

PASADO Y PRESENTE DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN AMÉRICA LATINA EN PERSPECTIVA PROTESTANTE

Mg. René Isaías Castro García

Considerar tan novedoso tema presupone algunas preguntas que nos ayuden a delimitar el campo a tratar, sobre todo saber si en América Latina (A.L.) existe un correlato con el protestantismo europeo y sus efectos sociales, económicos, científicos y culturales; que luego de siglos se evidencian en el norte de Europa. En otras palabras pregunto:

¿También en el campo de las artes plásticas, el protestantismo europeo significó una contribución? Porque si fuere negativa su intervención –debido al carácter iconoclasta de Calvino–, entonces podríamos colegir que tampoco ha habido una contribución en las artes plásticas en suelo latinoamericano. Una explicación sería que en el último siglo y medio en A.L., una minoría protestante en tierra de una dominante cultura católico romana, no ha podido aportar en éste rubro de las artes porque los pueblos de A.L. desde la colonia vivieron su versión cristiana, rodeados de una elocuente arquitectura, escultura y pintura de estilo barroco; vale decir arte de la contrarreforma.

¿Provocó la Reforma, la necesidad que el Papa, convoque el llamado Concilio de Trento? Sí. Y siendo su propósito final que, la iglesia católica debe relanzarse al mundo con un nuevo estilo de arte en su arquitectura, escultura y pintura que impresione a los fieles con el propósito de recuperarlos; porque aceptó que Europa se dividió y ahora con un nuevo arte debía mostrarse como una iglesia romana triunfante, pregunto:

¿El Concilio de Trento (1545) convocado por Paulo III y el estilo Barroco, son resultado o respuesta a la Reforma?

¿Por qué no siguieron usando en sus iglesias el estilo clásico que surgió en el Renacimiento ?

¿Qué relación hay entre la venta de indulgencias y el florecimiento del arte barroco, como expresión de Roma, como la capital de una ciudad restaurada luego de Trento?

El hecho de una ligazón entre el estilo Barroco y la iglesia católica, luego de aceptar la división de la cristiandad y el relanzamiento de su fe con un nuevo estilo de arte en todas sus iglesias a partir de Roma, a Europa y A.L., presento el desarrollo del tema con los siguientes tópicos:

Introducción : Relación de arte e historia. División de las artes

1. Grecia: El estilo Clásico como fundamento de la historia del arte.
2. El Renacimiento y la recuperación del arte clásico.
3. El estilo Manierista como respuesta a la contradicción del arte renacentista en sus temas religiosos.

4. El Barroco romano como arte anti clásico y representativo de la Contrarreforma.
5. Invasión y colonización en A.L. El arte precolombino de los grandes imperios Azteca e Inka. El nuevo arte occidental y la forja de un estilo Barroco Mestizo en las iglesias de la colonia..
6. Problemática de la cultura protestante en el campo de las Artes Plásticas.
7. Conclusiones: Desafíos para este siglo XXI

1. Introducción

Las artes plásticas de manera especial entre todas las artes, tiene la cualidad de ser un lenguaje visual-espacial con claro contenido en la representación de sus formas de la realidad en la que se inserta, es decir que como arte verdadero debe representar a su época, su circunstancia histórica y las razones que la llevan a conformar un estilo. En el presente ensayo –esquemático y limitado- será fundamental distinguir el estilo clásico del anti clásico que en el siglo XVI y XVII se le conoce en la Historia del Arte como el estilo Barroco, que es el arte que corresponde de manera manifiesta al arte de la Contrarreforma, sin querer dejar de decir que también hay un barroco protestante de menor intensidad, pero que no aludimos; entre otras razones porque no ha tenido repercusiones en A.L. desde la época colonial.

DIVISIÓN DE LAS ARTES			
	Arte	Características	Lenguaje
1	ARQUITECTURA	Llamadas Artes Plásticas (espacial)	Forma en el espacio
2	ESCULTURA	Tridimensionales o bidimensional.	Forma en el espacio
3	PINTURA	El dibujo o la línea es su base	El color
4	MÚSICA	Arte del tiempo o difluente	Sonidos
5	LITERATURA	Usa alfabetos. Temas diversos.	Palabras
6	TEATRO	Cada actuación en vivo es única	Todos los lenguajes
7	CINE	Sétimo arte y mayor industria cultural	Todos los lenguajes

Considerar el pasado y presente de las artes plásticas implica referirnos primero a Europa y luego a América Central y del Sur. La civilización occidental llega a América vía España y Portugal quienes son depositarias del arte griego que como sabemos es la cuna de la civilización Occidental y creador del arte clásico cuyo modelo ideal es el Partenón de Atenas. En el siglo XVI Europa se transforma con el Renacimiento, Humanismo y Reforma, haciendo posible el ingreso a la época moderna, el mundo medieval quedó atrás.

