

Influencia de los grabados en el arte guatemalteco del período hispánico y la identidad actual

Aníbal Chajón Flores

Resumen

A lo largo del período hispánico, los grabados publicados en libros europeos sirvieron como referencia para las obras artísticas que se realizaban en territorios americanos como Guatemala. De esa cuenta, en este artículo, se presentan algunos de los grabados que motivaron la creación artística en algunos lugares de Guatemala, como Santiago de Guatemala (hoy La Antigua Guatemala), Concepción Sololá y Santa María de Jesús, con la finalidad de ofrecer a los lectores las referencias de donde se extrajeron los modelos.

Palabras clave: grabado, arte, religioso, arquitectura, escultura, pintura.

Abstract

Throughout the Hispanic period, the engravings published in European books served as reference for artistic works that were made in American territories such as Guatemala. From this account, in this article, we present some of the engravings that motivated the artistic creation in some places of Guatemala, such as Santiago de Guatemala (La Antigua Guatemala), Concepción Sololá and Santa María de Jesús, with the purpose of offering readers the references of where the models were extracted.

Key words: engraving, art, religious, architecture, sculpture, painting.

Introducción

Desde el siglo XVI y hasta el XVIII, existieron varias bibliotecas que albergaron los contenidos de la doctrina católica que debían poseer los religiosos en la ciudad de Guatemala. Tras las expropiaciones de los gobiernos liberales, los fondos de estas bibliotecas

pasaron a la Biblioteca Nacional, que conserva más de cinco mil volúmenes de diferentes institutos masculinos y femeninos. Por otra parte, en un trabajo exploratorio realizado en 2016, se logró comprobar la evidencia que, al menos, cuatro edificios de La Antigua Guatemala tienen decoración en relieve tomados de libros publicados en Madrid y Venecia en el siglo XVII y en el XVIII, así como en un retablo de Concepción Sololá. Por lo tanto, se espera analizar las posibles fuentes de inspiración artística con base en documentos que existían ya en Guatemala cuando se edificaron las obras.

Planteamiento del problema

Desde los primeros estudios académicos sobre el arte hispanoamericano se identificó la relevancia de los grabados publicados en libros como fuente de inspiración para obras pictóricas y escultóricas. Sin embargo, no se ha realizado una investigación que identifique el origen de los motivos artísticos que se han realizado en Guatemala, tanto en escultura y pintura como en arquitectura, en los diferentes templos del período hispánico que se conservan en el país.

Preguntas de investigación

¿Qué libros con grabados se encuentran en la Biblioteca Nacional?

¿Qué obras de arquitectura, pintura y escultura fueron directamente influenciados por los grabados de los libros existentes en la Biblioteca Nacional?

¿Cuáles de esas obras son referentes identitarios?

Delimitación

Delimitación geográfica: Biblioteca Nacional de Guatemala.

Delimitación cronológica: 1450-1821.

Justificación

A pesar del conocimiento de la relevancia de las obras bibliográficas en la creación artística, no se ha realizado una investigación de los libros que se utilizaban en Guatemala entre los siglos XVI y XVII para la inspiración de artistas locales. Por ello, esta investigación se justifica ante la ausencia de trabajos similares en obras artísticas del período hispánico y que constituyen parte del patrimonio cultural tangible del país, base del sentido identitario de gran cantidad de habitantes, sin importar su adscripción religiosa.

Referente teórico

Para considerar la influencia que se recibió de los grabados antiguos, el referente teórico debió considerar dos conceptos básicos: arte, incluyendo la belleza e identidad, abarcando el paisaje urbano como fortalecimiento identitario.

Para la conceptualización de arte, se utilizó la propuesta del argentino Luis Farré (1949) y su estudio sobre la estética en Aristóteles, ya que la Escolástica estaba vigente en el período hispánico entre los patrocinadores del arte religioso. Según el análisis de Farré, para el estagirita “Las principales formas de la belleza son el orden, la simetría y la precisión, cosa que las ciencias matemáticas demuestran en grado especial (p. 1445).

