

Contigo en
la distancia
cultura desde casa

Cultura digital

Barroco

Exposición digital
Museo Regional de Historia de Aguascalientes

Barroco

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, presenta la exposición digital *Barroco*, compuesta por la obra pictórica de este recinto museístico. El Barroco fue un estilo artístico que transformó la forma de vivir, de pensar y de sentir del mundo novohispano.

La pintura barroca se caracteriza por ser emotiva, en su mayoría las temáticas giran en torno a la vida de la Virgen María, de Jesús y de los santos, como modelos de vida a seguir. El Barroco fue sinónimo de una ruptura de estilos en la tradición artística europea. Esta nueva corriente estética llegó a Nueva España en el siglo XVII y aquí encontró tierra fértil. El Barroco dio lugar a diversas manifestaciones en la literatura, la música, la pintura, la arquitectura y las demás artes.

El arte nos hace ver los objetos del mundo de manera diferente. La pintura barroca nos revela no sólo el gusto estético de una época, sino también las ideas de los hombres y mujeres del momento, las costumbres, la vida cotidiana, la vestimenta e incluso la gastronomía, es una ventana que nos permite viajar a otro tiempo.

Cinco datos curiosos sobre el origen de la palabra barroco

Los críticos de arte del siglo XIX denominaron como barroco al arte que se produjo entre los siglos XVII y XVIII.

De manera peyorativa se le llamó barroco a lo que no cumplía con las reglas estéticas del Renacimiento y del arte clásico.

Barroco encuentra su origen en la palabra portuguesa *barocco*, que significa “perla irregular” y en el francés *baroque* que es sinónimo de extravagante.

Los críticos del siglo XIX adaptaron este vocablo para definir a este estilo artístico como algo absurdo, pomposo, grotesco o ridículo; ya que desdeñar las reglas estrictas de la arquitectura o de la pintura renacentista les parecía una lamentable falta de buen gusto.

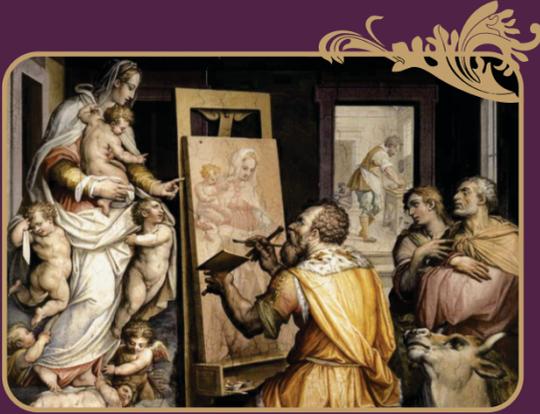
Desde el siglo XX, el arte barroco ha sido reconocido como un eslabón fundamental de la historia del arte universal y es la fuente de inspiración de muchos artistas.

Santa Catalina de Siena, detalle.

El gremio de los pintores

- Los **gremios** se dividían por **oficio**, como los zapateros, joyeros, pañeros, escultores o pintores, entre muchos más.

- Cada **gremio** tenía sus **reglas**, llamadas **ordenanzas**.

- Todos los **gremios** tenían la misma **estructura piramidal**: aprendices, oficiales y maestros. Los adolescentes ingresaban muy jóvenes al taller para aprender el oficio, tras varios años de preparación, algunos de ellos **eran examinados** y ascendían a oficiales. **Pocos** de ellos **lograban el grado de maestro**, ya que requería de muchos conocimientos y habilidades.

- En el gremio de los pintores, se **regulaban los temas** a pintar, los materiales e incluso la técnica de pintura utilizadas.

- Los **tratados** de pintura europeos, así como las **estampas** grabadas que llegaban del Viejo Mundo, eran la **fuentes de inspiración** para los pintores del gremio.

