ARTE, CIENCIA Y PROGRESO

Las imágenes del arte y el humanismo

Suly Stefany Hurtado Rios *

La Importancia del Grabado en America

La llegada de los españoles a América trajo consigo un intercambio de idiomas, culturas, religiones, objetos y artículos de toda índole. Esto provocó cambios, avances y transmutaciones en relación al arte y la noción que se tenía del mismo. Las obras artísticas desarrolladas en las colonias españolas en América estuvieron inspiradas en la llegada de lienzos y estampas desarrolladas en Europa, las cuales se comerciaban desde España y llegaban a lo que se conocía en ese entonces como el Nuevo Reino de Granada. A continuación, abordaremos la importancia del grabado como origen del arte colonial.

En principio, para identificar la influencia significativa que tiene el grabado en el desarrollo del arte colonial, es preciso conocer los antecedentes y la historia de esta técnica. Respecto al grabado, su origen se encuentra en el arte prehistórico. Allí se evidencia el uso del grabado en relieve ya sea sobre roca, hueso o marfíl, una superficie dura e irregular sobre el cual era aplicando el grabado en relieve ya sea por incisión o por extracción. Se esculpían siluetas, trazos y manchas que, más adelante, evolucionaron de símbolos naturalistas a signos abstractos o símbolos de carácter comunicativo, lo que al final daría origen a la escritura como la conocemos hoy en día. Muchas de las manifestaciones del arte rupestre se encuentran en América, los murales son un claro ejemplo, y dan cuenta de la existencia de muchas culturas ancestrales pertenecientes a este territorio.

Estudiante del curso de Las imágenes del arte y el humanismo - de Artes Visuales.

En seguida, nos trasladamos a la época renacentista, la cual trajo consigo avances tecnológicos y descubrimientos geográficos, como es el caso de América, lo cual marcaría el inicio de la expansión comercial, cultural y política. La llegada de obras pictóricas de carácter religioso a América traería consigo una demanda de imágenes y obras artísticas de aquellos talleres sevillanos y flamencos. A las colonias llegaban lienzos, tratados de pintura como el *Arte de la pintura de Francisco Pacheco,* imágenes e impresos y grabados sueltos. Sobre ello resulta importante señalar que, en palabras de Zalamea (2008), el concepto en grabado se refiere a "fijar o plasmar una imagen o forma sobre una superficie física". Por otra parte, según Londoño (2017) *"se han documentado más de sesenta grabadores de diferentes lugares cuyas obras llegaron a la Nueva Granada"*. Así pues, estos grabados sirvieron como referencia indispensable y como formación académica para los nuevos pintores neogranadinos, al respecto:

> Los pintores editaron, invirtieron, ampliaron, combinaron, modificaron y colorearon la imagen grabada conforme a sus capacidades y recursos locales y según las necesidades y gustos de la clientela. Es en este proceso de apropiación y transformación donde se encuentra la originalidad de la pintura colonial. (Londoño, 2017)

Entonces, podríamos hablar de cómo los tratados de pintura en la época colonial recalcaban la excelencia y calidad de las estampas hechas por el Durero. A tal punto era su ingenio y talento que cada pintor colonial poseía uno o más grabados a su nombre en su taller de producción, lo cual les permitía crear obras maravillosas enfocadas en el detalle y color.

No obstante, es imperativo mencionar que parte del uso de las estampas, adicional al de carácter académico, era el de emplearlas para sus composiciones y obras, lo cual da origen a esas similitudes con las estampas y las pinturas del arte colonial, e incluso a la representación de los mismos grabados en óleo sobre lienzo "este uso era generalizado y no era mal visto (...) no significa que fueran malos pintores (...) tomaban los mejor de las estampas para crear sus obras" (Vargas, 2014). Por consiguiente, se daba la oportunidad de usar completa o parcialmente algunos elementos de estas estampas europeas y, a partir de ellas, crear las obras.

Ejemplo de esto son la obra *Virgen del Mono* de (Durero, 1498) y la obra de Francisco de Zurbarán (1662), *La Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista niño,* en la cual se guardan partes originales del grabado de Durero y posiciones de los personaje involucrados, pero se realizan algunos cambios, como lo podemos ver en el Mono que es reemplazado por el cordero, y en la representación de San Juan Bautista de niño.

