

El placer y el orden
Orsay en el Munal

PINTURA MODERNA MEXICANA

PINTURA MODERNA MEXICANA

INTRODUCCIÓN

Desde 1870, el Modernismo en México fue un movimiento artístico que dominó casi medio siglo, albergando en sus ideales, las inquietudes y propósitos de muchos artistas e intelectuales del momento, como: José Vasconcelos, Manuel Gamio, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Ramón López Velarde, Alfonso Reyes, Julio Ruelas, Alberto Fuster, Joaquín Clausell, Alfredo Ramos Martínez, Gerardo Murillo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, entre otros.

Los medios para expresarse, fueron principalmente a través de la literatura y posteriormente desde la pintura y la escultura, adoptando algunas de las vanguardias surgidas en Europa, como: el romanticismo, naturalismo, impresionismo, simbolismo, *art nouveau*. Puedes encontrar ejemplos de estas piezas creadas dentro de este periodo, exhibidas en la sala de la colección permanente.

“Hacia la primera década del siglo, la pensión concebida al artista neoleonés Alfredo Ramos Martínez para perfeccionarse en París le permitió establecer contacto con las vanguardias europeas; el impresionismo, el postimpresionismo y el simbolismo influirán en su producción posterior.

Dan cuenta de la etapa modernista del maestro los trabajos que recrean paisajes floridos donde se pasea una jovencita ataviada con trajes de vaporosa tela que sugieren una correspondencia entre el entorno natural y la niña en flor, como una asimilación tardía de los temas simbolistas.

El empleo del pastel caracteriza a la obra de Ramos Martínez de este periodo y, técnicamente, sus paisajes se acercan al impresionismo por el trazo repentino y ágil que evidencia una capacidad para la improvisación”. Patricia Bravo en: Museo Nacional de Arte. Una ventana al Arte Mexicano de cuatro siglos, México, Museo Nacional de Arte, 1994, p. 145

Nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Realizó sus estudios en la ENBA. En 1900 fue pensionado a Europa. De 1911 a 1928 fue director de la ENBA y en 1913 estableció la primera Escuela de Pintura al Aire Libre; esta institución fue una opción educativa alterna dentro de la ENBA. Años más tarde se abrió para el sector popular. *Guía del Museo Nacional de Arte, México, Museo Nacional de Arte, 2006.*

Alfredo Ramos Martínez (1875-1946)
Paisaje con niña y hortensias, ca. 1916
Pastel sobre papel
90 x 209 cm
Sala 25

