

ESTUDIO ICONOGRÁFICO E ICONOLÓGICO DEL PATRIMONIO. EL RETABLO PRINCIPAL DE LA CAPILLA DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO DE LAS CASAS. CHIAPAS. MÉXICO

Alan Paul Rodríguez Schaeffer

Vegueta. Número 12. Año 2012
Anuario de la Facultad de Geografía e Historia
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ISSN 1133-598X. Páginas 11 a 16

RESUMEN

El presente estudio se realiza con la intención de difundir, conservar y rescatar el significado de la iconografía e iconología de la memoria histórica representada en los retablos de los templos cristianos, los cuales forman parte del patrimonio histórico material y que son producto de la fusión de dos culturas, la Ibérica y la indígena, dando como resultado un sincretismo característico, el cual se puede ver plasmado en sus obras, que por el paso del tiempo se ha ido perdiendo en el olvido el significado y su función dentro de los espacios religiosos.

PALABRAS CLAVE

Iconografía, iconología, barroco y retablo.

ABSTRACT

This study was done with intent to disseminate, preserve and rescue the meaning of the iconography and iconology of historical memory, represented in the altarpieces of Christian churches, which are part of the historical material heritage and are the product of merging two cultures, the Iberian and indigenous, resulting a syncretism characteristic, which can be seen reflected in his works, which over time has been lost in oblivion the significance and role in religious spaces.

KEY-WORDS

Iconography, iconology, baroque and altarpiece.

1. EL CONCEPTO DE RETABLO

Los retablos son estructuras de madera, que en diferentes idiomas se les denominan de la siguiente forma: en alemán *das Retabel*, en portugués *retabulo*, en inglés *altarpiece* y en castellano *retablo*, en los cuatro casos provienen del latín *retaulus*, (BAIRD, 1987: 15) que significa literalmente detrás de la mesa (BRAUN, 1924: 277-281) Braun menciona que antes del gótico, los retablos no eran de gran importancia dentro del templo y es en el renacimiento cuando se le comienza a dar mayor importancia a este elemento, cuya función principal dice Baird (BAIRD, 1987: 16-17) era la de reafirmar los aspectos estéticos, rituales e históricos del culto, así como también la expresión del misterio de la devoción particular a un santo.

La mayoría de los templos católicos mexicanos construidos durante los años de 1540 a 1800, se encuentran en su interior decorados con retablos de madera finamente elaborados, pueden ubicarse al fondo del presbiterio como altar principal, o adosados a los muros de los cruceros de la nave principal, así como también laterales adyacente a los muros de los lados de la nave principal.

En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, podemos encontrar una exquisita gama de estilos de la época colonial, por ejemplo los estilos plateresco, mudéjar, barroco en sus diferentes facetas, neoclásico, etc., sin embargo, el estilo que más ha llamado la atención hoy en día en esta ciudad es sin duda el barroco, movimiento que por sus características y orígenes sirve como portaestandarte en el siglo XVI del absolutismo real de España (LOZANO, 2004: 387) y que precisamente es éste estilo el que presenta el retablo principal de la capilla del Rosario; el cual tiene como tema precisamente el Santo Rosario.

2. ICONOGRAFÍA DEL RETABLO

La palabra iconografía (Del lat. iconographia, y este del gr. *εικονογραφία*) se refiere a la descripción detallada de la temática de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, mientras que la iconología (Del gr. *εικονολογία*) es de naturaleza más profunda, es decir, estudia todas las características, virtudes, vicios y otros aspectos tanto morales como naturales de diferentes personajes mitológicos, históricos y religiosos, dándoles significados e interpretación.

Éste majestuoso retablo se localiza al fondo, sobre el muro meridional de la capilla, es decir, el muro testero (imagen 1), se puede observar en la imagen 2 que se encuentra conformado por dos cuerpos divididos por unas cornisas, el segundo cuerpo es rematado por

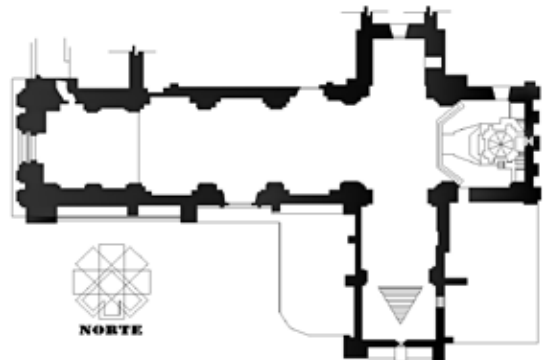

Imagen 1. Planta arquitectónica

un ático, cuenta con tres calles, una central flanqueada por un trío de columnas salomónicas en cada lado, que la divide de las calles laterales, mismas que se encuentran delimitadas por columnas salomónicas geminadas.

