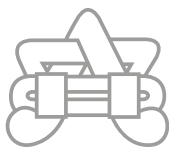

Observa y aprende

José Agustín Arrieta, 1803-1874
La ciudad de Puebla en el siglo XIX

José Agustín Arrieta, 1803-1874

La ciudad de Puebla en el siglo XIX

2.

Esta exposición ofrece un panorama de la rica y variada producción artística de José Agustín Arrieta, uno de los pintores más importantes en México.

“Producción Nacional realizada con el Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR (EFIARTES)”

Museo Amparo

Bienvenido, en tu visita conocerás la obra del pintor mexicano José Agustín Arrieta y la forma en la que representó en sus pinturas las prácticas sociales, religiosas y culturales de los habitantes de la ciudad de Puebla en el siglo XIX, a través de los distintos

géneros artísticos que trabajó como la pintura religiosa, el retrato, las escenas costumbristas y la naturaleza muerta.

¡Empecemos el recorrido!

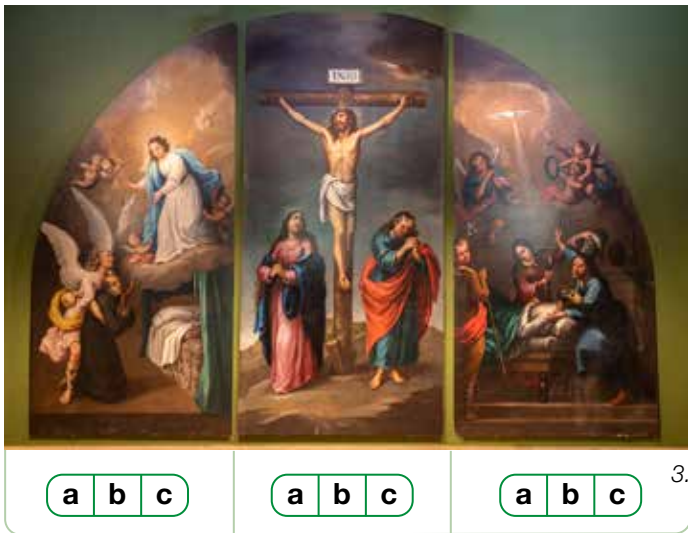

1. Pintura religiosa

El siglo XIX en México fue una época de cambios profundos, esto sucedió también en el ámbito artístico, los pintores como Arrieta fueron transformando la pintura, retomando elementos novohispanos e implementando los conocimientos aprendidos en su formación académica.

- Encuentra este tríptico en el que se representan las muertes de san Juan de Dios y de san José, así como la Crucifixión.

- Colócate frente a él y toma unos momentos para observar cada lienzo. Fíjate bien en lo que está pasando en cada uno de ellos y de qué manera Arrieta lo está plasmando.
- Lee sobre tres formas de representación utilizadas en la pintura novohispana e identifica en cuáles obras se usaron. Marca la o las opciones que le correspondan a cada imagen.

A. Rompimiento de gloria

Es un recurso artístico utilizado para describir la aparición de un plano celestial dentro de un plano terrenal, para lograrlo se pintan nubes muy iluminadas que parecen romper la superficie y en éstas se encuentran seres divinos.

B. Tránsito de un santo

En la pintura novohispana la muerte de algunos santos se representó como un “tránsito”, es decir, como un paso de la vida terrenal a lo celestial, una muerte sin dolor o agonía.

C. Crucifixión

Es uno de los temas más interpretados en la historia del arte religioso cristiano, se trata del momento en que Jesucristo fue clavado a una cruz de madera como parte de una pena de muerte.

Sabías que...

José Agustín Arrieta es considerado como uno de los pintores mexicanos más fascinantes del siglo XIX. Originario de Santa Ana Chiautempan en Tlaxcala, su familia se trasladó hacia 1807 a la ciudad de Puebla donde se formó como pintor.

Este tríptico pertenece al Templo de San Juan de Dios de la ciudad de Puebla, edificio que antiguamente fue parte de un hospital.

La obra es especialmente importante porque en uno de los lienzos aparece la firma del pintor, así como la fecha de creación “Arrieta los pintó y donó a este hospital: año de 1852”.

2. Retrato

Arrieta realizó retratos sobre todo en su primera etapa como pintor, convirtiéndose en uno de los más afamados retratistas y pintando a las personas más notables de la ciudad de Puebla.

- Continúa tu recorrido hasta encontrar el retrato de Antonia Ferrer de Freitas.
- Mira cada detalle que Arrieta pintó en esta obra, observa muy bien la postura del personaje y su vestimenta. Responde las preguntas.

¿Cómo es la vestimenta de Antonia?

4.

¿Qué podría significar que esté colocando una de sus manos en el pecho?

Más de 150 años han pasado desde que Arrieta pintó este retrato.

¿Cómo representarías, en una obra artística, el amor entre una pareja?

Sabías que...

En este retrato, Arrieta cumple con los modelos artísticos europeos enseñados por las academias de arte para representar la distinción social de las personas retratadas. Podemos ver cómo coloca al personaje en un cuidado espacio burgués, lo apreciamos tanto con la silla como con la posición de Antonia; además, el pintor representó de forma minuciosa su vestido y joyas, denotando el buen gusto y el seguimiento de la moda.

Se distingue el medallón con el retrato de su esposo, Antonia acerca la mano al medallón y la coloca cerca del corazón, si ponemos atención veremos que ese mismo gesto lo realiza su esposo, simbolizando, de esta manera, el amor conyugal.

3. Los modelos artísticos de la Academia de Bellas Artes de Puebla

Desde muy temprana edad —entre los 10 y 11 años—, José Agustín Arrieta comenzó sus estudios de dibujo, más adelante, se convirtió en alumno de la Academia de Bellas Artes de Puebla; ahí conoció el trabajo de artistas europeos y sus tratados sobre arte.

- En la siguiente sala encontrarás un video con dibujos del artista francés Charles Le Brun, estos dibujos le sirvieron como modelos a Arrieta para crear a muchos de los personajes de sus escenas costumbristas.
- Obsérvalos y pon atención en las expresiones y gestos de los personajes. Contesta la pregunta.

¿Qué emociones o sentimientos expresan estos personajes?

Sabías que...

Charles Le Brun, uno de los artistas más influyentes en Francia en el siglo XVII, realizó un tratado sobre la anatomía humana en el que registró con exactitud las expresiones faciales que se generan ante diferentes estímulos emocionales; según menciona el artista,

estos gestos también dependen del carácter y condición de cada persona, por lo que un mismo hecho puede provocar distintas reacciones. Algunos de estos dibujos están representando el éxtasis, el desprecio, el horror y el miedo.

4. Personajes de la ciudad de Puebla

La ciudad de Puebla fue el escenario de la obra de Arrieta y entre sus habitantes encontró a los principales protagonistas de sus pinturas.

- En esta misma sala del video, ubica un cuaderno con un dibujo en el que estén representados una mujer mayor, un grupo de niños y un perro. Mira muy bien el dibujo y memoriza a los personajes.
- Cuando estés listo, pasa a la siguiente sala y busca a uno de los personajes entre estas pinturas. ¿En cuál de estas obras aparece? Encierra tu respuesta en un círculo.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sabías que...

En tres de estas pinturas aparece representada una mujer mayor que se distingue por tener la cabeza cubierta con un rebozo, esta mujer fue conocida como doña Cipriana y su imagen fue tomada como modelo por Arrieta. Ella vivió en la ciudad de Puebla en el siglo XIX y fue un personaje muy conocido que solía deambular por las calles, esto lo sabemos gracias al

cuaderno del pintor poblano Francisco Morales Van den Eynden, quien fuera contemporáneo de Arrieta.

En las tres obras de José Agustín Arrieta ella tiene un papel de celestina, un personaje femenino que concierne una relación amorosa entre dos personas o una mujer mediadora en una relación amorosa.

5. Escenas costumbristas

En la pintura costumbrista se presta atención al retrato de las costumbres típicas de un país o región. En el caso de la pintura de Arrieta las escenas que representa son de la vida cotidiana de la ciudad de Puebla en el siglo XIX, mostrando distintos personajes tanto en espacios públicos como privados.

Encuentra en la sala estas dos pinturas, obsérvalas y pon atención en los siguientes puntos:

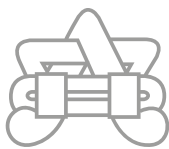
- Las actividades que se están realizando.
- Las diferencias entre la vestimenta de las personas.
- El tipo de espacio en el que se desarrollan las escenas.

12.

13.

Descubre datos relevantes sobre estas escenas costumbristas a partir de tres detalles que aparecen en las obras. Con una línea relaciona el texto con el detalle pictórico.

En *Escena popular de mercado (dama)* pintada en 1840, aparecen la fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo de Puebla, una de las torres de la Catedral y el Palacio del Arzobispado.

En ambas pinturas se representaron mercados que existieron entre 1840 y 1850 en las calles de Puebla, uno de estos se colocaba por unos días a la semana al lado de la Catedral.

Los animales en las escenas costumbristas de Arrieta tienen un papel simbólico. Los perros de distinto color peleando nos hablan de la batalla entre clases sociales, y el poodle con su corte de pelo muy cuidado simboliza la distinción de clases.

Sabías que...

Las escenas costumbristas de Arrieta provienen de su conocimiento sobre los modelos de la pintura neerlandesa (Países Bajos) del siglo XVII y de la pintura de castas novohispana del siglo XVIII, puesto que en éstas las escenas de mercado fueron recurrentes.

Por otra parte, en la obra *Escena popular de mercado (dama)* aparece retratado junto a su esposa y su perro, el empresario alemán Joseph

Lang, un coleccionista de arte que encargó a Arrieta varias pinturas. Lang llevó a Alemania algunos de estos cuadros, que incluyen precisamente éste; sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron. Afortunadamente alrededor de 1970 fueron recuperados y traídos de vuelta a México.

6. La mayor aportación de Arrieta a la pintura

Otro de los géneros que este pintor trabajó fue el de la naturaleza muerta, en el que incorporó un conjunto de obras conocidas como “mesas revueltas”, “cuadros de tocador” o “cristales”, convirtiéndose en su mayor y más original aportación en esta clase de pinturas.

- Sigue tu recorrido en la siguiente sala y encuentra la pintura *Cristales*.
- Mírala por unos segundos, pon atención en los objetos que están representados en cada uno de los planos de profundidad de la pintura, comienza

con los elementos que parezcan estar más cercanos a ti, hasta llegar a ese espacio que se observa al fondo de la obra.

- Ahora, imagina por un momento que estás viviendo en el siglo XIX y deseas encargarle al pintor José Agustín Arrieta este cuadro, debes escribirle una carta solicitándolo. ¿Qué le escribirías? y ¿cómo le describirías lo que quieres que pinte?

14.

Sabías que...

En esta obra vemos cómo el pintor colocó sobre una superficie de mármol un capelo al centro, este elemento se utiliza para cubrir objetos de lujo, en este caso envuelve un florero de cristal verde con un colorido ramo de flores en torno al cual se distribuyen distintas piezas de vidrio y cristal. Cada una de ellas se refleja en el espejo

pintado, así como también sucede con los muros decorados de la habitación.

En estos lienzos Arrieta revela su maestría técnica en el manejo de las luces y las transparencias generando en el espectador un juego de confusión entre la realidad y la apariencia.

7. Naturaleza muerta o alacenas

Las obras que pintó Arrieta del género de la naturaleza muerta fueron conocidas en Puebla como “alacenas”, a través de ellas podemos conocer la rica gastronomía de Puebla y los utensilios que se ocupaban en las cocinas y comedores poblanos.

- Continúa tu visita por esta sala hasta encontrar la siguiente pintura.
- Toma un momento para mirar atentamente esta obra y reconocer los elementos que la componen. Escribe tres cosas por cada tipo de elemento que aparezca en la pintura.

15.

Elementos naturales

Alimentos y bebidas

Enseres domésticos

-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Sabías que...

Las pinturas más reconocidas de Arrieta son las alacenas o como también se les ha llamado, bodegones.

De la misma forma en que realizó la composición en la pintura *Cristales*, en esta obra el pintor colocó un elemento en el centro de mayor tamaño que el resto

y a partir de éste pintó a su alrededor los alimentos, las bebidas como pulque o chocolate y los animales tanto vivos como muertos. Igualmente, incluyó enseres de diversos materiales como una taza de porcelana inglesa o francesa, un florero de cristal, una canasta de palma, un jarro de barro vidriado y una jarra de plata.

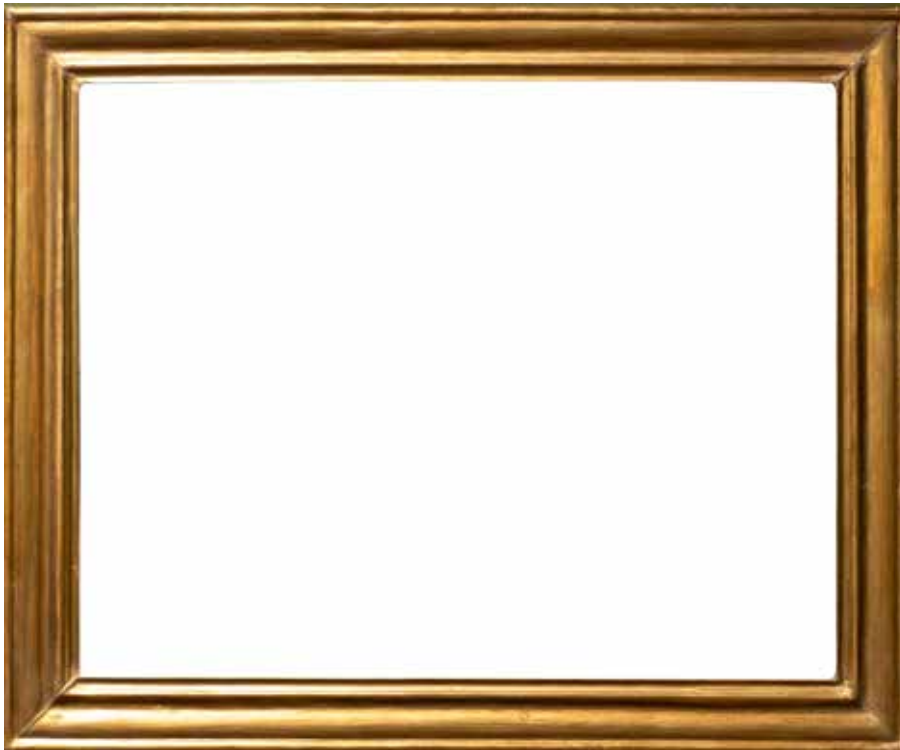

8. Una pintura de alacena para tu comedor

En el siglo XIX, la cultura culinaria fue muy importante entre las personas de clase social alta, es por eso que las alacenas pintadas por Arrieta tuvieron una gran demanda. Las personas al exhibirlas en sus comedores demostraban la abundancia alimentaria y material que poseían.

- Recorre la sala y conoce las distintas alacenas que Arrieta pintó.

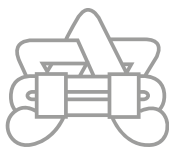
- Fíjate bien en la gran variedad de alimentos, utensilios, objetos y animales representados en las obras. ¿Qué elementos nuevos encontraste?
- Tomando en cuenta los elementos que más te hayan gustado y sumando algunos actuales, realiza un dibujo de tu alacena contemporánea.

Sabías que...

En sus alacenas, Arrieta mostró una fusión de alimentos, bebidas y utensilios de origen europeo, asiático, mexicano y poblano que caracterizaron a la gastronomía poblana del siglo XIX. Además, se buscaba que este tipo de pinturas despertaran los sentidos de la vista y el gusto de las personas a través de la representación meticulosa de las texturas.

En la actualidad, al observar estas obras podemos conocer las costumbres de esa época en cuanto a la correcta presentación tanto de los alimentos como de los servicios de mesa.

¡Felicidades, has completado tu recorrido!
Esperamos que lo hayas disfrutado.

No olvides seguir nuestras Redes sociales y mantenerte al tanto de todas las actividades que el Museo Amparo tiene para ti.

f MuseoAmparo.Puebla
Instagram museoamparo
TikTok @museoamparo
YouTube museoamparo
Twitter MuseoAmparo

Listado de imágenes

1. Portada. José Agustín Arrieta. *Escena popular de mercado (dama)*, ca. 1840. Óleo sobre tela (Detalle). Colección Banco Nacional de México.
2. Bernardo Olivares Iriarte. *Álbum artístico, tomo III*, 1874. Libro manuscrito con ilustraciones. Museos Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, Biblioteca Palafoxiana.
3. José Agustín Arrieta. *La agonía de San Juan de Dios, Crucifixión y Muerte de San José*, 1852. Óleo sobre tela. Bienes Culturales propiedad de la Nación Mexicana, Secretaría de Cultura, Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Acervo Templo de San Juan de Dios, Puebla, Puebla.
4. José Agustín Arrieta. *Antonia Ferrer de Freitas*, siglo XIX. Óleo sobre tela. Colección Fomento Cultural Banamex.
5. Johann Caspar Lavater (1741-1801). *L'art de connaître les hommes par la physionomie, Paris Depelafof, libraire-editeur, rue Git-le-Coeur, 4*, 1835. Biblioteca Histórica "José Ma. Lafragua". Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
6. Francisco de Paula de los Reyes Morales Van den Eynden (1811-1884). *Esquicios, tomo II*, 1863. Cuaderno. Colección Viriathus Antigüedades.
7. José Agustín Arrieta. *Interior de una pulquería*, ca. 1850. Óleo sobre tela. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, INAH.
8. José Agustín Arrieta. *Cocina poblana*, 1865. Óleo sobre tela. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, INAH.
9. José Agustín Arrieta. *Vendedora de frutas y vieja*, ca. 1865. Óleo sobre tela. Colección privada.
10. José Agustín Arrieta. *El requiebro*, ca. 1860. Óleo sobre tela. Colección Pérez Simón, México.
11. José Agustín Arrieta. *Sin título (Cocina con joven y anciana)*, ca. 1865. Óleo sobre tela. Colección Museo Kaluz.
12. José Agustín Arrieta. *Escena de mercado (La sorpresa)*, 1850. Óleo sobre tela. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, INAH.
13. José Agustín Arrieta. *Escena popular de mercado (dama)*, ca. 1840. Óleo sobre tela. Colección Banco Nacional de México.
14. José Agustín Arrieta. *Cristales (Florero verde de cristal prensado en capelo)*, siglo XIX. Óleo sobre tela. Colección Banco Nacional de México.
15. José Agustín Arrieta. *Alacena (Vinagrera, aceitunas, frutero, licorera y gato)*, siglo XIX. Óleo sobre tela. Colección privada.