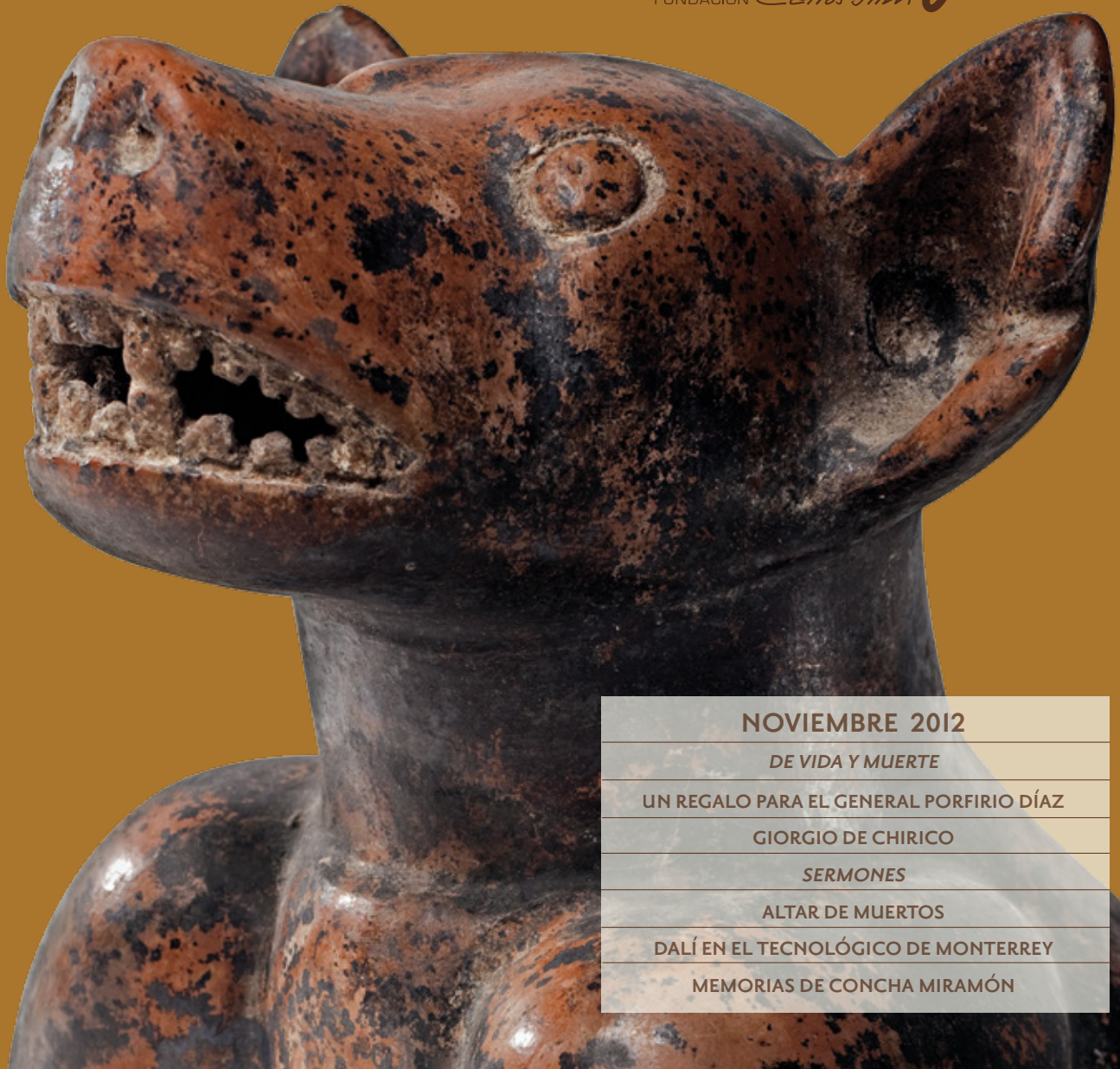
MUSEO Soumaya
FUNDACIÓN Carlos Slim



NOVIEMBRE 2012

DE VIDA Y MUERTE

UN REGALO PARA EL GENERAL PORFIRIO DÍAZ

GIORGIO DE CHIRICO

SERMONES

ALTAR DE MUERTOS

DALÍ EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

MEMORIAS DE CONCHA MIRAMÓN

ACTIVIDADES GRATUITAS

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

Viernes sensible

Permite que tus sentidos sean los guías para conocer la colección del Soumaya. Imagina, inventa y sorpréndete con el aroma, el sabor, la textura, los sonidos y las historias que se desprenden de las piezas de Renoir, Vlaminck, Laurencin, Claudel, Rodin, Dalí, Dr. Atl, Tamayo, Siqueiros, Soriano y más.

Museo Soumaya en Plaza CARSO

Actividad para jóvenes y adultos
Viernes de noviembre, 14:30 h

El cupo es limitado, ¡reserva tu lugar!

Visitas dramatizadas

Descubre el arte de vanguardia mientras recorres las salas del museo con Marie Laurencin, una talentosa pintora, poetisa, ilustradora y escenógrafa francesa de la primera mitad del siglo xx.

Museo Soumaya en Plaza CARSO
Visitas dramatizadas:
sábados y domingos, 13 y 16:30 h
Taller *Acuarelas de otoño*:
sábados y domingos, de 15:30 a 18 h

Actividad familiar

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

Talleres

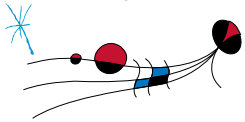
Realiza una actividad diferente cada semana inspirándote en las colecciones del Soumaya. Experimenta y plasma tus emociones e ideas a través de la pintura, la escultura, los objetos y la expresión corporal.

Museo Soumaya en Plaza CARSO
y Plaza Loreto
Sábados y domingos: de 11 a 14 h

Aproximaciones al arte y la educación

Sesiones especiales para grupos de docentes

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.**



Dirigido a jóvenes y adultos
¡Reserva tu lugar!

Confidencias de arte

Descubre secretos de las obras del museo a través de tu percepción, imaginación e interpretación. Durante este mes conversaremos a partir de las piezas mesoamericanas de las culturas de Occidente. ¡Inscríbete!

