

Unidad 31

- Arte Barroco en América

31.1 Características

31.2 Pintura barroca en México y Guatemala

31.3 Pintura barroca en Sudamérica

31.4 Pintores de México y Perú

Arte barroco en América

1). **Características.** El espíritu de libertad que siempre ha reinado en el arte hispánico se transmitió con gran fuerza a sus provincias de ultramar donde fue interpretado en forma distinta e influido por el medio geográfico que le rodeaba. Durante el siglo xvii el arte indígena vuelve a cobrar gran fuerza, ya que todo lo exótico que el barroco tiene iba muy de acuerdo con las artes americanas precortesianas y, por otra parte, el Oriente ejerció gran influencia en el barroco iberoamericano, pues la Nao de China, que periódicamente llegaba a Acapulco (México), traía sedas y lacas que influyeron notablemente en este arte.

Además, Europa tuvo en su contra el academismo francés, que en América no tuvo tanta fuerza; por lo que pudo ser más libre y la imaginación llegó a grados insospechados.

2). **México.** En este país la catedral había sido casi concluida en el siglo xvii. Se labraron las tres portadas de la fachada prin-

Catedral de Guadalajara, obra arquitectónica del arte colonial. México

Catedral de México

*Altar de los Reyes, de la Catedral de México,
de estilo hispano-colonial*

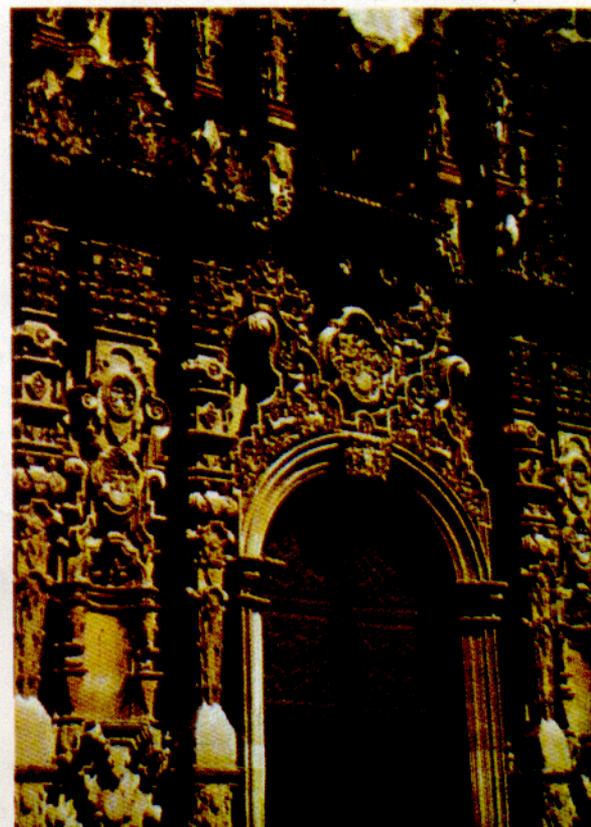
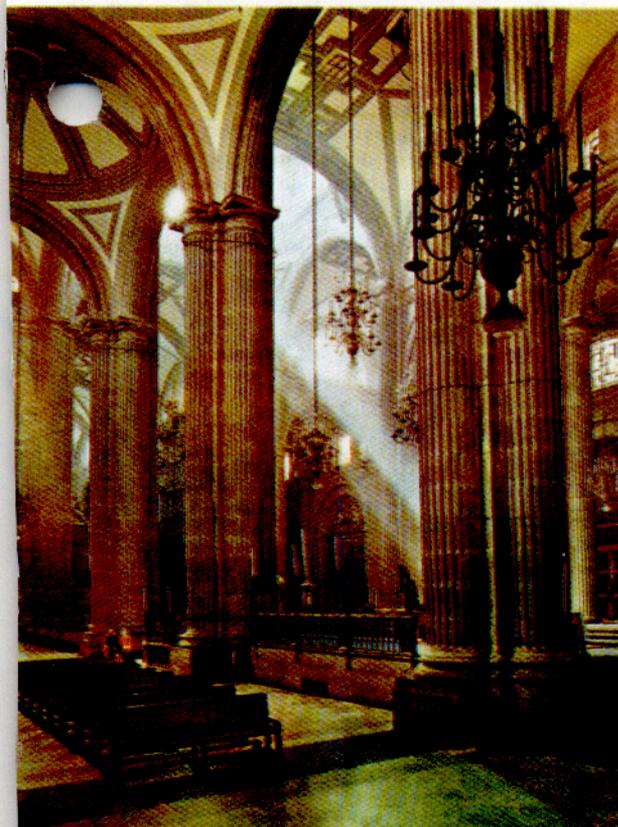
Sacristía de la Catedral de México

Naves de la Catedral de México

Iglesia de San Martín, Tepotzotlán, México

Portada barroca de una iglesia de Puebla,

cipal dentro del barroco purista y que debieron ser obra del artista *Luis Gómez de Trasmiera*.