Con España y Portugal también vienen las culturas que son tributarias a ellas: Íbera, griega, romana y árabe.

Y la latinidad de A.L. se funda en el idioma castellano y portugués, provenientes del latín al igual que el francés e italiano.

2. Grecia: El estilo clásico como fundamento de la historia del arte.

Nace en Atenas y se manifiesta en diversos períodos de la historia. La conquista romana no hizo otra cosa que coleccionar y reproducir este estilo, fueron grandes admiradores de la cultura griega. Todos sus escritos se tradujeron al latín y en arquitectura tomaron la columna corintia como su favorita. Pero Roma usa las artes plásticas con sentido celebrativo mientras que Grecia la usó para modelar virtudes en sus ciudadanos.

El modelo del arte clásico griego fue el Partenón, templo de la diosa Atenea, cuya virtud a destacar era la inteligencia. Este estilo del siglo V a.C., retorna en el Renacimiento del siglo XV al XVI d.C. y expresa el clasicismo griego. En su origen este estilo reflejó una época de estabilidad política y social (luego de la expulsión de los Persas), Pericles contando con recursos de la Liga de Delos, convoca a grandes arquitectos, escultores y pintores como Fidias, Calícrates y Policleto, para restaurar la Acrópolis destruida por Jerjes.

Si el arte egipcio busca la eternidad, el arte de Mesopotamia la fuerza; el arte griego busca la belleza; y este ideal conforma la expresión cultural de Occidente, pero en el siglo XVI grandes acontecimientos históricos plantean cambios en el arte. El arte clásico da lugar a dos estilos que recusan el arte griego: El Manierismo y el Barroco.

3. El Renacimiento y la recuperación del arte clásico. El Renacimiento y la Reforma

El Renacimiento fue un fenómeno cultural originado en Italia a partir de los siglos XIV, XV y XVI que rescata la cultura greco latina que la edad media había olvidado, tiene manifestaciones literarias, artísticas, sociales, económicas como científicas. Fue impulsado por el mecenazgo de comerciantes, banqueros, príncipes y Papas, haciendo que las ciudades exhiban renovadas expresiones artísticas; se complementó con el humanismo que otorgó un nuevo status al “hombre como medida de las cosas”. Se caracterizó por el individualismo, racionalismo y experimentalismo. Nace en Florencia (xv), continúa en Roma (xvi) y se extendió a Inglaterra, Alemania y Países Bajos principalmente. Influyó en los pensadores del siglo XVII.

El siglo XVI no era un siglo de estabilidad, por lo contrario, era un tiempo de controversias entre católicos y protestantes, Carlos V quería preservar la unidad de la iglesia y de Europa porque tenía que enfrentar el peligro Turco que luego de conquistar Constantinopla ya tocaba las puertas de Occidente. Nuevos descubrimientos científicos constatan que la tierra no es el centro del universo sino el sol, (Copérnico cambia la teoría geocéntrica por la heliocéntrica); Galileo anuncia que la tierra se mueve y es llevado al tribunal de la Santa Inquisición para que se retracte, bajo amenaza de muerte. En conclusión, ante tiempos de tanta turbulencia religiosa, social, científica, etcétera; el arte clásico que denotaba tranquilidad y reposo no transmitía el sentir de la época. La belleza

griega del ideal de sus formas (la virgen María era una diosa griega vestida con mantos de color blanco (inmaculada), azul (sabiduría) y rojo (amor), era pintada en cuadros por geniales artistas como Rafael, sin embargo eran figuras que invitaban a la admiración y no a la contemplación y adoración. Había una contradicción entre sus temas religiosos y formas paganas. Un nuevo arte advenía en ciudades donde el Papa, obispos, príncipes y gobernadores de ciudades como Florencia, competían por tener a los mejores artistas para dar realce a sus iglesias, palacios y villas. Florencia, Republica libre de sujeción ante el Papa y reyes, encarga a Miguel Ángel una escultura que exprese el triunfo de la libertad en tiempos que los ejércitos de los Estados Pontificios estaban en las fronteras; y el genio escultor crea al David.

