

LAS PINTURAS DE ALONSO DE VILLASANA EN EL SANTUARIO DE LOS REMEDIOS

POR

FEDERICO GÓMEZ DE OROZCO

“San Bernardo confiesa que la pintura mueve a los hombres a devoción, si es cosa sagrada, por no sé qué viveza que tiene, por lo que se parece a la naturaleza; obra que definiendo la pintura Laureto, dice que es una viva representación de la forma de la cosa, y así llamaron San Gregorio Damasceno y Beda a la pintura, libro de los ignorantes; que los misterios que no se les pueden enseñar por escrito, porque no los sabrán entender, se les enseñan por pintura que es su escritura”.¹

Razones todas estas que sin duda tuvo en cuenta el vicario del Santuario de los Remedios, al contemplar a las multitudes de indígenas y gente devota que iba en romería a venerar a la imagen de la Virgen de los Remedios, que, con la célebre de Guadalupe, compartió la universal devoción en la Nueva España durante todo el período colonial. De acuerdo con este pensamiento, el vicario decidió hacer de la iglesia un lugar digno de la imagen que atesoraba, dándole una decoración suntuosa, elegante y llamativa, a tono con la moda imperante en esa época.

1. CISNEROS, FR. LUIS DE.—*Historia de el Principio y origen . . . de la Santa Imagen de N. S. de los Remedios, extramuros de México*. México, 1621. Fol. 45 vta.

El año de 1595, era vicario de los Remedios, el doctor José López, hijo del médico doctor Pedro López, uno de los primeros facultativos venido de España a la Colonia y a cuya piedad y munificencia debía la ciudad de México, la fundación de la casa de niños desamparados y el hospital de San Lázaro para leprosos.

Es de suponer que quien tal padre tuvo, fuera persona dotada de entusiasmo por obras de cultura, y así fué como se propuso convertir la iglesia a su cuidado, de una ermita más o menos modesta, en un santuario que compitiera con los mejores de la Nueva España, poniendo de manera patente a la vista de todos, mediante la pintura y textos alusivos, el origen de la imagen de los Remedios y los milagros obrados por ella dentro y fuera del virreinato.

Fué, como es bien sabido por los que se interesan en estudiar el arte mexicano del siglo XVI, recurso favorito de la decoración religiosa, la pintura al fresco, que además de ser tan propia para difundir el culto sagrado, permitía dar a iglesias y conventos un aspecto de grandiosidad y elegancia, no superado por otros medios. Mas si en los muy importantes restos de aquella decoración que nos quedan diseminados en viejas construcciones, se puede apreciar que los modelos para las pinturas, en su mayoría, están tomados de ilustraciones bibliográficas, los empleados en la iglesia de los Remedios, por su índole histórica, fueron sin duda creaciones originales, ya que no es posible creer que existieran antecedentes gráficos de donde tomarlos.

La creación artística de la decoración se encomendó al pintor Alonso de Villasana y como no sabemos que exista obra suya que haya llegado a nosotros, carecemos de datos para juzgar su capacidad artística y su pericia técnica, pero es de suponer que fueron bastantes, dado el encomio con que le elogia el padre Cisneros al describir sus pinturas.

La decoración abarcó los muros laterales de la iglesia, partiendo de ambos lados del retablo mayor colocado al fondo, y la división de los asuntos se acomodó, dando la separación debida, en los espacios que limitaban las pilastras que sustentaban el techo de la iglesia, pero a juzgar por lo que dice la descripción, las pinturas se encontraban formando fajas superpuestas, tal vez limitadas por orlas o cenefas de estilo renacentista, como lo eran las pinturas mismas.

Dice mi amigo don Manuel Toussaint en su estudio *La Pintura en México durante el siglo XVI*, al referirse a estas pinturas: "La decoración consistió en pinturas al fresco y diez cuadros al óleo". Difiero de esta opinión; para mí, toda la pintura era al fresco; no obstante que el padre

Cisneros dice "... aunque los dos primeros lienzos no podré poner enteros (es decir, describirlos) porque para abrir una puerta a aquel lado, para que el día que se celebra fiesta de la Virgen salga la gente que es mucha, se quitaron las pinturas y aunque he querido averiguar lo que estaba allí no he podido, si bien me he aprovechado de los borradores de Alonso Villasana que fué el que lo pintó". Nótese que Cisneros puso diligencia en saber qué había pintado en donde se abrió la puerta; luego añade que buscó los borradores del autor de las pinturas. Conclusión lógica de que no eran cuadros que sólo se habían removido del lugar, sino pinturas sobre el muro que necesariamente tuvieron que destruir al abrir la puerta. De lo contrario, si existían aún los borradores, no es posible suponer que no existieran los cuadros originales que se habían colocado en algún otro sitio del santuario. Por lo expuesto se ve en lo que fundo mi objeción haciéndome cargo de que "lienzo", en el sentido que lo emplea Cisneros, es el espacio de pared decorado al fresco.

