

Arte, Religión y Cultura

ENRIQUE ANLEU-DÍAZ

ESCRITOS(1988-2006)

Enrique Anleu-Díaz

Imaginar que la totalidad de los individuos en las antiguas poblaciones indígenas de América, como el caso de los Mayas de Guatemala, conocían y comprendían plenamente todo lo referente a los mecanismos, génesis e historia de la religión y el arte que practicaban los cuales iban íntimamente asociados, es tan falso como creer y afirmar que en las culturas actuales todos **sus integrantes conocen profundamente el mecanismo del arte y religiones que practican como parte de su cultura.**

ACTITUDES RELIGIOSAS E IRRELIGIOSAS EN EL ARTE

El tiempo Sagrado y Profano

Antes de que existiera la metodología para separar al arte de la religión y de otras disciplinas, ya existían bajo multiplicidad de formas en ellas, actitudes

y comportamientos con diversos objetivos y fines.

Para aplicar tales conceptos al arte, es de considerarse el que, dentro de la personalidad de algunos individuos, los dos tiempos citados se reflejan en actitudes complejas durante su existencia.

Así, en el mismo individuo durante su actitud sagrada puede "reconocer" la existencia de un poder o ser superior divino que rige la existencia de todo lo conocido, mientras que durante la profana cuestionará su ingerencia en la existencia normal o común de la vida, sin considerar extraordinario o divino cualquier hecho no normal que le ocurra, sino como parte de un simple orden natural, es decir, se encontrará entre la pugna de la creencia religiosa y la científica, el espiritualismo y el materialismo.

De tal manera, llega a ser considerado **ingenuo** en su tiempo sagrado con su actitud ante ello, y **arreligioso- escéptico** en el tiempo profano.

Ello representa una lucha angustiada en la vida del individuo, hasta que pone un orden en la coexistencia de ambos. Si hablamos del Homo religiosus, aceptará sin objeciones y como parte de la misma creencia en la que está involucrado cualquier imposición, es decir, una forma de estar de acuerdo con un dogmatismo que le satisface ante las reflexiones que se haría en materia de entender el orden del mundo en que habita según el tiempo sagrado. Sin embargo en otros individuos, ésta manera de aceptar este supuesto equilibrio, les crea una conflictiva forma de razonar en su tiempo profano, hasta que encuentra como conciliar las dos actitudes, condicionándolas de modo complejo al considerar sus actitudes profanas mas

ligadas al pensamiento científico, lo mismo que una lógica que permita cuestionar todo el mundo religioso, para hallar respuestas claras a su comportamiento. Esta complejidad de la determinación de las etapas y su duración se asocia a las ceremonias rituales que se realizan con el fin de establecer de forma clara los períodos de la vida religiosa.

Sin entrar puramente al campo de la Ontología Religiosa, y partiendo de los conceptos expresados y sustentados por Elíade en cuanto a la existencia de un tiempo sagrado y uno profano, aplicado de otra manera en el hombre de naturaleza artística, éste se encuentra entre estos dos parámetros que se constituyen según conceptos expresados con anterioridad en una contradicción en el comportamiento y cuestionamiento intelectual basados en cierta lógica que se encuentra en abierto conflicto entre el raciocinio y la creencia en base a la fé. Esto es la interpretación de lo sagrado y lo profano y lo profano aplicado a otra dimensión ,... la estética.¹

El tema sacro en el arte

Si bien el arte es parte de la cultura, la cultura no es parte del arte, el primero, de muchas formas **refleja las actitudes individuales del artista ante el medio**, la segunda forma parte de un **comportamiento colectivo que pretende identificar, homogeneizar y generalizar** a una nación o grupo étnico.

En el campo de las artes, el artista patentiza a través de sus expresiones musicales o plásticas, sus actitudes dentro de

estos dos tiempos. Sin entrar a un análisis estético, de simbolismos o técnicas, ni involucrando en ellos los criterios diversos de supuestos conocedores y "especialistas" de la obra de X autores que se permite hablar de **desaciertos** de autores cuando **abordan temas religiosos** (ello considerado dentro de la connotación judeo-católica) y que excluyen como religión lo asociado a otras culturas muchas veces mas antiguas (Asiria, Egipto, Grecia, Roma, o culturas posteriores).