Imagen 2. Retablo del Rosario

El material que se utilizó para la realización de la obra fue madera de cedro tallada y estofada con láminas de oro de 14 quilates, cuenta con cinco pinturas de óleo sobre tela y dos estatuillas de madera de cedro policromada y una de ellas estofada.

Los motivos que presenta la ornamentación tallada es vegetal. En una entrevista realizada a fray Pablo Iribaren el día cuatro de febrero del 2008, nos dijo con respecto a la ornamentación de la imagen 3:

... y aquí es donde vemos la originalidad, estas son flores de la, de los zonas húmedas de Chapas pero estas flores, no vienen, no hay en Europa de tal manera que quizás los reta-

Imagen 3. Detalle de ornamentación

blos barrocos de Europa no tengan flores, esa es una peculiaridad briángel hasta el nombre se les fue, a veces traen aquí, ese tipo de flor las traen aquí como flor ornamental, y y esa yo la eh visto en la selva de Ocosingo la eh visto yo esa flor, verdad entonces es aquí donde se ve la...

... la mano indígena, ¡¡No!! por lo menos culturalmente la influencia...

El tema principal del retablo es como se mencionó con anterioridad es sobre la Virgen del Rosario, por lo tanto, el discurso que nos da tiene que ver con este tema, puesto que aparece en los temas de de cuatro de los cinco lienzos y de las dos esculturas con las que cuenta, la vemos en una de ellas.

1 En el primer cuerpo sobre la calle central, encontramos una hornacina que alberga en su interior a una estatuilla de la Virgen del Rosario de madera policromada, jerarquizando éste elemento un baldaquino en forma de corona que lo remata.

La escultura se ve de manufactura posterior a la realización del retablo, la Virgen aparece con el Niño Jesús en el brazo izquier-

do, con la cual sostiene a la vez un Rosario tensado con la mano derecha, una corona dorada remata la cabeza de la Virgen, su vestimenta es variable según el calendario litúrgico, la importancia de la imagen, estriba en el hecho de que a Santo Domingo de Guzmán se le atribuye la implementación del Rosario en la Fe Católica, pues según la leyenda, el Rosario fue entregado por las mismas manos de la Virgen al Santo Dominicó.

Imagen 5. La Virgen del Rasario

2 En la Calle lateral izquierda, sobre el ático, encontramos el escudo de la orden de predicadores, tallado sobre la madera, revestido con láminas de oro de 14 quilates.

El escudo tiene sus orígenes del blasón de la familia de Santo Domingo de Guz-

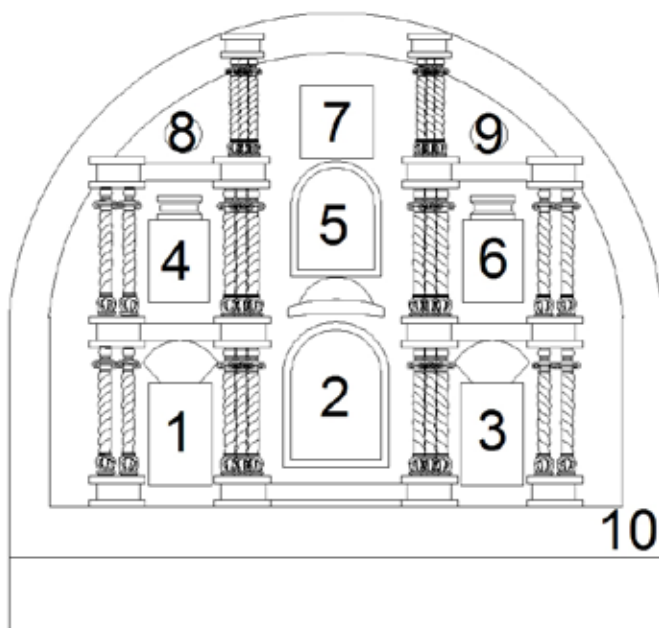

Imagen 4. Croquis de ubicación de imágenes

mán, se encuentra conformado por una cruz con lirios en las puntas, ésta flor representa la pureza y a la Virgen María así mismo el color blanco también significa pureza, mientras que el color negro significa la penitencia.