Cinco habilidades que un pintor barroco novohispano tenía que dominar

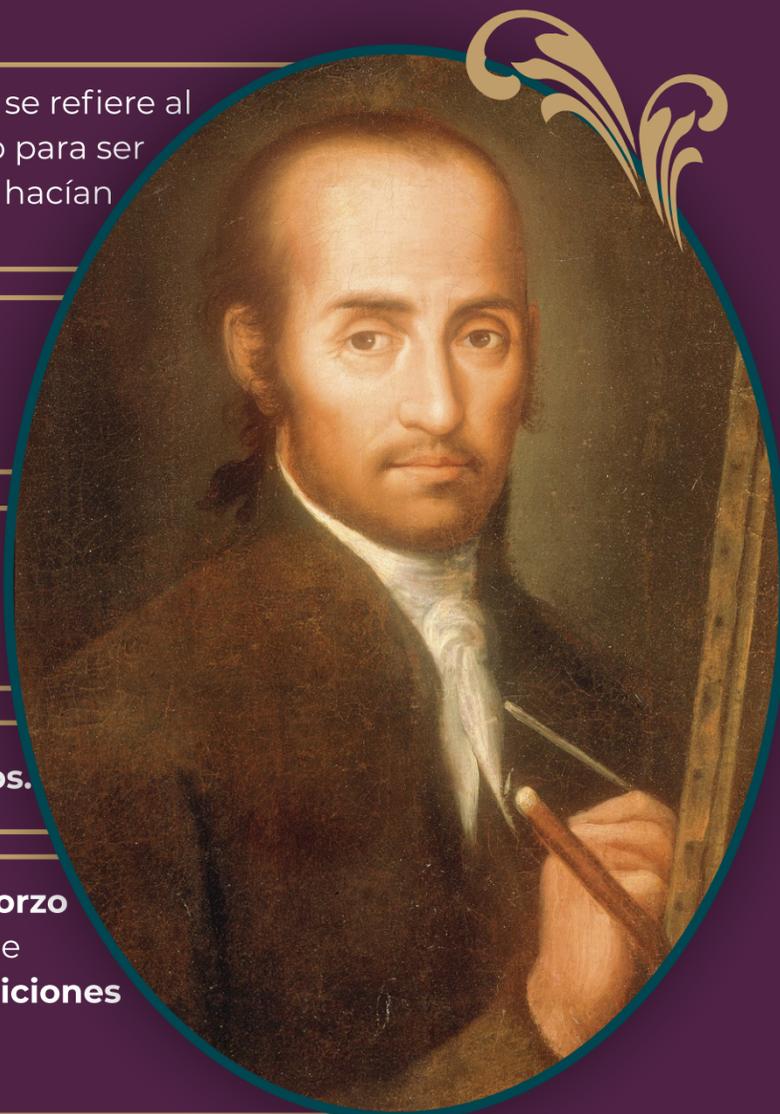
“Saber la preparación de los **aparejos**”, se refiere al **proceso** por el cual se prepara el lienzo para ser pintado. Este trabajo generalmente lo hacían los oficiales.

El conocimiento del **volumen** de los cuerpos y del manejo de la **luz**, eran dos características fundamentales en las **habilidades del pintor**.

Era indispensable que el pintor supiera **hacer trazos** y tener conocimiento del **dibujo**, para resolver de la mejor manera posible una figura.

El pintor debía conocer y **preparar** los **pigmentos**.

Tener conocimiento en el **dibujo** y el **escorzo** (recurso pictórico para dar la sensación de profundidad); así como plantear **composiciones novedosas** y complicadas que le dieran **dramatismo** a la pintura.

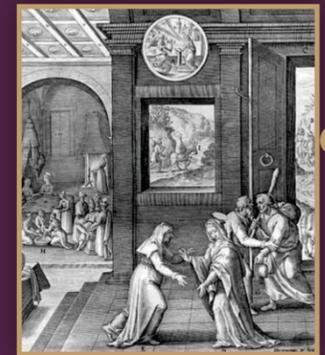
Las fuentes de inspiración de los pintores barrocos novohispanos

1

Algunos **pintores** europeos, como Pedro Pablo Rubens, **mandaban a hacer estampas** o grabados de sus lienzos; estas imágenes llegaban a Nueva España y les **servían** a los pintores **para inspirarse**.