En algunos casos concretos de pintores como Goya o Cezzane, que se les dice *poco afortunados* al abordar tales asuntos religiosos, o el de Rubens y Miguel Ángel como *exitosos artistas*, quienes plasman asuntos y personajes de la antigua religión griega que incluyen, faunos, sátiros, deidades, amazonas, ninfas, al mismo tiempo que realizan temas de la pasión de Cristo, santos, o ángeles, priva el criterio de quienes consideran el sistema de "encasillar" al arte y artistas en un modelo que les permita referirse de alguna manera general a la totalidad de la producción de cualquiera de ellos y otros.

Cuando surgen obras que "no encajan" según los criterios conocidos, en la producción de artistas que son etiquetados como retratistas paisajistas, cosa que ocurre también en la música en la que obras de eminentes autores a quienes se les tilda de *no haber logrado el espíritu que requiere* en las obras producidas, según conceptos de quienes se erigen o son erigidos como autoridades en el tema, son calificadas como "realizaciones no muy felices o desacertadas, tal el caso de algunas obras de Berlioz, Beethoven², en

¹ Emilio Durkheim, *Las Formas Elementales de la Vida Religiosa*, Editorial Schapire. S.R.L. Buenos Aires, Argentina (pp. 42-43)

² Como ejemplo cito el caso de la ópera Egmont de Beethoven, que por muchos es considerada una real-

donde arguyendo asuntos “estéticos” o de forma puramente musical, se permiten negarles los valores de concepto religioso o profano que poseen.

El principal objetivo de éste trabajo es patentizar con ciertas asociaciones la existencia en el arte de todos los tiempos, de la existencia de estas dos posiciones, sacra y profana en todo autor y no considerarlas como “incursiones”, término que dan algunos... “críticos” a trabajos que no están dentro del contexto de la “obra conocida” de los mismos, y orillada por intereses varios a ubicarlas como “alguna rareza” en la producción personal de compositores, escultores y pintores³

EL ARTE RELIGIOSO

Hay claras diferencias entre un **arte religioso** dedicado a la religión, cualquiera de ellas que sea, realizada en una época de profunda fe religiosa, el cual tiene una finalidad ligada al servicio de los fieles, y que generalmente se ha dado durante las enormes crisis sociales, políticas o de otro carácter, tal el caso de epidemias que han devastado poblaciones en los continentes, y las **realizaciones de tipo religioso** producidas en cualquier época, y que son parte de las expresiones religiosas de tipo individual ya sea con fin puramente personal, o encargadas. Las diferencias que parecen muy sutiles, se amplían cuando los conceptos aplicados a ellas se salen de

ización no muy feliz ni acertada respecto a los conceptos de algunos “operistas”.

3 Es muy común que el historiador, biógrafo o comentarista en el campo de las artes, quiera o vea solamente lo que se refiere a esta disciplina, descartando todo elemento que se quiera asociar fuera de lo estético. Sin embargo campos como la psicología, la religión o la medicina, para citar tres, se aplican al arte, dándonos otras connotaciones válidas e inquietantes sobre ello.

los límites de tiempo y espacio, sobre el tiempo y las actitudes sagradas y profanas del individuo y las sociedades, por lo que es pertinente tratar de buscar más evidencias para justificar tal conducta, lo mismo que encontrar relaciones que permitan mostrar esas actitudes ante todo en los artistas, por lo que he buscado intencionalmente algunos casos concretos.

Fuera de los objetivos que demandan el desarrollo de una técnica, o el pertenecer a un movimiento artístico con fines tanto de cambios ideológicos o estéticos, los cuales se supone colocan, “no encierran” al artista en una corriente determinada, es posible hallar varios ejemplos que pueden ilustrar el interés que se persigue en éstas notas.

Paul Gauguin, pintor francés nacido en París en 1848, produce obra dentro del grupo de los “impresionistas”, aunque los caracteres de su obra se orienta hacia un expresionismo con explosión del color puro, que “encuentra” en la naturaleza virgen de las islas Marquesas, en donde se establece y muere.