Durante el siglo xvi los frailes habían realizado maravillosos conventos, y durante la centuria posterior serán las monjas las que ocupen esta primacía.

Es en la ciudad de Puebla de los Angeles donde la *catedral* toma nuevos lineamientos; pero donde realiza un barroco extraordinario es en sus conventos que se distinguen por sus bellas yeserías, como la *iglesia de Santo Domingo* y su famosa *capilla del Rosario*, cuyas obras fueron comenzadas por el *Padre Ceballos*.

En México el barroco puede decirse que tiene tres periodos: en el primero domina la columna salomónica y las líneas onduladas; en el segundo triunfa la estípite, que es una especie de columna en forma de pirámide truncada e invertida y las líneas predominantes serán las mixtilíneas y las poligonales; y en el último periodo se vuelve a lo clásico y podría llamarse *barroco vitrubiano*.

Otro edificio mexicano de este periodo es la *Basílica de Guadalupe del Tepeyac*, que tiene forma de cuadrículado dividido en nueve espacios con cúpulas en la parte central y y en los ángulos. El interior tiene bóvedas de aristas y en la fachada columnas corintias. La obra, según parece, se debió al arqu-

Catedral de Guatemala (Antigua Guatemala, Guatemala)

tecto Arrieta, el cual hizo otras construcciones como la *Profesa y San Miguel*.

En Taxco *Miguel Durán* fue el arquitecto de la *parroquia*, patrocinada por *José de la Borda*. El Sagrario de la *Catedral Mexicana*, es obra del granadino *Lorenzo Rodríguez*. El interior del edificio es sobrio; en cambio, su fachada es una maravillosa alternancia de rectas y curvas, donde la piedra sobresale del oscuro tezontle. De este mismo arquitecto parece que es también la iglesia jesuítica de Tepozotlán y la de la Santísima de la ciudad de México.

Querétaro es otra de las ciudades del barroco mexicano, distinguiéndose el claustro del convento de San Agustín, hoy palacio de Gobierno.

En Oaxaca, la ornamentación del yeso consigue extraordinaria fantasía, como en la iglesia de *Santo Domingo* y en la *capilla del Rosario*. Dentro del barroco mexicano indígena hemos de mencionar la región poblana, con la iglesia de *Santa María de Tonanzintla* y *San Francisco Acatepec*. En el exterior el azulejo decora juntamente con la estatuaria de sabor primitivo, y en el interior los estucos dorados y policromos producen una fantasía de luz y color.

3). **Guatemala.** En Guatemala (hoy Antigua) hubo un gran centro artístico. Su principal arquitecto será *José de Porres*, que después de destruir la primitiva catedral, levantó la siguiente de 1669 a 1680; se proyectó con tres naves con crucero, las naves separadas por pilares cruciformes con pilastras adosadas, la decoración tiene inspiración oaxaqueña y en su fachada hay sencillez herreriana. Esta obra casi se destruyó en un terremoto y hoy día es la iglesia de San José. El arquitecto *Juan de Chávhez* realizó la iglesia de la Merced, pero la decoración de este edificio es indígena.

Iglesia de La Merced (Antigua Guatemala, Guatemala)