3 En la calle central sobre el ático, podemos observar una pintura de óleo sobre

Imagen 6. Escudo de la O.P.

tela, con el tema de María Santísima de la Luz. Fray Pablo comenta en la entrevista, *...Entonces este cuadro tiene como características del centro de la virgen con el niño verdad, la virgen con el niño...*” (Irribaren, 2008: 1). *...Un ángel a su izquierda, de María hay un ángel que ofrece, su ofrenda ah, una canastita, ofrece una canastilla de velas de candelas prendidas, le ofrece al niño, está levantado así con, con sus brazos...*”(Ídem, 2-3)

De lo que se puede interpretar, es que la Virgen al centro del lienzo con el Niño Jesús en su brazo izquierdo, a la izquierda un ángel que le ofrece al Niño Jesús una canasta con candelas encendidas, el niño toma dos con la mano, en la parte derecha de la Virgen hay un hombre con fuego a los pies, la virgen lo toma de la mano y lo saca del fuego eterno, en torno a la Virgen ángeles.

Imagen 7. María Santísima de la Luz

4 En la Calle lateral derecha, sobre el ático, encontramos el escudo de la orden franciscana, tallado sobre la madera, revestido con láminas de oro de 14 quilates.

El escudo se encuentra íntimamente relacionado con los dominicos, pues son los dos órdenes hermanas fundadas contemporáneamente, el escudo se encuentra conformado por la cruz tau, letra “T” del alfabeto griego y hebreo, representación de la Santa Cruz de los primeros dibujos cristianos, pues se cree que éste era el aspecto que tenía antes de que le pusieran la inscripción de Pilatos, con ésta cruz firmaba San Francisco sus documentos y la dibujaba a menudo. Los brazos alrededor de la tau significa el abrazo a las enseñanzas de Cristo, los estigmas son representativos de San Francisco, pues se cree que dos años antes de acontecer su muerte se le aparecieron en el cuerpo.

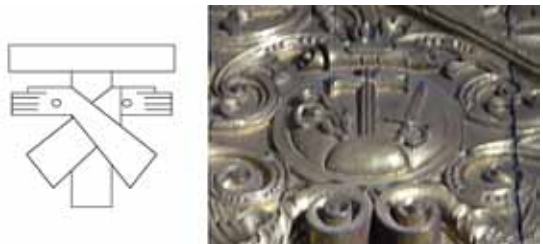

Imagen 8. Escudo de la O.F.

5 En el segundo cuerpo de la calle lateral izquierda, podemos apreciar una pintura de óleo sobre tela, el tema es sobre el tercer misterio gozoso del Rosario, el nacimiento de Jesús.

... el Nacimiento del Hijo de Dios en la cueva de Belén... (STRAUBINGER, 1956: 835), en ésta escena podemos observar a centro al Niño Jesús, sobre una manta blanca que representa la pureza, a la derecha se encuentra de rodillas San José vestido de verde símbolo de la esperanza, de la victoria y del martirio, del otro lado del Niño encontramos a la Virgen María, vestida de rojo con un manto azul, en compañía de dos pastores, uno al parecer es un

Imagen 9. Tercer Misterio Gozoso

niño y el otro al entrar a la escena muestra la intención de quitarse el sombrero a manera de respeto al Niño Jesús, dos ángeles, uno protegiendo al Niño Jesús en segundo plano y otro descendiendo de las alturas para adorarle, ésta escena representa al tercer misterio gozoso del Santo Rosario.

6 En la calle central del segundo cuerpo, se encuentra una hornacina que alberga la estatuilla de madera de cedro policromada y estofada con lámina de oro de 14 quilates representando a San José y el Niño Jesús, la escultura se encuentra en buen estado y su manufactura de muestra la maestría del escultor, logra crear la sensación de tela con sus tallados sobre la ropa, utilizó el color rojo de fondo haciendo resaltar el dorado de su manta, el significado iconológico del rojo es el amor divino del Espíritu Santo, de la realeza y del fuego, el escultor recrea una escena donde el Niño Jesús juega con la barba de San José.