Las sucesivas reformas, ampliaciones y el tiempo, hicieron desaparecer la obra del pintor Villasana; pero queda una minuciosa descripción de ella. La descripción más prolija de cuantas relativas a decoración se escribieron en Nueva España.

Podemos mediante el texto del padre Cisneros, formarnos una idea de lo que fué aquel conjunto pintoresco y abigarrado de asuntos religiosos, históricos y paganos, que de manera tan clara reflejaban la idiosincracia renacentista, humanística, elocuente y presuntuosa.

Bajo el rubro de "Capítulo XII. De la pintura que tienen las paredes de la sancta Hermita", Cisneros hace una completa descripción que a continuación se inserta.

Sólo me he permitido quitar de ella el texto de los dísticos latinos, ya que en las inscripciones castellanas, que se incluyen íntegras, queda explicado el mismo sentido del texto de aquéllas.

* * *

"... Todas estas pinturas están en su casa en memoria de lo que ha hecho por sus devotos, todas las hizo el devoto capellán tan adornadas de versos, elogios, jeroglíficos, pinturas, que harían agravio a su ingenioso trabajo, y aun quedara manca la pintura de el adorno de esta Santa Casa sino lo pusiera, y así lo he de poner, aunque me cueste trabajo, que arguye todo en quien lo trabajó, ingenio, erudición y gran lección de letras sagradas. Yo sé que los curiosos me agradecerán el trabajo, y quien no lo entendiere pase adelante, que porque el libro sirva a todos no he puesto en todo él otra cosa de Latin, pero aquí no lo pude excusar, porque no hago en esta parte mas de referir lo que está allí pintado.

“En el lienzo de pared que corresponde al lado de la Epístola, que es el siniestro como entramos donde acaba el altar del Niño Jesús dormido, luego inmediatamente comienza la pintura que va repartida en cuadros asentados entre columnas, unas a un lado y otras a otro, y cada cual de estas columnas tiene dos medias, entre las columnas, que distinguen los cuadros, está un encasamiento que sirve de lo que después diré, cada cuadro tiene dentro la pintura de uno de los milagros que la Virgen ha hecho, por lo bajo de los cuadros, van unas como cenefas donde en sus tarjetas están pintados elogios y jeroglíficos en honra de los misterios de la Virgen, en el pedestal de cada columna de las dos, que contiene el arco está una octava que dice el milagro de aquel cuadro, encima del cuadro hay pinturas y letras correspondientes a un misterio y excelencia de la Virgen todo con grande ingenio.

“En el primer cuadro de la mano izquierda está pintado el milagro de cuando nuestra Señora apareció en la conquista el día que se recogieron los conquistadores a aquel lugar, rotos y desbaratados, con tan gran pérdida como fueron cuatrocientos y cincuenta españoles, cuatro mil indios amigos, que no siguieron los mexicanos el alcance porque la Virgen los cegaba con tierra, que les echaba en los ojos, con que les atajaba los pasos e intentos (no cuento este milagro aquí de propósito ni los demás porque de ellos he de hacer particular capítulo donde referiré por menudo todos los que la Virgen ha obrado en aquella su casa o por su medio) debajo de este cuadro en medio del pedestal está una tarja dedicada a la presentación de la Virgen con una letra que dice: *Sacrum divinae Virginis Praesentationi*. La letra española dice así:

Tan tierna viene al jardín,
 porque sin pagar tributo
 A de dar a Dios por fruto.

“Del otro lado de manera que coge en medio al elogio de la Presentación de la Virgen, está otra tarja con un jeroglífico, tiene un templo con un altar y sobre él puesto un fuego; el monte dice: *Recedant vetera*. Es de dos dísticos latinos.

Debajo de la columna de las dos que ciñen el cuadro, está una octava que declara el milagro que contiene el cuadro, dice así:

Aquí fue el peligroso trance, cuando
 El invencible ejército cristiano
 Iba el preciso punto dilatando
 Huyendo el furor barbaro e infano,
 Signió su amor inmenso no olvidando
 No trocarás las fuertes y la mano
 Dando a su caro pueblo la victoria
 Con un milagro digno de memoria.

“La columna que corresponde a esta y ciñe el cuadro tiene en el mismo lugar otra octava al mismo propósito que dice:

Y fue, que en ocasión era forzoso,
 volver los campos con su sangre rojos
 La Virgen por no ver hechos despojos
 Sus cristianos de el indio victorioso

De arena y polvo les cegó los ojos,
Ganando en tal jornada esta Señora
Pronombre insigne de Conquistadora.

