

Patrimonio histórico Difusión e imbricación americana

Rafael López Guzmán (Coord.)

un
i Universidad
Internacional
de Andalucía
A

*Seminario Permanente
de Patrimonio
Histórico*

Emblemática y patrimonio en Iberoamérica

José Miguel Morales Folguera

Una de las consecuencias culturales más importantes de la Contrarreforma Católica fue el auge editorial de obras encaminadas a encauzar y dirigir el misticismo religioso, muchas de las cuales iban acompañadas de estampas, que luego sirvieron para inspirar la creación de programas iconográficos en todo el mundo católico, aunque en Iberoamérica contamos con la pervivencia de una serie de ejemplos que se han mantenido intactos hasta nuestros días, lo que es muy difícil de hallar en Europa.

La importancia de estos programas no es solo una cuestión de tipo estético o simbólico, sino que es fundamental también desde un punto de vista patrimonial a la hora de analizar, conservar y restaurar de manera correcta y certera dichas obras.

Entre las obras de emblemas que más influencia han tenido en el arte religioso de Iberoamérica podemos citar el *Pia Desideria* de Hermann Hugo con su traducción al español por Pedro Salas en la obra *Afectos divinos con emblemas sagradas*; las *Adnotationes et meditationes in Evangelia* junto con las *Evangelicae historiae imágenes* de Jerónimo Nadal; dos obras de Benedictus van Haefthen, *Regia via sanctae crucis* con su traducción al español con el título de *Camino real de la cruz* y *Schola cordis*; el *Imago primi saeculi*; los *Emblemata evangelica* de Hans Bol; *El Camino del cielo* de Diego Suárez de Figueroa; y el *Quinti Horatii Flacci Emblemata* de Otto Vaenius.

1. Santuario de Atotonilco (1740-1765). San Miguel Allende. México

Fue fundado a partir de 1740 por Luis Felipe Neri de Alfaro (1709-1776), sacerdote de la orden de los filipenses. El proyecto fue concebido por el propio Alfaro y constaba de la iglesia, varias capillas y una casa de ejercicios, acabándose de construir en 1765. El aspecto exterior con su barda almenada recuerda los conventos del siglo XVI. Representa el mejor ejemplo conservado en toda Hispanoamérica de un tipo de instituciones que tuvo una gran aceptación en los siglos XVII y XVIII.

En la **portada** nos encontramos con una escena del Juicio Final con Cristo. En el **cancel**, junto a imágenes de virtudes, conmemoraciones litúrgicas dominicales, paisajes bíblicos, efigies de santos, ermitaños y abades, nos encontramos con una serie de tableros que copian grabados de la obra *Schola cordis*. Los **muros y las bóvedas** está decorados con pinturas murales, que conforman un programa iconográfico bastante complejo, en el que se mezclan las imágenes de los cuatro continentes junto con otras que representan meditaciones de los ejercicios espirituales de San Ignacio y escenas evangélicas inspiradas en la obra de Jerónimo Nadal *Evangelicae Historiae Imagines*.

1. Cancel de la iglesia del Santuario de Atotonilco. San Miguel Allende. México

2. Cristo encuentra a su madre camino del Calvario. Pintura mural. Bóveda de la iglesia de Atotonilco

2. Retablo de Xalcotán. Xochimilco, México

El retablo se halla situado en una capilla de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, ubicado en el barrio de Xalcotán, perteneciente al municipio de Xochimilco, México DF. El retablo debió ser realizado en la segunda mitad del siglo XVIII y consta de tres calles y tres cuerpos más el sotabanco.

3. Retablo de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Xalcotán. Xochimilco. México.

Su singularidad proviene del hecho de que ocho de sus nueve lienzos se inspiran en estampas de la obra de Jerónimo Nadal, lo cual es excepcional en el arte Hispanoamericano, ya que lo normal es que sólo lo hagan algunos de los lienzos, que componen los retablos. Únicamente el lienzo, que representa a Cristo muerto, ubicado en el segundo cuerpo de la calle central, no proviene de Nadal.

Los lienzos son anónimos, aunque se atribuyen al círculo del pintor José Páez, que firma en 1751 un exvoto situado en la misma iglesia.