Es conocida en su primera etapa Bretona, algunas obras que ilustran su actitud mística-sacra, “El Cristo Amarillo” (1889), “Autorretrato con el Cristo Amarillo”, “Cristo en el Huerto de los Olivos” (1889), “Calvario Bretón” y una escultura, “El Cristo Verde”. Luego en Tahití, tomando los ejemplos de la vida cotidiana, plasma en sus lienzos un misticismo que mantiene esa relación de lo sacro existente en cualquier lugar, “Natividad”, (“Te Tamari No Atua”)

John Rewald llama la atención sobre una pintura, “La Orana María”, en donde María, la madre de Jesús, y Jesús en sus hombros, pero en concepción y personajes tahitianos, se hallan rodeados de la naturaleza de la isla. El mismo Gauguin escribe a un amigo

"he realizado una pintura en donde hay un ángel con alas amarillas que se aparece a Maria y Jesús, a la sombra de montañas y árboles, todos Tahitianos, de ella estoy satisfecho..." La única asociación para el desconocedor de tal tema es el halo divino que rodea la cabeza de Maria y Jesús", ésta obra se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

De diferente época, Don Francisco de Goya y Lucientes es otro ejemplo. A

través de su vida, desde su salida de Fuentetodos, Zaragoza, en donde nació, el objetivo que siempre persiguió, fue el de buscar mejores horizontes en una época de la que bien dice Jean-Francoise Chabrun, la pintura es un oficio que se concibe en el S. XVIII como otros de tipo artesanal "...por aquella época, la pintura no era profesión de "artista" sino oficio de artesano como cualquiera otro. No era menos honroso dorar retablos de iglesia o tallas de palacio

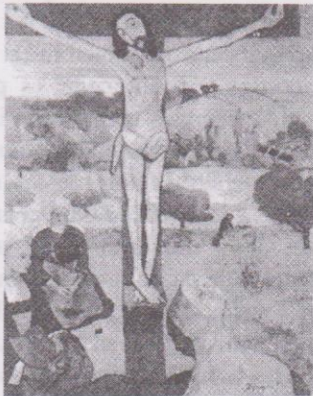

Ilustración 1

Ilustración 3

Ilustración 2

Ilustración 4

que medir a las órdenes de un notario, los límites de una heredad"⁴

Su obra, realizada como tal oficio, en pos de mejorar su posición social que significaba una mejor situación económica, tiene como meta primero lograr a través de su trabajo en taller de un reconocido pintor, el adquirir una técnica que le permita una posición segura y productiva en la vida, para lo cual, estableciéndose en Madrid, lo primero que se propone, es pertenecer a la Academia de San Fernando de Madrid, desistiendo de ello después de muchos intentos.

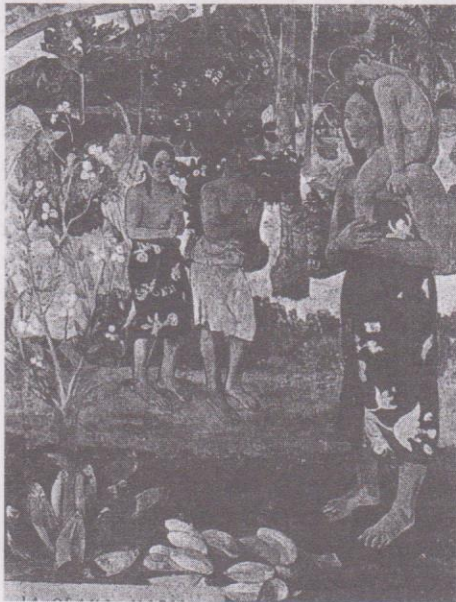

Ilustración 5

La obra de Goya se realiza sobre encargos de retratos de personajes cortesanos, logrando un trabajo en la Real

4 Chabrun, Jean Francoise. Goya. Ed. Daimón, Barcelona, España, 2a. Ed., 1970.

Fábrica de Tapices hacia donde realiza cuadros de costumbres para ser tejidos en tapices, así como encargos de murales en algunas iglesias, pero que definitivamente no muestran su mundo sacro.

Es hasta la última época de su vida, cuando casi abatido y completamente sordo, se retira a su quinta a orillas de Manzanares, en donde atormentado por la sordera, la ceguera temporal y otros males, refleja, para su tranquilidad, la parte del mundo sacro a través de algunas obras que no son de encargo, sino de expresión personal.

Esta etapa se conoce como la de las Pinturas Negras, las que realiza en los muros de la famosa "Quinta del Sordo" como se le dio en llamar. Entre ellas aparece la peregrinación a la fuente de San Isidro, la romería de San Isidro y él mismo se ve reflejado en esa necesidad del momento religioso con obras como La Comunión de San José de Calasans y Jesús en la Oración del Huerto. Lo que es, como afirma Emiliano Aguilera, el eco de un sentimiento propio, íntimo.