El jesuita Jerónimo de Nadal diseñó el libro *Imágenes de la Historia de los Evangelios*, ilustrado con estampas o grabados que aludían a diferentes escenas de la vida de Jesús y la Virgen María. Las **estampas** de Nadal **fueron otra fuente de referencia** para los pintores novohispanos.

2

3

Los **tratados** de arte **eran manuales de pintura** que explicaban al lector aspectos como: la preparación de los soportes o aparejos, la elaboración de los pigmentos o las diferentes técnicas pictóricas.

Uno de los **tratados** más utilizados por los pintores barrocos novohispanos fue el *Arte de la Pintura* del español Francisco Pacheco. En este tratado, Pacheco **indicaba cómo se debían de pintar** a los ángeles, algunos santos, así como las diferentes escenas de la vida de la Virgen María y Jesús. Cada escena se acompañaba de imágenes que ilustraban.

4

5

La **Biblia** fue otro documento **fundamental para** que los pintores pudieran **plasmear escenas**, alegorías y pasajes bíblicos, tanto del Antiguo, como del Nuevo Testamento.

Los libros sobre **hagiografía**, o vida de los santos, como la *Leyenda Dorada* de Santiago de la Vorágine, sirvieron a los pintores para plasmar escenas de **la vida de diferentes santos**.

6

Una pintura para ver y leer

Durante el Virreinato, la Iglesia promovió sus enseñanzas religiosas a través de la palabra oral y escrita; este discurso se vio fortalecido con el poder de las imágenes. La pintura barroca está llena de símbolos o íconos que representan mensajes y significados. En una sociedad, en su mayoría analfabeta, la pintura sirvió como un medio de evangelización, para transmitir mensajes y mostrar los modelos de vida a seguir.

La mirada no sólo fue un mero acto de contemplación estética, sino un recurso didáctico que impactó en la vida cotidiana de las personas. El dramatismo, el colorido, la teatralidad, los contrastes de luz y las expresiones de los rostros en la pintura barroca novohispana, atraparon y conmovieron a los fieles. La pintura servía para expresar lo que era difícil explicar con palabras.

Un viaje en el tiempo a través de la pintura barroca

Si bien la mayoría de la temática de la **pintura novohispana** fue religiosa, al ver más allá del cuadro, podemos **descubrir** otros **elementos que nos abren una ventana al pasado** y nos permite conocer por medio de la pintura, diferentes aspectos de la **vida cotidiana** de la época.

La organización social

Las costumbres

Los modelos de vida a seguir para la sociedad del momento

La gastronomía

La organización gremial

La decoración de las casas

La vestimenta

La vida del pintor que ejecutó la obra

Maestros de la pintura barroca europea y novohispana

La **pintura barroca** se originó en Italia y uno de los precursores fue **Caravaggio**, quien marcó una nueva tendencia con su revolucionario estilo. En la región de Flandes, Bélgica, artistas como Pedro Pablo **Rubens**, tras su estancia en Italia, **llevó** a Amberes las **innovaciones estéticas** del momento.

En **España**, el Barroco encontró tierra fértil principalmente en la religión, aunque también prosperaron otros géneros artísticos; sin embargo, la temática giró en torno a las **diversas temáticas religiosas**. Si bien, desde el último cuarto de siglo XVI hubo importantes pintores españoles en territorio novohispano, fue hasta la segunda mitad del siglo XVII que la **pintura mexicana** tuvo una clara **influencia del Barroco europeo**.

