

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPTO. DE LETRAS Y FILOSOFIA

Examen Final
Filosofía de la Ciencia
Catedrático:
Dr. Antonio Gallo

Betty Ruggeri de Rossi
Carnet No. 6822-74
3 de noviembre de 1976.

Santa Catarina Pinula

SANTA CATARINA DE ALEJANDRIA (AIKATERINE)

Se dice que murió en Alejandría, a principios del siglo cuarto; "no se le menciona en ninguna parte, antes del siglo octavo y su historicidad es dudosa" (Encyclopedia Britannica, vol. 5; Encyclopedia Britannica, Inc. Chicago, 1962 (pág. 36)). Según las leyendas (existen varias versiones), era de familia noble y recibió una educación muy esmerada que unida a su talento innato hacían de ella una joven muy bien preparada tanto en asuntos religiosos como científicos. A los dieciocho años se presentó a la corte del emperador Maxentio, gobernador de Egipto y confundió a los más eminentes filósofos, con sus argumentos, fue condenada al martirio con una rueda dentada, la cual rompió; entonces fué decapitada. Se cuenta que después de su muerte unos ángeles transportaron su cuerpo al Monte Sinaí donde fue hallado en el siglo noveno. En la Edad Media era una de las santas más populares. Su símbolo es una rueda dentada; es la patrona de los carreteros, las vírgenes y de los filósofos. Es una de los catorce santos auxiliares, su fiesta es el 25 de noviembre.

ICONOGRAFIA

A Santa Catarina se le suele representar con la palma del martirio; una espada; una rueda dentada y a los pies una cabeza de hombre que representa al emperador Maxentio. En algunos casos tiene los cuatro símbolos, talvez para reforzar la idea de sus atributos, pero en esos casos, tres de los objetos le han sido puestos después y no forman parte integrante de la escultura.

Se ha presentado la duda sobre si una prenda con flecos o borlas que lleva sobre la falda sea parte de la iconografía propia de la Santa; a este

respecto no he encontrado nada escrito y sólo puedo referir lo que he visto: la imagen de Santa Catarina Barahona y la de Santa Catalina si la tienen, también la tiene la de Santo Domingo, que solo conozco por una fotografía que vi en el libro de Angulo Iñiguez. La imagen de El Guarda, y la de Santa Catarina Pinula no la tienen. Talvez sean muy pocas muestras para poder hacer un juicio válido; sin embargo, podría pensarse que si es parte del conjunto de prendas para identificar a la Santa, no sea absolutamente indispensable.

Yo no quisiera clasificar cronológicamente a mis cuatro imágenes porque mis conocimientos de imaginería no son muy profundos y mi único punto de referencia son las nueve fases del plegado, del Dr. Antonio Gallo; pero no se qué margen de flexibilidad tengan esas fases. De todos modos prefiero hacer una descripción de cada una y como necesariamente tendrán que ir en algún orden, las colocaré según su edad, de más antigua a más moderna, basandome unicamente en mi opinión empírica y personal.

SANTA CATARINA PINULA

La Santa de este pueblo mide un metro de altura, es bien proporcionada, tiene el cuello largo un poco inclinado hacia el lado derecho. Yo me atrevería a pensar que corresponde a la "primera fase" o sea del plegado manierista.)

Tiene un vestido rosado de cuello redondo, mangas cortas y corpiño ajustado; en la orilla del cuello y las mangas tiene un adorno dorado muy sencillo. En la cintura tiene un listón también dorado, que se anuda al centro formando una especie de mariposa. La falda cae en pliegues paralelos de aspecto natural. El manto es de color celeste encendido y en la parte interior es más claro; la parte superior del manto tiene un dobléz en el que se aprecia la diferencia de tonos y en la orilla inferior tiene un adorno dorado bastante más ancho que el del vestido. La caída del manto forma dos pliegues rectos, uno a cada lado, en la parte posterior: es como un marco para el cuerpo de la imagen, que se ve con un cierto movimiento; esta impresión de movimiento se debe a que la Santa descansa sobre el pie izquierdo.

A sus pies está la cabeza del emperador y en las manos tiene una pequeña espada y la palma, ambas pintadas de un plateado violento y sostenidas con listón de fantasía. La corona es demasiado grande y sólida para la imagen pues tiene facciones muy finas, boca pequeña y barbilla respingada, su aspecto es de espiritualidad.

Esta imagen fue retocada recientemente, a mi parecer, por una persona inepta para ese trabajo, el resultado es desastroso pues no se sabrá nunca qué aspecto tenía originalmente, cómo eran el encarnado y el estofado esto

además de darle un aspecto chillón que desentona por completo con las proporciones de la Santa.