“En lo alto de una columna de estas dos está pintada la Esperanza con esta letra: *Spes*, y encima de ella una escala pintada y la letra *Scala Coeli*, y junto un angel con una tarja en la mano y dentro esta letra: *Spes omnium finium terrae* (ps. 64).

“Sobre la otra columna correspondiente está asentada la Templanza con su nombre *Temperantia*, encima pintado un pozo, la letra *Puteus aquarum*, y luego un Angel que corresponde al del otro lado con una tarja que dice: *miscui vinum et posui mensam*.

“En medio del cuadro por la parte alta cogen estas dos figuras de virtudes una pintura de Judith, con la cabeza de Olofernes en la mano, y por el mote, que coge por la parte baja la pintura, esta letra: *per te ad nihilum redegit inimicos Judith*.

“En el encasamiento que está entre las columnas del primero y segundo cuadro, está una Sibila que coge de alto a bajo todo lo que dije la estatura de las columnas, bien dibujada en hábito de Sibila, al pie esta letra: *Sibila Tiburtina Virginem Dei Matrem . . . nunciabit*.

“Sobre la Sibila está una tarja en que está pintado el dios Vulcano sobre una salamandra en medio del fuego y debajo esta letra: *Lampades eius lampades ignis*.

“El segundo cuadro contiene en su pintura el milagro que la Virgen obró con don Juan el indio, su devoto, cuando halló a la Virgen que con su santa sinceridad la encerraba en la caja, cuando se le iba al puesto donde la había hallado, cómo le ponía de comer y de beber para que no se le fuese.

“En medio de este cuadro al pie de él, está un elogio a la Anunciación en una tarja que dice: *Sacrum salutiferae Virginis Anuntiationi*.

“A un lado de este elogio está pintado un jeroglífico, una flor, que llaman mirasol, vuelta hacia un sol. El mote es:

Sois flor de la maravilla
Virgen donde el fuerte amor
Al sol lo convierte en flor.

“Al otro lado está pintado otro jeroglífico, una doncella con un unicornio arrodillado a su regazo, dice el mote: *Gloria eius quasi unicornis*.

“Debajo de la primera columna que ciñe este cuadro está esta octava, que declara el intento de la pintura, y dice:

Es engaño pensar, que de su intento
vuelva atras en amaros solo un punto,
la que es de nuestro bien el fundamento,
aunque le impida el mundo todo junto,
que como tiene en Dios su nacimiento,
el amor de la Virgen y es trasunto
de el hombre Dios de amor puro y sincero
es al quebrar de bronce, es más que acero.

“Al pie de la otra columna, que corresponde a esta, y cierra el cuadro está al mismo intento y lo acaba de declarar esta octava:

Santa Imagen de nuestra Señora de los Remedios,
Si esto don Juan supiera no intentara
privaros de esta amada cumbre,
cumbre dichosa y más que el cielo clara,
pues goza Sol Virgineo vuestra lumbre,
México venturoso pues de cara
tiene un Sol que alumbra por costumbre.
No hay por que temas ya noche en tu día,
que dicen mal tinieblas con Maria.

“Sobre la una columna de estas dos está la Prudencia con la insignia que siempre la pintan, y su nombre escrito encima de ella está un espejo y la letra: *Speculum sine macula*, y un ángel junto con su tarja en la mano que tiene escrita esta letra: *In Prudentia tua fecisti tibi fortitudinem*. (Ezechiel 28.)

“Sobre las columnas que corresponde a ésta está pintada la Misericordia con su insignia conocida, y el nombre Misericordia, encima están pintadas unas flores y letras que dicen: *Flos campi*, y junto un ángel con su tarja que tiene esta letra:

Faciens misericordiam in millia eis, qui diligunt eum.

“En medio del cuadro por la parte superior está pintado Jacob durmiendo con la visión de la escala delante, y la letra que ciñe la pintura, dice: *Non est hic aliud nisi domus Dei et porta coeli*. (Gen. 28).

“En medio de las columnas del segundo y tercer cuadro en el encasamiento que hace está pintado Salomón, al pie tiene una letra que dice: *Salomón enigma proposuit, quod post annum millesimum octuagessimum Virginis partus apparuit*. Tiene en la mano una tarja en que está escrito: *Tria mihi sunt difficilia et quartum penitus ignoro, viam viri in virgine* (Proverb. 30.)

“En el tercer cuadro está pintado el milagro cuando cayó el pilar sobre don Juan, que quedó descoyuntado, que le sanó la Virgen dándole el cintillo, que ceñido con él quedó bueno y sano.

“En medio del pedestal que corresponde a este cuadro está una tarja con elogio a la Expectación del parto de nuestra Señora, dice el título: *Sacrum ardentissimae Virginis expectationi*.