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

EL SALÓN DE LA SECCIÓN DE ORO

DÍA DE MUERTOS 2012
PLAZA CARFO

Conoce al grupo de artistas de vanguardia que, inspirados por Picasso y Braque, llevaron el Cubismo a otra dimensión. Explora las técnicas y estilos de Archipenko, Duchamp, Gris y Léger, además de disfrutar la obra de Marie Laurencin y Francis Picabia en el Soumaya.

Presentación del altar de muertos
Sábado 27 de octubre, 19 h
Visita guiada, chocolate caliente y pan de muerto.

Talleres de temporada
Del 27 de octubre al 11 de noviembre, de 10:30 a 14 h
Participa en la elaboración de los elementos tradicionales de nuestro altar como las flores de papel, las calaveritas de azúcar y el papel picado.

Taller de fragmentaciones
Del 27 de octubre al 11 de noviembre, 15:30 y 17 h
Descifra los principios del Cubismo y experimenta con los materiales y técnicas de Laurencin y Picabia para crear tus propias representaciones cubistas.

Celebración de Muertos
Jueves 1 de noviembre, 19 h
Visita guiada, talleres, chocolate caliente y pan de muerto.

Entrada gratuita
visitasyactividades@soumaya.org.mx

LAS PINCELADAS DE VELASCO

DÍA DE MUERTOS 2012
PLAZA LORETO

¡Disfruta y explora algunas de las obras de José María Velasco como nunca antes! Conmemora con nosotros el centenario del fallecimiento del artista. Descubre las texturas, pinceladas, colores y detalles de sus paisajes.
¡Ven con tus amigos y familiares!

Talleres

Del 24 de octubre al 11 de noviembre, de 13:30 a 18 h
Participa en la elaboración de los elementos tradicionales de nuestro altar como las flores de papel, las calaveritas de azúcar y el papel picado. Inspírate en las obras de Velasco de la colección del museo y experimenta con diferentes trazos, materiales y técnicas para recrear tus paisajes favoritos.

Presentación del altar de muertos

Viernes 26 de octubre, 19 h
Visita guiada, chocolate caliente y pan de muerto.

Celebración de Muertos

Viernes 2 de noviembre, a partir de las 17:30 h
Visita guiada, talleres, chocolate caliente y pan de muerto.

José María Velasco | ***Puente de Panzacola*** (detalle) | 1861 | "Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura/ 2012"

Carlos Fuentes y el cine

Noviembre 2012 | Sábados, 12h

Museo Soumaya rinde homenaje al escritor y diplomático mexicano, Carlos Fuentes (1928-2012). Como muchos de sus contemporáneos, Fuentes incursionó en el cine en la década de los sesenta como argumentista y guionista, destacando en este rubro gracias a sus adaptaciones de la obra de Juan Rulfo. Por otro lado, sus novelas más importantes han sido llevadas a la pantalla grande, inspirando a directores y guionistas norteamericanos, italianos y franceses.

ACTIVIDAD ACADÉMICA GRATUITA
visitasyactividades@soumaya.org.mx | T. 1103 9805

Diseño a partir del cartel para la película italiana *La strega in amore*

3 de noviembre

Muñeca reina
Sergio Olhovich
México, 1972
Filme basado en un cuento homónimo de Carlos Fuentes. Carlos encuentra entre sus libros una tarjeta escrita muchos años atrás por Amilamia, una amiga de la infancia. Se obsesiona con su recuerdo y decide buscarla.

10 de noviembre

¿No oyes ladrar los perros?
François Reichenbach
México-Francia, 1975
Inspirado en el cuento de Juan Rulfo y con guión de Carlos Fuentes, el filme cuenta la travesía de Juan Dolores, un indio tzotzil, a través de varias poblaciones, mientras lleva cargando a su hijo enfermo en busca de un doctor.

17 de noviembre

Gringo viejo
Luis Puenzo
EE.UU.-México, 1989
Película basada en la novela homónima de Carlos Fuentes que cuenta el interés del escritor y periodista norteamericano Ambrose Bierce en la Revolución Mexicana. Al tiempo que lo relaciona con Harriet, una solterona que viaja a México en busca de pasión, y con Arroyo, un general mexicano enamorado de ella.

Mesa redonda

Al concluir la proyección de *Gringo Viejo*.
Romeo Tello, Blanca Estela Treviño y Adán Salinas (FFyL, UNAM)

MUSEO SOUMAYA EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Dalí

juego & deseo

«Dalí», en catalán, es homófona de "deseo", y yo soy el símbolo de todos los deseos del mundo. El deseo de poseer la vida en su totalidad, de rebasarla, de reinventarla —sin la muerte—. En el espacio de los sueños.

Salvador Dalí

Del 15 de octubre al 10 de diciembre de 2012

Galería V, nivel I
Tecnológico de Monterrey
Campus Santa Fe

Salvador Dalí | ***San Jorge y el dragón*** | Concebida en 1977 | Fundida en 1984 | Bronce dorado, pátina verde, negra y café, con áreas doradas | 148 x 138 x 84 cm | D.R.© SALVADOR DALÍ/ADAGP/SOMAAP/ México/2012

[1]

De vida y muerte

A la memoria de don Fernando Juárez Frías

ALFONSO MIRANDA MÁRQUEZ | DIRECCIÓN GENERAL

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

El Occidente mesoamericano comprende los actuales estados de Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, así como parte de Zacatecas, Guanajuato y Sinaloa. Durante mucho tiempo se consideró que las culturas de la costa del Pacífico habían tenido un desarrollo muy tardío. Es un territorio tan vasto que abarca más del 40% de Mesoamérica, y su estudio no inició hasta bien entrado el siglo XX. A pesar del gran saqueo de la zona, hoy sabemos que sus primeros asentamientos humanos se remontan al Horizonte Cenolítico, y que a lo largo de los siglos estuvieron presentes en una cultura profunda y de gran conocimiento común en toda la región, como la observación del cosmos y su sistema calendárico solar y ritual, deificación de la naturaleza, ciclos de vida y muerte, gobiernos teocráticos, estratificación social, arquitectura de centros ceremoniales con juego de pelota y un sistema de producción basado en el cultivo del maíz, frijol, chile y calabaza, a partir de la coa o *palo plantador*.