El David: Michelangelo Buonarotti (1475-1564)

Las cualidades formales del David, guarda todo el sentido clásico del ideal griego (belleza ideal, proporciones, posición en contraposto, serenidad, reposo, equilibrio); además del uso de la obra en lugares públicos para la formación de ideales cívicos y valores de los ciudadanos. Tomamos en cuenta que el artista florentino no se encerró en el estilo clásico, luego vienen sus obras manieristas e inspira a los siguientes artistas barrocos.

4. El estilo Manierista como respuesta a la contradicción del arte renacentista

Ante la contradicción manifiesta en los temas religiosos y/ o bíblicos donde se expresan con formas paganas y contenidos religiosos en las pinturas y esculturas, surge el nuevo estilo manierista, que entre otras características alarga el cuerpo de los personajes bíblicos para ganar en espiritualidad. Precisamente el padre de la pintura peruana es el pintor jesuita BERNARDO BITTI, quien había laborado en las obras de restauración de la Capilla

Sixtina antes de venir con su orden jesuita al Perú. Sus cuadros manieristas son anónimos. Entre los grandes pintores del Manierismo está el veneciano Jacobo Robusti, más conocido como El Tintoretto. (Ver cuadros)

Un gran cambio se ha realizado en estos nuevos tiempos donde el artista goza de consideración social a diferencia de los tiempos grecorromanos, que por el hecho de ensuciarse las manos era tratado como esclavo. Los poetas en cambio vivían en palacio invitados por los grandes señores, donde desarrollaban su arte. En el Renacimiento el artista plástico tenía preeminencia frente al literato y poeta, estos ahora cumplían tareas de divulgadores o comentaristas de las pinturas de los grandes artistas, porque sus temas eran mayormente del mundo greco latino: Mitología. Historia y Tragedia. Cuando eran encargos de Papas y Cardenales u Obispos los temas eran religiosos.

Para ejercer cualquier profesión era necesaria la acreditación del respectivo Gremio – la antigua Logia medieval- que era depositaria de las técnicas y escuelas con sus exigencias de calidad correspondiente. Así teníamos que si un arquitecto, escultor o pintor era clásico, no podía consentir otro estilo, el manierista igualmente frente al barroco. Solamente genios como Miguel Ángel, transitaban por todos los estilos.

Característica del Manierismo en pintura: Figuras alargadas, pliegues de los mantos acartonados, convencionalismo en la representación de las manos, personajes de espalda, figuras incompletas en el cuadro, dos escenas en un mismo cuadro. (Como componía sus cuadros El Greco).

Tintoretto: Cristo en el Mar de Galilea

Bernardo Bitti: Virgen de La Candelaria.

5. El Barroco romano como arte anti clásico y representativo de la Contrarreforma

El término Barroco es utilizado para definir al arte producido en Europa entre 1600 y 1750, después del Renacimiento. Desde una perspectiva protestante podríamos deducir que de no haberse producido la Reforma

iniciada por Lutero, tampoco se hubiese producido este fenómeno artístico llamado Barroco. Es decir que si bien la Reforma trajo una relación directa del creyente con el creador, de manera que eliminó los confesionarios; su efecto propició el Concilio de Trento que en su respuesta a Lutero, también quiso renovar a la iglesia a través de numerosos acuerdos. Ya aceptada la realidad que Europa se dividió entre el norte protestante y el sur católico, la iglesia romana se relanza con un arte efectista, sensible y visual, un arte cuyas formas expresan movimiento, lejos del reposo y la economía formal del estilo clásico. Entonces Lutero provocó algo más que una revolución religiosa, también cambió la concepción clásica del arte por un estilo anti clásico.

“Mientras Carlos V iniciaba su primera visita a sus territorios españoles, un monje agustino, Martín Lutero, clavaba en la puerta de una iglesia de Wittemberg unas tesis para protestar contra las indulgencias que el papa León X pretendía vender a fin de recaudar los fondos necesarios para la construcción de la basílica de San Pedro de Roma (1 de noviembre de 1517). Lutero no se detiene ahí. Rápidamente se mete en aspectos dogmáticos y teológicos que suscitan una reacción inmediata por parte de la iglesia oficial. En 1520 la tirantez entre Lutero y Roma llega a tal extremo que el Papa no tiene más remedio que proceder a excomulgar al monje agustino. Lejos de someterse, Lutero quema solemnemente la bula de excomunicación (10 de diciembre de 1520).¹