En tal sentido el filósofo griego es contrario a todas aquellas definiciones, tan comunes en nuestros días [siglo XX], que buscan el origen y la explicación de lo bello en una necesaria relación con un sujeto: en el sentimiento o en la pasión individuales. Lo estético aristotélico se afirma en la esencia de las cosas (Farré, 1949, p. 1445-1446).

De acuerdo con los cánones establecidos por los clásicos y que se encontraban en boga entre los siglos XVI al XIX:

El valor estético sobreviene a las cosas en cuanto éstas imitan con fidelidad. Naturalmente que tal imitación no puede ser vulgar ni trivial. El artista, el creador de belleza, es preciso que se remonte más allá de las contingencias y singularidades que achican el esplendor del original. Aconseja a los poetas que tomen por modelo a los buenos pintores, quienes hacen a los hombres semejantes y al mismo tiempo, los embellecen (p. 1446).

De tal manera que, la influencia artística de los grabados era doblemente valorada: el modelo ya imitaba la naturaleza embelleciéndola, por lo que al aplicarse sobre una construcción arquitectónica, adquiría mayor valor estético. A esto habría que agregar que, según estos parámetros, la belleza conducía al bien. Lo que tenía una consecuencia lógica, pues el sumo bien es el ser divino:

Dios, para Aristóteles, es el fin máximo, el más perfecto de los seres, el supremo ideal; por lo tanto, la belleza suprema, la máxima expresión del valor estético. En estas cimas metafísicas, ética, verdad y belleza se encuentran sustanciadas en un acto purísimo (p. 1449).

Por lo tanto, aplicar la belleza encontrada en un libro conjunto del ‘verdadero’ conocimiento era conducente a la ‘verdadera’ religión, como era concebida la católica en el contexto temporal y social. De esa cuenta, utilizar modelos bibliográficos era no solo útil sino recomendable. Por último, la belleza tenía un valor pedagógico según Aristóteles, en cuanto promovía la catarsis o purificación y en el contexto indiano, evangelizador. Por todo ello, el grabado se convierte en modelo digno y tal vez, requisito de inspiración artística para la ornamentación de las obras arquitectónicas.

Por otra parte, con el paso de los años, estas obras arquitectónicas se convirtieron en referentes identitarios para los habitantes, en el sentido que promovió entre la población la sensación de sentirse unidos

entre sí y distintos a los otros pueblos, que tenían algunas características distintas (confróntese Rachik, 2006), en especial plasmadas en el paisaje arquitectónico. Esto ayuda a entender la importancia que tiene para la población una calle, un elemento decorativo, un espacio abierto, un edificio concreto (Fernández, 2001).

Marco contextual

Para el abordaje del tema, se utilizó como marco contextual:

- 1. Arte, arte religioso.
- 2. Influencia del grabado en el arte religioso.
- 3. Órdenes religiosas en Guatemala, en el período hispánico.
- 4. Patrocinio de las obras de arte religioso por las órdenes religiosas.
- 5. Las bibliotecas de las órdenes religiosas.

Estado del arte

La literatura sobre arte guatemalteco es abundante, entre las obras a consultar, se encuentra la Historia General de Guatemala (1994), la Historia General de Centro América (1992), Chinchilla (2002) y, sobre el grabado, obras como la de Núñez (1970) y Vives (2003), que sirvieron para fundamentar el trabajo.

Objetivos

General

Documentar la influencia de los grabados de libros existentes en Guatemala en las obras de arte religioso durante el período hispánico.

Específicos

Establecer la influencia de los grabados en el arte guatemalteco del período hispánico, de los libros conservados en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de Guatemala.

Describir los elementos artísticos en obras que hayan sido influenciadas por grabados publicados en los libros que existían en las bibliotecas guatemaltecas del período hispánico.

Registrar gráficamente los elementos más destacados de las obras artísticas.