3. Claustro de Los naranjos del Convento de Santa Catalina de Arequipa. Perú

El monasterio de Santa Catalina es el monumento más grandioso de la ciudad y uno de los ejemplos más extraordinarios de la

arquitectura monacal de América. Es un conjunto concebido como una ciudad con calles y plazas. Uno de sus tres claustros es el Claustro de los Naranjos, dedicado exclusivamente a las madres que ya habían hecho los votos para dedicarse a la vida contemplativa. En los lunetos y en los tramos intermedios ubicados en las bóvedas se han colocado 30 lienzos, que se inspiran en la obra de Pedro Salas *Afectos divinos*, siendo acompañados de los correspondientes textos inspirados en frases bíblicas. Cada lienzo inspirado en Salas posee una o dos escenas. Entre ellos se hallan los lienzos inspirados en emblemas de la obra de Benedictus van Haeften *Schola cordis*.

4. Lunetos con lienzos del Claustro de los Naranjos. Convento de Santa Catalina. Arequipa. Perú

4. La celda del Padre Salamanca en el Convento de la Merced de Cuzco. Perú

El convento de la Merced fue fundado en el siglo XVI por el padre fray Sebastián de Castañeda. El terremoto de marzo de 1650 arruina la obra del convento, por lo que es reconstruido completamente. Una de las funciones que cumplía el convento era la de casa de noviciado, de formación y de estudios de la Provincia Mercedaria de Cuzco.

En el claustro principal se encuentra la celda del padre Salamanca (1667-1737). Tanto las paredes como los techos están completamente recubiertos con pinturas murales al temple, dotadas con un gran colorido, estructuradas en forma de escenas

de imágenes independientes, enmarcadas algunas y dispuestas otras de forma libre, extendiéndose por las distintas superficies sin solución de discontinuidad.

5. Adoración de los Reyes Magos. Pintura mural. Celda del padre Salamanca. Convento de la Merced. Cuzco. Perú

Aunque se observan varios estilos y la participación de dos o tres artistas en la celda, sí parece existir unidad en el programa iconográfico, que está perfectamente adaptado a los cuatro espacios, en que se estructura:

1. Zaguán: virtudes que debe practicar el monje.
2. Vestíbulo: iconografía mercedaria.
3. Dormitorio: infancia de Cristo.
4. Celda Penitencial: Postrimerías.
5. Zócalos: tres vías de la vida mística.

Este programa así dispuesto sigue claramente los modelos propuestos por la Iglesia Contrarreformista y Jesuítica y se presenta como una guía conceptual de la vida religiosa mercedaria en el altiplano peruano del setecientos.

5. Emblemata Evangelica, Diego Quispe Tito, Palacio Arzobispal de Cuzco, 1681

En el año 1681 el pintor indígena de Cuzco, Diego Quispe Tito, firma la serie del zodíaco para la catedral de Cuzco, pero que en

la actualidad se encuentra en el Museo Arzobispal de Cuzco. Esta serie ha sido denominada por el profesor Santiago Sebastián como *Emblemata evangelica*, porque se inspira en la obra de Hans Bol, *Emblemata evangelica*, publicada en Amberes en 1585, donde se pueden observar las relaciones de la emblemática y la astrología con los evangelios. Los emblemas evangélicos son doce y están relacionados con los doce signos celestes del zodiaco y con los doce meses del año.

6. *Piscis-Febrero*. Óleo sobre lienzo. Diego Quispe Tito, 1681. Museo Arzobispal de Cuzco. Perú

Es claro el origen europeo de este programa, promovido por el obispo Mollinedo, representando la relación entre la astrología y el cristianismo, utilizada por la Iglesia, al igual que había hecho con las propuestas neoplatónicas y neoestoicas.

6. Iglesia de la Compañía, Córdoba, Argentina

La iglesia de la Compañía de la ciudad argentina de Córdoba fue construida en la segunda mitad del siglo XVII y en ella participó activamente el jesuita belga Philippe Lemaire, constructor de barcos, que llevó a cabo la realización de sus extraordinarias bóvedas de medio cañón, ejecutadas todas ellas en madera, importada de las misiones jesuitas de Paraguay.