MESOAMÉRICA

México es un inmenso mosaico cultural en el que costumbres y formas de vida llegan a ser profundamente diferentes, cuyo origen se remonta al pasado que se ha generalizado como "prehispánico". Sin embargo, como señala Cecilia Cortina, *el término parece indicar que aquello que sucedió antes de la llegada de los españoles sólo tiene importancia en función de lo que sucedió después*.

Arqueólogos, antropólogos e historiadores prefieren utilizar el término *Mesoamérica*. Territorio pancultural, denominado así por el alemán Paul Kirchhoff, cofundador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Después del poblamiento de América, las zonas con mejores condiciones climáticas comprendidas entre los Andes, el circuncaribe, el Atlántico y los actuales territorios del sur de los Estados Unidos, y el norte y centro de México, permitieron el florecimiento de civilizaciones cuya herencia hoy constituye raíces de nuestro patrimonio tangible e intangible.

Las dos categorías fundamentales de la arqueología son el espacio y el tiempo, en que los pueblos han dejado su huella y para su estudio la región se ha dividido en Golfo, Maya, Oaxaca, Altiplano Central y Occidente; al tiempo que se ciñe a tres grandes horizontes: Preclásico (2300-1 a.C.), Clásico (1-900 d.C.), Posclásico (900-¿1521? d.C.).

ZOOLOGÍA FANTÁSTICA. CUSTODIOS DEL INFRAMUNDO

> [...] *el perro significa la caída del fuego celeste que abre camino entre el cielo y la tierra, es decir que inaugura el ir y venir entre el arriba y el abajo* [...].
>
> Laurette Séjourné (1911-2003), arqueóloga y etnóloga francesa

En estilos y cualidades propias surgieron en el Preclásico Terminal y Clásico (200 a.C. al 400/600 d.C.), las llamadas Tumbas de Tiro. Estos sepulcros en los actuales territorios de Jalisco, Colima y Nayarit, suelen vincularse con basamentos de planta circular, cuyo antecedente lo encontramos en Capacha, Colima. La cripta excavada está conectada a la superficie por un tiro vertical, de entre dos y dieciséis metros de profundidad y un diámetro de hasta dos metros. Éste conducía a una o varias cámaras abovedadas donde se disponían los cuerpos y ofrendas. La forma de enterramiento es única en el área; se analoga con los lejanos territorios sudamericanos de Colombia y Ecuador.

[2]

Los basamentos piramidales de planta circular del Horizonte Preclásico Superior dieron paso a los del Clásico de mayor altura. Asimismo, de esta etapa proviene el Juego de Pelota que recreaba el orden cósmico con el movimiento del sol y la luna. Esta época se distinguió por el aumento de población, seguramente derivado de las migraciones del norte que fortalecieron las redes comerciales y culturales con el Altiplano Central.

De uno de los acervos más importantes en volumen, estado de conservación y originalidad del Occidente mesoamericano, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha confiado en comodato a Fundación Carlos Slim, Museo Soumaya exhibe en la sala 5 de su sede en Plaza CARSO, parte del acervo que reuniera el abogado zacatecano Fernando Juárez Frías, cuya pasión por la historia hoy constituye una referencia, punto de partida y de llegada para comprender la costa del Pacífico y sus enterramientos.

Quizá por influencia teotihuacana, la cerámica de Occidente alcanzó gran refinamiento. La Campana, en Colima, cuyo esplendor tuvo lugar entre el 700 y 900 d.C. es contemporánea a los más bellos ejemplos de la colección, como la urna del mono, los tlacuaches en veneras, o los célebres perros de patas arqueadas como el de marcadas líneas de expresión que evocan al paso del tiempo.

De rito funerario y en extraordinaria factura, este *perrito* debió custodiar la cámara principal de la tumba. Los animales fungieron como parte esencial de la

vida, como acompañantes, *nahuales* y también fuente de alimento. Eran seres simbólicos a los que se conferían dones sobrenaturales, cuyas fortalezas y debilidades podían ser transferidas a los hombres.

Flora y fauna en barro que al fuego ostentan mitos y tradiciones. Las investigaciones de Otto Schöndube abundan en la relación entre el macro y el microcosmos. Las maquetas replican las acciones del mundo y sus habitantes, *por ello hay que cuidar el cuerpo que se hermanará con el de los ancestros.*

Este perrito, como los que Diego Rivera y Frida Kahlo tanto admiraban, pertenece al estilo Comala, lugar entrañable para el valle espectral de Juan Rulfo, quien nos recuerda: *Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros* [...].

Resalta la minuciosa elaboración realista de rasgos bien definidos gracias al engobe rojo que lo cubre. Su pulido lustroso alcanza el bruñido. Nahual del viajero hacia el inframundo, los izcuintli o *perros pelones* se consideraban guía y salvaguarda. Regordetes, vinculados con la abundancia de la madre tierra, serían los eternos guardianes del sacro enterramiento. Ya fray Bernardino de Sahagún en su *Historia General de las Cosas de la Nueva España* apuntaba, *solamente el perro de pelo bermejo podía pasar a cuestas a los difuntos, y así en este lugar del infierno que se llama* Chicunamictlan, *se acababan y fenecían los difuntos.*

La arqueóloga Ana María Jarquín Pacheco subraya *el estado de preñez que presenta el animal, manifestación que define la dualidad del inframundo como lugar de final y reinicio, muerte y vida, y por consiguiente de fertilidad y de origen.* Por su parte, Ignacio Moreno Nava recuerda que *estos elegantes y graciosos protectores eran la «rima visual perfecta» para acompañar a su amo en el camino más allá de la vida.* En la fragilidad de nuestra permanencia y en la sabiduría de nuestros abuelos y de los abuelos de nuestros abuelos:

Como una pintura nos iremos borrando,
como una flor
hemos de secarnos,
sobre la tierra,
cual ropaje de plumas,
del quetzal, del zacuán,
del azulejo, iremos pereciendo.
Iremos a su casa.