SANTA CATARINA BARAHONA

SANTA CATARINA BARAHONA (SACATEPEQUEZ)

Después de largos diálogos con los Cofrades del pueblo logré, en mi tercer viaje, ver la imagen de la Santa. Con el terremoto del cuatro de febrero la iglesia quedó en tan mal estado que fué necesario desalojarla. La imagen se encuentra en una pequeña habitación, al lado izquierdo de la iglesia. Es una imagen de un metro de alto, parece estar bien proporcionada pero esto es sólo una impresión personal porque está cubierta por vestiduras de tela que la esconden desde la parte alta del cuello hasta los pies. De su ropaje esculpido solo logré ver una falda verde aceituno de pliegues angulosos que se suavizan un poco al final; la prenda de flecos es amarilla; los flecos son resaltados y no sólo pintados. También se veía la orilla de un manto de color café claro.

A los pies está la cabeza del emperador. Según me dijo el encargado, la imagen es del año 1530 y en otro tiempo tuvo una rueda dentada; lo de la rueda parece un poco improbable porque la escultura no se ve dañada.

Sus brazos y manos están en posición declamatoria. Sostiene una enorme espada, estilo conquistadores, y una palma; ambas sujetas con alambre.

Enfrente a la imagen hay un tubo de neón lo que le da un aspecto azulado espectral, a la cara. Yo no pude acercarme así es que creí que la cabeza era artificial pero en las fotografías se neutraliza el efecto del neón y se ve que la cabeza sí es la original. Debajo de un lienzo blanco se adivina un cuello largo y esbelto que pudiera tener una ligerísima inclinación hacia adelante. La cara es de un hermoso color moreno; tiene una expresión entre triste y somnolienta, que puede ser producida por las lamentables pestañas postizas. El cabello es una peluca de cabello natural y

no se ve nada de abajo. Lleva una enorme corona plateada.

A pesar de su tamaño, tan pequeño, la imagen es de una jovencita imponente, como según se sabe fué la Santa.

Si con ver una imagen una sola vez, tiene uno derecho a opinar sobre la calidad del acabado, a mí me parece que ésta no ha sido retocada; el encarnado se ve muy terso, perfectamente esfumado y con un brillo discreto. En cuanto a la ropa no puedo decir mayor cosa, lo único que podría llamar la atención es el hecho de que el vestido no tenga motivos florales como las del Guarda y de Santa Catalina. La de Santa Catarina Pinula si fué retocada pero generalmente, al hacer esos trabajos, se respeta un detalle tan importante como es el estampado de una tela, por eso se puede pensar que su ropaje era de colores lisos. Esto me deja con dos santas de ropa estampada y dos de ropa sin estampar; las dos de telas lisas son, a mi juicio, las más antiguas, talvez así se usaba en la época en que fueron hechas.

Antes de pasar a describir las otras dos imágenes, quiero decir algo que me parece importante: debido a que se encontraban dañadas, tuve oportunidad de observar cómo les fue aplicado el color. A continuación cito el procedimiento que me parece fue empleado en ambos casos:

"Aunque solo pueden aceptarse con las mayores reservas, por haberse omitido las fuentes de información, merecen recordarse algunas noticias que se han publicado sobre la técnica del estofado y del encarnado, sobre todo si, como es de suponer, reflejan la tradición barroca guatemalteca. Según estas noticias, sobre la madera se aplicaba primero el "ensaye", es decir, lo que los escultores sevillanos llamaban aparejo o ensaye, que era de color blanco o amarillo; sobre él una segunda capa de plata, con frecuencia muy gruesa, que recibía, a su vez, otra de pintura roja o sisa, y que convenientemente frotada con la piedra de ágata servía de base a los panes de oro sobre que descansaba ya el esmalte. De ser cierta esa técnica, la principal novedad se referiría a la capa de plata. Pero, de todas formas, lo que resulta más visible y llamativo en el estofado guatemalteco es el gusto por los barnices muy esmaltados y la importancia concedida a las grandes superficies de color verde, azul y rojo claro combinados con ese fino sentido cromático guatemalteco, de que son tan excelente testimonio sus maravillosas telas. Gracias a ese colorido y a ese brillo, poseen una viva policromía que alegra la vista y que producen un efecto de riqueza excepcional".

SANTA CATARINA "EL GUARDA VIEJO"

1X30⁹, ...

SANTA CATARINA "EL GUARDA VIEJO"

1730⁹ , ...