“A un lado del elogio está pintado un jeroglífico lloviendo el cielo y el mote dice: *Aperiatur terra, et germinet saluatorem*, la letra española dice:

Abrid y dad el tesoro
Do ponga el trofeo,
Cúmplase nuestro deseo.

“Del otro lado del elogio está otro jeroglífico pintado un árbol con fruto y el mote dice: *Fructum dabit in tempore suo*.

“Debajo de una de las dos columnas que ciñen este cuadro está una octava que dice el intento del milagro:

Virgen más pura que el más puro cielo
en tanta ingratitude tanta largueza?
tanto fuego de amor a tanto hielo?
en tanta deslealtad tanta firmeza?
que apenas llega el mal, cuando de vuelo
vienes tras de él con tanta ligereza,
que aunque para el deseo se esté abierta
ten cuenta siempre Virgen a la puerta.

“Debajo de la otra columna correspondiente está otra octava al mismo intento y dice:

Si adoleció Don Juan en tu servicio
Don Juan y el mundo todo está pagado
pues es de cielo y tierra propio oficio
estar dispuesto todo a tu mandado
y no que con un nuevo beneficio
le des salud y dejes obligado
con una rica cinta de tu mano,
con que aun quedara el mismo cielo ufano.

“Sobre una columna de estas está pintada la figura de la Verdad con el nombre que dice *Veritas*, encima está pintado un sol y la letra que dice: *Electa ut sol*, cerca un angel que dice: *Omnes viae tuae veritas*.

“Sobre la otra columna está pintada la Contemplación con su nombre que dice *Contemplatio*, encima está pintado un ciprés y la letra que dice: *Quasi Cipresus* y junto está un angel con esta letra en una tarja: *In meditationi mea exardescet ignis*.

“En medio del cuadro por la parte alta está pintada Ester hincada de rodillas ante Asuero, la letra de la tarja dice: *Non propter te lex posita est*.

“En medio de las columnas del tercero y cuarto cuadro, en el encasamento que hace, está pintada una Sibila, tiene esta letra: *Sybila Europea ante Centessimum decimum tertium annum vaticinata est*. En la tarja que tiene en la mano está su profecía en seis versos heroicos.

“Sobre la Sibila está pintada la figura del dios Apolo, y la letra dice: *In sole posuit tabernaculum suum*.

“En el cuarto cuadro está el milagro de la nao del mariscal Alonso de Ribera, que libró la Virgen destrozada en el mar del Sur viniendo de Filipinas. En medio de la peana de este cuadro está un elogio a la Purificación de la Virgen y a un lado de este elogio está un jeroglífico, una mano que sale del suelo, otra que sale del cielo con una esmeralda, que la recibe de la mano que sale de la tierra, el mote dice. *Hac debita solvo*, y la letra española dice:

Con la piedra que presento
se hace la recompensa
de la culpa, aunque es inmensa.

"Del otro lado del elogio está otro jeroglífico, el arca de Noe sobre los montes de Armenia con la paloma que vuelve a ella con un ramo de oliva en el pico y dice el mote: *In plenitudine pacis*.

"Debajo de la otra columna de las que abaxcan este cuadro está una octava que dice el intento del milagro:

Quando la mar furiosa se embravece
y levanta sus olas hasta el cielo
quando el aire con vientos se encruelece
y se viste de oscuro y negro velo
y el pobre navegante que perece
no puede hallar alivio ni consuelo
si acaso, Virgen, vuestro nombre invoca,
luego el remedio con sus manos toca.

"Debajo de la otra columna que corresponde a esta otra octava que concluye el intento y dice:

Dígalo un caballero que volviendo
desde las islas de Filipo puesto
entre ansias y congojas viendo,
de la vida el peligro manifiesto
vuestra misericordia conociendo
gloriosa virgen acudió de presto
y en vuestras manos halla sin tardanza
de su vida y salud cierta esperanza.

"Sobre la una columna de estas dos está pintada la Tranquilidad y encima una estrella con una letra que dice *Stella maris* y junto un ángel con una tarja que dice: *Sicut laetantium omnium habitatio est in te*.

Sobre la otra columna que le corresponde está pintada la obediencia, y encima está un rosal con su letra *Plantatio Rosae*, cerca un ángel con su tarja, dentro esta letra: *Fiat mihi secundum verbum tuum*. (Luc. 1.) En medio del cuadro y entre las dos virtudes está pintada en una tarja Maria, la hermana de Moisés, con el cordero de las hebreas, con sonajas en las manos, saliendo del mar Bermejo y letra que dice: *Cantemus Domino gloriose enim magnificatus est*. (Exod. 15.)