@A_mirandam

FUNDACIÓN CARLOS SLIM AGRADECE AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EL COMODATO DE LA COLECCIÓN DEL OCCIDENTE MESOAMERICANO. ASIMISMO, A LA QUERIDA MTRA. MIRIAM KAISER, AL DR. OTTO SCHÖNDUBE, A LA DRA. ANGÉLICA PEREGRINA, Y A LOS ARQUEÓLOGOS JOSÉ LUIS ROJAS Y DANIEL CANCINO POR SU DEDICACIÓN Y APOYO.

[1] **Cultura de Occidente (Colima/Jalisco)** Periodo Clásico (Tradición de las Tumbas de Tiro 200 a.C. – 400/600 d.C.) | **Perro sentado** | Barro modelado, alisado y cocido, con decoración incisa precocción y policromía, postcocción roja | 26.5 x 19 x 23 cm | "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia"

[2] **Cultura de Occidente (Colima)** Periodo Preclásico-Clásico (Tradición de las Tumbas de Tiro 200 a.C. – 400/600 d.C.) | **Perro viejo** | Estilo Comala | Barro modelado con engobe bruñido. Decoración con incisiones y aplicaciones | "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia"

Batalla del 2 de abril de 1867: un regalo para el general Porfirio Díaz

HÉCTOR PALHARES MEZA | CURADURÍA E INVESTIGACIÓN

> *[...] se distingue el pintor coahuilense Francisco de P. Mendoza [...] ejecutando cuadros de asuntos históricos nacionales y cultivando el primero en nuestro país la pintura militar.*
>
> J. García Rodríguez en *El Ateneo* de Saltillo, Coahuila (1930)

UN PINTOR DE TEMAS MILITARES

Francisco de Paula Mendoza nació en Saltillo, Coahuila en 1867. Hijo de Severo Mendoza y Serapia Escobedo, artesanos de origen humilde, estudió dibujo con el profesor José María Cárdenas y, poco más tarde, con Juan B. de León en la academia de dibujo de su ciudad natal.

Hacia 1880, el gobierno coahuilense le otorgó una beca para viajar a la Ciudad de México e ingresar a la Academia de San Carlos. En aquel recinto el joven Francisco tuvo preceptores de la talla de José María Velasco en la cátedra de paisaje. Mendoza cultivaría este género junto con el retrato, para luego llegar a las temáticas que ocuparán su interés plástico de por vida: lo histórico y lo militar.

En 1891 viajó por diversas ciudades de Europa para consolidar su formación, entre ellas, la Academia de San Lucas de Roma, la Academia Julian y la Escuela de Bellas Artes en París, donde recibió la influencia de los pintores clasicistas William Bouguereau, Jules Joseph Lefevre y Léon Bonnat. Su obra de pasajes literarios e históricos, como *Romeo en la tumba de Julieta* y *Santa Cecilia saliendo del templo*, lo hicieron acreedor a singulares reconocimientos en el Viejo Continente, como la Tercera Medalla de la Exposición Internacional de Madrid en 1892.

Durante aquella estancia contrajo matrimonio con Marie Degroutte en la Catedral de Notre Dame. Sus biógrafos coinciden en que el regreso a México tuvo lugar hacia 1895; fue entonces candidato para diferentes puestos docentes y de suplencia, como el de ayudante de dibujo en el Colegio Militar de Chapultepec (1900), dibujante

del Estado Mayor de Guerra y Marina (1902) y del Museo de Historia Natural (1915).

Para la XXIII Exposición de la Escuela de Bellas Artes presentó algunos de sus más importantes óleos como *Sor Juana Inés de la Cruz firmando con la sangre de sus venas la renovación de sus votos* (1898-1899).

Sin lugar a dudas, su década de mayor proyección artística coincidió con el declive del gobierno de Porfirio Díaz. Señala el investigador Eduardo Báez en su ensayo *Pintura militar: entre lo episódico y la acción de las masas* (2001):

> *El régimen porfirista enfrentaba una creciente oposición tras un aletargado fin de siglo. La entrevista Díaz-Creelman, las huelgas de obreros en Cananea y Río Blanco, la prensa de oposición cada vez más combativa, la constitución del círculo liberal y la actividad de los Flores Magón martillaban el basamento cada vez menos sólido del porfirismo.*

Entre 1902 y 1910 realizó un ciclo completo de las victorias militares del general, todas ellas por encargo oficial o particular, para exaltar las glorias del régimen. De 1902 data la primera versión de *Batalla del 2 de abril de 1867* hoy en la colección de pintura mexicana del siglo XIX en Museo Soumaya. Dos años más tarde fue ejecutada una versión en mayor formato que conserva el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Los años siguientes pintó otros momentos de la Intervención francesa: *Batalla de Miahuatlán* (1906) y *Batalla de La Carbonera* (1910), acontecimientos que durante octubre de 1866 habían determinado la paulatina caída del Segundo Imperio Mexicano gracias a la avanzada y estratagemas de las fuerzas liberales.

Con estos menesteres el artista aseguraba una brillante carrera al vincularse con un tema poco cultivado en el terreno estético mexicano.

UNA BATALLA MEMORABLE

> *El señor General Díaz, jinete en caballo cuyos bríos azuza el olor de la pólvora, entra á la ciudad seguido de su Estado Mayor y con la espada desnuda, saluda á su derecha en línea desplegada y á los clarines que tocan la alegre diana. [...] El cuadro del señor Mendoza ha impresionado agradablemente al señor Presidente, quien dispuso que desde luego fuera colocado en su despacho de la calle de Cadena.*
>
> *El Imparcial* (27 de octubre de 1902)

En el comienzo del siglo XX mexicano la figura apoteósica del general Porfirio Díaz se proyectaba desde América hacia el mundo como referente de un gobierno estable, moderno, próspero y atractivo para la inversión extranjera.

Hacia 1902 el entonces ministro de Guerra y Marina, don Bernardo Reyes (1850-1913), solicitó al pintor Francisco de Paula Mendoza un óleo que conmemorara la toma de Puebla para obsequiarla al presidente. El relato laudatorio tomó como escena central el ingreso de don Porfirio a la plaza mayor siendo saludado, entre otros, por el propio artista que se autorretrató con pañuelo blanco en el cuello al tiempo de levantar el brazo izquierdo para ofrecer vítores al general.