Metodología

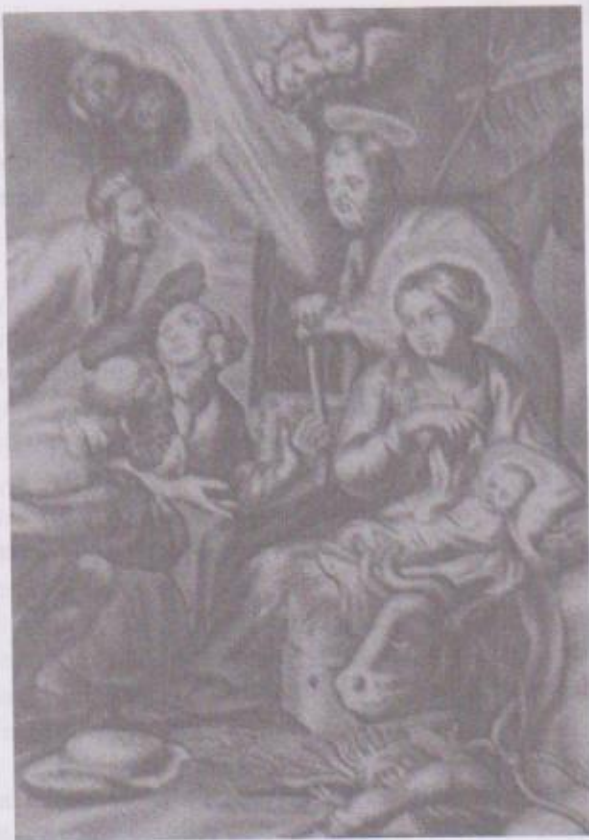
Para la realización de la investigación se procedió a la revisión bibliográfica de las obras relacionadas con la historia y el arte guatemaltecos. También se recurrió a la consulta de los libros antiguos conservados en la Biblioteca Nacional.

Modelos artísticos

Por razones de espacio, se presentan a continuación solamente algunos de los hallazgos localizados en los grabados de los libros que se conservan en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de Guatemala.

Vida de Cristo

Varias de las escenas de la vida de Jesús aparecieron representadas en los libros que se utilizaban en las bibliotecas de Guatemala, entre ellas la Natividad, la Crucifixión y la Resurrección.

Natividad
 Grabador: A. Goetiers.
 García, José. (1723).
 Historia betlemítica. Sevilla: Juan de la Puerta.

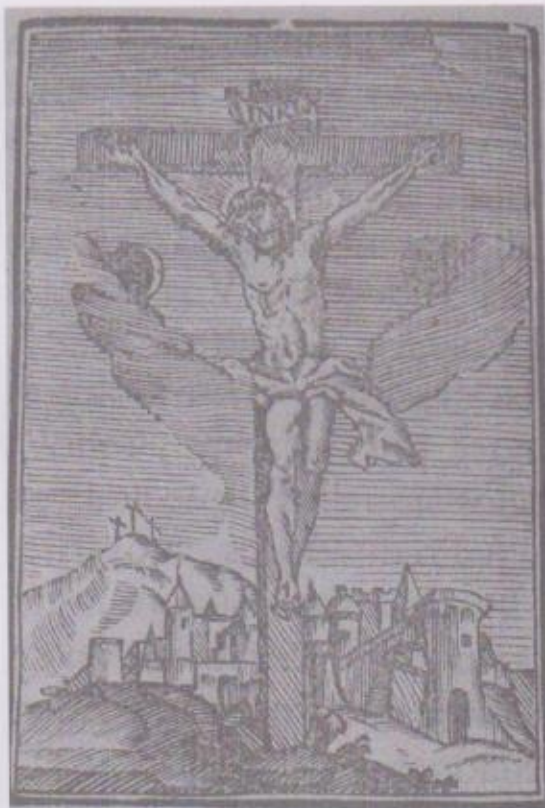
Natividad
 Grabador: Francisco Amador.
 De San Buenaventura, Francisco. (1734).
 Instrucción para novicios de la religión betlemítica.
 México: José Bernardo de Hogal.