"En el encasamento que está entre el cuarto y quinto cuadro está Jeremías, y encima del profeta está el dios Júpiter y la letra que dice: *Iucunditatem et exultationem thesaurizabit*. (Ecc. 15.)

"En el quinto cuadro están pintados los milagros del tullido de cuatro años que poniéndole la Virgen en la cabeza sanó, y del otro que arrastró una mula más de tres leguas espantada de haber tirado tras ella una escopeta, que no le lastimó, ni perdió de la mano el rosario, ni dejó de llamar a la Virgen de los Remedios.

"Al pie de este cuadro está en medio de la basa un elogio a N. S. de las Nieves, a un lado de este elogio está este jeroglífico: dos corazones metidos en fuego y una

mano que de arriba está lloviendo sobre ellos nieve y por mote *Reficit et resouet* y la letra española dice así:

Al mundo abrasará el fuego
mas por vos el cielo llueve
para que le apague nieve

"Al otro lado está otro jeroglífico, un volcán coronado de nieve y por mote: *Sit frigus nivis in diebus mensis*. Debajo de una de las dos columnas que ciñen este cuadro está esta octava que dice el intento de los milagros de él:

No fue una vez oh Virgen soberana
el descubrir el amoroso pecho
porque sois fuente que continuo mana
para nuestra salud vida y provecho
sois en el suelo celestial fontana
que para su remedio Dios ha hecho
gloria del cielo, de la tierra lumbre
en este monte y levantada cumbre.

"Debajo de la columna que corresponde está otra octava que concluye el intento de la primera y dice:

El testigo será de esta probanza
quien sin pies los recibe, y el tullido
que ya cual gamo al campo se abalanza
sin saber como ser agradecido
y el que Virgen por vuestra ayuda alcanza
el no ser de el caballo despedido,
que en detenerle se cansaba en vano
sino lo refrenara vuestra mano.

"Sobre la primera columna está pintada la Inocencia, con su nombre escrito, encima pintado un huerto, y la letra es: *Paradius Dei* y junto un ángel con una tarjeta en que está esta letra: *Absque peccato et innocens*. (Hirem. 2.) Sobre la otra columna está el Silencio con esta letra: *Taciturnitas* y encima pintada la luna y la letra: *Pulchra ut luna* y junto el ángel con esta letra en la tarjeta: *Maria conservabat omnia verba haec*. (Luc. 2.)

"Entre las dos columnas, por la parte alta está una tarjeta en que está pintada Iael clavando el clavo en la cabeza del Capitán Sisara y la letra que dice: *Benedicta tu inter mulieres Iael*. (Iudicum V-24.)

"En medio de las columnas en el encasamento está pintada una Sibila y al pie tiene esta letra: *Sybila lepsica Virginem sempiterna Dei omnipotentia Christum parituram, millessimo ducentesimo anno praevidit*. Tiene una tarja en la mano con su profecía en seis heroicos.

"Encima de la Sybila está pintado el sol, la luna y las estrellas y dice la letra:
Tu supergressa es universas. (Proverb. 31.)

"Como somos tan cosijosos y tan presto nos cansamos los hombres de cualquier ejercicio, aunque sea de gusto, es menester en cualquiera hacer pausa, para que no canse, entre muchos nombres que el hombre tiene y le dan las sagradas letras, que declaran bien sus propiedades, que en la lengua santa se deduce y deriba de miseria, y cansancio, y así cuando el profeta dice, el hombre es como heno está en el hebreo una palabra que significa sus pocas fuerzas es como un heno, que hoy nace y mañana está seco, hecho una estopa para el fuego un poco de aire le mueve, un poco de sol le marchita y aunque no hubiera ni sol ni viento él mismo se secará, porque dentro de sí está la raíz y principio de sus daños y así no hay que espantarnos que se cansen, para reparar este daño, y si se cansare pueda hallando distinción del cansar. Me pareció del capítulo de este intento, que si bien es el mismo que el del passado podráse cansar alguno de leer lo que está pintado en uno de los dos lienzos de la pared de la hermita y si se cansare podrá hacer pausa y comenzar a ver las ingeniosas tarjas que hay en el otro lienzo comenzando con nuevo capítulo aunque los dos primeros lienzos no podré poner enteros porque para abrir una puerta a aquel lado, para que el día que se celebra fiesta a la Virgen salga la gente, que es mucha, se quitaron las pinturas y aunque he querido averiguar lo que estaba allí no he podido, si bien me he aprovechado de los borradores de Alfonso de Villasana, que fué el que lo pintó, que vinieron a mis manos y aunque puse diligencia no puede hallarlo todo; contentarse ha el lector con lo que hallare.