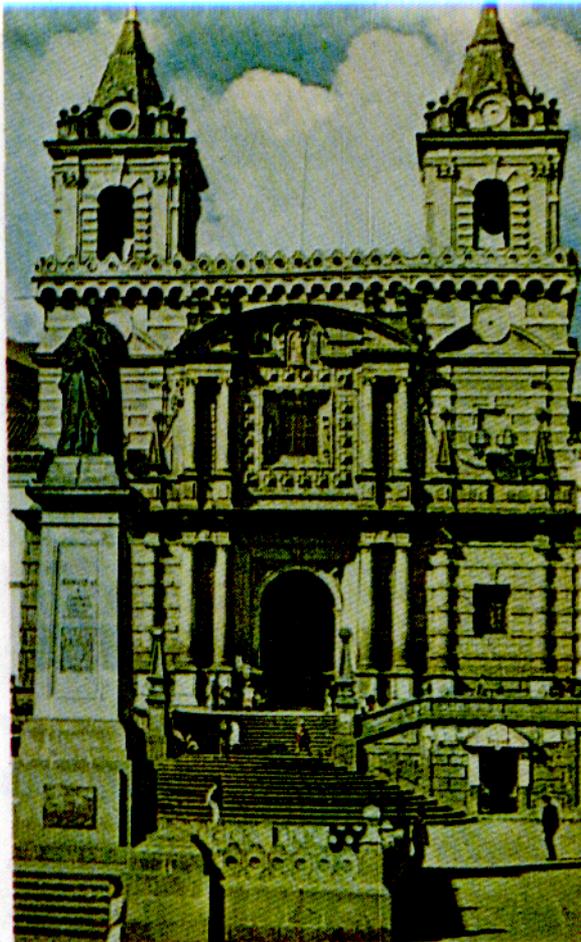
Iglesia de la Compañía (Quito, Ecuador)

4). Ecuador. En Quito el arte barroco alcanzó gran importancia en el siglo xvii. El edificio más célebre fue el templo de *La Compañía de Jesús*; su arquitecto debió ser *Miguel Gil de Madrigal*. Está inspirado este edificio en la iglesia del Gesù de Roma, pero la decoración del estuco sobrepasa a toda fantasía y es de origen morisco.

Algunos otros edificios del siglo xvi fueron remozados en el nuevo estilo, así la iglesia de San Francisco.

5). Colombia. En Bogotá la iglesia de *Santa Inés* fue obra de *Francisco de Ascuha*, donde la flora y la fauna con elementos barrocos, platerescos y mudéjares decoran el conjunto.

6). Perú. El virreinato del Perú realizó un barroco que al estilo de México tuvo diferentes tendencias; por los terremotos son edificios bajos, por lo cual se seguirán usando elementos arquitectónicos ojivales. *La catedral de Lima* fue proyectada por *Juan Martínez de Arzona* y está inspirada en la escuela sevillana. El portugués *Constantino de Vasconcellos* planeó el *convento de San Francisco* cuya iglesia tiene tres naves y un crucero con cúpula, su decoración es de gran riqueza y la línea mixtilínea recuerda el mudéjar; su magnífica fachada consigue el claroscuro y tiene un verdadero sentido ascensional. En este mismo convento sobresale también el claustro con maravillosas combinaciones de arcos grandes y pequeños. *La iglesia de la Compañía* tiene la traza de todos los edificios jesuíticos, pero su decoración está inspirada en el arte árabe.

Fachada de la iglesia de San Francisco (Quito, Ecuador)

También Cuzco es una ciudad eminentemente barroca donde se distingue el aparejo de la mampostería, así como la teja morisca. *La iglesia de San Francisco* es de tres naves con capilla mayor y crucero. *La catedral cuzqueña* fue obra del arquitecto *Francisco Domínguez de Chávez y Arellano*; su fachada está dividida en tres ejes, el central es mucho más ancho, lo que da gran movimiento al conjunto; es una verdadera fachada-retablo, pues sin duda la talla de la madera fue inspiración de esta cantera. La iglesia de la Compañía de Cuzco fue obra del mismo arquitecto, pero la escuela que los jesuitas habían fundado para indios influyó notablemente en esta obra. Por último hemos de mencionar en Cuzco *El convento de la Merced*, que se debió al maestro *Alonso Casas*, aunque su bellissimo claustro fue obra del indígena *Manuel de Sahuaraura*.

Cerca del volcán Mixti está la ciudad de Arequipa donde la arquitectura se distingue por su robustez, por los edificios de poca altura y por las iglesias de una sola nave; su piedra es de un blancor extraordinario y la inspiración indígena es notable. *La iglesia de*

Fachada de la Catedral de Bogotá (Colombia)

la Compañía fue obra del hermano Diego Felipe; la fachada principal es un retablo de dos cuerpos con columnas pseudo-corin-

Iglesia de la Compañía, en Cuzco, Perú

tias, pero de decoración indígena con temas de la fauna y de la flora.

7). **Río de la Plata.** En Chile y en el Río de la Plata el barroco fue muy tardío. En Santiago El convento de San Francisco tiene elementos del siglo XVI como la techumbre de madera. La catedral fue construida por Juan de Lizana y también podemos observar elementos mudéjares.

