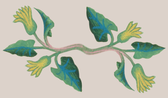
LA FLOR EN LA CULTURA MEXICANA



En esta forma expositiva en la que los objetos dialogan de forma transversal en torno a una temática, *La flor en el arte mexicano* presenta cinco espacios dedicados a la flor como símbolo esencial de la representación. De esta manera, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia contribuyen a difundir el conocimiento de nuestra herencia cultural, en la que las flores simbólicas nos remiten a nuestras raíces ancestrales y nos llevan por un recorrido en el que los objetos creados a través de los siglos dan cuenta de su belleza y expresan un lenguaje ritual y festivo que es parte inseparable de nuestra idiosincrasia.

FLOWERS IN MEXICAN CULTURE

In this thematic exhibition of recent conception, objects expressing the topic *Flowers in Mexican Culture*, engage in a dialogue from multiple perspectives. The exhibit's five units reveal flowers as essential symbols in representation. This way, the Secretaría de Cultura and the Instituto Nacional de Antropología e Historia contribute to spread knowledge of Mexico's rich cultural heritage through symbolic flowers, that refer us to the nation's ancestral roots and take us on a journey in which works created through the centuries attest to the beauty of flowers and express a ritual and celebratory language that is an inseparable part of our unique identity.

LA FLOR

METÁFORA DE LO PRECIOSO

Para los pueblos mesoamericanos la flor era parte primordial de la existencia. Junto con la pluma de quetzal y la cuenta de jade, estaba considerada uno de los elementos sinónimo de lo "precioso". Como tal, la flor simbólica daba nombre a dioses, hombres y lugares; formaba parte esencial del calendario ritual y de los ritos sagrados de invocación, fertilidad y sacrificio; era un distintivo en la jerarquía social y un componente muy apreciado en las artes medicinales y ornamentales. El arte prehispánico guarda su forma, color y significado en códices, pinturas murales, relieves en piedra, esculturas y objetos cerámicos, mientras que su mención en la poesía y el canto evoca su carácter sublime.

FLOWERS, METAPHORS OF PRECIOUSNESS

For Mesoamerican cultures flowers were an essential part of their existence. Together with quetzal feathers and jade beads they were considered as "precious." As such, symbolic flowers gave their names to deities, men, and places; formed an essential part of the ritual calendar and sacred rites of invocation, fertility, and sacrifice; were emblems in the social hierarchy, and also highly prized components of the medicinal and ornamental arts. Pre-Hispanic art preserved their shape, color, and meaning in codices, murals, stone reliefs, free-standing sculptures, and ceramic pieces, while references to them in poetry and song evoked their sublime nature.

LA FLOR

DESCRIPCIÓN DE LO DESCONOCIDO

La riqueza vegetal de México incluye cerca de treinta mil especies de diversos ecosistemas: plantas acuáticas, de la montaña, de las praderas, de selva baja, de bosque tropical. Las antiguas culturas de México conocieron gran número de ellas y tuvieron gran aprecio por sus flores, a las que dieron un uso medicinal, alimenticio y ornamental. A partir de 1521, con la llegada de los españoles, el profundo conocimiento indígena de la flora y la herbolaria mexicanas, fue objeto de un amplio registro botánico que se conserva en antiguos tratados, entre los que destacan los códices de la Cruz-Badiano y Florentino, primeros escritos que describen las cualidades de las plantas utilizadas por los mexicas.

FLOWERS, DESCRIPTION OF THE UNKNOWN

Mexico's plant richness includes near to thirty thousand species from diverse ecosystems: aquatic, mountain, grassland, low jungle, and tropical forest plants, that ancient Mexican cultures deeply studied and whose flowers admired not only for their beauty but for their medicinal, alimentary, and ornamental properties. Since 1521, the Spaniards in the New World acquired the profound knowledge of the indigenous herbalists and analyzed numerous native species. This task resulted in an extensive botanical record preserved in treatises, among which stand out the Florentine Codex and the Badianus Manuscript, the earliest documents describing the medicinal properties of plants used by the Mexicas.

LA FLOR
ALEGORÍA DE LO DIVINO

Durante el Virreinato la flor simbólica combinó elementos del imaginario indígena con las formas y conceptos europeos inculcados por los misioneros católicos. El lirio o azucena, la rosa blanca de la pureza, la rosa roja del amor, el clavel rojo y el lirio morado fueron las flores más representadas en obras diversas como catecismos de figuras, relieves, esculturas y obras pictóricas, en donde la flor aparece como atributo de las imágenes religiosas para expresar ideales de moralidad cristiana como sacrificio, vida, belleza, virtud, pureza de alma y castidad. De esta forma, la flor cumplía con la función de instruir y de embellecer los espacios de encuentro de personajes terrenales con seres divinos.

FLOWERS, ALLEGORIES OF THE DIVINE

During the viceregal period, flowers in art were represented with elements from the indigenous imaginary merged with European forms and concepts inculcated by the Catholic missionaries. To this period belong catechisms of figures, reliefs, sculptures, and paintings showing flowers as attributes of religious images to express sacrifice, life, beauty, virtue, purity of the soul, and chastity. The most depicted flowers were white lilies and white roses for purity, red roses for love, red carnations and purple irises. Thus, flowers transcended as symbolic elements expressing the ideals of Christian morality and embellishing the space where earthly and divine beings appear.