Figura 1

La Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista niño

Francisco de Zurbarán, (1662). Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Figura 2

Virgen del Mono de Durero de 1498

Alberto Durero, (1498). Londres: British Museum.

Adicionalmente, se presenta la obra *Ángeles con el Santo Rostro* de Alberto Durero (1513), estampa a partir del grabado de buril , el cual fue representado por Juan Sanchez 1612-1627 en óleo sobre lienzo.

Figura 3

Ángeles con el Santo Rostro.

Gran parte de estas obras de carácter religioso estaban en poder de la iglesia católica y sirvieron en el proceso de evangelización efectiva, en cuanto a la correcta difusión de la fe, las creencias y los principios, buscando evitar divisiones en la iglesia. Sobre esto Borja (20127) comenta que *"Los temas que representaron fueron esencialmente religiosos, cerca de un 92% , de modo que la producción de los talleres buscaba satisfacer las necesidades espirituales".* Además:

Los tratadistas de arte, (...) contaban con la ventaja de asegurar la aprobación de las autoridades, en una época en la cual la iglesia luchaba fuertemente por evitar divisiones como las que contemporáneamente había causado la reforma protestante. Así que fueron cientos de grabados los que en una u otra forma llegaron a América,(...) Unos hacían parte de las ilustraciones de los libros de oraciones, devocionarios, biblias o vidas de santos, mientras que otros llegaban sueltos, con el propósito de difundir las devociones y de servir como modelos para los artistas. (Fajardo, 2011)

Figura 4

El cotejo de los lienzos de Miguel de Santiago con los grabados de Johan Sadeler.

Al respecto, se puede decir que “Los temas se identifican mediante cartelas con frases cortas en latín que resumen los artículos del Credo, a diferencia de los grabados que contienen numerosas inscripciones también en latín, tomadas de las Sagradas Escrituras, aclaratorias de estos principios” (Fajardo, 2011).

El tema abarcado en la pintura se centra en la creación de Adán y Eva a imagen de Dios, cuya figura plasmada en el óleo está visiblemente rejuvenecida en relación al grabado donde aparece con barba y cabello. Se nota la elección de los elementos más importantes del grabado por parte del artista, como lo son la fauna y flora allí representada, pequeños mamíferos y aves son los más visibles. Sin embargo, se denota un cambio respecto a la representa-

ción de los árboles grandes pertenecientes al paisaje flamenco y holandés, el cual es reemplazado por una hierba frondosa, poco diferenciable de la obra en general. La obra abarca el relato del génesis del segundo y tercer capítulo donde detalla la creación del sol, la luna, las lumbreras y la creación del primer ser humano: Adan.

Las obras de carácter religioso fueron predominantes durante el asentamiento de las colonias españolas y todo su proceso de conquista, sin embargo no en todas las regiones de hispanoamérica el proceso se dio de la misma manera. En la zona central de la Nueva Granada el proceso fue más lento y, por ende, las comunidades se asentaron a comienzo del siglo XVII un proceso de espiritualidad criollo español. Borja (2017) argumenta que dicha situación:

> Los convirtió en los principales comitentes de pintura, escultura y platería. Por esta razón, este es el siglo de los grandes talleres neogranadinos: los Figueroa, donde se formó Gregorio Vásquez, los hermanos Acero de la Cruz, el propio Gregorio Vásquez, Juan Francisco Ochoa y los hermanos Heredia. La mayoría de ellos cubren los siglos XVII y primeras décadas del siglo XVIII.

Al respecto de la evalgelización por medio de los grabados, se puede evidenciar cómo en uno de los grabados perteneciente a la obra retórica cristiana, la cual representa la enseñanza a través de la imagen por parte de los sacerdotes a los indígenas, se muestra a Fray Antonio Margil de Jesús predicando a los indígenas; reflejando la forma de evangelización de la nueva España. Parte de los sermones usados por la iglesia católica a fin de educar en la nueva fe.

En consecuencia, *"en la predicación se utilizaron también imágenes (primero pinturas sobre tela y después plasmadas en conventos), estampas grabadas, obras de teatro, rituales y danzas ligadas a las procesiones." (Guzman, 2016).*

Figura 4

Fray Antonio Margil de Jesús predicando a los indígenas.