"En el primer cuadro está pintado cuando el marqués del Valle derribó del templo mayor los ídolos principales de este reino y en su lugar colocó la santa imagen de nuestra Señora de los Remedios; hallé las dos octavas que estaban puestas al pedestal de este cuadro, que dicen así:

Un hecho, que a valor humano excede,
no es bien, que el tiempo su memoria vede
pues que en la eternidad tiene su asiento
en columnas de bronce y marmol quede
en diamantes escrito tal intento,
la fama de la hazaña y su ruido
haga parar las aguas del olvido.

Cuando el Señor del Valle antiguo ameno
dejando al mundo nuevo, raro ejemplo,
puso de fuerzas celestiales lleno
la Imagen de la Virgen en el templo
despide el lago Estigio su veneno
la resistencia bárbara contemplo
mas contra tal Señora no hay quien vaste
ni quien las fuerzas del marqués contraste.

"Y según parece de un jeroglífico, que hallé al pie de este cuadro, estaba un elogio a la Concepción de la Virgen y no parece el jeroglífico que le corresponde de la letra latina.

"El jeroglífico, que parece es un pliego de papel blanco y por las orlas todo resplandeciente y una mano que tiene una pluma sobre el pliego y que está como para caer un borrón, y otra mano que desvía la pluma, el mote dice: *Ne cadat*, la letra dice:

Porque no caiga el borrón
en quien ha de estar escrito
el verbo eterno, la quite.

"No parece otra cosa de este cuadro.

"El segundo cuadro contiene el milagro que la Virgen hizo, cuando los indios quisieron quitar del templo, a donde la había colocado el marqués a la santa imagen, que no pudieron ni con maromas y se les quedaban pegadas las manos; parecieron las octavas a este propósito, dicen así:

El indio ciego, que de luz carece
no conociendo la que el cielo envía
desecha la ventura que le ofrece
teniendo en mas los dioses que tenía
en furor y coraje se embrabece
por derribar la imagen de Maria,
pero quedaron sus intentos vanos
sin poder desasir de ella las manos.
Bien se parece Virgen poderosa
cuánto quereis honrar a nuestra tierra,
aunque la gente ingrata y desdeñosa
con tantas ocasiones os destierra
venceis benigna, dulce y amorosa
por mirar por su bien aquesta guerra
y mientras Virgen más tu fuego prende
a mayor resistencia más se estiende.

"Debía de estar debajo de este cuadro el elogio a la Natividad de nuestra Señora, según lo da a entender el jeroglífico que parece que es está pintado un hermoso cielo azul, que de el sale un rica pieza de brocado, que la muestra una mano y un mote que va subiendo de la tierra al cielo que dice: *Hinc pulcher amictus*, la letra dice:

Si tela a nuestra medida,
determina Dios vestir
de esta pieza ha de salir.

"Desde aquí adelante está cabal la pintura y así está en el tercer cuadro el milagro de cuando aparecían en el lugar donde hoy está la hermita todos los días de San Hipólito, ángeles edificando casas con grandes luces y resplandores con música y gallardetes.

"Antes de este cuadro y pilar está pintado David en el pedestal tiene una tarja con esta letra: *David regiam e suo femine virginem, Deum iuxta millesimum septua-*

gessimum primum annum partitura praesciuit. Tiene en la mano una tarja con esta letra: *Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum.* (Ps. 84.)

"En medio del cuadro por la parte baja está un elogio a la Visitación de la Virgen. A un lado de este elogio está un jeroglífico pintada una litera a la puerta de una casa, tiene la litera pintado por la parte de fuera un sol reverberando hacia la casa. el mote dice: *a lumine lumen*, la letra:

Esa luz que nos traeis
aunque encerrada, destierra
las tienieblas de la tierra.

"A otro lado del elogio está otro geroglífico, pintada una espiga inclinada y por mote: *ubertas me flectit.*

"Debajo de una de las dos columnas que cierran el cuadro está esta octava que declara el misterio de él y dice:

Como la Virgen nuestro bien procura
cuando más de él estamos descuidados
decláralo muy bien esta pintura
donde vereis señores ocupados
por vuestro bien con próspera ventura,
del cielo los espíritus alados
fabricando a su Reina rico templo,
donde mil fuentes de salud contemplo.

"Debajo de la otra columna que corresponde está otra octava que concluye el intento de la primera y dice:

No porque la que el cielo empíreo habita
servida de felices cortesanos
nuestro servicio o templo pone o quita
un punto de sus gozos soberanos
sino porque el amor la necesita
que haga de sí entregos sobrehumanos
dejándole la llave del tesoro
de las indias de Dios que no hay tal oro

"Por la parte alta de la columna está pintada la Virginidad y encima está un herto cerrado con su letra: *Hortus conclusus*, y a su lado un ángel con esta: *Post partum usque permanisti.*

"Sobre la otra columna está pintada la Paz, encima una palma, y la letra dice: *Columba formosa*, a un lado un ángel con su tarja: *Qua posuit fines tuos pacem.* (Ps. 131.)