LA FLOR SÍMBOLO DE LO BELLO

Las flores tienen vida propia, respiran, crecen, sienten, mueren y son la parte más hermosa de una planta. Ante ellas, el ser humano ha expresado desde siempre su admiración y la ha hecho parte de sus sentimientos. En el siglo XIX el lenguaje de las flores alcanzó su esplendor cuando el Romanticismo eligió lo femenino como fuente de inspiración y a la flor como expresión de lo intangible. Así, la flor en plenitud se volvió sinónimo de vida, primavera, inocencia y pureza; la flor lánguida de madurez; y la flor marchita de decadencia y de muerte. La transición entre los siglos XIX y XX dio paso al Modernismo para el que las flores fueron asimismo metáfora de belleza y esencia de la representación.

FLOWERS, SYMBOLS OF BEAUTY

Flowers have a life of their own. They breathe, grow, feel, die, and are the most beautiful part of the plant. Before their beauty, men has always expressed his admiration and tied them to his feelings. In the nineteenth century, the language of flowers culminated in Romanticism's emphasis on emotion over reason, to place femininity at the core of inspiration. This way, flowers in full bloom were synonymous with life, spring, innocence and purity, whereas wilted flowers conveyed maturity and withered blossoms, decadence and death. The transition between the nineteenth and twentieth centuries gave way to Modernism, in which flowers also were a metaphor of beauty and essence of the representation.

LA FLOR
SÍNTESIS DE LO DIVERSO

En el arte popular la flor simbólica es parte de la expresión ritual y festiva de los pueblos que le dan vida, de sus costumbres, su percepción del mundo y la riqueza de su entorno. Los conceptos asociados a ella son reflejo de la diversidad étnica, cultural y ecológica de México y esencia de nuestra historia. Esta riqueza, aunada a la originalidad y destreza de sus creadores, confiere a innumerables objetos artesanales la categoría de arte popular mexicano desde 1920, cuando José Vasconcelos, Roberto Montenegro, Gerardo Murillo, *Dr. Atl*, y Miguel Covarrubias, entre otros intelectuales y artistas conscientes de su importancia dentro de la cultura mexicana, le dieron gran impulso y difusión a nivel internacional.

FLOWERS, SYNTHESIS OF DIVERSITY

Symbolic flowers are an essential part of the ritual and festive expression of the communities who bring them to life, of their customs, their perception of the world, and the riches of their surroundings. The concepts associated with flower´s are the reflection of Mexico´s ethnical, cultural, and ecological diversity. This richness, together with the originality and skills of local craftsmen, gives to numerous artisan objects the category of Mexican folk art since1920, when José Vasconcelos, Roberto Montenegro, Gerardo Murillo, *Dr. Atl*, and Miguel Covarrubias, among other scholars and artists aware of its importance in Mexican culture, strongly supported its production and promoted it throughout the world.

SECRETARÍA DE CULTURA

María Cristina García Cepeda
Secretaria

Jorge Gutiérrez Cepeda
Subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura

Saúl Juárez Vega
Subsecretario de Desarrollo Cultural

Miguel Ángel Pineda Baltazar
Director General de Comunicación Social

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Diego Prieto
Director General

José Enrique Ortiz Lanz
Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones

Antonio Saborit
Director del Museo Nacional de Antropología

EXPOSICIÓN

Sofía Martínez del Campo Lanz
Curadora

Eva Ayala Canseco
Directora de Exposiciones

Juan Manuel Garibay
Director de Museos

Mónica Martí Cotarelo
Directora Técnica

Miguel Ángel Trinidad
Subdirector de Exposiciones

Itzia Villicaña Gerónimo
Coordinadora de proyecto

Rosana Calderón
Subdirectora de Museología

Rosa María Teresa Riveros
Corrección de estilo de cedulario

Dora Méndez
Frida Montes de Oca
Conservación

Rafael Ornelas
Desarrollo del Proyecto Museográfico

Julieta Rodríguez
Laura Nieto
Edna Reyes
Fernanda González
Diseño Gráfico

Alfredo Ríos Zamudio
Jesús Alvarez Romero
Coordinación de Montaje

Gliserio Castañeda
Fotografía

Eduardo Bautista | Luis Enrique Flores | Emilio Granados | Abel Jiménez | Martín Juárez | Miguel Mejía | Pedro Meza | Erivan Pedraza | Eliseo Pedroza | Emmanuel Sánchez | José Mejía
Equipo de Montaje

MUSEOS PARTICIPANTES

Museo Nacional de Antropología | Museo Nacional del Virreinato | Museo Nacional de Historia | Museo del Templo Mayor | Biblioteca Nacional de Antropología e Historia | Museo Regional de Querétaro | Museo Regional de Antropología de Yucatán Palacio Cantón | Museo Regional de Aguascalientes | Museo Regional de Chiapas | Museo de los Altos de Chiapas | Museo Regional de Guanajuato – Alhóndiga de Granaditas | Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro | Museo de las Culturas de Oaxaca | Museo Regional de Guadalajara | Museo de Sitio de Monte Albán | Museo de Guadalupe Zacatecas | Zona Arqueológica Castillo de Teayo | Zona Arqueológica de Filobobos | Zona Arqueológica de Teotihuacán | Museo del Carmen | Centro INAH Morelos | Museo Cuauhnáhuac | Museo Maya de Cancún | Museo de San Roque | Centro INAH Campeche | Museo Fuerte de San Miguel | Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica | Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa | Museo Textil de Oaxaca | Herbario Nacional de México | Museo de Arte de Querétaro | Museo Olga Costa y José Chávez Morado | Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena | Museo de Arte Popular | Museo Francisco Cossío | Museo Amparo | Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim | Museo Nacional de Arte | Sala de Arte Público Siqueiros | Museo de Bellas Artes de Toluca | Museo Reyes Meza | Colección Millet | Ángela Gurría | Betsabeé Romero | Coleccionistas Particulares

MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA | CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA | INAH
MNA ANTROPOLOGÍA
SANTA ROSA