Bañistas*** | D.R. © ÁNGEL ZÁRRAGA/SOMAAP/México/2012
[5] **Ministerio de Justicia y Fomento del Ministerio de la Guerra** | ***Plano de la Batalla que tuvo lugar el día 5 de mayo de 1862***
[6] **Juan Soriano** | ***La sirena***

Av. Revolución y Río Magdalena –Eje 10 Sur– Tizapán, San Ángel, México, D. F. | T. 5616 3731 | Horario: 10:30 a 18:30 h. Sábados hasta las 20 h. Martes cerrado | **Entrada gratuita**

Edición: Museo Soumaya.Fundación Carlos Slim, A.C. | **Coordinación editorial**: Minerva Mogollán | **Fotografía**: Javier Hinojosa | **Diseño editorial**: Carlos Coyoc
Impresión: Galas de México | Publicación de distribución gratuita | 8,000 ejemplares

MUSEO SOUMAYA | PLAZA CARSO



RESTAURANTE | CAFETERÍA

TIENDA

OFICINAS (Entrada por estacionamiento piso 1)

TALLERES

AUDITORIO

INFORMES

METRO RÍO SAN JOAQUÍN (LÍNEA 7) | METRO POLANCO (LÍNEA 7)

SALA 6

Julián y Linda Slim

LA ERA DE RODIN

Auguste Rodin
Psique contemplando al Amor

SALA 5

DEL MÉXICO ANTIGUO
AL MODERNO

Anónimo mexicano
El descubrimiento del pulque

SALA 4

DEL IMPRESIONISMO
A LAS VANGUARDIAS

Louis Gaidan
Mujer bajo los bosques en Carqueiranne

SALA 3

ANTIGUOS MAESTROS
EUROPEOS Y
NOVOHISPANOS

Doménikos Theotokópoulos, *el Greco*
Las lágrimas de san Pedro

SALA 2

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
100 NUEVAS OBRAS EN LA
COLECCIÓN DE MUSEO SOUMAYA

Maestro de las medias figuras femeninas
María Magdalena

SALA 1

DE ORO Y PLATA, MARFIL
Y MADERA

FELIPE DE RIBAS ANGULO
4 ESCUDOS
1732 F
CANTO CON CORDONCILLO RETORCIDO
Peso 13.47 G. Ley: .916/22 Q.^{5}. Ø: 31.18 mm
CASI SIN CIRCULAR. CSC. *AU* R9 (0°10)

VESTÍBULO

PAQUETERÍA
VISITAS GUIADAS
AULA DIGITAL TELMEX

A partir de Miguel Ángel Buonarroti
La Piedad

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Col. Ampliación Granada, México, D.F. | T. 1103 9800 | Horario: todos los días de 10:30 a 18:30 h | **Entrada gratuita**

www.museosoumaya.org @ElMuseoSoumaya Museo Soumaya

NOCHE DE MUSEOS EN PLAZA CARSO, MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO, ABIERTO HASTA LAS 22 H

Portada: **José María Velasco** | ***Cumbres de Maltrata*** (detalle) | 1875 | Óleo sobre lienzo | 19.6 x 25.4 cm | "Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012" | © D.R. José María Velasco / SOMAAP / México, 2012
Contraportada: **Camille Claudel** | ***La ola*** | 1897 | Bronce con pátina verde y café | 60.4 x 46.3 x 62.2