7. Nave central y presbiterio de la iglesia de la Compañía. Córdoba. Argentina

Por debajo de la cornisa se desarrolla un friso, que recorre toda la iglesia, salvo en el presbiterio y en el muro de los pies, adornado con 48 relieves de madera policromada, que representan emblemas, entre los que hay lienzos con bustos de varones ilustres de la Compañía de Jesús. La principal fuente de inspiración de estos emblemas fue el libro *Imago primi saeculi Societas Jesu a provincia Flandro-Belgica, eiusdem societatis repraesentata*, editado en 1640 en la imprenta más importante de Amberes, Plantin-Moretus, dirigida en ese momento por Baltasar Moretus.

7. Claustro del Convento de San Francisco, Salvador De Bahía, Brasil

El convento de San Francisco de la ciudad de Salvador de Bahía, capital de Brasil entre 1549 y 1763, conserva uno de los conjuntos de azulejería en azul cobalto sobre blanco procedentes de Portugal más importantes de todo el Imperio Portugués.

8. Claustro principal. Convento de San Francisco. Bahía. Brasil

Tanto la iglesia como los claustros y otras dependencias del convento poseen grandes superficies de cerámica, destacando el conjunto del claustro principal, que tiene 37 paneles inspirados en el libro de Otto Vaenius, *Quinti Horatii Fracci Emblemata*, publicado por primera vez en el año 1607. En 1672 se publicó el *Teatro moral de toda philosophia de los antiguos y modernos*, que es la primera edición en castellano, que tuvo una gran influencia en España, Portugal e Iberoamérica, aunque el ejemplo más extraordinario lo encontramos en el claustro franciscano de Salvador de Bahía.

9. Panel de azulejos. Claustro principal del convento de San Francisco. Bahía. Brasil

8. Bibliografía

BARBIERI, Sergio. *Empresas sacras jesuíticas. Córdoba. Argentina, Córdoba, Ediciones Fundación Centro, 2003, p. 49.*

GARCÍA MAHIQUES, Rafael. “Gemidos, deseos y suspiros. El programa místico de Santa Catalina de Arequipa”. *Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar (Zaragoza), Caja de Ahorros de Zaragoza, XLVIII-IL, (1992), pp. 83-96.*

GARCÍA MAHIQUES, Rafael. “Fuentes para el programa emblemático en la iglesia de la Compañía en Córdoba (Argentina). El Imago Primi saeculi”. *Lecturas de Historia del Arte (Ephialte) (Victoria-Gasteiz), IV (1994), pp. 394-395.*

FRAGOSO, Hugo. *Um teatro mitológico ou um sermao em azulejos. Claustro do Convento de Sao Francisco. Salvador-Bahía-Brasil, Bahía: Editora Fonte Viva, 2006, p. 19.*

MERCADILLO MIRANDA, José. *La pintura mural del Santuario de Atotonilco, México: Editorial Jus, 1950, pp. 2-116.*

MESA, José de, y GISBERT, Teresa. “Fray Francisco de Salamanca. Pintor Orureño del siglo XVIII”. *Revista Khana (La Paz-Bolivia), 36 (1962), reproducido sin paginar por Severo Aparicio Quispe.*

MORALES FOLGUERA, José Miguel. “Mitología, emblemática y estoicismo en el claustro franciscano de San Salvador de Bahía. Brasil”. En *Literatura Hispanoamericana del siglo XX. Literatura y ciudad*. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, pp. 77-104.

MORALES FOLGUERA, José Miguel. “La celda del Padre Salamanca en el convento de la Merced de Cuzco. Guía conceptual de la vida religiosa mercedaria en el altiplano peruano del setecientos”. *Imago (Valencia), Sociedad Española de Emblemática, 1 (2009), pp. 79-97.*

SALVIUCCI INSOLERA, Ludia. *L'Imago Primi Saeculi (1640) e il significato dell'immagine allegorica nella compagnia di Gesù. Genesi e fortuna del libro*. Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2004, pp. 4, 26, 61, 62, 68.

SANTIAGO SILVA, José de. *Atotonilco, Alfaro y Pocasangre. Arquitectura de la Fe*. Guanajuato: Ediciones la Rana, 2004.

SEBASTIÁN, Santiago. *Emblemática e Historia del Arte*. Madrid: Cátedra, 1995, pp. 264 -265.