La perspectiva de la plaza muestra a la izquierda las torres de la Catedral angelopolitana, mientras los portales se divisan en el fondo y hacia el ángulo derecho de la obra. El vencedor irrumpe desde la bocacalle de la actual avenida de Reforma marcando el momento triunfal sobre el enemigo. Con espléndida iluminación diurna –que presume un recurso del artista para definir con minuciosidad el instante, ya que las crónicas narran que la plaza fue tomada alrededor de las 3:30 de la madrugada–, Mendoza contrasta una imagen gloriosa con la desolación que se esparce junto con los últimos humos de cañón. La revista *Argos* del 3 de abril de 1904 ofrecía una particular descripción de la misma: *Un soldado yace en una enorme mancha de roja sangre y cerca de él, con la fidelidad que estos animales consagran a sus dueños, un perro, de raza corriente, lame cariñosamente las heridas de su amo.*

[2]

La obra fue recibida con sumo éxito por el general Díaz –comenta también el señor Francisco de Paula Mendoza Hartmann, nieto del pintor, en una gentil entrevista concedida a Museo Soumaya–, *de tal modo que a mi abuelo le fue solicitada en 1905 otra versión de mayor formato que es la que actualmente se encuentra en propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia.* Fuentes contemporáneas –nacionales y extranjeras– a la ejecución del segundo lienzo suscriben que fue presentado en una galería del Hotel Jardín de la Ciudad de México.

A la obra de Francisco de Paula Mendoza siguieron otras versiones como la de Manuel Prieto o la placa metálica de la W.H. Mullins Company de Salem, Ohio, realizada entre 1905 y 1910. Incluso la de Othón Balcázar que derivó en un conflicto para el artista, por ser una réplica idéntica de la *Batalla del 2 de abril de 1867*, y cuyo caso tuvo que ser resuelto en litigio.

Campo de guerra, evocación triunfalista, testimonio visual de la defensa de la República... un obsequio para don Porfirio Díaz. Esta emblemática pintura ratifica el epíteto que Eduardo Báez empleara al referirse a su autor: *Francisco de P. Mendoza, pintor de batallas.*

@HctorPalhares

La Batalla del 2 de abril de 1867

Para febrero de 1867 el emperador francés Napoleón III comenzó la retirada paulatina de las tropas de México por temor a la inminente guerra que habría de librar contra el ejército prusiano de Otto von Bismarck.

El general Porfirio Díaz Mori, quien estaba a la cabeza del llamado Ejército de Oriente, avanzó sobre la Puebla de los Ángeles defendiendo la causa juarista al tiempo que Querétaro era asediado por Mariano Escobedo y Ramón Corona.

Su habilidad y arrojo se manifestaron en la madrugada del 2 de abril de 1867 sobre las tropas conservadoras de Leonardo Márquez. Mientras el mariscal Aquiles Bazaine –lugarteniente de Napoleón– se embarcaba con destino a Europa, la capital poblana caía en manos republicanas, siendo un hito en el epílogo de la última intervención extranjera en nuestro país.

[1] **Francisco de Paula Mendoza** | ***Batalla del 2 de abril de 1867*** [Primera versión del autor a la que siguió otra de mayor formato que conserva el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec] | 1902 | Óleo sobre lienzo| 126.5 x 199 cm | D.R.© FRANCISCO DE PAULA MENDOZA/SOMAAP/México/2012

[2] ***Don Francisco de Paula Mendoza*** | Imagen tomada de la Revista estudiantil *El Ateneo* de Saltillo, Coahuila, Octubre y noviembre de 1930, Año X, Números 82 y 83. Colección del arquitecto Francisco de Paula Mendoza Hartmann, nieto del artista.

[1]

DE LA COLECCIÓN DE MUSEO SOUMAYA

Giorgio de Chirico

MÓNICA LÓPEZ VELARDE ESTRADA

[...] *como gigantes pilares que manifiestan una misteriosa actividad interna* [...].

MAURIZIO CALVESI

Imponente y extraña, una gran construcción se alza sobre el escenario poblado de edificios y casas. *La gran torre* apuesta a ser un faro que atraviesa un cielo sin matices, una plasta de color azul prominente. La torre se erige con varias columnas sin definición alguna de "orden" en sus capiteles. Las pilastras sostienen cuatro pisos. Con ventanas en cada uno de ellos, uno imagina dentro una escalera de caracol. En la plataforma superior tres discretas banderolas ondean al ritmo de un viento leve. Abajo y a lo lejos, minúsculo, el caserío. Está amaneciendo.

EL RENEGADO

Giuseppe María Alberto Giorgio de Chirico nació en Volos, Grecia, en 1888. Pertenece a una familia de origen siciliano. Su padre, Evaristo de Chirico, fue ingeniero ferroviario en Tesalia y Atenas.

Muy pronto el niño estudia dibujo y pintura. Entre 1891 y 1898, Giorgio de Chirico es alumno del pintor griego Mavrudis. Después vinieron aprendizajes con Carlo Barbieri y Jules-Louis Gilliéron, este último, artista suizo especializado en pintura de ruinas antiguas. Fue también su maestro Georges Jakobidis, quien se había formado en la Academia de Bellas Artes de Múnich.

Cuando el padre de De Chirico fallece hacia 1905, Gemma Cervetto, su madre, decide trasladarse a Venecia y Milán para después llegar a Múnich. El artista asiste a clases en la Academia de Bellas Artes y se involucrará con el medio cultural, artístico e intelectual de la ciudad alemana[1].

Los estudiosos en la vida y obra de nuestro autor coinciden en que Giorgio de Chirico fue un hecho aislado en una corriente muy delimitada en cuanto a sus autores y producción. El pintor siempre mostró un abierto rechazo ante sus coetáneos y, en especial, aversión a las corrientes emergentes que estaban surgiendo con gran rapidez, los famosos "ismos". De Chirico no creía en aquel marco conceptual en el que

se inscribían las diversas modalidades artísticas y que se asían al circuito creativo de "lo moderno". Hasta el final de su vida, ocurrido en Roma en 1978, Giorgio de Chirico siempre mantuvo una posición independiente del contexto que lo rodeó.