En la historia del arte se denomina “*el quattrocento*” al primer Renacimiento en la República de Florencia en el siglo XV, pasó a Roma en el siglo XVI y se le llama a este período “*el cinquecento*”, corresponde al siglo donde se inicia la Reforma con la protesta de Lutero por la venta de las indulgencias; efectivamente éstas habían generado ingresos suficientes para poder construir la Iglesia de San Pedro y conseguir que los mejores artistas, especialmente de Florencia como Miguel Ángel, puedan decorar las naves interiores. En la Capilla Sixtina del Papa Sixto V, el joven Miguel Ángel pinta “*La Creación*” y volverá luego de 24 años para pintar “*El Juicio Final*” al más puro estilo Manierista, con cuerpos contorsionados, desnudos y de espaldas de los condenados en el infierno. Era un estilo anti clásico pero representando un tema venido de la edad media. Hay un período donde pugnan estos dos estilos y que finalmente saldrá imponiéndose en Roma y las ciudades europeas el Barroco porque justamente Trento (1545-1563) dictaminaba este estilo como lenguaje de la Contrarreforma.

Sixto V representó la etapa final de la Reforma católica, convirtiendo Roma y el Barroco en la representación visual del catolicismo. Los grandes pontificados hasta Alejandro VII, retomaron durante más de setenta años las tradiciones de los Papas-mecenas del Renacimiento y transformaron Roma haciendo que a partir de ésta en todas las ciudades durante el Siglo XVII y XVIII se multiplique a lo largo de una calle recta, o en torno de una plaza circular, fachadas plenas de movimiento, portales con columnas, frontones quebrados, colección de estatuas sobre los áticos o balcones salientes, sostenidos por atlantes. Las paredes planas ahora se llenaban de hornacinas, esculturas y en las fachadas de las iglesias se interrumpía el entablamento que en el modelo clásico del Partenón

¹ Joseph Pérez. *Carlos V*. Biblioteca ABC Protagonistas de la historia. 2004 Ediciones Folio. España. p.59

se asentaba sobre los capiteles de las reposadas columnas dóricas, que habían sido cambiadas por las columnas salomónicas plenas de movimiento en espiral.

“El arte que se desarrolló en Roma durante el siglo XVII y que presenta los más bellos logros del barroco, tiene sus raíces en las doctrinas del Renacimiento, interpretadas y precisadas por las obras de Vignola (+1573) y de Palladio, pero recibe su inspiración esencial de la renovación religiosa (Católica), del entusiasmo experimentado por los Papas frente a las conquistas espirituales y políticas aparentemente aseguradas y, además, de su voluntad de otorgar sublimada belleza a la capital de una Cristiandad restaurada. Roma triumphans...Pero sus obras recomiendan y proponen a la invención todos los elementos que emplearon los barrocos: las columnas, los frontones quebrados, las trazas elípticas, las rotondas y las cúpulas. Ellos buscan ya los efectos decorativos intensos; se complacen en una fastuosa solemnidad; sus sucesores multiplicaran a su vez las combinaciones ingeniosas, en busca de nuevos y sorprendentes efectos”²

Por otro lado el arte religioso protestante disminuyó en gran medida la cantidad de arte religioso producido en los países protestantes. Los artistas en el norte de Europa se diversificaron en formas seculares de arte tales como: Pintura del paisaje, pintura de Historia, pintura de retratos y pintura de naturaleza muerta.

6. Invasión y colonización. El arte precolombino de los grandes imperios Azteca e Inka. El nuevo arte occidental y la forja de un estilo Barroco Mestizo en las iglesias de la colonia..

El 3 de enero de 1521 el Papa León X excomulga a Lutero de la iglesia católica luego de varios intentos del Emperador Carlos V de conservar la unidad religiosa. Europa estaba dividida entre católicos y protestantes; es así que el papa Paulo III convoca al Concilio de Trento, cerca de los Alpes, de 1545 a 1563. Aparte de aprobar decretos doctrinales, primó el interés de renovar la iglesia, perseguir a los herejes en España con la Santa Inquisición, y usar las artes en la decoración arquitectónica, escultórica y pictórica para impresionar visualmente y atraer fieles. Durante este tiempo, producida la invasión y colonización de España; ya se han fundado en América las ciudades con trazo español en México y Perú (1535).