Jesús del Pensamiento
 Gimonaes, Juan. (1731).
 Meditación y ofrecimiento de los misterios
 del Dulcísimo Nombre de Jesús.
 México: José Bernardo de Hogal.

Escena de la Natividad
 Beatas de Belén, La Antigua Guatemala
 Aunque la obra fue modelada en el siglo XX,
 se nota la influencia de la tradición artística precedente

Andrés, Antonio. (1771). Cuaresma.
Valencia: Benito Monfort.

Arbiol, Antonius. (1721).
Sermones humiles, mystici et morales Zaragoza: Pedro Carreras.

Irigoyen, Manuel. (1738). Sermones varios.
Madrid: Joaquín Sánchez.

Jesús Resucitado
Retablo en la iglesia de La Merced,
imagen tomada del libro Tesoros de La Merced
Ciudad de Guatemala.

Virgen María

La Madre de Jesús fue uno de los temas preferidos, tanto en grabados europeos como en representaciones artísticas en Guatemala. Aquí se presentan solo algunos ejemplos.

Manrique, Ángel. (1610).
Laurea evangélica.
Salamanca: Antonia Ramírez.

Torrecilla, Martín. (1721).
Enciclopedia canónica, civil, moral, regular y ortodoxa.
Madrid: Blas de Villanueva.

Virgen
Templo de San Francisco, Santiago de Guatemala.

Folgar Varela y Amunarriz, Antonio de. (1755).
Sermones panegíricos. Madrid: Antonio Marin.

Cervantes, José de. (1674).
Práctica de misiones. León: Viuda de Agustín Valdivieso.

Anagrama de María, en Torrecilla
Martín. (1721)
Enciclopedia canónica, civil, moral, regular y ortodoxa
Madrid: Blas de Villanueva.

Virgen del Carmelo, en De Carconiis,
Francisco María (1726).
Reimpresión en castellano. Francisco Gracián, Trad.
México: Herederos de la viuda de
Francisco Rodríguez Lupercio.

Remate de retablo, San Francisco, La Antigua Guatemala.

Imágenes de santos

Las representaciones de algunos santos con importante devoción local pasaron con facilidad de los grabados en libros a esculturas y pinturas que tuvieron amplia aceptación social, como los siguientes ejemplos.

En la obra *Poenitens justificatus*, publicada en Venecia en 1783, pudo haberse encontrado la inspiración para los bancos de dos retablos localizados en el pueblo de Concepción Sololá.

Antoine, Gabrielis. (1783).
Poenitens justificatus. Venecia: Antonium Zatta.

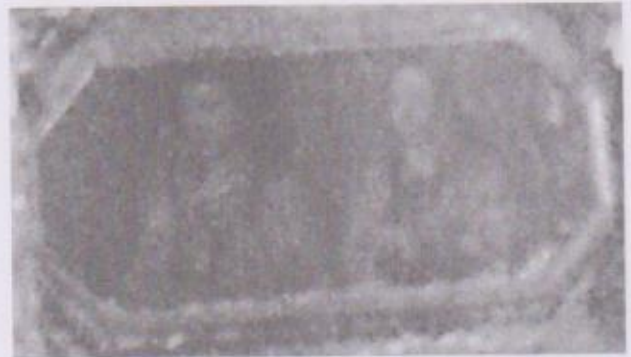
Altar mayor, Concepción Sololá.

Altar mayor, Concepción Sololá.

Colateral del Nazareno, Concepción Sololá.

Colateral del Nazareno, Concepción Sololá.

San Antonio de Padua, en el libro de: *Del Rosario*,
Manuel. (1728). Carta. Guatemala: Manuel José Quirós.

Santa Gertrudias, en el libro de Barrientos,
Francisco. (1752).
Devoción a la esclarecida virgen Santa Gertrudis Magna.
México: José de Hogal.

