

Análisis iconográfico de las obras pictóricas de la época colonial en Guatemala (Siglos del XVI al XVIII), expuestas en el museo de arte colonial de Antigua Guatemala.

Iconographic analysis of the pictorial works of the colonial era in Guatemala (16th to 18th centuries), exhibited in the colonial art museum of Antigua Guatemala.

Matías de León, Mariana Aracely¹

¹Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, Quezaltenango, Guatemala
matiasleon023@gmail.com / <https://orcid.org/0000-0002-8484-8521>

Recibido el 14 de octubre de 2019, aprobado el 26 de noviembre de 2019.

RESUMEN | El arte colonial Guatemalteco surge, gracias a la constante relación de los pobladores del entonces nuevo continente con aquellos provenientes del continente europeo, esto propicio los intercambios artísticos-culturales, abriendo así una nueva posibilidad de desarrollo artístico de la sociedad, lo que se ve reflejado en los avances de las bellas artes en la época, en la implementación, perfeccionamiento e interpretación de la escultura, arquitectura y pintura, incluso en la creación de talleres con artistas nacionales.

El objetivo principal de la investigación fue desarrollar, una lectura iconográfica de las pinturas más representativas de la época de la colonia en Guatemala, comprendida del siglo XVI al XVIII y que en la actualidad se exhiben en el museo de Arte colonial de Antigua Guatemala, creando un catálogo de las obras y así contribuir con los esfuerzos de documentar el arte nacional y la creación de bibliografía, con la cual se pueda guiar a los interesados en llevar a cabo lecturas iconográficas de obras pictóricas.

Para colocar en contexto a cualquier persona que tenga acceso a la investigación, sea experta o no en arte se cuenta con un primer capítulo con toda la información básica sobre pintura, una cronología general de las tendencias a lo largo de la historia, sus posibles composiciones, técnicas y su relación con la religión. Se agrega un marco legal, pues los saqueos a los que se ha visto expuesto el patrimonio guatemalteco y las dificultades experimentadas en el proceso para obtener acceso a las piezas estudiadas, nos obliga a conocer más la legislación que debería garantizar la protección de estas obras artísticas. Como cuarto paso se crea un contexto histórico, para colocar en sintonía al lector, sobre lo que sucedía en el momento de la creación de las obras, y como todo esto influía directamente en el arte y los temas a representar. En el quinto capítulo encontramos la catalogación de las pinturas, agrupándolas en primer lugar por autores, luego en ciclos pictóricos o temas en común y por último la secuencia o cronología que puedan tener principalmente los ciclos, es a partir de este orden que se lleva a cabo la lectura iconográfica de cada pieza, diagramando las láminas en las cuales se presenta cada obra en tres partes, preiconografía, que consiste en la descripción general de la obra, Iconografía, donde se ubican, identifican y describen los personajes que integran la pintura, quienes son y sus principales

atributos y por último la Iconología, que es donde se realiza una interpretación de la obra de acuerdo a la historia, el contexto histórico y la simbología encontrada dentro de la obra. Por último a partir de toda la información incluida en las lecturas, se crea un resumen de la simbología encontrada en las piezas en un formato de glosario iconográfico, y que podrá ser útil para futuras lecturas.

PALABRAS CLAVE | Arte, colonial, iconografía, pintura, Guatemala.

ABSTRACT | Guatemalan colonial art arises thanks to the constant relationship of the inhabitants of the then new continent with those from the European continent. This propitiated the artistic-cultural exchanges thus opening a new possibility of artistic development of society. This is reflected in the advances of the fine arts at the time, in the implementation, improvement and interpretation of sculpture, architecture and painting. This is even in the creation of workshops with national artists.

The main objective of the research was to develop an iconographic reading of the most representative paintings of the colonial era in Guatemala, which is from the 16th to the 18th century and which are currently exhibited in the Museum of Colonial Art of Antigua Guatemala in a catalog of the works and thus contribute to the efforts to document national art.