Algunos maestros del Barroco europeo

<p>Jacopo Comin "Tintoretto" Italia, 1518-1594</p> <p>Las bodas de Caná, 1563</p>	<p>Paolo Veronese Verona, 1528 - Venecia, 1588</p> <p>San Marcos libera a un esclavo, 1547</p>	<p>Marietta Robusti "Tintoretta" Hija de "Tintoretto". Italia, 1554-1590</p> <p>Retrato de dama veneciana, Ca. 1578</p>	<p>Michelangelo Merisi de Caravaggio Italia, 1571-1610</p> <p>La captura de Cristo, Ca. 1602</p>	<p>Pedro Pablo Rubens Siegen, 1577-Amberes, 1640</p> <p>El martirio de San Andrés, 1639</p>
<p>Clara Peeters Amberes, activa entre 1580 y 1621</p> <p>Mujer sentada ante una mesa con objetos preciosos</p>	<p>José de Ribera España, 1591-Nápoles, 1654</p> <p>La Inmaculada Concepción, 1637</p>	<p>Artemisa Gentileschi Italia, 1593-1654</p> <p>Judith decapitando a Holofernes, 1620</p>	<p>Georges de La Tour Francia, 1593-1652</p> <p>La buenaventura, 1630</p>	<p>Nicolas Poussin Normandía, 1594-Roma, 1665</p> <p>Baile alrededor del ternero dorado, 1635</p>
<p>Francisco de Zurbarán España 1598-1664</p> <p>La Anunciación, 1650</p>	<p>Diego de Velázquez España, 1599-1660</p> <p>Las hilanderas, 1657</p>	<p>Rembrandt Van Rijn Leiden, 1606-Amsterdam, 1669</p> <p>La ronda de la noche, 1642</p>	<p>Antonio de Pereda y Salgado España, 1611-1678</p> <p>El sueño del caballero, 1650</p>	<p>Antoine Watteau Francia, 1684-1721</p> <p>La perspectiva</p>
<p>Bartolomé Esteban Murillo España, 1618-1682</p> <p>La adoración de los pastores, 1668</p>	<p>Charles Le Brun Francia, 1619-1690</p> <p>Luis XIV y la Academia de la Ciencia, 1663</p>	<p>Johannes Vermeer Holanda, 1632-1675</p> <p>El arte de la pintura, 1666</p>	<p>Francisco de Goya España, 1746-Francia, 1821</p> <p>El pelele, 1791</p>	

Algunos maestros del Barroco novohispano

Baltazar de Echave Orio

Nació en Guipúzcoa, España, en 1548, murió en la Ciudad de México en 1620.

La Porciúncula, Ca. 1609-1610

Andrés de la Concha

Arribó de España a Nueva España en 1568 y murió en Oaxaca en 1620.

Santa Cecilia Mártir

Luis Juárez

Nació en España aproximadamente en 1585 y murió en la Ciudad de México en 1639.

San Miguel Arcángel, siglo XVII

Baltazar de Echave Ibía

Hijo de Baltazar de Echave Orio Ciudad de México, 1583-1644.

Inmaculada Concepción, siglo XVII

José Juárez

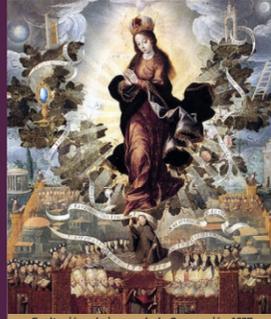
Hijo de Luis Juárez, Ciudad de México, 1616-1670.

Aparición de la Virgen María y el Niño a san Francisco, Siglo XVII

Basilio de Salazar

Nació en España, activo como pintor de 1637 a 1647.