El otro mundo, el profano, parece ser el que domina la generalidad de su trabajo en una sociedad que reprime asuntos de toda naturaleza. Bajo el yugo de la Inquisición, surgen dos obras: La Maja Desnuda y la Maja Vestida, retratos de la Duquesa de Alba. Si recordamos que en esas épocas toda la pintura española tenía prohibido el desnudo, dicha ley subsistía en tiempos de Goya para todo pintor que representara la desnudez humana. Nunca se había moderado tanto la atención del espíritu de Goya, como pintando mujeres que le agradaban y fuera de ello, el aspecto de la guerra napoleónica y la España negra de brujas, aparecidos y leyendas,

Ilustración 6

son los otros temas que se encuentran, de alguna forma, en el límite de lo sagrado y lo profano. Luego, sus grabados, paisajes, y temas como La Procesión de los Disciplentes, significan, retomando las palabras de Chabrun *“que Goya, además de grabador, fresquista, retratista, paisajista, caricaturista, etc., es también pintor religioso, cosa que generalmente no se ha subrayado lo bastante”*⁵.

Salvador Dalí, otro caso que representa dentro de la tendencia surrealista, llena de símbolos, aparentes paranoias oníricas, que le hacían pronunciar asuntos como el gusto hacia ciertas personas asociándolas a la

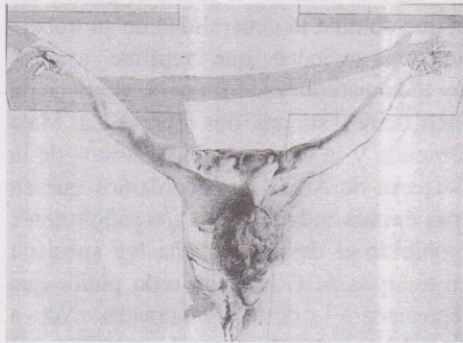

Ilustración 7

5. Idem, p. 1
 6. Ludwig Goldscheider, EL GRECO, editor, The Phaidon Press, London, third edition- 1954 pp.5.

porquería y que poseía una increíble técnica de dibujo y de color, también a lo largo de su obra puede entrecruzar dentro de lo profano, el momento místico sagrado. Para ello refiero cuatro ejemplos: El Cristo Cubista – Crucifixión (Corpus hipercúbicus) de una increíble técnica fotográfica, la Crucifixión Angélica, el Cristo de San Juan de la Cruz y La Cena. Obras que afirman la idea de los dos mundos sacro-profano en todo artista y de los cuales creo que son algunas muestras que ilustran el objetivo de este trabajo.

Generalmente sobre estas manifestaciones místicas, el teórico de arte suele encontrar otro tipo de razones que van en relación al mismo asunto, ser “desacertadas realizaciones”, aunque el argumento se dirige hacia otros objetivos, sea válido citar la Última Cena “de Leonardo D’Vinci en Santa Marie Della Grazie, en donde se justifica o se critica, según diferentes opiniones, el que se falta a la verdad en relación al lugar donde se realizara ésta, colocando Leonardo la escena en el interior de una habitación renacentista, El Veronesse en “Moisés salvado de las aguas por la hija del faraón”, presenta a damas de la corte con ampulosos vestidos renacentistas, o la Cena de Jesús del mismo autor, en una mesa palaciega en donde junto a los apóstoles, hay damas, músicos, sirvientes y hasta monos como parte de la escena.

El tema es de gran extensión, y fuera de las grandes obras destinadas a los templos y realizadas por encargo, la tan insistente *actitud sacra* persiste en obras de reconocidos pintores que como en el caso de los anteriores, se obstinan muchos en “encasillarlos” en corrientes determinadas. Tales rasgos que se constituyen en

Ilustración 8

ejemplos para fortalecer la idea principal de esta exposición se hallan en Rembrandt, Cézanne, Chagall, Munch, Mozart, Mendelsohn, Brahms, y podría decir que al examinar toda la producción artística con detenimiento, encontraríamos expresado en toda la gama que comprenden las dos actitudes (S.P.) y en cualquier dimensión, muchas evidencias.