"Entre los pilares del tercero y cuarto cuadro está pintada una Sibila, debajo de los pies tiene esta letra: *Sybila ex haebrea virgine prophetavit.*

"Sobre la sibila está pintada Venus con Cupido en los brazos y esta letra: *Ego Mater pulchra dilectionis.* (Eccl. 24.)

"En el cuarto cuadro está pintada la traida de la santa imagen a esta ciudad en tiempo del virrey don Martín Enriquez y el arzobispo Pedro Moya de Contreras por ocasión de la peste del año de 77, en una carroza acompañándola virrey y arzobispo. Por la parte baja está un elogio al parto de la Virgen: *Sacrum admirabilis Virginis partui.* Al lado de este elogio está un jeroglífico, pintada una fuente pintada por arriba y un raudal de agua que sale por el pie y la letra: *Fons signatus.* la letra española dice:

Cerrada queda la fuente,
y con traza no entendida
nos da las aguas de vida

"Al otro lado del elogio está otro jeroglífico pintado un vaso de vidrio y unas pajas que hiriendo el sol en el vaso por la parte opuesta las abraza, y el mote dice: *Illaesa virginitas.*

"Debajo de la columna que ciñe este cuadro está una octava que dice el intento así:

Como en presencia de la clara aurora
coge la oscura noche el negro manto
y así Febo las nubes pinta y dora
que al mundo priva del horror y espanto,
no de otra suerte sacra Emperadora
huye de ti la muerte, que entre tanto,
que te mostrase ausente en flor cogidas
con gran rigor segaba nuestras vidas

"Debajo de la otra columna está otra octava que concluye el intento y dice:

Testigo es aquel tiempo venturoso
que la muerte con mayor licencia,
quiso hacer de su filo sanguinoso,
prueba dura, y cruel si tu clemencia,
no le pusiera freno riguroso,
que no pudo quebrar ni en tu presencia
parar sombra de muerte pues es llano
que lo que puede Dios está en tu mano.

"Sobre una de estas columnas está pintada la Humildad, y sobre su cabeza una palma con esta letra: *Quasi palma.*

"Sobre la otra columna está pintada la Sabiduría, encima un cedro y la letra: *Quasi cedrus.*

"En medio del cuadro por la parte alta está pintada Abigail de rodillas ante David y esta letra por orla: *Benedicta tu quia prohibuisti me ne irem ad sanguinem.* (Reg. 28.)

“En el encasamento que hay del cuarto y quinto cuadro está pintado Isaías con sus letras. Sobre la cabeza del profeta está pintado el dios Marte.

“En el quinto cuadro está pintada nuestra Señora con enfermos delante y arrastrando una mula a Luis Mayo, mayordomo que fué de la hermita. En medio del cuadro por la parte baja está un elogio a la Asunción. A un lado del elogio está un jeroglífico pintada una águila en lo alto, mirando al sol y muchos aguiluchos en la tierra mirándola y dice la letra:

Pues sois Aguila Real,
y subis tan alto el vuelo
poned el nido en el cielo.

“De la otra parte del elogio está otro jeroglífico pintado un fénix sobre el fuego mirando al sol y dice: *Vt vivat.*

“Debajo de una de las dos columnas que ciñen el cuadro está esta octava al intento del misterio pintado, en él dice:

No hay bien que como en cifra y propia fuente
no se encierre, y derive de Maria,
es de la noche luz resplandeciente
es hartura de nuestra hidropesía,
es nuestros pies y manos finalmente,
es lumbre de los ojos cierta fuía,
que nos preserva y si al despeñadero
damos, nos restituye al ser primero.

“Debajo de la otra columna está otra octava que concluye el intento y dice:

No es pues razón que queden en olvido,
Virgen, tan singulares beneficios
y es de ánimo y de pecho agradecido
que el corazón se muestre por indicios
y pues se aumenta el bien reconocido
tengan la pluma y lengua por oficios
propios de hoy más eternizar su gloria,
celebrando mil siglos su memoria.

“Sobre una columna está la Paciencia y sobre ella pintadas unas azucenas. Sobre la otra columna está la Penitencia pintada y encima un árbol de mirra y la letra dice *Mirra electa.* En medio del cuadro por la parte alta está Rebeca, pintada, apeándola de un camello Eliacer y entregándola a Isaac.