Es importante precisar que desde el desembarco de Colón en 1492 a las Antillas y ocupación en tierra firme; es a partir del descubrimiento del Mar del Sur por Blasco Nuñez de Balboa en 1513, que se hacen posible las invasiones a los imperios Azteca e Inka surcando sus carabelas las aguas del Océano Pacífico. Los documentos de los cronistas de esa época dejan evidencia suficiente que se trataban de verdaderos imperios con un desarrollo superior a los de los pueblos que habían explotado en Puerto Rico, Cuba y Panamá. Cortés invade México en 1520 y Pizarro a Perú en 1530.

² Victor Lucien Tapié. *El Barroco*. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Bs. As. p.65

El descubrimiento, invasión y colonización de América convirtió a muchos clérigos de la península en misioneros, empeñados en la conversión de los nuevos pueblos sometidos, en consonancia al texto del *requerimiento* que los invasores debían leer a los indios llegado a un territorio nuevo, en él se explicaba que

“el Papa, señor y superior de todo el linaje humano...y del universo...hizo donación de éstas islas y tierra firme del Mar Océano a los Católicos Reyes de Castilla...y a sus sucesores” . En virtud de aquella donación, el rey de Castilla tomaban posesión del territorio, y terminaban el *requerimiento* invitando a los indios a someterse si no querían exponerse a castigos gravísimos: *“Por ende como mejor puedo os ruego y requiero que entendáis esto que os he dicho...y reconocéis a la iglesia por señora y superiora del universo mundo y al Sumo Pontífice llamado Papa en su nombre y a Su Majestad en su lugar como superior y Señor Rey de las islas y tierra firme por virtud de dicha donación”* . De lo contrario, se avisaba a los indios que se entraría poderosamente contra ellos y se les *declararía esclavos*.³ Las primeras órdenes religiosas en llegar a A.L. fueron Dominicos luego Franciscanos. Se construyen basílicas, monasterios, palacios arzobispales. El afán catequizador de los sacerdotes hizo que utilizaran las imágenes y esculturas en algunos casos trasgrediendo las normas de Trento, porque justamente eran las críticas de los reformadores. Ejemplo: Representar a la trinidad con la figura triplicada del Dios padre.

El arte mestizo en la Colonia

Es en su propósito catequizador en Perú, que las primeras órdenes religiosas -Dominicos, Franciscanos, Agustinos y Jesuitas- construyen catedrales y conventos en ciudades costeñas como Lima, Trujillo y serranas en Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Puno y Cusco; donde destaca profusamente el arte en su versión barroca, estilo europeo derivado de la contrarreforma. En Cusco donde lucen en la Plaza de Armas la Catedral y la Iglesia de La Compañía, en esta última se exhibe un cuadro alusivo a San Ignacio de Loyola y los Reformadores.

*La pintura colonial fue siempre ejecutada sobre tela, muy ocasionalmente aparecen los soportes de madera y es rara la aplicación mural. Los lienzos son a menudo de dimensiones amplias, como que están hechos para decorar los vastos espacios de las iglesias. Y los temas son casi exclusivamente religiosos. Es notorio que la pintura virreinal se originó primordialmente como un arte eclesiástico, usado para decorar y para poblar con su esplendor las naves de los numerosísimos templos que se construían a ritmo acelerado en todas las poblaciones del Virreinato. Y como tal, su función era esencialmente didáctica, educativa. Estaba llamada a satisfacer, antes que nada, la incommensurable necesidad catequizadora que existía en este Nuevo Mundo, en pleno proceso de transculturización.*⁴

En la antigua ruta de la plata de Cusco a Potosí, se aprecian admirables iglesias como la de Andahuaylillas (la capilla Sixtina de América), Huaro y Urcos que actualmente son parte de la llamada Ruta del Barroco.

³ Joseph Pérez. *Carlos V*. Biblioteca ABC Protagonistas de la historia. 2004 Ediciones Folio. España. p.167

⁴ Stastny Francisco. *Breve Historia del Arte en el Perú*. Ed. Universo, Lima. p. 29

Entre los tres pintores italianos venidos a L.A. (Bitti, Medoro y Alessio), el primero es considerado el “padre de la pintura peruana”, venido de Roma en pleno auge manierista es el artista jesuita que pinta con verdadera devoción e incluso no firma sus lienzos. Durante todo el siglo XVII su obra se reparte en templos del Perú, Bolivia y norte de Argentina; en los talleres de estos artista trabajan en actividades menores los futuros artistas indígenas que finalmente crearán la famosa “Escuela Cuzqueña” con Diego Quispe Tito y Basilio Santa Cruz a finales del siglo XVII. La experta mano indígena trabajó no solo en la construcción de las iglesias (fachadas) sino también en la producción de esculturas y pinturas en una nueva expresión de arte mestizo.