Exaltación a la Inmaculada Concepción, 1637

Juan Correa

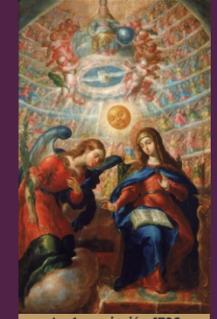
Ciudad de México, 1646-1716

La expulsión del Paraíso, 1680

Cristóbal de Villalpando

Ciudad de México, 1649-1714

La Anunciación, 1706

Diego de Cuentas

Guadalajara, 1654-1744

La Anunciación, siglo XVIII

Nicolás Rodríguez Juárez

Ciudad de México, 1666-1734

San Cristóbal, 1722

Antonio de Torres

Ciudad de México, 1667-1731

La Asunción, 1719

José de Ibarra

Guadalajara, 1688-Ciudad de México, 1756

Cristo en el Jardín de las Delicias, siglo XVIII

Miguel Cabrera

Oaxaca, 1695-Ciudad de México, 1768

Indios gentiles, siglo XVIII

Gabriel José de Ovalle

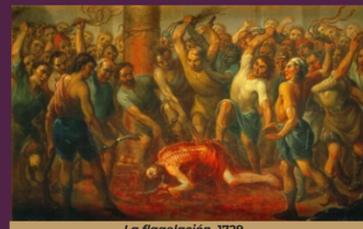
Ciudad de México, murió en 1742

El lavatorio, 1745

Nicolás Enríquez

Ciudad de México, 1704-1790

La flagelación, 1729

Juan Patricio Morlete Ruíz

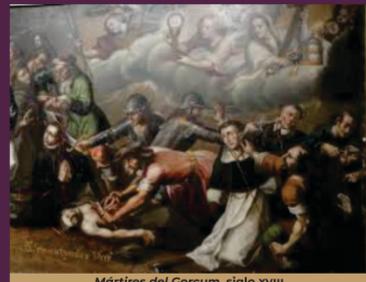
San Miguel de Allende 1713, - Ciudad de México, 1772

La plaza del volador, Ca. 1772

Luis Berrueto

Nacido en Puebla, activo entre 1717 y 1749

Mártires del Gorcum, siglo XVIII

José de Páez

Ciudad de México, 1727-1780

Virgen del Refugio, siglo XVIII

José de Alcívar

Ciudad de México, entre 1751 y 1806

La bendición de la mesa, siglo XVIII

La Última cena

Anónimo

Siglo XVIII

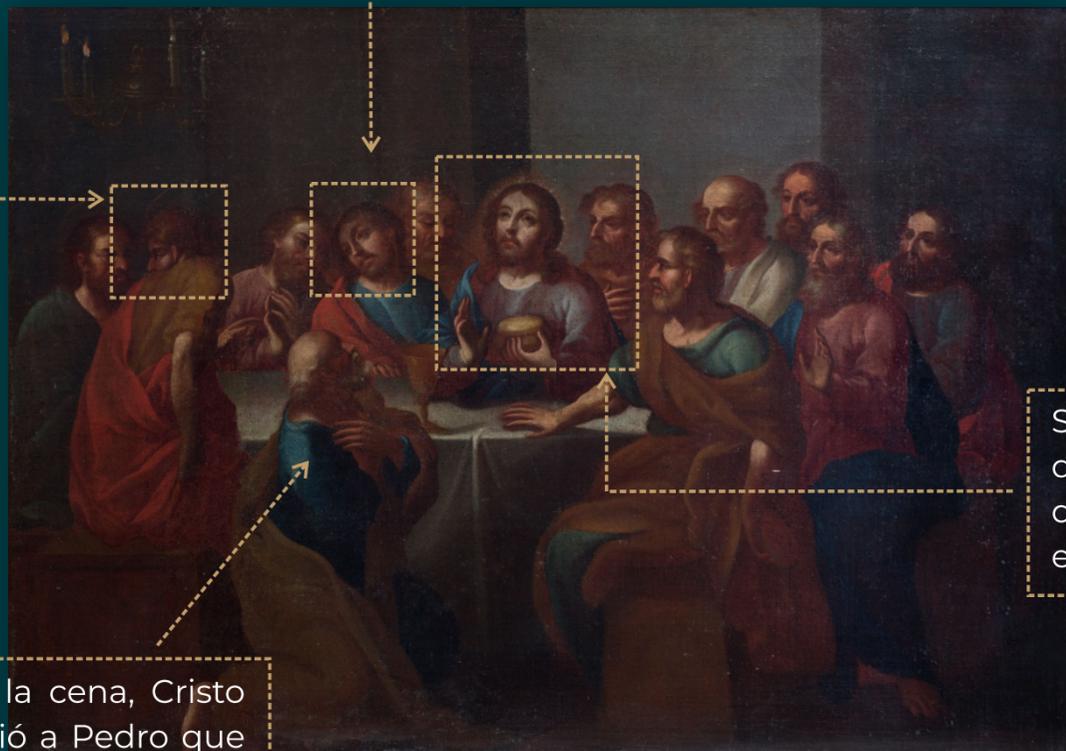
Óleo sobre tela

Durante los siglos XVI al XVIII, **esta escena** fue una de las **más pintadas** por los artistas novohispanos y europeos. Durante el Virreinato, la Iglesia promovió sus enseñanzas religiosas a través de la palabra oral y escrita; este discurso se vio fortalecido con el **poder de las imágenes**.