EL GUARDA VIEJO

Santa Catarina del Guarda mide un metro sesenta, es algo gruesa, tiene barbilla doble.

La blusa es amarilla con dibujos azules, cuello cuadrado, mangas largas un poco flojas y recogidas en el puño con una cinta dorada, de la misma cinta hay en la orilla del cuello y la cintura. La falda es de un amarillo cremoso con motivos florales en rosado y verde. El manto de un rojo pompeyano con motivos florales en dorado; el revés es celeste teniendo en el frente, abajo de la cintura, unas manchas negras que talvez quieran simular armiño. En la orilla inferior, el dibujo de la tela se vuelve más tupido y forma una guarda.

La blusa tiene, del cuello hacia abajo, unos pliegues que parecen hechos con punzón. Los pliegues de la falda y el manto son voluptuosos en la parte superior, sobre todo los transversales; y los que caen son angulosos, pesados, con un poco de ritmo al final y en algunas partes se abren como abanico.

El cabello es esculpido, muy ondulado, recogido en el lado derecho, deja la oreja al descubierto y por el otro lado cae hasta la cintura. Esta imagen descansa sobre el pie derecho; al lado izquierdo tiene una rueda dentada sobre la que descansa la mano izquierda, la otra mano está levantada a la altura del hombro. Las manos de esta Santa son verdaderamente bellas, son expresivas, serenas, elegantes, me pregunto si las habrá hecho un discípulo de Martínez Montanés.

La Santa es morena clara de boca pequeña y las cejas un poco inclinadas hacia abajo; su aspecto es el de una persona estable y decidida.

El estofado de esta imagen está en muy buen estado, los colores conservan su frescura y brillo.

Tengo la impresión de que esta estampa es la más reciente de las cuatro.

Razones:

- 1) El plasm es "geometrizante"
y arbitrario y genérico → más que naturalístico y vivo
- 2) El cuello rectangular y con borde rígido y espeso
- 3) Las flores dispuestas en el estofado son "compuestas" en pequeños ramos y no aisladas y unitarias
- 4) La mano izquierda "detalla" sobre la rueda ~ actitud sosegada y psicológica que señala el paso del barroco al neo-clásico propia de la 2ª mitad del S. XVIII
- 5) El estofado no es muy fino y hay grandes áreas de color
- 6) La manga de la mano derecha forma un "bolsillo" plegado y grueso colgando poco estéticamente en el aire
- 7) La asimetría de los mechones del pelo ~ asimetría pero "no-movimiento" nos conduce a la misma época ~
- 8) El contorno global de la figura ^{carece} ~~en~~ ^{pleno} de dinamismo

por tanto yo la colocaría
"intuitivamente" entre 1760-80. ?

IGLESIA SANTA CATALINA

IGLESIA DE SANTA CATALINA (GUATEMALA)

La imagen es de un metro cincuenta centímetros, tiene una blusa blanca de tela liviana, con cuello redondo y mangas, hasta los codos, en forma de campana. Sobre ésta tiene otra azul con dibujos dorados, cuello cuadrado y mangas ajustadas, con un vuelo amarillo. La falda es verde oscuro con dibujos plateados la prenda de los flecos es amarilla y los flecos son bastante gruesos y retorcidos, sobre esta prenda hay un peplo que sale de la blusa celeste.

El manto es rojo pompeyano con hojas doradas, por dentro es celeste claro, tiene listón dorado en las dos orillas.

Los pliegues caen con mucha gracia como si la tela fuera seda. El manto cae sobre el brazo izquierdo y se abre en forma de abanico. Los pliegues de la prenda de flecos caen paralelos entre si. Los del vestido y el manto son muy movidos y angulosos.

El cabello es esculpido y no es muy largo, no tiene corona sino un tocado muy sencillo de listón dorado y un corto velo blanco que cubre la parte posterior de la cabeza y cae en pesados pliegues que se retuercen.

La cara es de forma acorazonada, tiene un encarnado muy delicado de color marfil, su expresión es muy dulce, pero refleja madurez y firmeza de carácter.

El brazo derecho, extendido hacia abajo pudo haber sostenido una espada.

El párroco de Santa Catalina: Rev. Arturo Goffard, muy amablemente me mostró la imagen, la cual se encontraba en un pequeño cuarto de objetos viejos esperando su reparación pues para el terremoto se le rompió la cara.

El Padre Goffard me informó que la imagen es muy antigua, pero no hay documentos que permitan conocer la edad exacta ni su autor.