“En el encasamento que dividen el quinto y sexto cuadro está pintada una Sibila con su letra al pie, en la mano tiene una tarja con seis heróicos de su profecía. Encima de la Sibila está pintado Saturno, y la letra dice: *Tuam ipsius animam pertransibit gladius.*

"Debajo del coro está pintado un gran cuadro sobre el cual está una tarja con esta dedicatoria S. P. Q. M. que quiere decir *Senatus Populusque mexicanus auxiliatrici Virgini fidissimae suae Patronae ob innumera, quae accipit beneficia ob praesentissimam suam operantis probatam miraculis gratitudinis, honors ergo dedicat.*

"En medio de la tarja está la Virgen con su Hijo en brazos dando a un indio un caduceo, y la letra dice *Pax vobis*, y una que sale de la boca de la Virgen que dice: *iam non estis hospites, aduenae sed ciues sanctorum domestici Dei.* (Ad Eph. 2.)

"En medio tiene pintada una estrella sobre la cabeza al rededor de ella esta letra: *Inter omnes*, está la Iglesia recostada sobre una vasija, que está derramándose sobre la laguna. Está pintada un águila comiendo una culebra que son las armas de México y esta letra: *Auferetur iniquitas tua.* El niño que tiene la Virgen está vuelto hacia una figura de la Fe, que está pintada, y le dice: *Non inueni tantam fidem in Israel.* (Mathiae 8.)

"A una parte del cuadro están pintadas las tres gracias, cada una con su insignia, la una tiene un dado en la mano, la otra una rosa de Alejndria, la otra un ramo de mirto, y están asidas unas de otras por las manos: de la mano de una de ellas sale esta letra *Ecce conuertimur ad gentes.* (Actorum. 18.) Junto a ellas está pintado el Dios Apolo, que apuntando a la Virgen dice: *Abipsa*, al otro lado está pintada la nimpha Amalthea, que está derramando sobre las ciudades, que están pintadas en hábitos de mujeres con sus torres en las cabezas y cada una de ellas con sus insignias propias, desnudas con arcos y flechas, y sentadas sobre animales: caimanes, ciervos, camellos, según la insignia de cada ciudad, sobre todas estas derrama Amalthea la cornucopia, que contiene en lugar de flores, todo género de moneda de oro y plata.

"A este cuadro ciñen la Fe y Castidad, con sus insignias; del Caliz que tiene la Fe, sale este título: *Vivite, inebriamini charissimi.* (Cat. 3.) En la mano donde tiene pintados unos panpanos en un jarro dice: *Vetera transierunt.* (I Corinth. 5.) La Castidad tiene pintadas sus insignias al otro lado del cuadro, que son unas tortolas en una mano, y esta letra: *O quam pulchra est casta generatio cum claritate.* (Sapient. 4.) En la otra mano tiene el arco y flechas de cupido. Al pie de la tarja está este soneto:

Quando el Sol de mi gloria estuvo ausente
No tuve más del bien que la pintura,
Mostróse en mi horizonte y mi ventura
El bien en los colores aparente.

Mas Virgen vuestro Sol en mi occidente
Trocó con resplandores mi hermosura
Tan nuevos que, quien mira mi figura,
Ven que soy del mundo claro oriente.

Gozo de las edades la del oro
De tiempos el verano y primavera,
De lo estimado lo precioso y rico.

"El otro terceto está borrado y pues aquí no hago sino oficio de referir, no quiero añadir cosa mía, cada uno lo acabe como le pareciere.

"En la testera del altar mayor donde caen los dos altares colaterales, están estas dos sobre el altar de Nuestra Señora de las Lágrimas, está pintado Moisés, descalzándose ante la zarza y sobre la cabeza una letra que dice: *In capite libri scriptum est de me.*

"Sobre el otro altar correspondiente está pintado Gedeón con el velogino delante y esta letra en una tarja: *Quando natus es inefabiliter tunc impletæ sunt scripturæ.* Sobre el está esta letra *Ab æterno ordinata sum.*

"He puesto tan por menudo toda la pintura y letras en este capítulo, porque ultra de la obligación de historia, tienen muy grande artificio y muestra gran erudición en todo, el que lo hizo, y no quiero defraudar de este gusto a los curiosos, y más inteligentes que no lo pueden ver pintado en la Hermita (que es una cosa vistosa) o no se pueden parar a leerlo, porque para entenderlo es menester mucho espacio y discurso como ello está allí pintado y por eso doy bien empleado este trabajo mío en servicio de la Virgen."

La desaparición completa de esta curiosa decoración, y la rareza insigne del libro que la contiene, así como la importancia documental que ofrece para al historia de la pintura en Nueva España en el siglo xvi me animaron a darla por entero, no obstante que es sin duda, a la par que prolija, cansada y aun difusa en parte.

Pero yo creo que no por esto debemos dejar de recoger todo cuanto pueda servir para documentar la evolución de las artes en México, ya que día a día se nota más interés por el estudio de nuestro pasado artístico tan interesante como fecundo y auténtico.