En el pasaje de *La Última cena* se instituyó el sacramento de la Eucaristía, que consiste en la **transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo** respectivamente. Antes de dividir el pan para repartirlo entre sus apóstoles, Cristo les anunció su inminente muerte y resurrección. La **escena** fue **muy popular** ya que mostraba uno de los momentos más importantes en la vida de Jesús.

Nótese el rostro de Judas, que es de un color más rojizo y con una expresión muy diferente a la de los demás apóstoles.

En las representaciones de *La Última Cena*, a san Juan se le coloca siempre al lado de Cristo. Al ser el más joven de los apóstoles, es quien tiene una barba más corta que los demás.

Se observa a Jesús quien está a punto de repartir el pan entre sus apóstoles.

Durante la cena, Cristo le anunció a Pedro que esa misma noche lo negaría tres veces, antes de que cantara el gallo.

Bodas de Caná

Anónimo

Siglo XVIII

Óleo sobre tela

Una de las escenas más reproducidas de la época fue las Bodas de Caná del Nuevo Testamento, pues se le colocaba en los comedores o refectorios.

El pintor representó a Jesús, su madre y sus discípulos quienes fueron invitados a una boda durante su estancia en Caná (provincia de Galilea). Durante la boda, la **Virgen María dijo a su hijo que el vino se había agotado**, a lo que Cristo respondió: “Mujer, a ti y a mí ¿qué? Mi hora no ha llegado aún”, refiriéndose a que no quería evidenciar que él era el Hijo de Dios. **Haciendo caso a su madre**, pidió a los sirvientes seis tinajas de piedra llenas de agua y solicitó que las sacaran de ahí. Al salir del lugar, los sirvientes se percataron de que aquella **agua había sido convertida en vino**.

Este es considerado el **primer milagro** de Jesús y está narrado en el Evangelio de san Juan.

La novia viste a la usanza de la época barroca. En el Virreinato no acostumbraban vestir de blanco y portar un velo.

Estructura piramidal llamada “aparador”, que se acostumbraba colocar en fechas especiales para exhibir los objetos valiosos del ajuar doméstico en las casas novohispanas.

Representación de la Virgen María y Jesús, cuando él le dice que su hora para darse a conocer como Hijo de Dios, no ha llegado.

Un hombre confirma que el agua de los cántaros se ha convertido en vino.

Santa Catalina de Siena

Juan Correa

Siglo XVIII

Óleo sobre tela

Catalina nació en 1347 en Siena, Italia, en el seno de una familia de tintoreros (teñían telas y paños). Cuenta la tradición que como **su madre quería casarla**, se rasuró la cabeza y a los dieciséis años, a pesar de la oposición familiar, vistió el hábito negro de la Hermandad de la Penitencia de la orden dominica. Fue canonizada en 1641 y **se convirtió en una santa** dominica con mucha devoción. Santa Catalina de Siena **es invocada contra la peste** y la jaqueca, y se celebra el 29 de abril.

La escena que aquí se observa representa el momento en que **se despoja de su vida**, y alegóricamente **de su belleza**, cortándose el cabello **para evitar casarse**. Posiblemente este cuadro formó parte de una serie dedicada a la santa italiana. El pintor plasmó a la santa en un **ambiente novohispano** que se puede distinguir en el mobiliario o en las vestimentas de los personajes.

La obra se divide en dos escenas, Catalina orando ante un crucifijo, entregándole su vida y su belleza.

El rompimiento celestial en donde los ángeles observan al igual que nosotros la escena, aluden a la vida dedicada a Dios que tendrá la santa.

Posiblemente su padre, persuade a Catalina para que no renuncie a su vida mundana.

Catalina está vestida a la usanza del siglo XVII, al igual que el personaje masculino.

¿Quién pintó este cuadro?