Santa Gertrudis
Beatas de Belén, La Antigua Guatemala.

San José.
Osorio, Diego. (1748).
Manual para administrar los santos sacramentos.
México: María de Ribera.

Sirenas

En varias publicaciones, se aborda el tema de la representación de sirenas como elemento alusivo al pecado. Sin embargo, según pudo verse en los libros antiguos resguardados en la Biblioteca Nacional, en realidad se trataba de expresar a los transeúntes que el interior de los edificios decorados con sirenas eran repositorios de conocimiento, del 'verdadero' saber, el católico, impreso en libros autorizados por la Iglesia, como aparece en los siguientes ejemplos.

San Miguel, Juan de. (1762). Sermones varios.
México: Imprenta de la Biblioteca Mexicana.

Sirena en la fuente de San Francisco,
ahora en el atrio de La Merced, Santiago de Guatemala.

Meléndez, Juan. (1681). Tesoros verdaderos de las Indias.
Roma: Nicolás Ángel Tinassio.

Piamonti, Juan. (1733).
Sinagoga desengañada. Madrid: Antonio Sanz.

Sirenas en el Semnario Mayor, Santiago de Guatemala.

Sirena en una residencia particular.
Casa Chamorro, Santiago de Guatemala.

Leones

Este elemento decorativo es mucho más frecuente y por pertenecer las Indias Occidentales, como llamaban los españoles a América, al reino de Castilla y León, era de esperar que este animal se encontrara en varias representaciones. Sin embargo, en varias ocasiones se ha hecho suponer que el desconocimiento de los artistas y artesanos locales sobre el aspecto del felino era lo que provocaba una representación irreal. Sin embargo, el verdadero motivo fue la imitación de los grabados de libros europeos.

Señeri, Pablo. (1732).

El cristiano instruido en su ley, Madrid: Juan de Sierra.

Gil de Godoy, Juan. (1717).

El mejor Guzmán de los buenos,
nuestro padre Santo Domingo.

Barcelona: Rafael Figueroa

Arce Reynoso, Diego. (1652).

La historia pontificia y católica. Madrid: Melchor Sánchez.

Señeri, Pablo. (1732).

El cristiano instruido en su ley.
Madrid: Herederos de Juan García Infanzón.

Granada, Luis. (1678). Obras espirituales.

Madrid: Juan García Infanzón.

León en la antigua
Universidad de San Carlos, Santiago de Guatemala.

Águila bicéfala
símbolo de Venecia, entre oriente y occidente
en: De Luca, Cardenal. (1734).
Mantissa decisionum sacrae rotae romanae.
Venecia: Tipografia Belleoniana.

Motivos tipográficos

Entre los elementos decorativos se encuentran algunos motivos tipográficos, como los que aparecen a continuación.

Rostro con decoración fitomórfica
en Villagutierre, Juan de. (1701).
Historia de la conquista de la provincia del Itzá.
Madrid: Bernardo Solís.

Putis en las columnas de la fachada
Templo de La Merced, Santiago de Guatemala.

Relieve con el águila bicéfala
Santa Clara, Santiago de Guatemala.

Putis, en Petavi, Dionysii. (1754), Doctrina temporum
Venecia: Baptista Alerizzi; Hieronimi, y Bartholomeus Baronchelli.

Detalles del anterior.

Detalles del anterior.

San Víctor, Hugo de. (1648).
Opera omnia. Ruan: Juan Berthelin.

Ángeles, en Miranda, Luis de. (1615).
Directorium sive manuale praelatorum regularium, Salamanca: Susana Muñoz.

Aretio, Francisci Mariae. (1740).
Opera omnia. Augsburgo: Martini Veith.

Herrera, Antonio. (1726).
Historia general de los hechos de los castellanos en las
islas y Tierra Firme del mar océano.
Madrid: Nicolás Rodríguez Franco.