La posición contraria podría ejemplificarse con la vida y la obra de Domenikos Theotokopoulos el pintor griego conocido como El Greco

„ Su amplia producción está inmersa en el mundo religioso de la época y en

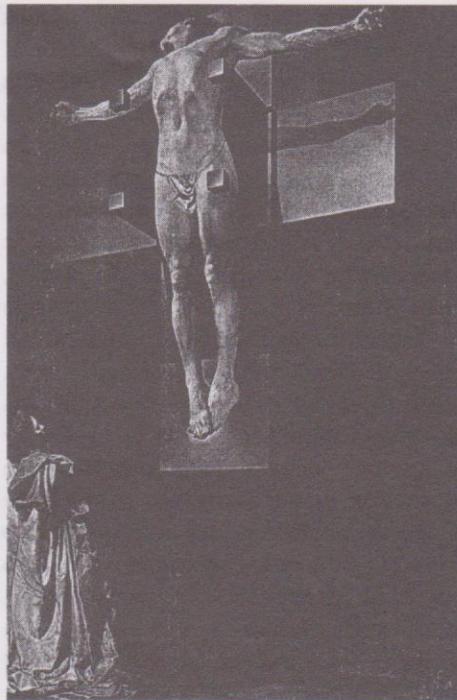

Ilustración 9

una ciudad de la que se enamora y a donde decide radicarse cuando llega a ella en 1577, Toledo.

„... Goldscheider *6- al justificar en la biografía del Greco tanto el mundo de la época, como el carácter de la obra del mismo, refiere que así como el rey Felipe II es más cristiano-católico que el Papa, Toledo es más eclesiástica que Roma, -“ ésta gigantesca fortaleza espiritual de Toledo (was at war with-) va a pelear la guerra de Dios, Cristo es un guerrero en la concepción de Loyola, y los Santos son los soldados. Ello nos establece el marco en donde se respira tal afirmación y genera la obra del pintor.

Si bien su producción plástica relacionada al entorno de la época y el lugar, giran sobre encargos religiosos, ésta relación se mantiene también por quienes le solicitan pinturas en las que aparezcan retratados en ellas, como es costumbre en esas épocas de la pintura, los donantes. Las otras obras son retratos de las personas pudientes e importantes de la ciudad, entre éstas "pinturas- retratos" sobresale la fantástica composición "El entierro del conde de Orgaz" de San Tomé en Toledo, y que muestra esos dos mundos realizados con magistral ejecución, de lo sagrado y lo profano, en ella aparecen cantidad de personajes retratados, incluso su hijo Jorge Manuel y se autorretrata en el segundo plano entre los principales asistentes al expolio del conde de Orgáz. En el plano superior, el plano divino, Jesucristo y su madre María reciben entre benditos, ángeles y nubes el alma del difunto.

Así desfilan una impresionante cantidad de obras de éste tipo encargadas por iglesias y fieles religiosos, sin embargo parece curioso que con el alto conocimiento y curiosidad que posea, obras netamente "profanas" en relación a ese mundo religioso, él, proveniente del mundo y pensamiento griego, "profano" para el entorno en donde desarrolla su obra, no las hubiera acometido. Además no es por casualidad que el Greco posea en su biblioteca los dos polos que nos permite insistir sobre el tema, Goldscheider apunta que a los dos conocimientos principales (chief sciences)(remained), Teología y humanismo las doctrinas de la "verdadera divinidad y la verdadera humanidad", el pintor es apasionado de ellas, "El Greco, a thinking artist, was addicted to both

*sciences, as may be inferred from the library mentioned in the inventory of his effects"*⁷

El catálogo de su biblioteca a su muerte da para el inventario setenta y dos libros, que incluyen la Biblia, obras de Basilio y San Juan Crisóstomo, Homero, Eurípides, Demóstenes Luciano y Esopo, además de proveer dicho inventario cuatro libros sobre (la gramática de los idiomas...) Griego, Latín, Italiano y Español. Es indudable ante esto, que en su mundo inmerso en el tiempo sagrado, existen también actitudes profanas evidenciadas en sus reflexiones interiores, quizá reprimidas por la inquisición española. Siempre obsesionados los biógrafos por determinadas obras o características de tipo personal, aluden fantasiosamente hacia una enfermedad de la vista que le hacía "alargar" las figuras, leyenda desvirtuada por la tendencia Manierista que se percibe también en esa época y que practica el pintor, afirmada en algunas obras como en el San Idelfonso del Hospital de la Caridad, y el San Idelfonso de La National Gallery of Art de Washington, ambos pintados alrededor de 1608, período en que realiza otras obras manieristas en donde se mantiene tal tendencia, y que sin embargo no existe en éstas dos pinturas.