Fue un pintor nacido en Nueva España, autor de una **vasta obra** de calidad, junto con Cristóbal de Villalpando, el más **atractivo** representante de la fase de la pintura novohispana en el paso del siglo XVII al XVIII. Las investigaciones sobre el pintor mencionan que tanto él, como su hermano José y el hijo de éste, Nicolás, quienes eran **mulatos**, también se dedicaron a la pintura. En el caso de Juan, su lugar dentro de las castas como mulato, **no fue obstáculo** para que escalara hasta los altos puestos de autoridad **en su gremio**, ni para producir una de las obras más numerosas y variadas de toda la pintura virreinal.

Sobre la mesa se observan mechones de su cabello, un peine y otros accesorios.

Escena de la vida de san Francisco de Asís

Luis Berrueco

Siglo XVIII

Óleo sobre tela

San Francisco nació en Asís en Umbría, Italia, en 1181. Fue dulce, paciente y generoso con los pobres, con frecuencia visitaba los hospitales, servía a los enfermos y les besaba las úlceras a los leprosos.

Un día, cuando estaba rezando ante un crucifijo en la iglesia de san Damián, fuera de Asís, **le pareció escuchar una voz** que procedía de la escultura y le dijo tres veces, “Francisco, ve y repara mi casa, que ves derrumbarse”. El santo, viendo que la iglesia era antigua, pensó que **le ordenaba repararla**. Para la reconstrucción de san Damián, él mismo llevó las piedras y **reparó la iglesia**.

Momento que representa el abrazo que le da a un leproso, donde toma la decisión de despojarse de todas sus riquezas.

Filacteria: cinta con leyenda o cita religiosa. Es en esta donde el Señor le pide a san Francisco, “Ve y repara mi casa”.

La vestimenta con la que se representa a san Francisco, es de influencia francesa del siglo XVIII. Época en que se acostumbraba usar prendas muy elegantes y adornadas.

La Última cena

Anónimo

Siglo XIX

Óleo sobre tela

Este cuadro plasma un tema recurrente en la pintura, La Última cena. Durante el siglo XIX, las pinturas con temáticas religiosas no fueron tan constantes como en el virreinato, ya que se popularizaron otros géneros como el paisaje, la pintura histórica, el retrato civil o la naturaleza muerta. En este caso, la escena se **representa de manera tradicional** con Cristo rodeado de sus discípulos.

Cuando el pintor, como en este caso, decide colocar a san **Juan Evangelista posando su cabeza** en el hombro de su Maestro, alude al momento en el que Cristo recién acaba de **anunciar** a sus apóstoles que **entre ellos está un traidor**. Tal como los Evangelios lo describen, san Juan se reclinó sobre Jesús para preguntarle quién era el traidor.

En un primer plano, vestido con una túnica color claro y pintado de perfil, **se encuentra Judas** quien está sentado frente a Jesús, que bendice el pan y el vino.

Santísima Trinidad antropomorfa

Anónimo

Siglo XVIII

Óleo sobre tela

Los artistas representan ideas y en ocasiones se expresan a través de símbolos, tal como en la pintura novohispana. Los artistas del **barroco** tuvieron a su cargo la tarea de plasmar y dar forma a las **aspiraciones estéticas de una sociedad** cuya concepción del mundo y de la vida giraba en torno a la religión católica.

Dentro de la **iconografía religiosa**, destacan de manera especial, por su abundancia, las representaciones de la Santísima Trinidad, ya que se refieren al dogma fundamental del cristianismo, al misterio de Dios uno y trino, esto es, que en Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