8). **Bolivia.** Durante el siglo XVIII en Bolivia se levantó en La Paz la iglesia de San Francisco, que da una idea del auge minero de la región; su fachada con entrada de arco trilobulado es de las más bellas del continente.

9). **Escultura barroca.** La escultura barroca iberoamericana tiene elementos esenciales indígenas, así como sevillanos. Del taller de Juan Martínez Montañés salieron obras numerosas para las indias occidentales; del puerto de Veracruz, llegaron a Puebla retablos del artista sevillano; de igual forma ocurrió con Lima, pero en América existirán dos

Fachada del convento de Santo Domingo, en Arequipa, Perú

Iglesia de San Francisco, en Lima, Perú

corrientes: la del estofado de oro, y la de la madera tallada simplemente. En la escultura de este continente se distingue la ciudad de Quito, y en la *iglesia de San Francisco* existe un Cristo netamente sevillano. En el siglo xvii, los maestros escultores de los diferentes virreinos estaban ya constituidos en gremios; por encima de todas las técnicas sobresalió la del estofado, pero casi toda la estatuaria de tipo religioso tiene gran influencia oriental; son esculturas de gran realismo, como los ojos de vidrio y el cabello natural.

En Quito sobresalió el taller del Padre Carlos, cuyas obras más importantes son *La Negación de San Pedro de la catedral* y el *San Pedro de Alcántara del Santuario de Guapulo*. Escultor célebre fue también José Olmos (Pampite), creador de la *Virgen Niña* tipo de Inmaculada que con su pie aplasta la serpiente. El indio Manuel Chili (Capiscara) se debió inspirar en estampas italianas para sus composiciones escultóricas, donde lo más importante será el movimiento, como la *Asunción de San Francisco*. En Bogotá la escuela sevillana también dejó sus huellas aunque fue el escultor García de Asucha el que realizó la obra más singular, como son los relieves que decoran el

presbiterio de la iglesia de San Francisco y donde la flora tiene gran importancia paisajística.

En Honduras y en la ciudad de Comayagua el retablo de la catedral es maravilloso en todo su conjunto y sacado sin lugar a duda a la escuela de Montañés.

En México la escultura tendrá carácter monumental tanto en las fachadas como en los retablos, así como en las sillerías de coro, de las cuales se distinguen las de la catedral Metropolitana y las de San Agustín (hoy Generalito. Preparatoria).

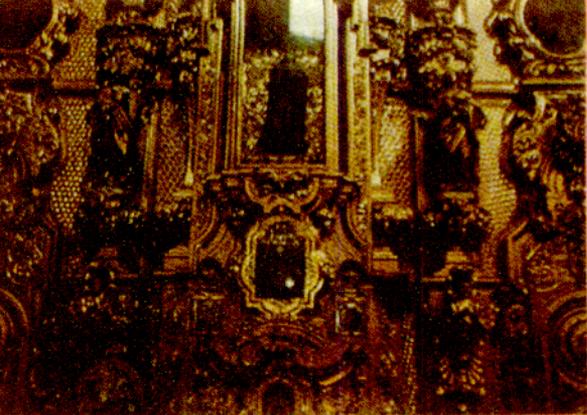
En la ciudad de Puebla trabajó José Antonio Vilegas Cora; de él se conserva el *Cristo de los Desagravios en San Francisco de Puebla* que algunos críticos atribuyen a su sobrino Zacarías Cora.

10). **La pintura barroca en México y Guatemala.** La pintura al fresco que tanta difusión había tenido en el siglo xvi es abandonada por la técnica de óleo; no es una pintura detallista, sino impresionante donde va a dominar la luz y el color sobre el dibujo.

México. Entre los pintores mexicanos debemos mencionar al vasco Baltasar de Echa-

Iglesia de San Francisco (La Paz, Bolivia)

Detalle del altar barroco de la catedral de la ciudad de México

ve y Orio; tiene en su arte elementos manieristas aunque por lo ampuloso de las formas y la importancia que le da al claroscuro, así como el realismo, es casi barroco. Este artista es conocido con el nombre de *Echave el Viejo* y en la pinacoteca virreinal se conservan algunas de sus obras como *La Anunciación*, *La Presentación al templo* y *La Visitación*. En su pintura hay influencia flamenca, gran estudio de la anatomía y rasgos de gran fuerza.