El biógrafo y comentarista mencionado (Goldscheider), así como otros que han incursionado sobre la obra del Greco, asombran cuando omiten en una de sus más importantes pinturas al abordar un tema eminentemente profano, el realizar un análisis plásticamente o de otra naturaleza básica del "Lacoonte", dedicándole dos líneas...? al mencionarla:...and the stoning of St. Stephen, (la lapidación de San Esteban) below in the hem of the saint's robe, we find the same forms of the

nude as much later in **Laocóon** or in *The fifth Seal*...^{17*}

El **Laocoonte** es el principal ejemplo que nos permite expresar la actitud profana del Greco, como una necesidad natural interior que tiene de no perder el vínculo con el mundo griego en donde nació, y que a ojos de el credo religioso cristiano sería una herejía el asentir la menor relación con tales creencias de tipo espiritual procedente de ese mundo Helénico.

Aparece en la escena Laocoonte y sus dos hijos en el momento en que tratan de defenderse según la narración Griega, de dos serpientes que salieron del mar. En la versión del Greco el desarrollo de tal acción no ocurre en las playas del Egeo, o del Bósforo en donde históricamente ocurre el hecho, sino en Toledo, pues coloca la ciudad al fondo, por supuesto que esto no es desconocimiento del episodio, sino encubrimiento del tema, ligándolo al entorno del mundo en que se desenvuelve su vida actual, ¿una manera de expresar su acción profana en una época y medio saturado de una religiosidad altamente peligrosa, pues los inquisidores pululan en todos lados.....?

De otra manera podría entenderse como una actitud escondida tras cierto aticismo hacia los inquisidores, si es que vemos en esto ironía e ingenio, pero básicamente es la necesidad de involucrarse en el mundo profano que persiste en su subconsciente.

Ilustración 10

*7. Idem.

*8-Ludwig G Goldscheider, EL GRECO, pp. 14.

Las ilustraciones provienen de las obras siguientes:

- 1-El Cristo Amarillo,-Gaughin- La opera dei pittore, Roma.
- 2, Autorretrato con el Cristo Amarillo, Gaughin,- La opera dei pittore. Roma
- 3-Cristo en el Huerto de los Olivos,- Gaughin,- La opera dei Pittore, Roma.
- 4-Calvario Bretón,- Gaughin,- La opera dei pittore, Roma
- 5- La Orana Maria,Library of Art, N Abrams, Pocket Book, INC. New York
- 6- Goya , Los Disciplentes, La vida y Cuadros de Goya, Ed. Iberia ,Barcelona
- 7-Dali, Cristo Crucificado,- Dalí, Catálogo de exposición, Miami., Flda

- 8-Dalí, Cristo de San Juan de la Cruz.- Gerard Max- Dalí,Dalí,Dalí., Ed. G, Barcelona.
- 9-Dalí, El Cristo Cubista,- Gerard M. Dalí.. Dalí.,Dalí., Edit. Galaxis,. Barcelona..
- 10-El Greco, "Lacoonte",- Goldscheider, L. El Greco, Phaidon Press, London.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera, Emiliano M., La Vida y los Cuadros de Goya, Editorial Iberia, Barcelona, España, 4ª. Ed., 1962.
- Chabrun, Jean Francoise, GOYA, ed. Daimon, Barcelona, España 2ª.Ed. 1970.
- Xavier de Salas,FRANCISCO JOSE DE GOYA Y LUCIENTES, Barnes & Noble, N.Y. 1963,
- Gérard, Max, Dalí... Dalí... Dalí..., Editorial Galaxis, Barcelona, España, 1a. Ed. 1974
- Durkheim,Emilio-**Las formas elementales de la vida religiosa**, editorial Schapire, S.R.L. Buenos Aires, Argentina.
- Elíade Mircea, Lo Sagrado y lo Profano.- edit Omega
- Goldscheider, Ludwig, EL GRECO,ed The Paidon Press, London third ed. 1954.
- Wentinck, Charles, EL GRECO,Barnes & Noble, Inc. New York, 1963.
- William Fleming, Arte Música e ideas, Mex. 1971

Library of Art Harry N. Abrams, INC, Pocket Books, INC, New York.

Paul Gaughin, la opera dei pittore, editores,Milano, art Book.

German Bazin, Trèsons de L' Impresionism au Louvre, editions Aimery Somogy-Paris,1965.