De manera esquemática en la comparación del modelo de arquitectura clásica con una fachada barroca colonial, podemos tener una idea sobre la esencialidad, unidad y reposo del estilo clásico frente a formas exuberantes, sensibles a la vista con ornamentación exagerada y columnas salomónicas plenas de movimiento.

El término Barroco es utilizado para definir al arte producido en Europa entre 1600 y 1750, después del Renacimiento, y por extensión, a través de España y Portugal se utiliza el mismo estilo Barroco en Iglesias, llenándolas de esculturas y pinturas durante la colonia en el nuevo mundo.

Lo que hoy vemos en el folklore especialmente andino es un arte mestizo especialmente en sus danzas, en su música, en sus vestimentas, solamente en Paucartambo-Cusco, se podría ver a un grupo dancístico con atuendos de reminiscencia inka.

Sobre todo es mestizo porque los españoles procuraron borrar toda manifestación aborígen propia, iniciándose con la destrucción de las colecciones de quipus que eran el registro contable y tal vez de escritura de datos para la administración del imperio. Luego con la rebelión de Túpac Amaru II (XVIII) posterior a su ejecución, se prohibió hablar quechua y vestir a la usanza incaica.

Iglesia colonial de Andahuaylillas. La capilla Sixtina de América. Cusco

Pinturas de la Escuela Cuzqueña: Los arcángeles

En conclusión, primero el manierismo seguido del barroco español y portugués se propagaron en sus colonias del nuevo mundo. Al dominio político siguió el espiritual mediante la evangelización. Conventos e iglesias se

construían aceleradamente. ¿Acaso no se sentirían impactados los indígenas ante el suntuoso aspecto de los nuevos templos de la nueva religión?.

Prontamente en Perú, México y Brasil, se dio la fusión entre el arte foráneo y el indígena a través del arte barroco, los artistas locales tuvieron gran libertad para hacer los decorados a su gusto e inventiva. Mientras que perdía energía el barroco en Europa, en L.A. el estilo demostraba una nueva energía a través del siglo XVIII, con numerosas obras en sus expresiones en las artes plásticas que abren un gran campo de estudios que empiezan a explorarse. Tengamos en cuenta que los estudios del Manierismo, Barroco, Rococó y Neoclásico comenzaron siglos después de dado el fenómeno en Europa.

Las comunicaciones con la metrópoli fueron siempre estrechas y por ejemplo el especial arte churrigüesco de España se difundió rápidamente en el nuevo continente, produjo bellos ejemplos de arquitectura como se ve en Tepotzotlán, Zacatecas en México, las iglesias del Brasil adoptaron las capillas doradas en Bahía y Río de Janeiro. En el siglo XVIII la explotación de las minas de oro y de piedras preciosas en Minas Gerais, suscitó construcción de iglesias del estilo del arquitecto italiano Borromini, con superficies curvas, cóncavas, convexas y elípticas que dan fluidez al conjunto. En Ouro Preto y Río de Janeiro existen manifestaciones importantes de la colonia. El estilo barroco tuvo más permanencia en América que Europa, incluso iniciada la República, siendo el más reconocido artista, el mulato brasileño llamado Aleijadinho (1738-1814).

Estilo Barroco de Borromini que influyó en Brasil

Altar del Aleijadinho (1738-1814) en Ouro Preto

7. Del rol de la cultura protestante en el campo de las Artes Plásticas en Europa.

La Reforma Protestante en su marcha en el siglo XVI, dio lugar a una abierta destrucción de imágenes religiosas, conocido como movimiento iconoclasta. Todas las formas de protestantismo mostraron hostilidad hacia las imágenes religiosas, al considerarlas expresiones paganas o idólatras, de manera especial las esculturas y pinturas. Las ilustraciones en libros e impresiones eran menos resistidas, ya que eran de menores dimensiones y

más privadas. Los líderes protestantes, especialmente Juan Calvino y Zwinglio, eliminaron de manera drástica imágenes de las iglesias controladas por sus seguidores, y las calificaron de idolatría, incluso a las cruces simples. En Alemania Martín Lutero, inicialmente hostil, finalmente permite e inclusive promueve, la muestra de un rango limitado de imágenes religiosas en las iglesias siempre y cuando se le recordara a los feligreses que las imágenes eran representaciones simbólicas de lo divino, y no sagradas en sí mismas (que también es la postura católica).