Baltasar de Echave Ibia, conocido como Echave de los Azules, es un artista primitivo como lo demuestra en el cuadro de la *Inmaculada Concepción*, donde las telas, por su riqueza denotan también la influencia flamenca. Este artista pintó, asimismo, varios cuadros de *Evangelistas* donde el paisaje es vital y de donde deriva su sobrenombre.

Sebastián de Arteaga. En México la influencia de Zurbarán fue notable y así Sebastián de Arteaga, que se había formado en la ciudad de Sevilla, centró su actividad artística en la capital de la Nueva España. Al ser nombrado notario del Santo Oficio pintó varios cuadros para los inquisidores. Es un artista suave, colorista y de influencia italianizante, siendo su obra más sensible la *Incredulidad de Santo Tomás*.

José Xuárez. También sobresalió José Xuárez que posee, asimismo, la influencia del maestro de Fuente de Cantos (Zurbarán). Su padre era pintor y dominó maravillosamente el claroscuro. Fue un artista mexicano que se inspiró en el pueblo y en su flora. Se distingue su cuadro titulado *La Epifanía*, así como el *Martirio de San Lorenzo*. Pedro García Ferrer llegó a la Nueva España con el obispo Palafox y había estudiado con Ribalta, de aquí el tenebrismo típico del pintor que imprime en el retablo de la Concepción de la catedral de Puebla.

Cristóbal de Villalpando vivió en México entre los siglos XVII y XVIII. En sus primeras obras como *San Juan en Patmos*, se

Angel policromado (Museo Nacional del Virreinato, México)

nota la influencia de Valdés Leal; en cambio en la Iglesia Militante de la catedral de Puebla, hay riqueza y elegancia y ampuloso, sin duda por la impresión que tuvo de Rubens.

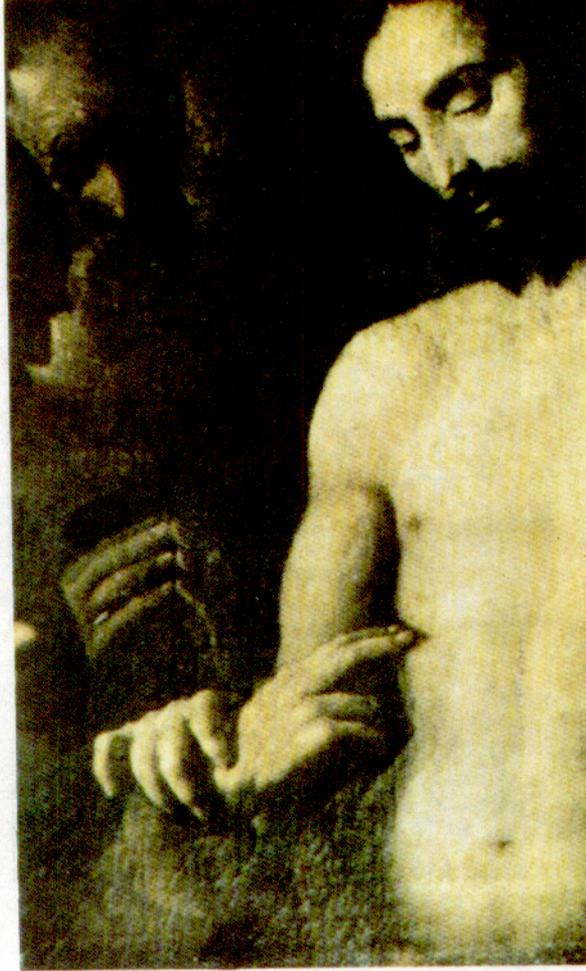
Guatemala. En Guatemala hubo varios caminos pictóricos: uno el llegado directamente de Sevilla y del taller de Zurbarán y otro la corriente mexicana. Se dan nombres de artistas como Pedro de Liendo y sobre todo Antonio de Montúfar, autor del famoso *Calvario*.

11). **Pintura Barroca en Sudamérica.** *Colombia*. En Bogotá la pintura al cobre y el grabado tuvieron gran importancia, en especial Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos (1638-1711). Es un pintor fecundo en obras y su pintura estuvo inspirada en el natural, de ahí la importancia que tienen sus naturalezas muertas y sus retratos que sobresalen en sus cuadros religiosos; en la *Predicación de San Francisco Javier*, el artista expone a la sociedad de Nueva Granada; magnífico es el retrato del inquisidor *Caldas Barbosa*.