Según Maurizio Calvesi la pintura metafísica surgió tras el reclutamiento militar de De Chirico en Ferrara en 1915-1917. Es en ese tiempo que convive con Carlo Carrá. Calvesi recogerá este episodio en su libro *La Metafísica esclarecida: de Chirico a Carrá, de Morandi a Savinio*. El rompimiento de De Chirico con el grupo habría sobrevenido cuando Carrá escribe, en 1919, *La pintura metafísica*. De Chirico acusa a Carrá en sus *Memorias* de haberle, "literalmente", plagiado.

LA PINTURA METAFÍSICA

Un gran hito estilístico convulsionó el mundo del arte de los primeros años del siglo XX. El ambiente cultural europeo estará imbuido en la "otra objetividad", en parte, aprendida de las lecciones de los llamados *teóricos de la sospecha*: Marx, Nietzsche y Freud. De cara a la expresión dinámica del Futurismo; asumiendo la poliangularidad del Cubismo; afrontando los misterios del sueño y sus itinerarios visuales e interpretativos del Surrealismo, Giorgio de Chirico propone, con sus cuadros, un mundo nunca antes visto.

Según establece Calvesi, la Pintura metafísica nace como proyecto en 1917 y dos años después se define como tendencia pictórica en Italia. Son sus representantes más destacados Carlo Carrá, Giorgio de Chirico, Giovanni Papini y Alberto Savinio. Algunas versiones apuntan que el origen del término metafísico en la pintura viene de Guillaume Apollinaire cuando en 1913 habla de los *paisajes metafísicos de M. de Chirico*.

Con un estilo propio y con una obra que traslucirá sus declarados propósitos a favor del retorno al oficio del pintor y a los procedimientos clásicos de aprendizaje, para la historiografía del arte actual De Chirico será el pincel más visible de esta corriente, dueño de un programa iconográfico único, perdurable en el tiempo y en la memoria visual contemporánea.

DECHIRICIANAS

> *Paisajes silenciosos, arquitectura solitaria, arcadas, torres gigantescas, grandes plazas desiertas, determinadas por espacios infinitos, donde se experimenta la sensación del tiempo suspendido, del enigma y misterio; serán estos algunos de los elementos con los que logra el artista el ambiente mágico y poético de su creación plástica*[2].

Insuflado del arte clásico, con un culto a la arquitectura y la significación de grandeza, una vena filosófica traslуce la obra de De Chirico. Basta mencionar algunos títulos de sus pinturas más conocidas: *La incertidumbre del poeta* (1913); *El sueño transformado* (1913); *La conquista del filósofo* (1914). Está ahí escrita, sin duda, una preocupación sobre la soledad humana. Son la crítica feroz a un mundo "moderno" cuando justo éste transita por una guerra. Objetos aislados, sin conexión aparente, como discurso plástico en espera de significación.

El que ve una pintura *dechiriciana* está ante una serie de asuntos que muestran su poderosa insignificancia del

significado. Aparentemente reunidos "al azar", no dicen nada. Causan, sí, inquietud. Un dechado de motivos que terminan por ser componentes de un enunciado plástico singular. La creación de una nueva realidad.

De fantasmagóricos escenarios, recurrente de la grafía de la ruina arquitectónica, calígrafo excepcional de la decadencia de la civilización occidental, De Chirico no se negaría a aceptar su propensión hacia el rasgo romántico en su pintura.

El espectador que está afuera ahora, irremediablemente, se siente adentro de este paraje. Convidado a ocupar un lugar en el espacio, será inevitable sentirse apabullado por los escenarios *dechiricianos*: improbables pero con una incuestionable verdad.

Y entre los objetos preferidos de sus recreaciones, las torres, iconos de elevación y misterio. Metáfora del Faro de Alejandría, más aún son la concreción de lo que más admiraba Giorgio de Chirico: *la inteligencia y la emoción de la línea*. Lo que se quiere provocar en el espectador bien lo resume el pintor: *profundidad habitada*.

La obra de De Chirico nos obliga a volver a un cuestionamiento profundo sobre la soledad del hombre. Está ahí, en un ejemplo de las posibilidades del lenguaje artístico, el poderoso signo de la arquitectura como contenedor de una tradición que acepta un sinnúmero de contenidos. Una forma de experimentar, al unísono, la reflexión y la belleza. Cualidades que son apreciadas con frecuencia en la fortuna crítica de nuestro autor.

[1]Los datos biográficos han sido tomados, en su mayoría, de: *El título artístico en Giorgio de Chirico: el discurso metafísico (1908-1929).* Memoria de investigación de Mireia Garcias Baudes.
[2]Olga Sáenz. *Giorgio de Chirico y la Pintura Metafísica.* México: UNAM, 1990, pág. 41.

Giorgio de Chirico
[1] ***La gran torre II*** | 1914 | Óleo sobre lienzo | 67 x 45.7 cm
[2] ***Caballos en el paisaje*** (detalle) | c 1938 - 1940 | Óleo sobre lienzo | 50.1 x 64.7 cm | D.R.© GIORGIO DE CHIRICO/SIAE/SOMAAP/México/2012

Oracion funebre.

Recitada en Breslau, en los funerales de Lorenzo Ricci General de la Compañía de Jesus, celebrados en la Iglecia de la misma Compañía. Traducida â èl Italiano de su original Tudesco, y del Italiano â èl Español.

Certamen forte dedit illi, ut vinceret, et sciret, quoniam omnium potentior est sapientia. Sap. Cap. X. Vers. XII.

Este ultimo Testimonio, y grato amor, con que se honra la memoria de un hombre, que en un tiempo por la dignidad fuè nuestro Padre, y por la

Sermones[1]

PERLA CHINCHILLA PAWLING

Una de las partes más nutridas de los textos novohispanos estaba constituida por sermones, no obstante fueron pocos los que se publicaban. Destacan los fúnebres, ya que era más frecuente que alguien quisiera costear la impresión. Estas oraciones recorrían todos los estratos sociales: plebeyos, dignidades eclesiásticas y civiles, nobles y miembros de la casa real.

En ellos se hace referencia a personas que representaban virtudes sociales muy diversas. La pieza oratoria tenía dos partes: la que disertaba en términos doctrinales y metafísicos sobre la vida y la muerte, y la que resaltaba las acciones y virtudes del difunto. Uno de los sermones fúnebres establece: [...] *Si hubo señores algún hombre en el mundo á quien se le deviera la mas atenta y reconocida gratitud* [...] *El sin expresar su nombre, sin declarar su grandeza, sin hazer alarde de su empleo de su dignidad* [...].