Lutero tenía gran amistad con pintores como Lucas Cranach “el viejo” y su hijo “Cranach el joven” y si tenemos retratos del reformador alemán es porque el pintor pudo hacer varias versiones del mismo. Pero Lutero dedicó más tiempo a la música y a la creación de nuevos himnos tomando en cuenta la música popular de ese entonces.

Los artistas en los países protestantes se diversificaron en formas seculares de arte y notoriamente abandonaron los temas bíblicos - con contadas excepciones- prefirieron temas de historia, de paisajes, retratos y pintura de naturaleza muerta. En cambio la pintura barroca sí abunda en temas bíblicos como marianos dictados por Trento.

Lutero: Lucas Cranach

Adán y Eva: Alberto Durero

Autorretrato: Rembrandt

El protestantismo ha tenido una gran influencia en las dimensiones sociales, económicas y científicas en Europa, mas no en aportar una nueva estética en occidente con irradiación en ultramar, es decir en tierras americanas.

El movimiento Pre Rafaelista en la Inglaterra Anglicana del siglo XIX podría considerarse de talante evangélico que buscaba un reencuentro con la naturaleza como creación de Dios y huir de la frialdad del arte académico oficial. Oponían al peso de la razón, la autenticidad y libertad creadora.

Postulaban encontrar en la naturaleza el “secreto de la armonía y la belleza” en lugar de sujetarse a las reglas matemáticas o en el idealismo del Renacimiento o el arte clásico. Es decir que entendían que el verdadero arte estaba fundamentado en los primitivos italianos del primer Renacimiento como Giotto.

El movimiento tuvo a sus artistas, poetas y críticos activos durante una década aunque sus resonancias llegaron hasta inicios del siglo XX.

Pero la densidad o mayor peso de la Palabra sobre la imagen inclina la balanza hacia el no arte del protestantismo, es decir en contra del ideal clásico como del Barroco anti clásico, incluso del Manierismo, todos estos grandes manifestaciones consagradas en la Historia del Arte por responder a las características de cada época y con elocuentes manifestaciones en los pueblos de Latinoamérica.

8. Conclusiones

- La importancia de las corrientes artísticas en el siglo XVI y XVII en Europa se explican por los fenómenos sociales, culturales, políticos y religiosos desde el Renacimiento, Reforma, Contrarreforma y Concilio de Trento; cuyas prescripciones en materia litúrgica dieron una nueva orientación a las expresiones artísticas donde el estilo barroco ostentoso, sensible y recargado de formas, respondió a las necesidades expresivas de ese período histórico que la iglesia católica dirigió desde Roma. El conjunto de este fenómeno histórico tuvo como detonante la Reforma Protestante, pero la respuesta católica además de un nuevo arte, refuerza su imaginario con los íconos marianos de la Asunción e Inmaculada Concepción, apoyados en los dogmas que vienen con Trento.
- El Renacimiento fue posible por el mecenazgo de papas, reyes, príncipes, a intelectuales y artistas venidos de Constantinopla, estos últimos eran depositarios de la cultura greco latina; con la traducción de los textos griegos se da lugar al humanismo, siendo la República de Florencia la cuna del movimiento. Sin un fuerte soporte económico ocasionado por la actividad emprendedora de los burgueses (burgo=ciudad), el fenómeno cultural no hubiese sido posible. La venta de las indulgencias tenía como propósito acumular dinero para la construcción de la Iglesia de San Pedro en Roma. Renacimiento y Reforma van a dar lugar en las artes plásticas a las corrientes llamadas estilos: Manierismo y Barroco, que en su expansión llegarán a América Latina vía España y Portugal.
- Producido el avance del protestantismo en el norte de Europa, si bien Calvino creía en la facultad creadora del cristiano por ser imago-Dei, sin embargo su actividad iconoclasta fue evidente en la destrucción de imágenes. En cambio Lutero tuvo amistad con Lucas Cranach “el viejo” y su hijo, ambos pintores, razón por la que tenemos retratos del reformador. Mayormente las iglesias en países protestantes en su arquitectura no sufren mayores cambios pero en su interior son despobladas de esculturas y pinturas en sus temas marianos. Los artistas en los países protestantes

prefirieron temas de historia, de paisajes, retratos y pintura de naturaleza muerta. Sus temas bíblicos son en menor cantidad comparada a la pintura barroca del sur. Existen reconocidos artistas protestantes de la época en la historia del Arte pero no insertos dentro de un fenómeno cultural complejo como lo fue el Barroco.