Esta imagen estuvo treinta años en una buhardilla, cubierta de polvo y olvidada; fue rescatada por el Reverendo Goffard hace muy poco tiempo.

La ora es muy fina y graciosa

El carpino es estrecho y elegante

Las mangas revocadas y volantes en pliegues muy plegados y abiertos

El gesto de codos y hombros bastante resaltado

Los pliegues del mento en diagonal

Las flores aisladas y unitarias en el estofado

hacia finales en la época casi - rococó

de comienzos del siglo XVIII o sea hacia 1690-1710?

DATOS GENERALES SOBRE ARTE MANIERISTA Y BARROCO

Los estilos artísticos que imperaban en España fueron traídos por los conquistadores, quienes también trajeron las primeras imágenes de santos. Más tarde vinieron constructores y artistas. El Arte colonial guatemalteco es producto de los modelos venidos de España con el sello de los intérpretes guatemaltecos y la influencia de las culturas precolombinas y del ambiente.

Arte en España (1480 - 1580)

Se usaron simultáneamente, varios estilos artísticos, como el Isabelino que es un gótico tardío llamado así en honor de Isabel la Católica, (San Juan de los Reyes, en Toledo). En este siglo se hacen las más sobresalientes obras manieristas españolas (Sacrificio de Isaac, de Berruguete).

En Castilla surge el arte renacentista (1494); alcanza una posición sólida durante el reinado de Carlos V. El estilo gótico no pierde su prestigio y es la coexistencia de estos dos estilos que forma la arquitectura plateresca (Museo de escultura de Valladolid).

MANIERISMO

Por manierismo se entendió, al principio, la expresión artística rebuscada y formulista. Viene de la palabra italiana Maniera, manera, y nació en Toscana de donde pasó a toda Europa.

Leonardo y Miguel Ángel produjeron algunas obras con elementos manieristas tales como: expresión de sentimientos, fantasía más libre de los ritmos, transfiguración de la realidad.

El manierismo fué llevado a España por Alonso Berruguete, que estuvo algun tiempo en Italia; pero fue El Greco quien produjo, en ese país, las obras de contenido manierista más definido.

"El Manierismo prevaleció en Italia desde 1520 hasta 1590. El nombre viene de la expresión italiana di maniera (de memoria), usada por Vasari y otros al referirse a una obra de arte creada sin copiar de la naturaleza sino guiándose por una idea formada en la mente del artista con recuerdos de la naturaleza pero modificados por consideraciones estéticas y por el estudio de otras obras de arte" Encyclopaedia Britannica, Op. cit. Vol.14, pag. 815.

Lo anterior es parte de un artículo sobre manierismo, lo incluyo porque es diferente de lo que he leído en otros libros y me parece interesante. En el resto del artículo niega que hayan sido únicamente el saqueo de Roma en 1527, por Carlos V, y la crisis religiosa de la Reforma, las causas del aparecimiento del manierismo. Cita obras de Rafael y de Bramante, anteriores a 1527, que eran consideradas perfectas por los artistas, y por lo mismo no era posible hacer algo mejor. Los escorzos de las figuras pintadas por Miguel Angel en la Capilla Sixtina confundieron a los artistas que no supieron verlos como recursos pictóricos sino como medios de expresión en sí.

Estas cosas influyeron en las obras de arte que abandonaron la serenidad renacentista. Las composiciones se volvieron asimétricas y se hizo énfasis en las figuras alargadas y contorsionadas que se volvieron más elegantes e introvertidas.

Entre los escultores italianos sobresalen:

Benvenuto Cellini (1500-1571) "Ninfa de Fontainebleau"

Giovanni de Bologna (1529-1600) "Mercurio Alado"

En España:

Alonso de Berruguete (1490-1561) "El Sacrificio de Isaac",
"San Sebastián" (Trabajó en madera policromada).

Juan de Juni (1507-1577) "Virgen de los Cuchillos".

ARTE BARROCO

El Barroco duró, más o menos, desde fines del siglo XVI hasta mediados del XVIII. Nació en Italia y de allí pasó al resto de Europa, tomando caracteres distintivos en cada país. Por mucho tiempo se lo consideró como la decadencia del Renacimiento pero en realidad no es más que la expresión artística del sentir humano, en una época de su historia.

En general el Barroco deja atrás la serenidad renacentista y trata de expresar dinamismo, pasiones, estados de ánimo de hombres reales. Es un arte teatral que excita los ánimos de los espectadores.