Ecuador. En la ciudad de Quito el artista más notable fue Miguel de Santiago,

San Juan Evangelista, de Baltasar de Echave y Orio, el de los Azules (Pinacoteca Virreinal, México)

La incredulidad de Santo Tomás, por Sebastián de Arteaga

quien sobresalió en los lienzos que pintó para el monasterio de San Agustín; asimismo, su famosa *Inmaculada* del convento de San Francisco donde sobresale el gusto por el paisaje barroco.

Artista de gran categoría fue Nicolás Javier de Goríbar, que fue discípulo del anterior; sus obras más célebres se encuentran en la Iglesia de la Compañía de Quito y que en grandes lienzos representan a *Los Profetas*, se distingue el paisaje al estilo de Zurbarán.

Perú. En la ciudad de Cuzco el pintor barroco Juan Osorio se distinguió como retratista, en el que hizo de *Don Cristóbal de Vargas*. También hemos de mencionar a *Juan de Espinosa* que en la iglesia de *Santo Domingo* realizó un lienzo de grandes proporciones titulado *Cristo ante Pilatos*.

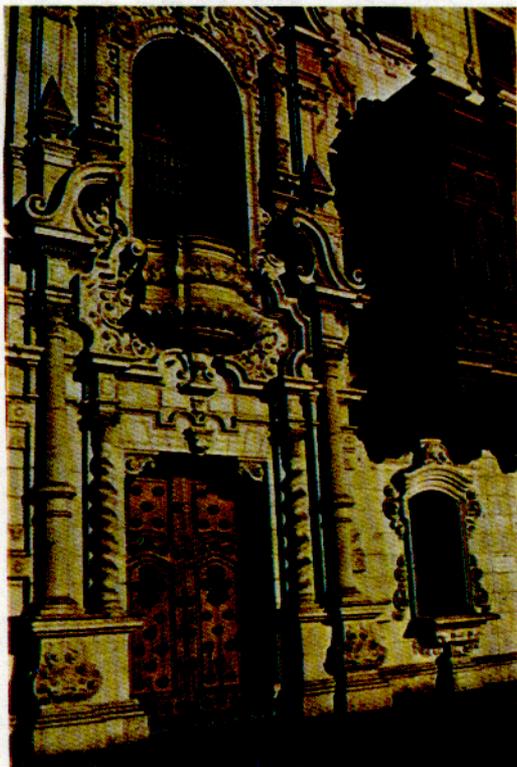
Bolivia. En Bolivia los temas sociales son de gran importancia en la pintura barroca y esta corriente se traslada también hacia Chile; juntamente con la pintura indígena se destaca la ingenuidad y la ternura de la narración.

12). Otros grandes pintores de México y Perú. México. Durante el siglo xvii Amé-

rica recibe poca pintura de la metrópoli y los artistas copiarán sobre todo grabados; en México Juan Rodríguez Juárez tendrá gran interés por la pintura religiosa y ornamental. En la catedral y en el *Altar de los Reyes* se distingue *La Asunción y la Epifanía*; fue también magnífico retratista de gran realismo y naturalidad, así su *autorretrato* y el que hizo del *virrey duque de Linares*.

José Ibarra. Se distingue en esta centuria José Ibarra, pintor de gran dulzura, de contrastes coloristas y de gran suavidad en el dibujo; sus temas femeninos son célebres como *La mujer adúltera*, *La mujer enferma* y *La samaritana*.

Cabrera. Por último, cabe nombrar a Miguel Cabrera, cuya pintura sobria y sencilla está inspirada en el Correggio y en Murillo; sus cuadros son grandiosos como el de la Virgen de la Merced o el de Santo Domingo de Guzmán, pero la gracia y la espiritualidad lo llevan a ser supremo en el que hizo de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz.

Perú. En Lima sobresalió el pintor *Cristóbal Lozano* que se distinguió como gran retratista. También en esta región americana la influencia de Zurbarán es notabilísima y *Francisco Martínez* pintó varios cuadros de frailes al estilo del maestro extremeño. En la región del Plata el arte de la pintura llegó con gran atraso. Del artista que se tienen noticias más remotas es del pintor *Tomás Cabrera* que hacia 1774 realizó un lienzo en Salta donde representa al cacique de *Chalco Paikin con matorras*; es una pintura eminentemente narrativa donde sobresalen los detalles de atavíos indios y uniformes militares españoles; también interesa el paisaje de la naturaleza.

Palacio arzobispal, Lima, Perú