A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI la imprenta llega a las colonias españolas ubicadas en América en lugares como México y Perú, allí muchas de las primeras publicaciones fueron libros de carácter religioso. Asimismo, se marcó la difusión de la cultura y la religión con miras a la evangelización, esto también se vio reflejado en las producciones literarias y gráficas, como las crónicas y los trabajos cartográficos, que documentan las mismas travesías y hallazgos, donde el grabado hacía parte de la ilustración de estos libros y de la nuevas obras pictóricas coloniales.

> Los primeros investigadores del arte colonial mexicano empezaron a notar la influencia de xilografías góticas y renacentistas producidas en el norte de Europa sobre los murales novohispanos del siglo XVI. Estos grabados en madera provendrían de Schongauer, Burgkmair, Dürer, Holbein, Sebald Beham, o de los ilustradores de biblias alemanas de la época. En cuanto al influjo de Rubens sobre la pintura novohispana, éste fue observado tempranamente por Justino Fernández, quien afirma que "es indudable que muchas de nuestras pinturas tuvieron por fuente directa láminas grabadas de obras de los grandes maestros europeos de varias épocas. (Ojeda, 2017)

Aunado a esto, llegaban gran cantidad de grabados de diferentes tipos, como los aguafuertes, xilografías y grabados al humo, al buril, tinta seca y mezzotintas, y era alta la demanda por parte de los tratadistas de papel hecho de trato, guadamecíes. Se implementa el uso del metal como matriz para la prensa a la hora de hacer los grabados, lo cual fue crucial puesto que tiene mayor cantidad de impresión que una de madera, aproximadamente se pueden hacer 200 impresiones sin retoques (Vargas, 2014). Gracias a esto "el grabado como medio de reproducción mecánica de dibujos lo cual era accesible y de bajo costo, permitiendo el disfrute del arte a la mayoría de la población no solo para la élite la cual gozaba de adquisición gravosa de pintura" (Londoño, 2017).

Adicional a la gran importancia para los diferentes campos de estudio cartográfico, literario, religioso, cultural y político, también fue crucial para varias de las expediciones científicas realizadas, entre ellas La Real Expedición Botánica dirigida por José Celestino Mutis, quien contaba con diferentes artistas, pintores quiteños, criollos y españoles, y donde se recalcó la importancia de la ilustración científica a fin de poder crear ilustraciones realistas.

Finalmente, el descubrimiento de todo este mundo del comercio e intercambio en la época virreinal nos permite tener claridad sobre los vínculos del arte **en** ese tiempo; además, evidencia esas transformaciones por parte de los artistas, el estilo y el diálogo que entablan los nativos americanos con el grabado europeo a través de sus obras.

Bibliografía

Banrepcultural. (18 de septiembre de 2014). *Los grabados de Alberto Durero y otras estampas europeas en el Nuevo Reino de Granada* [video]. Youtube. https://youtu.be/h8FfLmI6uJg

Borja, J. (2017, 21 de julio). *Entre tiendas y conciertos. Las artes y los oficios en la cultura colonial.* Banrepcultural. https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-309/entre-tiendas-y-conciertos-las-artes-y-los-oficios-en-cultura-colonial

Escobar, A. (2020). *OVI: Imágenes del Nuevo Mundo, Bogotá.* [Recurso en vídeo]. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38415

Fajardo de Rueda, M. (2011). Del grabado europeo a la pintura americana. La serie El Credo del pintor quiteño Miguel de Santiago. *Revista de Historia Regional y Local, 3*(5), 191-214. https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/view/20655/42611

Londoño, S. (2017, 21 de julio). *Panorama de la pintura en la Colonia*. Banrepcultural. https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-309/panorama-de-la-pintura-en-la-colonia

Ojeda, A. (2017, 7 de enero). *El grabado Como fuente del arte colonial: estado de la cuestión.* Proyecto Sobre las Fuentes Grabadas del Arte Colonial (PESCA). https://colonialart.org/essays/el-grabado-como-fuente-del-arte-colonial-estado-de-la-cuestion

Zalamea, P. (2008). Del grabado como estrategia: Mediaciones entre el original y la copia. *Revista de Estudios Sociales,* (30), 58-71. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2008000200007&lng=en&tlng=es