Hay que destacar que el tema de la muerte fue central para el espíritu del Barroco durante el periodo novohispano. A partir del *desengaño* del mundo y de las apariencias, así como de la futilidad y brevedad de la vida, se desarrollaron múltiples metáforas en las que la muerte era el personaje principal como tema e inquietud, sobre todo bajo la imagen de la calavera, misma que llegó hasta el siglo XIX e incluso el XX. Por supuesto que hay una gran diferencia entre un Quevedo, un Góngora o un Gracián, para citar sólo tres de los grandes inspiradores de la retórica sacra, sin embargo, como bien nos hace ver Maravall, hasta en los casos en los que el tema de la muerte conserva *un carácter ascético tradicional* el tono es diferente. Quien predicaba podía exhibir sus dotes de orador, que le llevaban a obtener fama y renombre. Un ejemplo de esto, [...] *Ai objetos, que no se conocen, si se ignoran otros; tal es el Señor San Joseph: si no tenemos alguna idea de lo que es Christo, no podemos formarla de este Santo: pues sepamos quien es Christo* [...].

El panegírico se manifestaba también a través de la exaltación de las virtudes cristianas en la vida diaria de los hombres: [...] *¡Oh. Caracter del tremendo, y manso sacerdocio impreso en niñas Almas! ¡Ó largos años nuestros parados en la humildad de la Cruz! ¡Ó trabajos tener en los Pueblos viva la Religión, que es la fuente de la obediencia, y del respeto!* [...].

[1] *Tesoros de papel. Documentos del Centro de estudios de Historia de México Condumex* (Hoy CARSO) *en Museo Soumaya.* | México. Fundación Carlos Slim, A.C. | 2006. P. 116.

José Castillo y Piña | ***Sermones*** | Tomo 1, siglo XVIII | Tomo 2, siglo XVII-XVIII | Tomo 3, siglo XVIII | Manuscritos | 22.9 x 16.8 cm | Fondo CV-1.3 | Col. Centro de Estudios de Historia de Mexico CARSO

no se me vaya usted a po/ner fea ahora que es Presidenta

ALFONSO MIRANDA MÁRQUEZ | DIRECCIÓN GENERAL

*Se empesó á susurrar que Zuluaga ponia en la Presidencia á mi esposo, luego estas voces aumen/taron, y creyendo causarme una satisfaccion al/gunas amigas me lo vinieron á contar. Teme/rosa de que la noticia fuese cierta, se lo pre/gunté a mi esposo, y este me dijo. "Si, no me he po/dido reusar, lo exije el bien de nuestra causa". "**¿Porqué no me lo habias dicho?**" le interrumpi, "Por no darte pena, pues se tu repugnancia de verme en ese puesto". Con el corazon oprimido y una profun/da tristeza, me enserré en mi cuarto sin poder vencer mi mal humor. Dos dias despues es decir, el 2 de Febrero de 1859. Á las tres de la tarde, se presento en casa el esta/do mayor de mi esposo en gran uniforme [...] Luego llegaron los coches de Palacio para con/ducir á mi esposo á recibir la Presidencia. Desde que me casé acostumbré á mi espo/so á dar la última mano á su toilete[1]; cuando le hacian la barba, me llamaba y me hacia sentar enfrente de él á un lado del espejo; alli me tenia leyendole algun periódico, ó contando/le alguna cosa que lo hacia sonrreir, y lo ponia de buen humor. **Cuando se iba el barbero, yo lo peinaba**, y alizaba sus hermosos bigo/tes y su poblada, y larga perilla[2]. Luego en/traba su camarero Albino, le ponia el unifor/me **y yo ceñia la banda de General en su cintu/ra, y prendia sus decoraciones en el pecho.** Aquel dia en que mi esposo iba á subir el escalon mas alto que podia ambicionar un hom/bre público en nuestro pais, aquel dia en que por sus brillantes y gloriosas campañas ha/bia merecido que **á los 27 años** una Junta po/pular compuesta de 150 notables, pertenecientes á todos los partidos, lo eligiese por Supremo Magistrado de la Nación, y finalmente, aquel dia en que el Presidente Zuluaga, á quién*

habia reabilitado en el poder, le iba á ceder sus de/rechos, y á colocarlo en la Presidencia, ese dia yo me sentia desesperada no pudiendome conformar con ver aquel á quien tanto amaba, afrontar las dificultades y la responsabilidad de esa alta posicion. Asi, ese dia poseida de un ne/gro mal humor, me enserré en mi recamara, y cuando me llamaron para asistir á la toi/lete de mi esposo, **dije que no podia ir.** Su ca/marero Alvino insistió varias vezes, y la ulti/ma me dijo "Señora, mi General espera á usted pa/ra que le ponga las decoraciones". "Puede usted po/nerselas, le contesté yo no puedo ir". Despues de algunos momentos oi gran ruido en la escalera, la bajaba mi esposo con su Esta/do mayor, luego oi el ruido de los coches que se alejaban de la puerta de la casa. "No hay ya remedio", me dije, me hechè sobre la cama, y rom/pi en un copioso llanto! Al ruido que poco antes habia en la casa, si/guió un gran silencio, mi llanto cesó, mis par/pados irritados se serraron y me quedé dor/mida. **Un fuerte tiro de cañon me despertó**, al ruido paré el oído, detube la respiración y oi otro, y luego otro y otro, hasta contar 21, era la salva que disparaba la ciudadela pa/ra saludar al nuevo Presidente! ¡Ay! de mi pense, se acabaron mis sueños do/rados, se acabó mi tranquilidad, la politica me lo ha robado, ya no volveré a tener paz! Estos y otros tristes pensamientos me asal/taban cuando oi el ruido de los coches que vol/vian de Palacio; unos momentos despues se abrió la puerta de mi cuarto y se me presen/tó mi esposo. Llevava **atravesada en el pe/cho la banda tricolor**, insignia de Presidente, sus mejillas de ordinario pálidas, estaban ligeramen/te encendidas y sus hermosos ojos brillaban llenos de animación. "Vamos, Señora, que es esto, ¿porqué esas lágri/mas? me dijo entrando. "Porque estoy zelosa," le con/testé. "¿De quien, de quien?" me dijo riendo. **"Estoy zelo/sa de la politica."** "Tontita ¿quien te podria robar mi cariño?" me contestó, luego haciendome una caricia y estrechando mi mano que llevó a sus lavios me dijo "Ya no hay que llorar, no se me vaya usted a po/ner fea ahora que es Presidenta." Temo haberme detenido mas de lo que pensa/ba en contar á mis lectores las circunstancias que rodearon á mi esposo para llegar al puesto ele/vado de Gefe Supremo de la Nacion, pero aun/que estoy cierta de que los escritores imparciales lo pondran en el lugar que justamente le co/rresponde, sin embargo; he querido dar algunos detalles que puedan servir á los historiadores del porvenir, y tambien para desmentir las falsas acerciones con que algunos de sus ene/migos lo han calumniado tachandolo de in/trigante y ambisioso. Dos dias despues de haber recibido mi esposo el cargo de Presidente, dejamos la casa de mi cu/ñada y nos mudamos ál Palacio Nacional...

