

SÍMBOLO y REINO

Tres grandes colecciones novohispanas

GUÍA
DE
OBSERVACIÓN
PARA
TODOS

 **MUNAL+
EDUCA**
Arte y Educación

MUSEO NACIONAL DE ARTE

MUSEO
NACIONAL
DE HISTORIA
CASTILLO DE CHAMPULTEPEC

MUSEO
Soumaya
FUNDACIÓN Carlos Slim

BIENVENIDO

Te proponemos que crees un mapa mental de tu visita por la exposición *Símbolo y reino. Tres grandes colecciones novohispanas*. Puedes elegir algunas de las nueve obras para hacer tu recorrido y realizar alguna activación con ellas.

OBSERVA atentamente cada obra para descubrir los personajes y elementos simbólicos contenidos en ellas. Podrás compararlas y establecer relaciones entre ellas e incluso reinterpretar sus imágenes e ideas.

Sigue las pistas y contesta las que más te interesen de cada una.

FRENTE A CADA OBRA

Pregúntate: ¿Quién es el personaje principal? ¿Qué historia nos cuenta este cuadro? ¿Cuál es el elemento simbólico que encuentras en ella? ¿Qué colores predominan y qué sensaciones te provocan? ¿Qué relación tiene con otras obras que están cerca? ¿Qué relación tendrá con nuestro presente?

ACTIVACIONES EN SALA

PROCESO

- Elijan una de estas actividades para hacer en sala sobre cada obra
- Pueden completar la información al llegar a casa

PLATIQUEN

Sobre lo que les recuerda la obra o los personajes

TOMEN UNA FOTO

De algún detalle interesante del cuadro

REPRESENTEN

Con su cuerpo algún elemento o personaje

DIBUJEN

Los rasgos más generales de la obra

ELABOREN

Un pequeño diccionario visual de símbolos

IDENTIFIQUEN

Qué emociones les provoca

ANOTEN EL TÍTULO

O creen uno que piensen es acorde a la obra

DEFINAN

Las palabras clave que representan a la obra

Autor novohispano por identificar

Alegoría de Carlos IV y el Imperio español

Fines del siglo XVIII – principios del XIX

Óleo sobre tela

Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, INAH

SR

PLATIQUEN

**¿Qué creen que está sucediendo en la escena plasmada en esta obra?
¿Qué emoción te provoca esta pintura?**

En la parte central aparece sentado en el salón del trono el rey Carlos IV, en la parte superior dos angelillos sostienen el escudo de armas de España. El rey porta manto azul con estrellas, corona y cetro. Junto al rey se identifican tres personajes: a su izquierda Marte y Minerva, a su derecha Hércules, que simbolizan virtudes políticas. En la parte inferior se observan un caballero, un indio y un negro simbolizan la diversidad del reino.

DESCUBRAN

¿Qué animales aparecen en la parte central de la obra junto del rey?

La presencia de los leones custodiando el trono del rey Carlos IV son símbolo de **sabiduría y fortaleza**, dos cualidades que deben acompañar el camino de un monarca.

OBSERVEN Y PLATIQUEN

En qué trabajan los personajes representados en esta pintura.

¿Qué hacen?

¿Para qué sirven las máquinas que usan?

Laboran en un **obraje**, es decir, una pequeña industria textil en la que se fabricaban telas que podían ser de lana, algodón y, en ocasiones, de seda. El **telar** es operado por un **tejedor** y su ayudante; mientras que un **hilandero** manipula una **rueca**.

REFLEXIONEN

¿por qué aparecen el Espíritu Santo y el arcángel Miguel en la parte superior del lienzo?
¿Qué significan?

Su presencia es un símbolo de protección. Por esta razón, el investigador mexicano Gustavo Curiel piensa que se trata de un exvoto, es decir, una pintura que agradece a Dios o a los santos su intercesión o la realización de un milagro.

DESCUBRAN

En el extremo inferior derecho del lienzo hay una pista,

¿qué dice?

«Adebosion del Maestro D. Miguel Prieto»

[A devoción del maestro don Miguel Prieto]

Esto nos lleva a pensar que seguramente él era patrón o mayordomo del obraje y quien encargó la pintura a Carlos López. Posiblemente, don Miguel Prieto sea el personaje que viste de azul y supervisa el trabajo.

Carlos López

(Activo en México, entre 1740 – 1760)

Interior de un obraje con la presencia protectora del Espíritu Santo y el arcángel san Miguel
1740

Óleo sobre tela

Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim

Luis Juárez
(Ciudad de México, México, ca. 1585 – ca. 1639)

San Miguel Arcángel
ca. 1620

Óleo sobre tabla
Museo Nacional de Arte, INBAL

SR

OBSERVEN Y COMENTEN

- ¿Qué es lo que está sucediendo en la obra?
- ¿Cuáles son los elementos más importantes del cuadro?
- ¿Cuáles son los colores que destaca el pintor?
- ¿Cómo representa el pintor a los personajes?

Observen que podemos reconocer en las obras de Luis Juárez a los ángeles rubios, cabello rizado, su rostro ovalado de frente muy amplia, cejas delgadas, ojos pequeños, nariz corta y respingada, labios finos y mejillas rosadas.

- ¿Cómo están colocados los personajes en la escena que muestran una clara teatralidad?

REFLEXIONEN

- ¿Cuál es la importancia de representar al arcángel Miguel y a Luzbel?