En vista de que fueron la cultura y el arte españoles los que llegaron a Guatemala, no mencionaré más que a un artista no-español; se trata de Gian Lorenzo Bernini, que fue un artista completo y talvez el más grande representante del arte barroco italiano. Entre sus obras sobresalen:

Arquitectura

San Andrés del Quirinal (1658-1670)

Pintura

Autorretrato

Escultura

Éxtasis de Santa Teresa (1645-52)

Baldaquino de San Pedro (1624-33) esta obra es importantísima pues en ella aparecen por primera vez las columnas salomónicas. En Antigua parece que quien las introdujo fue Joseph de Porres, arquitecto de la Catedral de Antigua.

En España la arquitectura Barroca no tiene tantos cambios en las plantas de los edificios sino en la ornamentación externa. Ejs:

Hospicio de Madrid (Pedro Ribera)

Transparente de la Catedral de Toledo (Narciso Tomé)

Palacio del Marqués de Dos Aguas (Hipolito Rovira)

IMAGINERIA

Tiene un caracter netamente español y alcanza una gran perfección.

Las obras son casi todas en madera policromada. Las imágenes expresan angustia, unción religiosa, dolor, etc., con más o menos realismo según los artistas y las escuelas.

Escuela Castellana:

Gregorio Hernández o Fernández (1566-1636), autor de Cristos yacentes, "La Piedad".

Escuela Andaluza:

Juan Martínez Montañés (Sevilla), 1568-1649, "Cristo de la Pasión", "La Concepción". Sus imágenes tienen las manos bellísimas.

Juan de Mesa (1583-1627) discípulo de Martínez Montañés. "Cristo de Vergara".

Alonso Cano (Granada) 1601-1667. "Inmaculada".

Pedro de Mena (1628-1688) "La Magdalena Penitente", "San Francisco de Asís".

Las primeras esculturas producidas en el país no tienen el sello particular del artista porque el que esculpía la imagen, la dejaba "en blanco" y luego los pintores las policromaban. Podría pensarse que no hubo artistas independientes que hicieran las imágenes según su inspiración sino que las hacían según les fueran encargadas y ciñéndose a los cánones de la iconografía. Las imágenes eran esculpidas en madera (chico-zapote, tacisco y cedro). El cedro fue lo más usado, se prefería el de tierra caliente porque es más compacto y de fibras más finas. El corte se efectuaba entre los meses de septiembre a febrero por ser la época en que tienen menos savia.

En el libro de Heinrich Berlin se menciona a Santa Catalina en nueve lugares diferentes pero se refiere a contratos para hacer retablos y otros asuntos relacionados con el Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina, en Antigua. No menciona ninguna imagen de Santa Catarina.

Guía de Antigua Guatemala:

Refiriéndose al Monasterio y Templo de Santa Catalina Mártir, en la página 207 dice:

..."Llevándose así a cabo el estreno del templo el 15 de septiembre de 1647, por el obispo, doctor Bartolomé González Soltero." En ninguna parte mencionan la imagen de la Santa que debe de haber estado en el templo por lo que puede pensarse en la posibilidad de que haya sido trasladada a la capital y tal vez sea la que está en la Iglesia de Santa Catalina.

B I B L I O G R A F I A

Alonso de Rodríguez, Dra. Josefina, Informe preliminar de una investigación sobre Santa Catarina Pinula, 1975, Guatemala.

Berlin, Heinrich, Historia de la Imaginería Colonial en Guatemala, Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1952.

Angulo Iñiguez, Diego, Historia del Arte Hispanoamericano, Salvat Editores, S.A., 1950, Barcelona, pag. 299.

Elsen, Albert E., Purposes of Art, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York.

Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago, 1962, Vol. 5, pag. 36; Vol. 14, pag. 815.

Fleming, William, Arte, Música e Ideas, Litoarte, S. de R.L., 1971, México.

Gil Tovar, F. Historia del Arte, Compañía Bibliográfica Española, S.A., 1965, Madrid.

Held, Julius S. and Posner Donald, 17th. and 18th. Century Art, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York.

Hernández, Manolo, Prolegómenos a la Historia del arte Plástico en Guatemala, Editorial "José de Pineda Ibarra", 1976, Guatemala.

Mobil, José A., Historia del Arte Guatemalteco, Serviprensa Centroamericana, 1975, Guatemala.

Pardo, J. Joaquin; Zamora Castellanos, Pedro; Luján Muñoz, Luis, Guía de Antigua Guatemala, Editorial "José de Pineda Ibarra", 1969, Guatemala.

Saiz Conde, S.M., V. y Arenaza Lasagabaster, S.M., J.J., Historia del Arte y de la Cultura, Ediciones S.M., 1975, Madrid.