Imagen 10. San José y el Niño Jesús

7 En la calle lateral derecha, sobre el segundo cuerpo, se puede observar un lienzo con pintura al óleo, que representa al Santo Patrono de la orden de predicadores, a Santo Domingo de Guzmán al centro con los atributos que lo distinguen, a la derecha en la esquina inferior en compañía de un perro echado que lleva en sus fauces una antorcha, Santo Domingo lleva puesto su hábito característico con los colores blanco y negro, el blanco representa la pureza y el negro la penitencia, es decir, la muerte y resurrección, en la mano izquierda sobre su hombro lleva consigo un estandarte con el escudo de la orden de predicadores, resaltando en color negro pues el fondo del estandarte es blanco, en la frente una estrella que sería la luz para los hombres de la tierra, misma que vio su madrina el día de su bautizo, en la mano derecha el Evan-

gelio de San Mateo, *siempre llevaba consigo el Evangelio de San Mateo y las Epístolas de San Pablo* (PEINADOR, 2005:14), en la cintura se asoma el Rosario, que en la época medieval se llevaba en el cuello, o sea que este lienzo es de época más reciente, en el antebrazo derecho lleva unas azucenas, flores inmacula-

Imagen 11. Santo Domingo

das, impolutas, blancas y delicadas, también se les conoce como lirios, es la flor representativa de la Virgen María.

8 En la calle lateral izquierda sobre el primer cuerpo podemos apreciar a la Virgen con el Niño Jesús, óleo sobre tela, en éste cuadro la Virgen María se encuentra vestida de rojo con una manta azul, lleva consigo sobre la cabeza una corona, símbolo de su reinado celestial en el brazo izquierdo sostiene al Niño Jesús mientras observa con dulzura a Santo Domingo de Guzmán en oración, ubicado en el extremo inferior derecho del lienzo con su hábito característico, sobre la esquina

Imagen 12. La Virgen con el Niño

Imagen 13. Santo Tomás

opuesta aparece Santa Catarina de Siena o Sena, también en oración, ella era una de las más grandes seguidoras de la orden de predicadores, a ella se le conoce como la novia de Jesús, pues se dice que se le apareció y le entregó un anillo de compromiso que solo ella era capaz de visualizar.

9 En la calle lateral derecha, sobre el primer cuerpo, observamos una pintura sobre tela al óleo, donde aparece uno de los doctores de la iglesia católica, una de las cabezas de la orden de predicadores, Santo Tomás de Aquino.

En éste el lienzo aparece la Virgen María cargando al Niño Dios en el brazo izquierdo, ella viste de rojo con un manto color azul, el rojo representa el amor divino del Espíritu Santo, de la realeza y del fuego, mientras que el azul significa el color del cielo, de la verdad y de la sabiduría, de la constancia y de la fidelidad, también aparecen siete ángeles, cinco alrededor de la Virgen y el niño, uno de ellos lleva consigo un ramo de rosas de color rosa, el resto de los ángeles enfrente de Santo Tomás, los cuales forman parte de los atributos del Santo, quienes le ciñen el cingulo de castidad, el Santo se encuentra en el extremo inferior derecho, de la composición, observando a la Virgen y al Niño, tocándose el sol que lleva en el pecho con ambas manos, símbolo de ... *la luz con que resplandece en la constelación de todos los doctores de la Iglesia.* (Ídem; 27), a Santo Tomás se le conocía como el sol de la Iglesia, Santo Tomás lleva consigo sus atributos como lo son el hábito de la orden de predicadores, por lo general se le encuentra sentado pues él era docente de la Iglesia.

Imagen 14. Símbolo dominico

10 En el extremo inferior derecho, sobre el banco del retablo, podemos observar un perro labrado sobre la madera con una antorcha, ésta figura que se pierde entre la rica ornamentación del retablo, el significado de la iconología del labrado tiene que ver con el hecho de que cuando la madre de Santo Domingo, Juana de Aza lo llevaba en su vientre, soñó que daría a luz a un cachorro con una antorcha en su hocico, el abad del templo de Santo Domingo de silos, le interpretó el sueño, dijo que daría a luz a un niño que sería fiel a Dios y que con sus ladridos ahuyentaría al rebaño del Señor de los lobos y que con la antorcha iluminaría al mundo, por lo tanto éste atributo de Santo Domingo lo heredaría a la orden de predicadores siendo éste símbolo con lo que firmarían éste retablo.