Noten que al diablo aparece como un ser maduro y perverso, con orejas puntiagudas, tez morena y barba velluda.

- ¿Qué significado tienen?

ANALICEN

- ¿Cómo es el tratamiento de las alas en ambos personajes?
- ¿Cómo es el tratamiento del cabello en esta obra?

PROFUNDIZEN

- ¿En qué lugares creen que eran colocadas estas obras?
- ¿Con qué intención?

REFLEXIONEN

¿por qué esta obra de Cristóbal de Villalpando se titula *Los cinco señores*?

Esta devoción de gran popularidad durante el virreinato incluye a la Sagrada Familia -formada por el Niño, María y José- y a los padres de la Virgen y abuelos de Jesús, Ana y Joaquín.

DESCRUBRAN

El Niño Jesús se encuentra en el centro de la composición. Si trazan una línea vertical imaginaria sobre su cabeza,

¿quiénes están sobre ÉL?

El Padre Eterno con la esfera cósmica preside la escena y entre ambos se encuentra el Espíritu Santo. Juntos forman la **Santísima Trinidad**.

INTERPRETEN

Los personajes se encuentran alrededor de Jesús como los planetas en torno al sol.

¿Qué creen que signifique?

Seguramente, Villalpando quiso expresar cómo Jesús irradia su luz a los personajes, al mundo y al universo. Es posible que el pintor conociera las leyes de Kepler que describen el movimiento de los planetas en órbitas elípticas en torno al sol.

Cristóbal de Villalpando
(Ciudad de México, México, ca. 1649 – 1714)

Los Cinco Señores
ca. 1705-1714

Óleo sobre tela
Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim

Baltasar de Echave Orio
(Zumaya, Guipúzcoa, España, 1548/1558 – Ciudad de México, México, 1623)

Martirio de santa Úrsula
ca. 1610-1620

Óleo sobre tabla
Museo Nacional de Arte, INBAL

SR

OBSERVEN

¿Qué es lo que está sucediendo al personaje principal en esta obra?

Ella con la rodilla en tierra, las manos hacia atrás de la espalda, su cuerpo rendido como la víctima, resignada que acepta la muerte por su fe a manos del verdugo.

**¿Cuáles son las expresiones de los demás personajes?
¿Qué crees que nos cuenta el pintor en esta obra?
¿Qué otros elementos encuentras?**

ANALICEN

Esta obra está pintada en dos planos: el terrenal en donde están las mujeres y el celestial, en donde se abre el cielo y se conoce como entrada de gloria.

**¿Qué otros elementos hay en el cielo?
¿Cuántos planos se pueden observar en el cuadro?
¿Qué representan esos planos?**

REFLEXIONEN

El tema de los martirios era un tema muy importante en el siglo XVII

**¿A que le atribuyes su importancia?
¿Este tipo de temas tiene relevancia hoy?**

DESCUBRAN

**¿Qué objeto hay en la obra y que simbólicamente representa el martirio que vivió esta santa?
¿Habrá otros elementos del cuadro que tienen algún significado?**

OBSERVEN

- ¿Qué sucede a este personaje?
- ¿Qué elementos pueden reconocer que represente dolor?
- ¿Cuál es elemento simbólico más relevante de esta obra?

Una daga se hunde en el pecho (en cumplimiento de la profecía de Simeón [Lucas 2, 35]) y un resplandor con rayos lanceolados y estrellas en las puntas, también de aspecto metálico y con aplicaciones de pedrería, se sostiene atrás de su cabeza.

ANALICEN

- ¿Qué significado tiene esta obra para ti?
- ¿Qué observa la Virgen?
- ¿Qué representan sus manos? ¿y las flores?

Nicolás Rodríguez Juárez
(Ciudad de México, México, 1666/1667 – 1734)

Virgen de los Dolores
Primer tercio del siglo XVIII

Óleo sobre tela
Museo Nacional de Arte, INBAL

Autor por identificar

Alegoría de san Juan Nepomuceno como patrono de la Real Universidad de México
ca. 1750

Óleo sobre tela
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, INAH

SR

INTERPRETA

En la parte central de la pintura se observa una figura masculina
¿A quién representa?

El personaje central de esta obra es san Juan Nepomuceno, patrono de los reinos de España y Nueva España. Se observa ataviado con sotana negra, alba blanca y muceta color verde que representa su cargo como confesor de reyes. A su lado, un angelillo sostiene un birrete borlado de doctor. En la parte superior lo coronan cinco estrellas que aluden a los astros que brillaron al momento de su muerte en el río Moldava.

IDENTIFIQUEN

En la pintura también podemos encontrar a dos mujeres que portan escudos
¿Qué diferencias hay entre la mujer de la izquierda y la mujer de la derecha?

Las mujeres personifican dos reinos: mirando la pintura de frente, a mano izquierda, encontramos la representación de España: porta corona, cetro y escudo. Frente a ella, la representación de Nueva España luce corona y escudo. Se pueden observar diferencias en los rasgos de las mujeres como el tono de piel, el color de cabello y la vestimenta.

OBSERVEN

Los escudos que portan las mujeres de la pintura son diferentes
¿Qué creen que representa cada uno?

Las mujeres portan los escudos de armas de dos reinos. A la izquierda el de España conformado por elementos heráldicos como el castillo y el león rampante. La otra mujer sostiene el escudo de armas de Nueva España, representada por el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente.