

ROJO MEXICANO

La grana cochinilla en el arte

MUSEOS Y GALERÍAS

Primera edición, 2017

Producción
Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Bellas Artes

Miguel Fernández Félix / Coordinación general
Georges Roque / Concepto curatorial
Evelyn Useda Miranda, María Helena Rangel Guerrero,
Mariana Casanova Zamudio, Lizbeth Sánchez Ayala / Concepto y Edición
Karen Janeth Delgado Rodríguez / Asistente editorial
Axel Retif / Corrección
Tanya Huntington, David Medina Portillo / Traducción pp. 120-133, 198-287
José Luis Lugo / Diseño
A. Andrés Monroy / Preprensa

D.R. © 2017

Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte
Instituto Nacional de Bellas Artes / Museo del Palacio de Bellas Artes
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, colonia Chapultepec Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad
del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura.

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y
el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización
por escrito de la Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Bellas Artes

ISBN INBA: 978-607-605-491-8

Impreso y hecho en México

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

ROJO MEXICANO

La grana cochinilla en el arte

El Museo del Palacio de Bellas Artes agradece
y dedica este libro a Stéphanie Robert Le Fur y
Jaime Moreno Villarreal

Índice

- 9 Preliminares**
- 18 Introducción**
Georges Roque
- 62 La cochinilla en la pintura de códices prehispánicos y coloniales**
Davide Domenici, Chiara Grazia, David Buti, Aldo Romani, Costanza Miliani, Antonio Sgamellotti
- 74 La grana en Huejotzingo. Lugar del pequeño huejote**
Baltazar Brito Guadarrama
- 92 La memoria de la grana**
Antonio Saborit
- 102 La grana cochinilla mexicana y los colores de la temprana globalización comercial, siglos XVI-XVIII**
Carlos Marichal
- 120 La producción y el comercio del tinte de la grana cochinilla en Oaxaca, México, de 1750 a 1821**
Jeremy Baskes
- 134 El carmín de Indias**
Rocío Bruquetas Galán
- 158 Paños labrados de carmín en la pintura novohispana**
Elsa Arroyo Lemus, Manuel Espinosa Pesqueira, Witold Nowik
- 178 Textiles evocados. Estofar con el rojo novohispano**
Patricia Díaz Cayeros, Pablo F. Amador Marrero
- 198 El poder del rojo: los significados del rojo en Europa**
Amy Butler Greenfield
- 212 La cochinilla en los textiles y la pintura en la modernidad temprana europea**
Barbara Anderson

- 226** **La cochinilla de la Nueva España en Holanda, en los textos y en la práctica. Naturalezas muertas**
Erna Hermens
- 242** **Pigmentos de cochinilla en la pintura del siglo XIX**
Jo Kirby
- 260** ***Carmín es el rojo del vino. La cochinilla en la pintura de Vincent van Gogh***
Ella Hendriks, Muriel Geldof, Maarten van Bommel, Kathrin Pilz
- 288** **La grana cochinilla y la utopía del rojo en la estampa japonesa**
Amaury A. García Rodríguez
- 304** **No todo rojo es grana. El carmín y la fucsina en los tejidos mexicanos**
Alejandro de Ávila B.
- 316** **Arte popular y grana cochinilla. Acervo de Arte Indígena de la CDI**
Octavio Murillo Álvarez de la Cadena
- 330** ***Veinte micras de laca roja de cochinilla. Las Islas Canarias y su protagonismo en la biografía del rojo americano***
Pablo F. Amador Marrero
- 350** **Estudio de colorantes y pigmentos laca de cochinilla en colecciones mexicanas**
Miguel A. Maynez, Elsa Arroyo, Edgar Casanova, Tatiana Falcón, José Luis Ruvalcaba
- 377** **Lista catalográfica / lista de figuras / créditos y agradecimientos**

PRIMERA APARICION

SEGUNDA APARICION

TERCERA APARICION

QUARTA APARICION

El rojo de la cochinilla mexicana es el rojo de mayor importancia y calidad en la historia de los pigmentos, producido por un insecto cuyas hembras contienen el ácido carmínico, presente en la paleta de grandes artistas europeos y mexicanos, así como en los códices y documentos conservados que cuentan nuestro tránsito al mestizaje, parte de la milenaria raíz que nos une con los pueblos originarios de México.

Con la muestra *Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte*, la Secretaría de Cultura y el Museo del Palacio de Bellas Artes reafirman su compromiso de estudiar y difundir nuestra vasta cultura y las aportaciones de México al arte universal. En esta ocasión se ofrece un recorrido por el universo del color y la fascinante historia de los pigmentos.

La exposición *Rojo Mexicano. La grana cochinilla en el arte* y el presente catálogo reúnen obras de grandes artistas de la historia como Velázquez, Zurbarán, Tintoretto, Van Dyck, Tiziano, Rubens, Delacroix, Renoir, Cézanne, Van Gogh y Gauguin, entre muchos otros. Incluye también un Lienzo de Damasco, una escultura novohispana y algunas estampas japonesas que son muestra de la gran difusión y el enorme valor que se dio al rojo obtenido de la cochinilla alrededor del mundo.

Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte es el resultado del trabajo de la Secretaría de Cultura con instituciones culturales de México y del mundo, así como del acuerdo y la alianza entre el Museo del Palacio de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Museo Nacional del Prado de España, la National Gallery de Inglaterra, el Rijksmuseum de los Países Bajos, el Metropolitan Museum of Art de Estados Unidos y el Centro de Restauración e Investigación de Francia.

La coordinación entre estas instituciones y las investigaciones en torno al insecto del carmín hacen posible esta muestra, la cual reconoce la aportación que Mesoamérica hizo de un color esencial que a lo largo de los siglos ha pintado de rojo las más importantes obras plásticas, además de textiles cuyo símbolo forma parte del imaginario internacional.

La Secretaría de Cultura se complace en presentar el catálogo *Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte*, memoria de la exposición del Museo del Palacio de Bellas Artes y cuyos contenidos son de enorme importancia para comprender que el rojo del mundo es, en buena medida, un rojo mexicano, milenario, intenso, vivo, que está presente en el arte universal, en el trabajo de los artesanos de múltiples culturas. El color rojo, que pinta el arte y que permanece en el tiempo.

María Cristina García Cepeda
Secretaria de Cultura

Cristóbal de Villalpando (México, ca. 1649-1714)
Virgen de Guadalupe [detalle], segunda mitad del siglo XVII
Cat. 54

Páginas anteriores:
Rafael Doniz (México, n. 1948)
Sin título, de la serie *La grana cochinilla*, 2015
Cat. 20

Entre las numerosas aportaciones del México prehispánico al mundo, la grana cochinilla representó un tesoro de inmenso valor económico y cultural, por sus propiedades únicas como pigmento.

Este pequeño insecto, parásito del nopal, que era profundamente apreciado en el México antiguo y en Mesoamérica para teñir de rojo carmín el cuerpo, textiles, códices, muros, cerámica y alimentos, se convirtió a partir del siglo XVI en el producto más comercializado y más rentable para la Corona española, después de la plata. La preeminencia de la grana mexicana se sostuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX y se extendió por toda Europa, e incluso alcanzó las lejanas regiones de Asia.

Con el objetivo de abundar acerca de su impacto en la plástica, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes presentan *Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte*. Esta exposición y el catálogo que la complementa aportan valiosa información sobre el uso de este pigmento en la paleta de los pintores más destacados, como Tiziano, Tintoretto, Velázquez, Murillo, Delacroix y Van Gogh; de los pintores novohispanos como Luis Juárez y Cristóbal de Villalpando; así como sobre su uso en la estampa japonesa y numerosos textiles, muebles, libros, bateas, que a lo largo de la historia fueron decorados con distintos tonos rojos, producto de la grana cochinilla mexicana.

En los años recientes, el desarrollo tecnológico aplicado a la investigación del patrimonio artístico ha permitido a los estudiosos avanzar en la comprensión del manejo del color en la expresión de los grandes pinceles del arte universal, así como fundamentar científicamente sus hallazgos. *Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte* da continuidad al coloquio internacional homónimo, convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura de Morelos en 2014, el cual reunió a especialistas de Estados Unidos, España, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, Argentina y México.

Esta iniciativa resulta de indudable interés multidisciplinario. Además de estimular la apreciación estética de la obra de grandes artistas, *Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte* permitirá al público contextualizar la enorme relevancia material, histórica y cultural de la grana cochinilla mexicana.

Lidia Camacho Camacho

Directora general
Instituto Nacional de Bellas Artes

Hablar de la cochinilla americana es explorar la historia mediante uno de sus testigos, un testigo que sigue desde las profundidades de Mesoamérica hablándonos del tránsito de la naturaleza a la cultura. Bastó con que los hombres comenzaran a vestirse para poner en marcha el proceso de simbolización y significación con respecto a la ropa, produciendo, desde una etapa muy temprana de la humanidad, la tinción. Y si hay un color que sea el preferido, ese es el rojo. Destinar una exposición al rojo tiene un gran valor en este sentido, y dedicarle una muestra como ésta a la grana cochinilla es una manera de mostrar (tanto a nosotros como al mundo entero) que ese color habla de nuestra historia. Es la pincelada que traza una marca en el planeta enseñándonos el camino del mundo indígena mesoamericano hacia el mestizaje, y que, ahora, nos sitúa en un presente moderno y globalizado al que hemos aportado —y seguimos aportando— recursos y cultura.

Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte es un recorrido por las paletas que incluyeron el rojo de ácido carmínico, un colorante que desplazó por su alta calidad a los utilizados en el viejo continente antes de la colonización de América. Estas paletas pertenecen a los más importantes artistas plásticos; encontraremos en la muestra obras de Tintoretto, Van Gogh, Cézanne, Delacroix, etc. La muestra incluye también ejemplos de estampas orientales dando a conocer así el alcance mundial del uso de este Rojo mexicano transportado desde Acapulco hasta las Filipinas, donde se compraba para su uso en Japón.

Es importante señalar que en los últimos años ha habido un creciente interés por analizar los pigmentos utilizados en obras plásticas pertenecientes a colecciones de los más importantes museos del mundo. La tecnología ha logrado este análisis mediante estudios no invasivos que consiguen hallar el pasado de las obras de maneras profundas y novedosas.

Merecen una mención especial en el desarrollo de la exposición Stéphanie Robert Le Fur y Jaime Moreno Villarreal, quienes se interesaron en el tema de la cochinilla y plantearon la posibilidad de organizar una muestra en torno al insecto y su papel en la plástica internacional.

A partir de entonces el proyecto creció incluyendo a personas e instituciones que han sido clave en su realización. Tanto en la muestra como en el catálogo hemos contado con la generosidad y el interés de la Fundación Mary Street Jenkins, que ha hecho un gran aporte, como siempre, con miras al desarrollo cultural de México, en la búsqueda que ha caracterizado siempre a esta organización y que la mantiene, desde hace años, en un lugar muy especial para el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Rojo mexicano es un recorrido por el arte pero también por la historia del desarrollo y de las relaciones comerciales de nuestro país, es por eso que esta muestra ha contado con la participación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), instituciones interesadas, principalmente, en el crecimiento económico de México. Tanto la SAGARPA como Bancomext han visto en la grana cochinilla una muestra de la riqueza que hemos aportado al mundo y que, en este sentido, forma parte de la historia económica y social del país.

Nuestra gratitud y reconocimiento a todos aquellos que han hecho posible esta exposición dedicada a un color y a un símbolo; dedicada también a un insecto, un pigmento y un conjunto de obras que nos revelan noticias nuevas y viejas de un rojo nuestro y milenario, el *nocheztli* de Mesoamérica, patrimonio del mundo entero y aporte de México al mundo.

Miguel Fernández Félix

Director

Museo del Palacio de Bellas Artes

La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) se ha propuesto tener un impacto positivo en la vida cotidiana de los mexicanos. Este propósito ha cumplido ya sesenta años de actividad continua. El día de hoy FMSJ continúa con su labor altruista que ve en la educación, el deporte, la cultura y la salud sus principales objetivos. Se trata de un legado de su fundador, William Oscar Jenkins, que busca el bienestar de la población de nuestro país, entendiendo que es en el terreno del conocimiento, el saber universal, el aprecio de las grandes obras y el cuidado de uno mismo como se construye un futuro cada vez mejor, más próspero y humano, a mediano y largo plazo.

La Fundación reitera el apoyo a aquellas instituciones cuya misión esta igualmente enfocada, no solo en el impulso de la investigación del arte en México, sino en la difusión del patrimonio cultural que permite fortalecer el desarrollo humano en la comunidad de nuestro país.

Desde el inicio de la presente administración, FMSJ ha patrocinado las publicaciones del Museo del Palacio de Bellas Artes, consciente de que se trata de uno de los museos más importantes del país, un lugar de visita obligada para los mexicanos, además de un patrimonio nacional invaluable. Las muestras llevadas a cabo aquí son una puerta abierta hacia el arte universal, además de un espacio que conforma, con sus murales e historia, una muestra fundamental del México moderno. En esta ocasión FMSJ se suma también al apoyo para la realización de la exposición *Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte*, proyecto que recupera la tradición del uso de un insecto que fue parte fundamental de la historia no sólo económica, sino cultural en todo el mundo.

Las publicaciones del Museo del Palacio de Bellas Artes son a su vez un reflejo del trabajo cultural realizado en las salas, memoria de las exposiciones al mismo tiempo que documentos informativos, teóricos y de divulgación, cuya relevancia merece nuestra atención y apoyo. El interés de aportar al Museo del Palacio de Bellas Artes amplía la participación de la Fundación en proyectos de largo alcance que constituyen un elemento de desarrollo cultural del país, en el proceso de construcción, siempre vivo, de un bienestar perdurable y profundo.

Fundación Mary Street Jenkins