PINTURA MODERNA MEXICANA

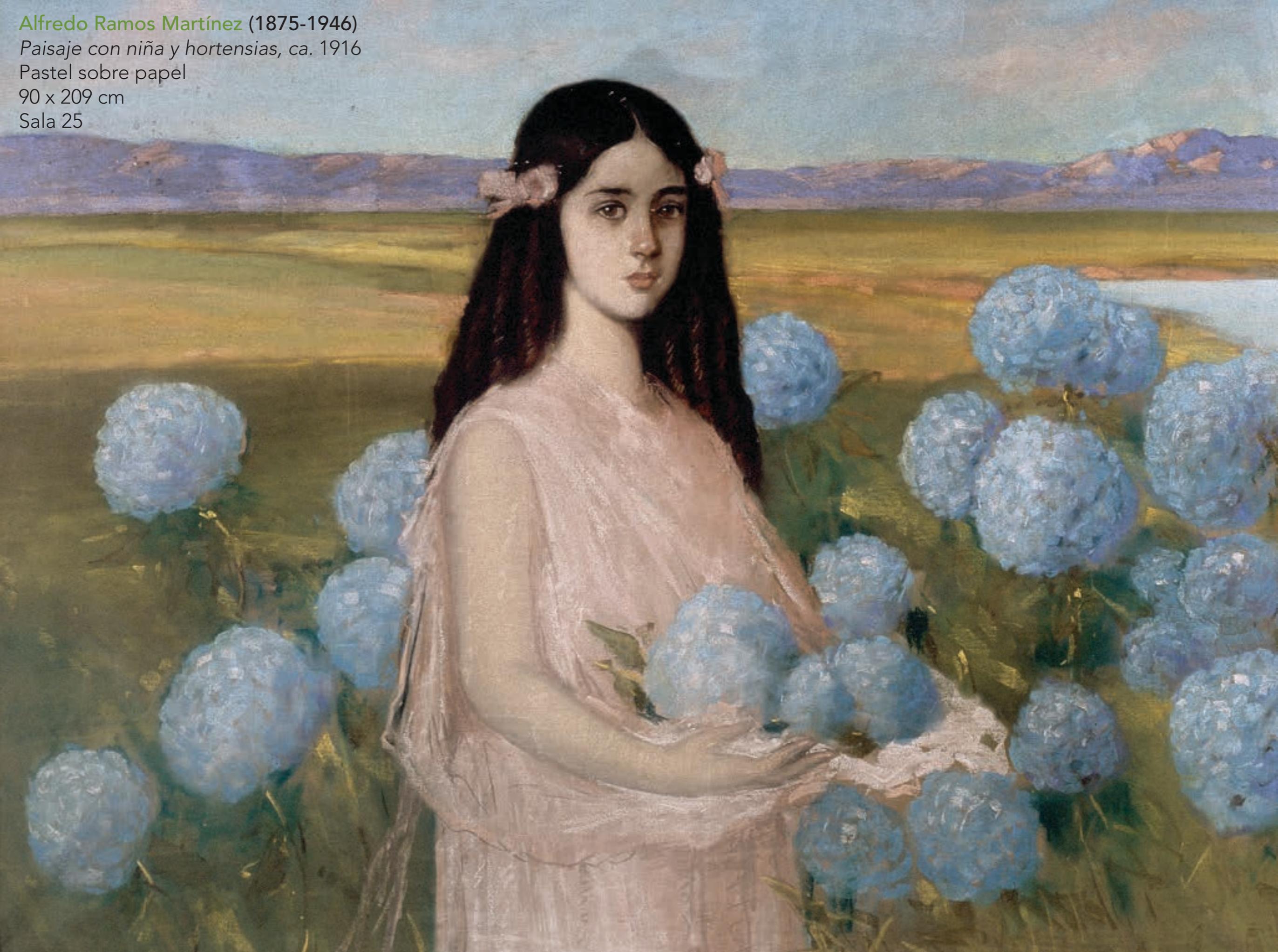
Alfredo Ramos Martínez (1875-1946)

Paisaje con niña y hortensias, ca. 1916

Pastel sobre papel

90 x 209 cm

Sala 25

“ En la ola roja se aprecia la reventazón de las olas en una playa situada al occidente de México, sobre el litoral del Pacífico, después de la puesta del sol. La oscuridad nocturna ha comenzado a invadir el firmamento, por la parte superior, mientras que más abajo los rojizos celajes crepusculares alcanzan a transparentarse a través de la cortina acuática que levanta la ola a punto de romperse, tiñéndola con aquella rara coloración. El punto de fuga está desplazado al extremo izquierdo del cuadro, sobre la línea de horizonte que le sirve de mediatriz virtual, determinándose con ello una perspectiva exagerada y muy dinámica, marcada por vigorosas diagonales. Éstas se hallan conformadas tanto por el orden que guardan las nubes en el cielo como por las filas sucesivas del oleaje, dispuestas para dar la ilusión del flujo y reflujo del mar sobre la arena, igualmente encendida por la calidez irreal del crepúsculo”. Fausto Ramírez en: *Una ventana al Arte Mexicano*. Museo Nacional de Arte, CD ROM, 1997.

Pintor originario de Campeche. Ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la ciudad de México, donde se tituló como abogado en 1904. Se interesó por el periodismo, trabajó para el diario *El Universal* y fue director del periódico *El Demócrata*. Por una discordancia política y su postura crítica en contra del gobierno de Porfirio Díaz tuvo que huir del país y se exilió en París en 1896, donde conoció el trabajo de los principales artistas impresionistas. De regreso en México, alentado por sus amigos Gerardo Murillo y Diego Rivera comenzó a pintar. Se inclinó por la temática paisajista al estilo impresionista. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Joaquín Clausell (1866-1935)
Atardecer en el mar, la ola roja, ca. 1910
Óleo sobre tela
101 x 151 cm
Sala 28

PINTURA MODERNA MEXICANA

Joaquín Clausell (1866-1935)

Atardecer en el mar, la ola roja, ca. 1910

Óleo sobre tela

101 x 151 cm

Sala 28

“Entre 1907 y 1910 el inquieto Rivera habría de recorrer algunas ciudades y regiones de Europa. Visitó, entre otras, la región de Bretaña donde realizó el óleo de considerables proporciones *Después de la tormenta*, también conocido como *Naufragio*. La obra, expuesta en México en 1910, es un paisaje, un tanto romántico, cargado de fuertes alusiones simbólicas y de escepticismo tardío. El paisaje exhibe las “misteriosas” fuerzas de la naturaleza que sobrecogen al hombre y su cosmos interior”. Luis Martín Lozano en: *Museo Nacional de Arte. Una ventana al Arte Mexicano de cuatro siglos*, México, Museo Nacional de Arte, 1994, p.133.

Artista originario de Guanajuato. De 1897 a 1906 fue alumno en la ENBA. Sus maestros fueron Santiago Rebull, José María Velasco, Germán Gedovius y Antonio Fabrés. En 1907 recibió una pensión otorgada por el gobernador de Veracruz, para radicar en Europa. En España fue alumno de Eduardo Chicharro. Viajó a ciudades como París, Bruselas, Bélgica y Londres. En 1910 participó en la XVI Exposición de la Sociedad de Artistas Independientes en París, misma época del establecimiento de su taller en Montparnasse. Estudió la obra cubista de Picasso, Gris y Cézanne, conformando un grupo con el Dr. Atl, Best Maugard, Montenegro y Zárraga. En su vasta obra mural y de caballete, abordó temas como el pasado prehispánico y diferentes visiones simbólicas sobre la Revolución Mexicana. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Diego Rivera (1886-1957)
Después de la tormenta, 1910
Óleo sobre tela
120.7 x 146.7 cm
Sala 28

PINTURA MODERNA MEXICANA

Diego Rivera (1886-1957)

Después de la tormenta, 1910

Óleo sobre tela

120.7 x 146.7 cm

Sala 28

“ En los óleos de García Núñez puede observarse que, apartándose del convencionalismo y la vulgaridad, ha sabido hacer interesantes asuntos muy nuestros, que pasan inadvertidos, cuando no son despreciados, por nuestros pintores. Las solitarias y áridas llanuras del Peñón, las abruptas y peladas rocas del Tepeyac, las maravillosas puestas de sol del Valle de México, han dado motivos a alguna de sus mejores obras. No son estas producciones, como las de tantos otros de nuestros pintores, que sólo ven la naturaleza a través de las ilustraciones de los periódicos, o los paisajes de los artistas europeos, y que conforme a este criterio escogen sus modelos y los peinan y acicalan de tal suerte, para acomodarse al mal gusto de la burguesía, que nadie conocería el original, y se llega a dudar si tales pastiches fueron pintados en México o en Europa”. *Un gran paisajista mexicano, Letras y arte*, en: *Revista de Revistas*, Vol. III, núm. 528, México, 20 de junio de 1920. p. 23.

Pintor de origen oaxaqueño. Siendo niño se trasladó a San Luis Potosí, donde estudió latín y filosofía. En 1900 ingresó a la ENBA y estudió con Antonio Fabrés y Germán Gedovius. En 1911 concluyó sus estudios académicos y presentó una exhibición individual en la que predominó el género del paisaje. Fue pensionado en París, Barcelona y Madrid. Participó en la Exposición Nacional española, donde sus vistas fueron reconocidas. A su regreso se incorporó como docente a la ENBA. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Armando García Núñez, (1883-1965)

El peñón, 1910
Óleo sobre tela
20 x 31 cm
Sala 28

PINTURA MODERNA MEXICANA

Armando García Núñez, (1883-1965)

El peñón, 1910

Óleo sobre tela

20 x 31 cm

Sala 28

AS. NÚÑEZ
EL PEÑÓN
1910

"García Núñez estudió con Velasco en la Academia; con todo, la influencia fundamental que acusa su producción temprana es la de Gerardo Murillo, quien ocupaba en la Escuela un taller desde donde predicaba, con la voz y el ejemplo, la práctica de las nuevas corrientes estéticas. En este paisaje del altiplano central se alían voluntad monumental, tradicional en Velasco, y el nuevo sintetismo de Atl. El despojo total de detalles, así como el insólito del encuadre denotan el influjo del arte oriental." Fausto Ramírez en: *Museo Nacional de Arte. Una ventana al Arte Mexicano de cuatro siglos*, México, Museo Nacional de Arte, 1994, p. 142

Pintor de origen oaxaqueño. Siendo niño se trasladó a San Luis Potosí, donde estudió latín y filosofía. En 1900 ingresó a la ENBA y estudió con Antonio Fabrés y Germán Gedovius. En 1911 concluyó sus estudios académicos y presentó una exhibición individual en la que predominó el género del paisaje. Fue pensionado en París, Barcelona y Madrid. Participó en la Exposición Nacional española, donde sus vistas fueron reconocidas. A su regreso se incorporó como docente a la ENBA. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Armando García Núñez, (1883-1965)
Hacienda de San Lucas, 1910
Óleo sobre tela
29.5 x 33 cm
Sala 28

PINTURA MODERNA MEXICANA

Armando García Núñez, (1883-1965)

Hacienda de San Lucas, 1910

Óleo sobre tela

29.5 x 33 cm

Sala 28

“ **E**n la Exposición Mexicana de 1910, Francisco de la Torre mostró un cuadro que entroncaba con esta veta “costumbrista” de intención simbólica y espiritual: *El camino*. Así glosó Ricardo Gómez Robelo el contenido de este lienzo extraviado:

*Dentro de una canoa que surca las aguas del canal urbano, va un grupo de indígenas, cuyos rostros tienen marca de infinita tristeza, la tristeza inconsolable del indio, inconsciente y espectral, que sobrevive a la ruina del templo y al silencio de los cielos. Los indios de los cuadros de De la Torre son verdaderamente los desdeñosos de la civilización, que sólo conservan, como en una urbana, el dolor de la conquista y el espíritu colectivo que perpetúa su unión y ahonda su desconsuelo hasta hacerlo idiosincrático”. Fausto Ramírez, *Modernización y modernismo en el Arte Mexicano*, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Autónoma de México, México, 2008, p. 264*

Discípulo de Antonio Fabrés. Fue uno de los pintores fundamentales que dieron cimiento a la Escuela Mexicana del siglo xx. Ingresó en la Academia de Bellas Artes, teniendo como condiscípulos a Saturnino Herrán, Roberto Montenegro, Alberto Garduño, Diego Rivera, Armando García Núñez, Antonio Gómez, Benjamín Coria, y Carlos Saldívar. En 1904, Francisco de la Torre obtuvo uno de los primeros lugares junto con Antonio Gómez, Alberto Garduño, y Diego Rivera en la exposición organizada por la Academia de Bellas Artes. En 1906, la Revista *Savia Moderna* organizó una exposición donde participó Francisco de la Torre, al lado de Alberto Garduño, Joaquín Clausell, Jorge Enciso, Diego Rivera, Germán Gedovius y Saturnino Herrán. En octubre de 1909 fundó el Ateneo de la Juventud junto con Saturnino Herrán, Ángel Zárraga, Diego Rivera, y Jorge Enciso.

Francisco De la Torre (1885 1930)

El caminante, 1910

Óleo sobre tela

94 x 93.3 cm

Sala 25

PINTURA MODERNA MEXICANA

Francisco De la Torre (1885 1930)

El caminante, 1910

Óleo sobre tela

94 x 93.3 cm

Sala 25

“ Alberto Fuster fue, durante la primera década del siglo, uno de los más tenaces evocadores de una antigüedad clásica donde el culto de la Belleza reinara supremo. Una vez y otra, pintó imágenes cuyo argumento es siempre el mismo, aunque los protagonistas varíen: un artista ejerciendo su oficio ante un grupo más o menos nutrido de espectadores, que acogen reverentes los dones que aquél les entrega”. Fausto Ramírez, *Modernización y modernismo en el Arte Mexicano*, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Autónoma de México, México, 2008, p. 28

Pintor oriundo de Tlacotalpan, Veracruz. Fue cónsul de México en Roma, y en Turín, combinó sus actividades diplomáticas con el estudio de la pintura. En Europa siguió de cerca los nuevos rumbos del arte académico orientados a una renovación propia de final del siglo. Ya en México, formó parte del grupo de jóvenes pintores que protagonizaron el modernismo. Pintó asuntos con fuertes cargas simbólicas y temas de la antigüedad grecolatina, como la composición monumental *Apoteosis de la paz*, 1903. Cayó en desgracia y se suicidó en San Antonio, Texas. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Alberto Fuster (1870-1922)

Culto a la belleza, s/f

Oleo sobre tela

122 x 202 cm

Sala 26

PINTURA MODERNA MEXICANA

Alberto Fuster (1870-1922)

Culto a la belleza, s/f

Oleo sobre tela

122 x 202 cm

Sala 26

" **S**an Sebastián, obra simbolista por excelencia, presenta una mujer arrodillada ante un hombre cuya desnudez y rostro evocan una fuerte sensualidad, se trata del santo que fue flechado. La obra también se conoce como *Ex voto* debido a la cartela que está al fondo, en la parte inferior, y por la actitud y posición de los personajes. El artista pintó a la mujer en una tonalidad oscura, a diferencia del santo, donde los efectos de luz son visibles y equilibran la composición. Esta obra, más ligada a un mundo literario y filosófico, evoca una atmósfera poética melancólica en la cual conviven virtudes y valores humanos. A su regreso a Francia en 1911, Zárraga fijó su residencia definitiva en París. Fue un año fructífero ya que presentó *La dádiva* y el *San Sebastián* en el Salón de Otoño. Su trabajo fue más que alabado por la crítica artística, por lo cual fue elegido miembro y jurado de la Sección de Pintura desde 1912, en el mismo salón". Ana Ortiz Islas en: *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006, p. 177

Pintor originario de Durango. Estudió en la ENBA y en la Real Academia de Bruselas. Siempre mantuvo un interés por la literatura y de joven participó activamente en la Revista Moderna. Obtuvo una beca para perfeccionar sus estudios en Europa, lugar donde radicó la mayor parte de su vida. En 1912 se estableció en París y participó como jurado en los Salones de Otoño. A partir de 1915, se alejó del lenguaje simbolista y experimentó con el cubismo. Montó su taller en París y en esta ciudad como en provincia realizó varios murales al fresco en iglesias y edificios públicos. En plena ocupación alemana regresó con su familia a México en 1941, donde continuó su labor muralista. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Ángel Zárraga (1886-1946)
Ex voto [San Sebastián], 1912
Óleo sobre tela
185 x 134.5 cm
Sala 25

PINTURA MODERNA MEXICANA

Ángel Zárraga (1886-1946)
Ex voto [San Sebastián], 1912
Óleo sobre tela
185 x 134.5 cm
Sala 25

" Pintado durante el estadio parisino de Rivera, esta obra ejemplifica su experimentación con los preceptos vanguardistas que se desarrollaron en Europa en la segunda década de este siglo. Aquí los principios cubo-futiristas se aplican al tema costumbrista de una mujer sacando agua de un pozo. El movimiento se fragmenta en diversas etapas y el contexto se presenta desde múltiples puntos de vista, para lograr la reconstrucción conceptual de una escena en Toledo a través de procedimientos abstraccionistas. Karen Corderon en: *Museo Nacional de Arte. Una ventana al Arte Mexicano de cuatro siglos*, México, Museo Nacional de Arte, 1994, p. 150

Artista originario de Guanajuato. De 1897 a 1906 fue alumno en la ENBA. Sus maestros fueron Santiago Rebull, José María Velasco, Germán Gedovius y Antonio Fabrés. En 1907 recibió una pensión otorgada por el gobernador de Veracruz, para radicar en Europa. En España fue alumno de Eduardo Chicharro. Viajó a ciudades como París, Bruselas, Bélgica y Londres. En 1910 participó en la XVI Exposición de la Sociedad de Artistas Independientes en París, misma época del establecimiento de su taller en Montparnasse. Estudió la obra cubista de Picasso, Gris y Cézanne, conformando un grupo con el Dr. Atl, Best Maugard, Montenegro y Zárraga. En su vasta obra mural y de caballete, abordó temas como el pasado prehispánico y diferentes visiones simbólicas sobre la Revolución Mexicana. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Diego Rivera (1886-1957)

La mujer del Pozo, 1913

Óleo sobre tela

145 x 125 cm

Sala 31

PINTURA MODERNA MEXICANA

Diego Rivera (1886-1957)

La mujer del Pozo, 1913

Óleo sobre tela

145 x 125 cm

Sala 31

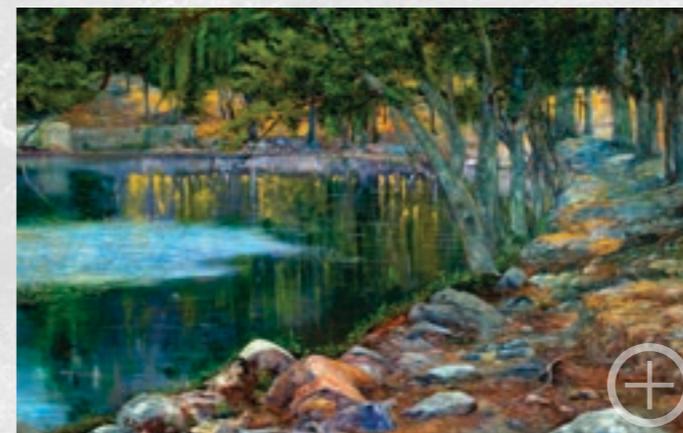

“ **J**oaquín Clausell estudió la carrera de abogado. Además del derecho. Por una discordancia política tuvo que huir del país y se exilió en París en 1896; ahí conoció a los principales artistas impresionistas como Camille Pissarro (1839-1903) y Claude Monet (1840-1926). De regreso en México, animado por sus amigos Gerardo Murillo y Diego Rivera comenzó a pintar de manera más formal uniéndose al círculo de las Escuelas al Aire Libre. En esta obra se observa un conjunto de árboles que se encuentran a lo largo de una rocosa pendiente. Del lado opuesto se aprecia una ladera con matorrales, con lo que logra un equilibrio visual en la composición. En la parte central del lienzo, el artista pintó reflejos con largas y rápidas pinceladas, demostrando así su dominio de la técnica impresionista”. Margarita Arnal Fernández en: Guía del Museo Nacional de Arte, México, Museo Nacional de Arte, 2006, p. 202

Pintor originario de Campeche. Ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la ciudad de México, donde se tituló como abogado en 1904. Se interesó por el periodismo, trabajó para el diario El Universal y fue director del periódico El Demócrata. Por una discordancia política y su postura crítica en contra del gobierno de Porfirio Díaz tuvo que huir del país y se exilió en París en 1896, donde conoció el trabajo de los principales artistas impresionistas. De regreso en México, alentado por sus amigos Gerardo Murillo y Diego Rivera comenzó a pintar. Se inclinó por la temática paisajista al estilo impresionista. Guía del Museo Nacional de Arte, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Joaquín Clausell (1866-1935)
Fuentes brotantes en otoño, ca. 1910
Óleo sobre tela
89.5 x 150.8 cm

PINTURA MODERNA MEXICANA

Joaquín Clausell (1866-1935)
Fuentes brotantes en otoño, ca. 1910
Óleo sobre tela
89.5 x 150.8 cm

La magnolia, por tratarse de una flor, es símbolo de la brevedad de las cosas, así como una imagen arquetípica del alma. Por otro lado, el gusano y la mariposa en su conjunto aluden a la redención del alma humana mediante la aparente “muerte” del gusano y su “resurrección” ya convertido en mariposa. La libélula por su parte, es símbolo de ligereza, frivolidad’ e inconstancia, un significado muy apropiado si vinculamos estos elementos a la definición de vanitas. El único elemento que parece desvinculado es la figura humana, desproporcionada del resto de la composición y que aparentemente fue incorporada después. El rostro muestra una actitud reflexiva y le da la espalda a estos elementos que simbolizan la fugacidad, tal vez en alusión a su búsqueda de trascendencia espiritual”. Claudia Barragán en: *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006, p.182

Artista originario de Zacatecas, su padre fue diputado y un eminente liberal. Su familia se trasladó a la ciudad de México en 1875. Desde pequeño, Ruelas mostró facilidad para el dibujo creando figuras zoomorfas peculiares que denominó “titirimundos”. En 1885 ingresó a la Academia de San Carlos. Siendo estudiante demostró una admiración por los artistas alemanes y la historia germánica, por lo cual en 1892 viajó a Alemania e ingresó a la Academia de Artes de Karlsruhe. En Europa incursionó en las “vanguardias” artísticas y asimiló el espíritu decadentista del simbolismo. Regresó a México en 1895 y destacó como dibujante e ilustrador para la *Revista Moderna*, principal publicación de divulgación de las nuevas tendencias del arte culto. Murió en Francia a los 37 años por un cuadro de tuberculosis pulmonar. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Julio Ruelas (1870-1907)

La magnolia, 1900

Óleo sobre tela

42 x 35 cm

Sala 25

PINTURA MODERNA MEXICANA

Julio Ruelas (1870-1907)

La magnolia, 1900

Óleo sobre tela

42 x 35 cm

Sala 25

// **E**n plena Primera Guerra Mundial vivió en Mallorca, donde fue compañero de exilio del pintor catalán Hermenegildo Anglada Camarasa.

En la obra *Pescador de Mallorca*, Montenegro hizo tangible la afinidad pictórica entre él y Anglada. Es notable la riqueza de los elementos del fondo, realzados por una paleta colorida y lumínica, en la que se presenta al pescador conocido como Mateo el negro. En este óleo muestra un paisaje paradisíaco en contraposición con la realidad de la guerra que se vivía en aquella época. El retratado, en postura rebuscada, caracteriza a un hombre común dentro de un contexto cotidiano como la pesca, actividad primordial de la isla. Su mirada cautiva al espectador, invitándolo a adentrarse en la obra, cuyo paisaje fantástico y tropical recuerda alguna de las estructuras compositivas de Paul Cézanne (1839-1906). Ana Celia Villagómez en: *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006, p. 194

Nació en la ciudad de Guadalajara, en donde tuvo su primer acercamiento formal a la pintura en el taller del italo-brasileño Félix Bernardelli. En 1904, ingresó a la ENBA y fue becado por la Secretaría de Instrucción Pública para perfeccionar su formación académica en Europa. Perteneció al grupo de artistas que se integraron al proyecto nacionalista de José Vasconcelos. Dentro de su faceta de promotor cultural, reunió las piezas que conformaron la colección del Museo de Arte Popular presentada en 1934 en el Palacio de Bellas Artes. *Guía del Museo Nacional de Arte*, México, Museo Nacional de Arte, 2006.

Roberto Montenegro (1887-1968)

Pescador de Mallorca, ca. 1915

Óleo sobre tela

100 x 99.7 cm

Sala 27

PINTURA MODERNA MEXICANA

Roberto Montenegro (1887-1968)

Pescador de Mallorca, ca. 1915

Óleo sobre tela

100 x 99.7 cm

Sala 27