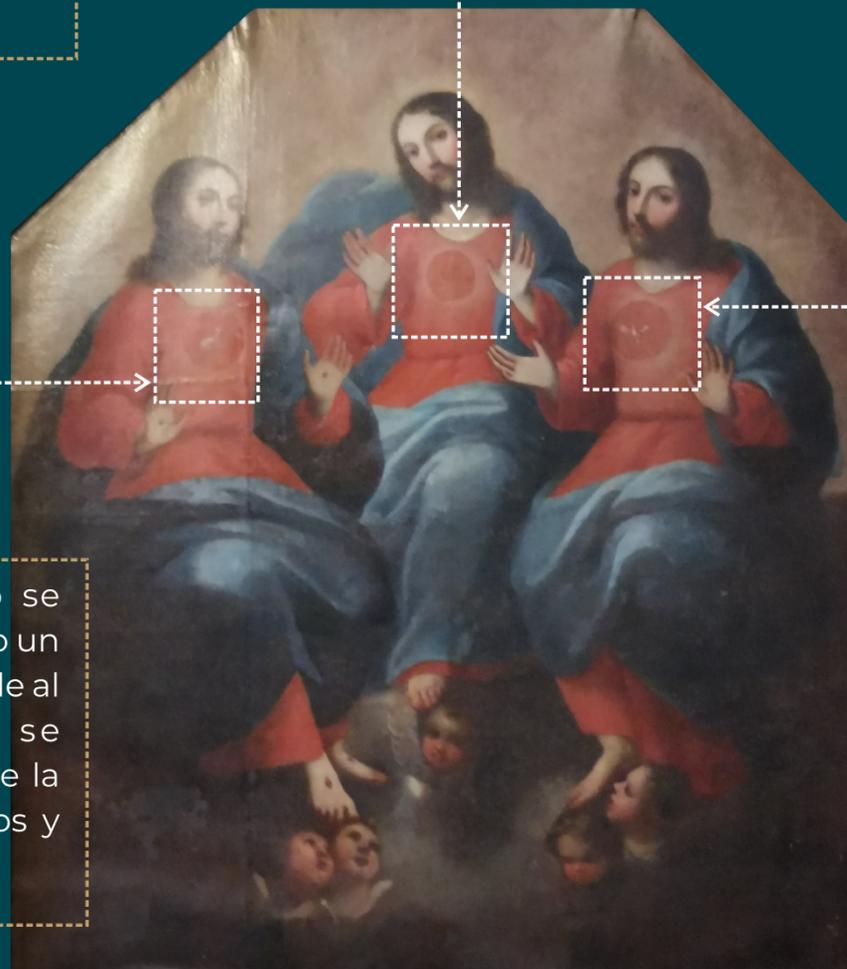
En la Nueva España, durante los siglos XVIII y principios del XIX, fue común mostrar a la Santísima Trinidad con tres personas iguales. Por el hecho de representar al **Espíritu Santo con forma humana**, en lugar de plasmarlo con la paloma simbólica, a estas imágenes **se les conoce como antropomorfas**.

¿Qué podemos ver en esta obra?

A Dios Padre se le representa con un sol en el pecho, que significa fuente de vida.

En el pecho del Hijo se encuentra representado un cordero, esta figura alude al sacrificio. También se pueden ver las llagas de la crucifixión en las manos y en los pies.

El Espíritu Santo se representa con una paloma en el pecho.

Santa Catalina de Siena, detalle.

Secretaría de Cultura

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Diego Prieto Hernández
Director General del INAH

Aída Castilleja González
Secretaria Técnica del INAH

Juan Manuel Garibay López
Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones

Joel Omar Vázquez Herrera
Coordinador Nacional de Centros INAH

Rebeca Díaz Colunga
Coordinación Nacional de Difusión

Fernando Félix Valenzuela
Director Técnico de la CNMyE

Alejandra Barajas Moreno
Directora de Exposiciones de la CNMyE

Jesús Martínez Arvizu
Director de Museos de la CNMyE

Gabriel Ulises Leyva Rendón
Director de Medios del INAH

Héctor Castanedo Quirarte
Director del Centro INAH Aguascalientes

Violeta Tavizón Mondragón
Directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes

Exposición

Violeta Tavizón Mondragón
Paola Ibarra Villa
Curaduría

Raquel de Primavera González Picasso
Diseño museográfico

Verónica Balandrán González
Conservación

Rafael de Ávila Acosta
Juan Carlos Gallardo Rodríguez
Montaje

Agradecemos el trabajo de todo el personal
del Museo Regional de Historia de Aguascalientes
que participó en la materialización de este proyecto.

Agradecemos especialmente
a la Asociación de Comerciantes del Centro
y a su presidente Alfonso Linares Medina

Descarga la lista de reproducción de la
exposición digital *Barroco*

contigoenladistancia.cultura.gob.mx

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