[1] Toilete o *toilette* es el nombre que se daba al asistente de reyes y nobles en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Su labor consistía en preparar los afeites para el arreglo personal de un caballero o una dama. El término se utilizó en México hasta bien entrado el siglo XX.

[2] La perilla es una porción de pelo que se deja crecer en la punta de la barba. Por su forma, que recuerda a una pera, recibe este singular nombre.

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 diagonales indican cambio de renglón. Las frases resaltadas son parte del diseño editorial de esta revista.

Casimiro Castro | ***Palacio Nacional*** | c 1880-1889 | Litografía acuarelada y tinta | 24 x 35 cm

CURSO
IMPRESIONISMO Y VANGUARDIAS
1ª PARTE

Costo por sesión: $220
Estudiantes, maestros y Grupo CARSO, por sesión: $180
Coordinación: Victoria Koloffon
Asesoría académica: Adriana Cortés Koloffon
Jueves, de 16 a 19 h
Auditorio de Museo Soumaya
Plaza Loreto

Marcel Proust: Arte, amor y muerte
Arturo Gómez Lamadrid | 1 de noviembre

Teatro, bohemia y cabaret en la mirada impresionista
Héctor Palhares | 8 de noviembre

El realismo psicológico en el teatro: Ibsen, Chejov y la escena rusa de principio del siglo XX
Laura A. González Eguiarte | 15 de noviembre

La crítica frente a la irrupción impresionista
Alfonso Miranda Márquez | 22 de noviembre

La Academia de las Bellas Artes de San Carlos y los salones de París
Leonor Cortina | 29 de noviembre

Introducción a las Vanguardias
Josefa Ortega | 6 de diciembre

Impresionistas en la colección de Museo Soumaya
Clase y visita guiada en Museo Soumaya – Plaza CARSO
Alfonso Miranda Márquez | 13 de diciembre

Durante la segunda parte, en el primer semestre de 2013, se abordarán las Primeras Vanguardias de fines del siglo XIX y principios del XX y su repercusión en México.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
MUSEO SOUMAYA – PLAZA LORETO
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
T. 11039805
VISITASYACTIVIDADES@SOUMAYA.ORG.MX
WWW.MUSEOSOUMAYA.ORG

Pierre-Auguste Renoir | ***Paisaje*** (detalle) | c 1908–1919 | Óleo sobre lienzo | 19.1 x 40 cm

MUSEO SOUMAYA | PLAZA LORETO

PROXIMA EXPOSICIÓN

FÁBRICA DE IMÁGENES

A PARTIR DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

Eduardo Cataño
Flor del bajío

Eduardo Cataño
El príncipe Popocatépetl

Jose Bribiesca Casillas
Reina del cacao

Jorge González Camarena
Milagro del Tepeyac

José Espert
Sin título

Museo Soumaya–Plaza Loreto
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
Metro Miguel Ángel de Quevedo (línea 3), Metro Barranca del Muerto (línea 7), Metrobús Doctor Gálvez | **Entrada gratuita**

Museo Soumaya–Plaza CARSO
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 | Metro Río San Joaquín (línea 7), Metro Polanco (línea 7) | **Entrada gratuita**

MUSEO SOUMAYA | PLAZA CARSO

SALA 6

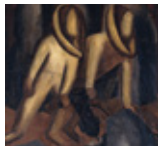
Jerónimo y Linda Slim

LA ERA DE RODIN

Auguste Rodin
Eva

SALA 5

DEL MÉXICO ANTIGUO
AL MODERNO



David Alfaro Siqueiros
Picadores de piedra

D.R. © DAVID ALFARO SIQUEIROS/SOMAAP/México/2012 | "Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012"

SALA 4

DEL IMPRESIONISMO
A LAS VANGUARDIAS

Vincent van Gogh
Cabaña con campesino regresando a casa

SALA 3

ANTIGUOS MAESTROS EUROPEOS
Y NOVOHISPANOS

Artemisia Gentileschi, atribuido
María Magdalena como La Melancolía

SALA 2

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

Jean-Auguste-Dominique Ingres
Cabeza de Juana de Arco en éxtasis

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

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

NOCHE DE MUSEOS
PLAZA CARSO

28 de noviembre | abierto hasta las 22 h
Recorre las salas del museo con Camille Claudel (1864-1943) y déjate inspirar por su talento y pasión ante el arte y la vida misma.

Visitas dramatizadas
18:30 h, 20:15 y 21:30 h

Taller *Olas de terracota*
De 18 a 21 h

Proyección de película: *La pasión de Camille Claudel* (Francia, 1988)
Auditorio | 19 h

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

Entrada gratuita
www.museosoumaya.org

@ElMuseoSoumaya Museo Soumaya

Portada: **Cultura de Occidente (Colima/Jalisco)** Periodo Clásico (Tradición de las Tumbas de Tiro 200 a.C. – 400/600 d.C.) | **Perro sentado** | Barro modelado, alisado y cocido, con decoración incisa precocción y policromía postcocción roja | 26.5 x 19 x 23 cm | "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia"