

Minneapolis Institute of Art

José María Velasco: una vista de México

Guía de la exposición

Exhibition organized by the Minneapolis Institute of Art and the National Gallery, London

Curated by Valéria Piccoli, Ken
and Linda Cutler Chair of the
Art of the Americas and Curator of
Latin American Art, from an initial
concept by Dexter Dalwood.

Cultura
Secretaría de Cultura

INBAL

THE
**NATIONAL
GALLERY**

Mia
Minneapolis Institute of Art

Contenido

Introducción	3
Obras de arte	5
<i>El cabrío de San Ángel</i> (1861) y <i>El cabrío de San Ángel</i> (1863)	6
<i>Puente rústico de San Ángel</i> (1862)	9
<i>Pirámide del sol en Teotihuacán</i> (1878)	11
<i>Cardón, Estado de Oaxaca</i> (1887)	13
<i>El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel</i> (1877)	15
<i>Erupción</i> (1910)	17
Actividades	18
Cree una ilustración científica de la naturaleza inspirada en José María Velasco	19
Símbolos en el paisaje	22
Sopa de letras	24
Buscar y encontrar	26

Cardón, Estado de Oaxaca (1887), óleo sobre lienzo. Museo Nacional de Arte, INBAL, Ciudad de México.

Introducción

José María Velasco siempre supo que sería artista. A los 12 años de edad, comenzó a dibujar y nunca dejó de hacerlo. A fines del siglo XIX, se consolidó como el pintor paisajista más importante de México. El amor que sintió por el arte desde temprana edad lo llevó a estudiar con el artista italiano Eugenio Landesio (1810-1879) en la primera escuela de arte del continente americano, la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México. De día, el adolescente vendía chales en la tienda de su tío y de noche tomaba clases. En la escuela de arte aprendió, entre muchas lecciones, la importancia de representar con precisión las características geográficas, las plantas, la arquitectura y el cielo en todo su esplendor. También estudió el dibujo anatómico de seres humanos y animales. Durante toda su vida, se dedicó con fervor al estudio de la naturaleza y a la pintura de los paisajes del país que amaba.

A Velasco le encantaba estudiar la naturaleza. En la exposición, verá estudios detallados de plantas autóctonas, incluidos arbustos y cactus, que realizó el artista como preparación para sus pinturas más grandes, así como otras obras, como *El bosque de Pacho (Jalapa)*, cuyo tema principal son las plantas. Velasco también se interesó por las características geológicas únicas de la Ciudad de México y de otros lugares importantes de su país. La geología —ya sean volcanes antiguos o simplemente rocas grandes e interesantes— ocupa un lugar destacado en sus paisajes. La manera de plasmar pictóricamente los colores sutiles y variados, así como las texturas atrevidas de estos temas pone de manifiesto la importancia que le daba a observar de cerca y celebrar las maravillas del mundo natural.

Bosque de Pacho (Jalapa) (1875), óleo sobre lienzo. Museo Nacional de Arte, INBAL, Ciudad de México.

Baños del rey Nezahualcóyotl (1878), óleo sobre papel montado en lienzo. Museo Nacional de Arte, INBAL, Ciudad de México.

Sin embargo, los intereses de Velasco iban más allá. Se dedicó a aprender sobre la historia de México y a incluir en sus pinturas alusiones tanto al pasado como al presente de su país. Nótese cómo hace referencia a la historia mediante la inclusión de detalles (desde pirámides muy antiguas y una basílica cristiana de la época colonial de México hasta ferrocarriles modernos e imágenes simbólicas que conectan el pasado con el presente) para enfatizar la rica y compleja historia de México. Además de comprometerse apasionadamente con la observación de la naturaleza, a Velasco también le encantaba construir sus imágenes fusionando ideas de diferentes épocas y lugares, dando a los paisajes un significado profundo.

José María Velasco se dedicó a hacer arte y enseñar toda la vida. Pintó hasta su muerte, en 1912. La exposición incluye selecciones de pequeñas pinturas plasmadas en postales que muestran cómo, hacia el final de su vida, desarrolló un estilo pictórico más suelto. No olvides buscar una pintura pequeña de nubes cuya parte inferior permanece inacabada, lo que lleva a los historiadores a concluir que la comenzó en la mañana del mismo día en que murió.

Esta guía de exposición destaca una selección de pinturas de Velasco que aparecen en “Una visión de México”. Hemos incluido temas de debate y

actividades para invitar al público de todas las edades a observar detenidamente los cuadros y reflexionar sobre algunas de las ideas que eran tan significativas para Velasco y su arte. No importa si habla sobre estos cuadros en la clase, en casa o en las galerías, le recomendamos que tenga lápiz y papel a mano para participar en varias actividades de dibujo con el fin de aplicar algunas nociones aprendidas a partir de Velasco o, simplemente, hacer un boceto de lo que le haya llamado la atención en estas magníficas pinturas.

Ultima tarjeta postal (1912), óleo sobre cartulina. Museo Kaluz, Ciudad de México

Obras de arte

Dos pinturas tituladas *El cabrero de San Ángel*

Estas dos pinturas tituladas *El cabrero de San Ángel* muestran el interés que tenía Velasco, en su época de estudiante, por yuxtaponer los ritmos de la naturaleza con los avances de la industrialización en el Valle de México. Realizó el pequeño estudio de 1861 al aire libre en La Hormiga, una de las primeras y más importantes fábricas textiles de México. Dos años después, continuó desarrollando el tema en

la pintura más grande que creó en su estudio. En la composición, la fábrica aparece a la derecha. A la izquierda, se observa un pastor evitando que la manada caiga al vacío. En el centro, el agua descende en cascada desde la presa, que utilizaba el caudal del río Magdalena para generar electricidad y alimentar la fábrica de algodón.

El cabrio de San Ángel (1861), óleo sobre papel montado en lienzo.
Museo Nacional de Arte, INBAL, Ciudad de México.

Para observar y comentar

Observe los dos cuadros. ¿En qué son iguales? ¿En qué se diferencian? El cuadro más pequeño se hizo como estudio al aire libre. La última obra se pintó con el objetivo de contar una historia. ¿Qué historia se cuenta? ¿Qué pasa en el cuadro?

¡Anímese a pintar o dibujar al aire libre! Cuando tenga tiempo, salga y cree un estudio o un boceto de alguna

parte de su entorno que le resulte interesante. En un par de días, mire su estudio y reflexione sobre la historia que le gustaría contar en una segunda obra de arte basada en su estudio. Luego, haga una segunda obra de arte con tres o cuatro detalles que cuenten esa historia. Piense en las personas, las plantas, los animales y otros rasgos que hagan que su historia sea interesante.

El cabrío de San Ángel (1863), óleo sobre lienzo. Museo Nacional de Arte, INBAL, Ciudad de México.

Puente rústico de San Ángel
(1862), óleo sobre lienzo.
Museo Nacional de Arte,
INBAL, Ciudad de México,

Puente rústico de San Ángel, 1862

Este pequeño óleo muestra el interés inicial de Velasco por representar el mundo natural, una lección que aprendió de su profesor Eugenio Landesio. El tema es un viejo aliso de San Ángel, enraizado en las turbias orillas de un arroyo que discurre lentamente. Un tosco puente hecho de tablas de madera cruza las ramas inferiores del árbol. En 1865, este pequeño cuadro realizado in situ se convirtió en el modelo de una versión más grande del mismo tema. Observe la precisión con la que Velasco mostró las hojas del árbol y los líquenes que cubrían las ramas. El artista continuó desarrollando este enfoque de observación y registro de la naturaleza, como lo demuestran las ilustraciones botánicas que hizo a finales de la década de 1860.

Para observar y comentar

¿Qué ve? ¿Cuáles son algunos de los detalles que ve en este cuadro pequeño? ¿Qué sonidos pudo haber escuchado Velasco cuando hacía este cuadro al aire libre?

¿Qué elementos están hechos por el hombre en esta imagen? ¿Por qué cree que Velasco querría pintar este puente viejo?

Velasco se inspiró en su profesor de arte para salir a pintar la naturaleza minuciosamente. ¿Qué profesor/a fue una gran inspiración para usted? ¿Por qué?

¡Anímese a hacer ilustraciones científicas! Consulte la actividad sobre ilustración científica de la naturaleza en la sección Actividades de esta guía.

Pirámide del sol en Teotihuacán (1878), óleo sobre lienzo. Museo Nacional de Arte, INBAL, Ciudad de México.

Pirámide del sol en Teotihuacán (1878)

Este cuadro es una de las dos vistas diferentes que Velasco pintó del monumental complejo de templos situado en la antigua ciudad de Teotihuacán, al noreste de la Ciudad de México. Las colosales pirámides, construidas entre el 100 y el 450 D. C., captaron la atención y la imaginación del artista, quien las pintó *in situ*, mientras se encontraba en una expedición arqueológica que encabezaba el director del Museo Nacional.

En esta escena, el artista retrató la monumental Pirámide del Sol. Se posicionó en lo alto de la Pirámide de la Luna, más pequeña, para capturar esta vista en particular. La pirámide está alineada con el largo corredor que formaba el principal eje norte-sur de la antigua ciudad, conocido como “Avenida de los Muertos”.

Para observar y comentar

¿Qué ve? ¿Qué ve en primer plano? ¿Qué ve en el centro? ¿Qué ve en el fondo? Observe cómo Velasco logra que nuestra mirada deje de posarse en la imagen que aparece en primer plano con la hilera de árboles que se detiene cerca de la pirámide. ¿Qué hace para guiar nuestra mirada hacia las montañas más lejanas?

A Velasco le interesaba la historia mesoamericana. Viajó y realizó expediciones arqueológicas para aprender todo lo posible. ¿Sobre qué tema le gustaría aprender más? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Que tipo de actividad podría realizar para aprender más sobre ese tema?

Compare y contraste este cuadro con el cuadro más pequeño de la exposición que representa ambas pirámides. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál le gusta más? ¿Por qué?

Cardón, Estado de Oaxaca (1887),
óleo sobre lienzo. Museo Nacional
de Arte, INBAL, Ciudad de México.

Cardón, State of Oaxaca, 1887

Un cactus mexicano gigante, el *cardón* (*Pachycereus weberi*), domina este cuadro. Un hombre con sombrero de pie debajo nos muestra lo inmenso que es el cactus. En diciembre de 1887, Velasco visitó el estado de Oaxaca, en el sur de México, para completar un encargo (pedido especial): pintar una catedral. Mientras estuvo allí, documentó la flora y las características geológicas, y pintó algunos paisajes. Los tonos tierra que registró con pinceladas sueltas para plasmar el terreno en torno a los grandes cactus capturan la belleza árida y escarpada del pueblo de Tecomavaca. Los intensos tonos de verde, que se ven sobre todo en las ramas de los cactus, brillan recortados en el cielo azul.

Para observar y comentar

¿Qué ve? ¿Cómo cree que se sentiría estar bajo un enorme cactus, como el hombre del cuadro? ¿Qué tipo de clima o entorno cree que muestra el cuadro? ¿Qué elementos le indican cómo es el clima?

¿Qué tipos de árboles o plantas incluiría en una imagen para decir algo sobre Minnesota y nuestro clima? ¿Cómo cambiaría su imagen según la estación? Esboce algunas ideas al final de esta guía. Piense en el tipo de detalles y colores que podría incluir más adelante.

La escala es un elemento importante de este cuadro. Piensa en algo que te haga sentir muy pequeño. ¿Cómo podrías representar su tamaño en una obra de arte? Luego piensa en lo grande que te ve una hormiga. Dibuje cómo imagina que se ve usted para esa hormiga.

El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel (1877), óleo sobre lienzo. Museo Nacional de Arte, INBAL, Ciudad de México.

El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, 1877

Este cuadro de grandes dimensiones es la obra más importante de Velasco, pintada durante su apogeo artístico. En esta pintura, dejó de lado la convención de incluir personas en su paisaje. En cambio, se centró en la composición sólida y en los detalles importantes que observó y estudió. La fuerza de esta obra radica en los poderosos efectos atmosféricos del cielo y las nubes.

Velasco tenía la intención expresa de exhibir este en cuadro, pintado durante la primavera de 1877, en la Exposición Universal de París, que tuvo lugar en 1878. Incluso se encargó él mismo de transportar su cuadro y lo expuso en la sección española del pabellón de bellas artes, dado que, por se entonces, México no gozaba de popularidad en Europa. Antes de su envío a París, se exhibió en la Academia Nacional de la Ciudad de México, donde obtuvo la medalla de oro.

Velasco creó esta composición con meticulosidad, aparentemente sin preocuparse por que fuera fidedigna. Reorganizó la vista del valle y tomó prestados elementos de otros de sus cuadros anteriores para estructurar esta gran escena. El cuadro reúne tres épocas históricas: el pasado prehispánico, los siglos de virreyes españoles y el México contemporáneo. De fondo, incluyó una vista de la Ciudad de México, la capital de la república moderna, conectada con el resto del país por vías férreas y avenidas.

Más cerca de nosotros, en el centro del cuadro, hay una basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe, al pie de la colina del Tepeyac. La Virgen es un símbolo importante de la identidad mestiza de México, que fusiona las tradiciones españolas e indígenas.

En primer plano, Velasco representó un nopal y un águila con un pájaro en la boca, ambos en referencia a la mítica creación de Tenochtitlán, capital de los mexicas, en el siglo XIII. Tanto el águila como el nopal se adoptaron como símbolos en el sello nacional, que también aparece en el centro de la bandera mexicana.

El cuadro tuvo tanto éxito que Velasco recibió el encargo de hacer siete versiones.

Para observar y comentar

¿Qué ve en este cuadro imponente? Identifique tres elementos importantes que incluyó Velasco como referencias al pasado y al presente de su país. En primer plano, encuentre un águila y un nopal, símbolos de los mexicas (aztecas). Ahora observe el centro del cuadro y encontrará la basílica de la Virgen de Guadalupe, un símbolo de la mezcla de tradiciones indígenas y españolas, tan importante en la identidad mexicana para muchas personas. Al fondo, localice la Ciudad de México, la capital moderna de la república.

Velasco combinó sus observaciones de estos diversos elementos para inventar esta visión aparentemente real de su querido país. Piense qué elementos de su entorno, historia y comunidad incluiría para componer una vista —real o imaginaria— a fin de contar algo que es importante para usted.

En la sección Actividades de esta guía, verá una actividad de dibujo centrada en los símbolos.

Erupción (1910), óleo sobre cartón,
Museo Nacional de Arte, INBAL,
Ciudad de México.

Erupción, 1910

Al final de su vida, Velasco pintó esta dramática escena de una erupción volcánica que imaginó. Si bien ya había hecho dos grabados que ilustraban erupciones volcánicas —uno basado en una descripción escrita y el otro dibujado durante una erupción real en el estado de Nayarit—, esta obra realza el dramatismo de ese fenómeno natural. Este cuadro y otras pequeñas obras que exploran los fenómenos astronómicos, las escenas nocturnas y los efectos atmosféricos especiales prueban fehacientemente el compromiso de Velasco con la experimentación durante la última década de su vida. En sus intentos por representar las fuerzas más incontrolables de la naturaleza, exploró nuevos temas y estilos.

Al proporcionar un contexto mínimo para el entorno, Velasco aumentó la intensidad de la erupción volcánica. La lava del primer plano, plasmada en gruesas capas de pintura roja y amarilla, explota violentamente. Por el contrario, la ondulante columna de humo oscuro que ocupa gran parte del cuadro se aplica con pinceladas rápidas y sueltas. En términos generales, el impacto de este cuadro tardío contrasta de manera notable con los paisajes más acabados y tranquilos que lo hicieron célebre.

Para observar y comentar

¿Qué ve? Describa la erupción volcánica. ¿Qué aspectos confieren tanto dramatismo a la escena?

A Velasco le encantaba la ciencia y solía documentar sus experiencias con los fenómenos naturales. ¿Por qué cree que, ya en sus últimos años, eligió recurrir a su imaginación? ¿Qué tipo de ciencia le gusta a usted? ¿Qué aspectos de la naturaleza le gusta observar? Piense en una experiencia científica o natural que le gustaría compartir con otras personas en una obra de arte. Con las páginas de bocetos del final de esta guía, dibuje esa experiencia ahora o haga un boceto y guárdelo para más adelante. ¿Buscará hacer una descripción fáctica o lograr dramatismo?

Actividades

Cree una ilustración científica de la naturaleza inspirada en José María Velasco

Además de ser un maestro del paisajismo pictórico, José María Velasco era un meticuloso observador de la naturaleza. Creaba gran parte de sus bocetos y pinturas al aire libre, donde podía estudiar sus temas de cerca. Sus paisajes son conocidos por su extraordinaria atención a los detalles: eran tan precisos que las plantas y los árboles a menudo

pueden identificarse por especie. Además de vistas panorámicas del mundo natural, Velasco también realizó dibujos botánicos: ilustraciones científicas que destacan las características físicas de las plantas y, a veces, incluyen animales e información sobre sus hábitats.

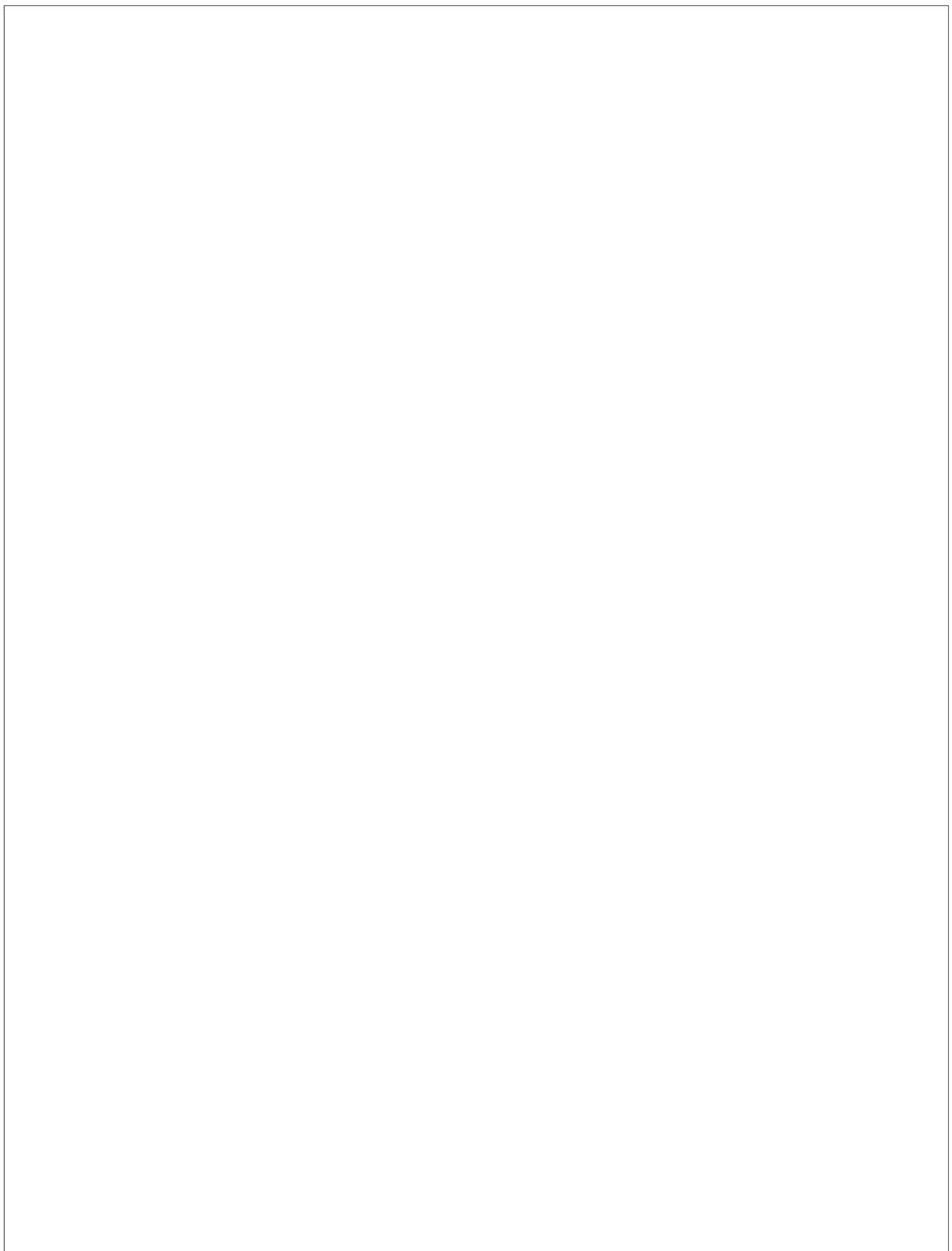
En esta actividad, puede asumir el papel de ilustrador/a científico/a, igual que Velasco.

Hojas de Mafaffa (c. 1880), óleo sobre papel.
Museo Kaluz, Ciudad de México

Instrucciones:

1. Salga al aire libre o utilice especímenes naturales y elija un espacio exterior cercano, como un jardín, el patio del colegio o un parque, o bien lleve especímenes naturales (hojas, ramas, flores, etc.) a la clase para observarlos.
2. Observe de cerca: tómese su tiempo para observar la planta o el objeto natural en detalle. Observe la forma, la textura y el color, y cómo se conectan las diferentes partes. Si hay una lupa disponible, utilícesela.
3. Dibuje lo que ve: en la página siguiente, cree un boceto detallado a lápiz de la planta u objeto que haya elegido. Incluya tantos detalles como sea posible (piense en la precisión de Velasco).
4. Clasifique características científicas: identifique y etiquete las partes de la planta (como el tallo, la hoja, la flor, la semilla, etc.). Añada notas sobre el color, el tamaño y la textura y cualquier otra observación.
5. Añada información sobre el hábitat: en otra parte de la página o en el reverso, escriba unas frases sobre el lugar donde se encuentra la planta, el tipo de entorno en el que crece y los animales que interactúan con ella.
6. Opcional: añada color. Utilice acuarelas, lápices de colores o tinta para mejorar su dibujo y centrarse en la precisión.

Símbolos en el paisaje

En el paisaje de *El valle de México desde la colina de Santa Isabel*, José María Velasco incluye importantes símbolos de México. Estos símbolos, como el nopal y el águila, están relacionados con la antigua historia de la fundación de Tenochtitlán, la capital del pueblo mexicana, en el siglo XIII.

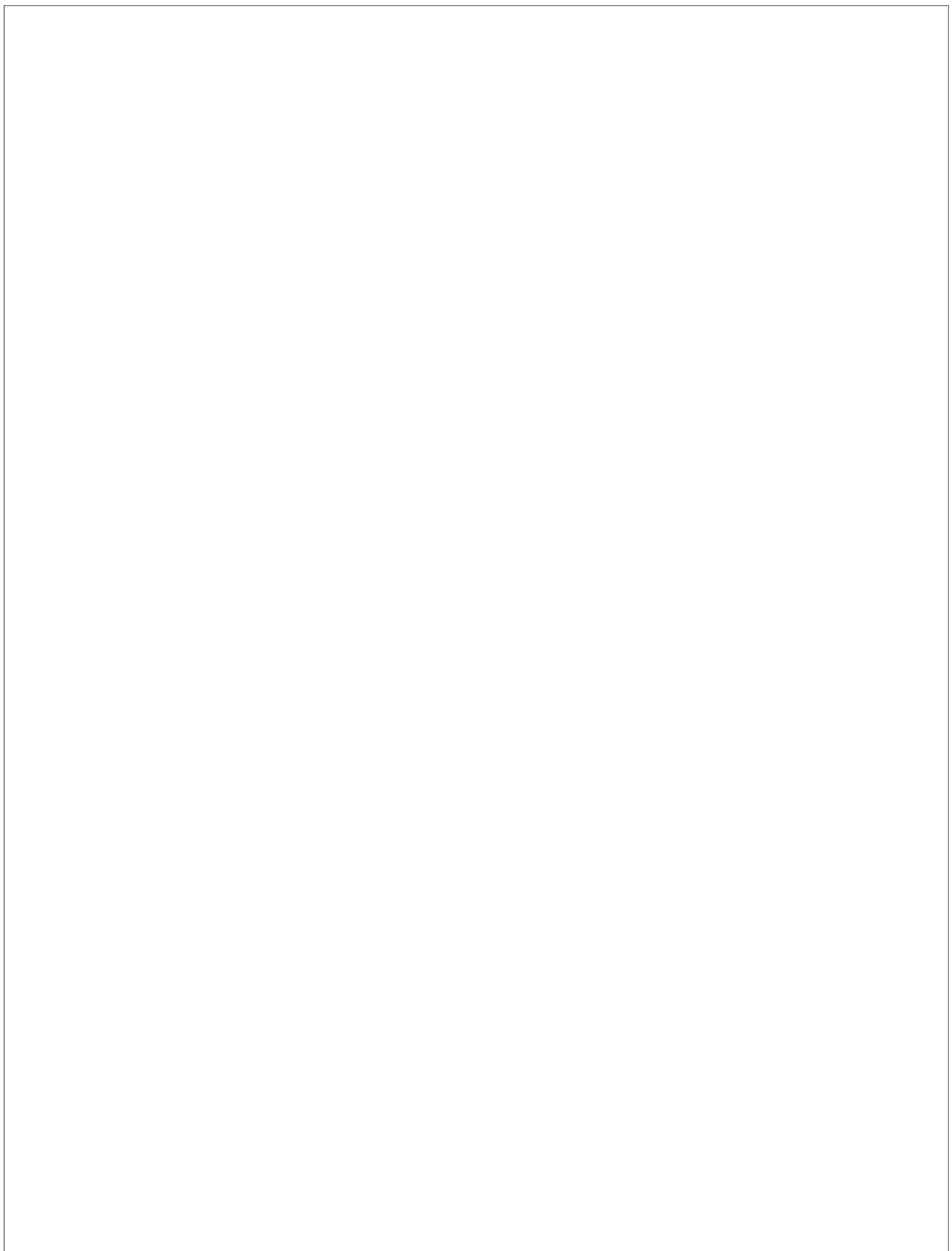
Como parte de ese mito, suele representarse al águila con una serpiente en la boca, pero también se sabe que esa ave recolectaba plumas de otras aves para construir su nido. Estas imágenes son símbolos poderosos que muchas personas en México reconocen como parte de su historia e identidad.

En esta actividad, creará su propio paisaje o escena que incluya símbolos de su vida, cultura o de su imaginación para contar una historia que tenga sentido para usted.

Instrucciones:

1. Piense en los símbolos: ¿Qué cosas son importantes para usted, su familia o sus amigos? Piense en objetos, lugares o tradiciones especiales.
2. Piense en su historia: ¿Qué historia desea contar? Puede ser real o imaginaria.
3. Planifique su dibujo: elija varios símbolos que desee incluir. Piense adónde irá cada uno. ¿Habrá algún elemento delante o detrás de otro?
4. Empiece a dibujar: use un lápiz para dibujar su escena. Añada sus símbolos y conéctelos a su imagen.
5. Opcional: añada color. Utilice acuarelas, lápices de colores o tinta para mejorar su dibujo y centrarse en la precisión.

Sopa de letras

A G U A V E L A S C O R A
V E R D E N Á C L O V U U
H O R I Z O N T E T N E G
O L E I C A R T E A C I Á
E T C A L I U G Á N A G R
D A I R S L U Z A I T L B
I R U V I D L N F L E E O
F B D F S A C O R O M S L
I M A D A M É X I C O I E
C O D M O N T A Ñ A C A S
I S O L M S A R B U S T O
O D N O F A R C O Í R I S
S E B U N E N F R E N T E

ARTE	MÉXICO
FONDO	MONTAÑA
AZUL	GENTE
EDIFICIOS	ARCOÍRIS
IGLESIA	ROCAS
CIUDAD	SOMBRA
NUBES	ARBUSTO
COMETA	CIELO
ÁGUILA	SOL
ENFRENTA	ÁRBOLES
VERDE	VELASCO
COLINA	VOLCÁN
HORIZONTE	AGUA

Buscar y encontrar

Valle de México (1875), óleo sobre lienzo. Colección Patricia Phelps de Cisneros, Nueva York

Los cuadros de José María Velasco ilustran su interés por la ciencia y la historia. A medida que recorra la exposición, busque estas cosas.

Encuentre estas características geológicas.

- Rocas enormes
- Volcanes
- Montañas

Encuentre estas estructuras históricas

- Pirámides del Sol y la Luna
- Castillo de Chapultepec
- Los baños de Nezahualcóyotl

Encuentre estos fenómenos naturales

- Arcoíris
- Cometa
- Erupción volcánica

Encuentre estas plantas

- Planta de agave (una suculenta con hojas largas y puntiagudas)
- Helechos
- Cactus