Gassendi, Petri. (1727). *Astronomica*.
 Florencia: Joannem Cajetanum Tartini y Sanctem Franchi.

Sirena alada

fuelle del convento de La Merced, Santiago de Guatemala.

De los Reyes, Ángel. (1680).
 Sermón del gran privado de Cristo, el evangelista San Juan
 México: Herederos de la viuda de Bernardo Calderón.

Rocallas

En el siglo XVIII se generalizó el uso de la rocalla como elemento decorativo. En algunos libros de la época se encontraban los motivos, como aparece a continuación.

Solórzano y Pereira, Juan de. (1776).
 Política indiana. Madrid: Imprenta Real de la Gaceta.

Bignoni, Marium. (1663).
 Enciclopoediae seu scientiae universalis concionatorum.
 Colonia: Joannem Busaeum.

Baeza, Didaci de. (1642).
 Comentariorum allegoricorum.
 Lyon: Sumpt Haer. Gabr. Boissat y Laurentij Anisson.

Aleson, Francisco de. (1766).
Anales del reino de Navarra. Pamplona: Pascual Ibáñez.

Escudo de la Orden de Belén, Beatas de Belén
La Antigua Guatemala.

Baeza, Didaci de. (1642). Comentariorum allegoricorum.
Lyon: Sumpt Haer. Gabr. Boissat y Laurentij Anisson.

Emblemas

Para finalizar este boletín, se presenta el caso de emblema o escudo de la Orden de Nuestra Señora de Belén, fundada en Santiago de Guatemala por el Hermano Pedro de Betancur, que dio origen al encargo del grabado y, consecuentemente, a las obras arquitectónicas.

De San Buenaventura, Francisco. (1734).
Instrucción para novicios de la religión betlemítica
México: José Bernardo de Hogal.

Análisis de resultados

El caso del escudo de la Orden de Belén, los putis en las columnas de la fachada de la iglesia de La Merced, las sirenas aladas en la fuente del mismo conjunto conventual.

Conclusiones

Gracias a la investigación realizada, algunos de cuyo resultados se publican en este boletín (por falta de espacio), se llegó a concluir que:

La influencia de los grabados en el arte guatemalteco del período hispánico se comprueba ampliamente, como se evidencia en aquellos que se incorporaron en los libros conservados en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de Guatemala y que pudieron servir de modelos para las obras artísticas del período hispánico.

Se logró hacer la descripción y registro gráfico de los elementos artísticos en obras que fueron influenciadas por grabados publicados en los libros que existían en las bibliotecas guatemaltecas del período hispánico, como ocurre en los casos citados. Por lo tanto, se logró documentar la influencia de los grabados de libros existentes en Guatemala en las obras de arte religioso durante el período hispánico.

Referencias bibliográficas

- Angulo, D. (1955). Historia del arte hispanoamericano. Barcelona: Salvat.
- Arenas, J. (1991). Las claves del Renacimiento. Barcelona: Planeta.
- Asociación de Amigos del País: Historia General de Guatemala. Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Guatemala, 1994.
- Bianchi, D. (2008). Grabados. Buenos Aires: Leviatán.
- Chinchilla, E. (2002). Historia del arte en Guatemala. Guatemala: Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquín.
- Coll, I. (1987). Las claves del arte neoclásico. Barcelona: Ariel.
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (1992). Historia General de Centro América. España: Unión Europea, Comisión Estatal Quinto Centenario.
- Farré, L. (1949). Los valores estéticos en la filosofía aristotélica. Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, Argentina, pp. 1445-1451.
- Martín, F. (Junio 1989). Arte y liberación en Schopenhauer. Taula: quaderns de pensament. Palma de Mallorca: Universidad de las Islas Baleares. Volumen 11, pp. 109-125.
- Núñez, E. (1970). El grabado en Guatemala. Tesis de Grado. Guatemala: Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Triado, J. (1991). Las claves del arte barroco. Barcelona: Planeta.
- Vives, R. (2003). Guía para la identificación de grabados. Madrid: Arco