- El protestantismo ha tenido una gran influencia en las dimensiones científicas, sociales y económicas en el norte de Europa, mas no en aportar una nueva estética en occidente con irradiación en ultramar, es decir en tierras americanas. Iniciada la edad moderna caracterizada por descubrimientos y desarrollo de la ciencia apoyada para su divulgación por la imprenta, los países católicos frenan dicho desarrollo por la existencia de sus Tribunales de la Santa Inquisición, tenemos el ejemplo de Galileo que finalmente quedó prohibido de investigar y publicar. Es importante destacar que los científicos del sur se movieron al norte protestante por la libertad que había para la investigación. El desarrollo de la ciencia más la ética protestante que investiga Max Weber siglos después, trae como corolario el desarrollo evidente de sus pueblos donde ser protestante significa desarrollo, trabajo, orden, buen gobierno, respeto a las instituciones, etcétera. En este contexto es un contrasentido ser protestante en un país en desarrollo con ausencia de un respeto al prójimo. Las comunidades evangélicas –más que protestantes- hasta el siglo XX apenas han esbozado atisbos de una nueva forma de vida y contribuir al desarrollo, su cuota en educación merece ser aumentada cuando se trata de sus pocos colegios emblemáticos y que merece un estudio aparte en su aporte a la sociedad..
- Un principio enarbolado en nuestros países por los protestantes ha sido el de la libertad, enmarcado en el de la Libertad Religiosa que finalmente se ha logrado pero con algunos límites impuesto políticamente por la influencia de la Iglesia Oficial. Nuestras constituciones parten del modelo de la Constitución de Cádiz, de manera que por ser España el país de la Contrarreforma – su número de clérigos en Trento fue influyente- declaran desde un inicio que “la Religión Católica es la Oficial y que el Estado la protege...y no permite otras religiones”. Los evangélicos esperaron mucho tiempo para lograr una Constitución que contemple la Libertad de ejercicio de otros credos,(1914 en Perú). Pero la percepción parece restringida a solamente la Libertad Religiosa, cuando el principio es LA LIBERTAD. Es importante reflexionar en la genial creación de la escultura “El David” de Miguel Ángel Buonarroti, al escoger un tema bíblico que nos dice que hay valores que rescatar en la Biblia, pero para traducirlas en la realidad social. Los griegos usaron las esculturas públicas para fomentar valores e ideales a los ciudadanos.

- Procuremos influir como colectivo social, la instalación en los espacios públicos de esculturas modernas o realistas que expresen valores como es la libertad y muchas otras virtudes más. Los griegos celebraban en formas plásticas: la inteligencia, la justicia, el amor, la victoria, el comercio, etcétera.
- Hay una oportunidad en Perú en promover una expresión monumental en un parque, de una escultura que recuerde y destaque el valor de la fe de familias evangélicas—especialmente en zonas alto andinas—que prefirieron la muerte antes de cerrar sus iglesias ante la amenaza terrorista de Sendero Luminoso, cuando no de las fuerzas armadas que atribuían presencia de terroristas en dichos templos. El famoso informe de La Comisión de La Verdad y de la Reconciliación Nacional (CVR) contempla no solamente reparaciones materiales sino también las simbólicas. Iniciativa similar vale para todos nuestros países hermanos de A.L.
- Es pertinente la necesidad de foros, estudios y producción intelectual sobre el tema en A.L. Asumimos que en la tradición protestante somos más inclinados a la palabra que a la imagen.

Las artes plásticas eran los únicos lenguajes de comunicación (y de enseñanza eclesiástica), lo que es hoy el cine, la TV, videos, posters, comics, revistas y programas informáticos. Reconocemos el contratapa la interpretación por un especialista.

La pregunta es:

¿Cómo asumir el uso de la imagen en un siglo posmoderno donde la imagen se impone a la palabra? La respuesta va en la dirección que nos desafía como herederos de la Reforma, en que tenemos que ir al rescate de la imagen, empezando por las pinturas manieristas y barrocas católicas que en gran cantidad tienen evidentes relatos bíblicos. Asumamos creativamente junto con la Palabra a la imagen.

Escribe lo que has visto... Apocalipsis 1.19