This allows to put in context any person who has access to research, whether or not an expert in art. This account has a first chapter with all the basic information about painting, a general chronology of trends throughout history and their possible compositions, techniques and their relationship with religion. This contains a legal framework for the formality of the subject, since the looting to which the heritage of our country has been exposed and the difficulties experienced in the process to obtain access to the pieces studied oblige us to know more the legislation and must guarantee the protection of these artistic works of incalculable value. As a fourth step, a historical context is created to place the reader in tune with what was happening at the time of the creation of the works. It also allows to know how all this directly influenced the art and the themes to be represented. In the fifth chapter we find the cataloging of the paintings grouping them firstly by authors and then in pictorial cycles or themes in common. As a last step the sequence or chronology that the cycles may have mainly. It is from this order that the iconographic reading of each piece is carried out diagramming the sheets in which each work is presented in three parts. Pre-iconography: this consists of the general description of the work, Iconography where the characters that make up the painting are located, identified and described. who they are and their main attributes. Finally, Iconology is where an interpretation of the work is carried out according to the history, the historical context and the symbology found within the work. Finally, from all the information included in the readings there is a summary of the symbology found in the pieces in an iconographic glossary format that may be useful for future readings.

1. Introducción

Una lectura iconográfica consiste en la disgregación de todas las partes de una pintura, para describirlas e interpretarlas una a una de manera individual y luego lograr una interpretación más amplia.

En Guatemala hasta el momento no se cuenta con muchos estudio iconográfico y documentos sobre pinturas coloniales, es más, la pintura colonial en si misma cuenta con poca documentación, la arquitecta Brenda

Penados de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizo en el año 2007 un proyecto titulado “La pintura en Guatemala del siglo XVI al XIX”, en la cual se realiza un acercamiento a lo que fue la pintura de esa época, cuenta con 17 páginas en las cuales se hace un estudio básico de los estilos y características del arte de la época.

Emilsa Figueroa en su Tesis titulada “Modelo hermenéutico para la significación de los retablos cristianos del “Templo San Francisco el Grande, Antigua Guatemala” aborda un modelo que puede funcionar para la interpretación de retablos religiosos, en esta se utilizan el método de Panofsky , para la interpretación iconográfica de los componentes de los retablos, este no dista mucho de nuestro estudio ya que muestra un claro ejemplo de la correcta utilización del método aplicado a retablos integrados por esculturas y pinturas. Siendo este uno de los pocos proyectos de interpretación iconográfica de los cuales se tiene registro en nuestro país.

La investigación inicia en el siglo XVI el denominado siglo de oro en Europa periodo cultural de gran brillantez y creatividad que se desarrollo en los reinos de la monarquía hispánica, pues es este y las corrientes artísticas que se desarrollan en el mismo la principal influencia en el arte Colonial Guatemalteco, al ser estas características trasladadas por los colonizadores al nuevo continente. El Arte Colonial Guatemalteco, principalmente la pintura tiene muchas connotaciones artística-religiosas pues fue por medio del arte que los colonizadores encuentran su principal objeto de evangelización hacia el pueblo conquistado.

La presente investigación toma como área de estudio el museo de Arte Colonial ubicado en la antigua Sede de la Universidad San Carlos de Guatemala en la ciudad de la Antigua Guatemala.

Además de estar orientada al análisis de cada una de las pinturas, para obtener un significado más amplio de cada una de ellas, al mismo tiempo que se analizan de manera grupal en el caso de aquellas que integran ciclos pictóricos.

El mal estado de varias de las pinturas que en algún momento de su larga historia sufrieron daños al ser reubicadas de la Antigua Guatemala, a la nueva Guatemala de la Asunción, cuando la ciudad fue trasladada y posteriormente fueron movilizadas una vez más para ser expuestas en el lugar de su creación, dificulta los proceso de investigación, pues por su estado actual muchas de las obras debieron ser retocadas digitalmente para mejorar la calidad de las imágenes, pues para garantizar la conservación de estas obras, durante el proceso de las tomas fotográficas fue utilizado únicamente la luz natural dentro de los recintos y la iluminación artificial propia del museo, ya que como es sabido la exposición a la luz de las obras puede perjudicarles, causando variaciones de tonos en los pigmentos utilizados para la creación de las pinturas.

2. Metodología

2.1 Base teórica conceptual

Se inicia con la etapa de investigación teórica, la cual es fundamental para el desarrollo y comprensión del trabajo a realizar, en esta etapa se desarrollan los conceptos básicos y legales sobre pintura, iconográfica, composiciones artísticas y métodos iconográficos y la aplicación de estos en diferentes estudios, así mismo se desglosa una cronología general de la pintura hasta llegar a la etapa Colonial.

2.2 Referencia histórica de la pintura colonial:

En esta etapa se analizan, clasifican e identifican la técnica y estilos de pintura durante la Colonia en Guatemala. Se realiza una recopilación de información sobre las tendencias en las artes europeas y que fueron el punto de partida para las bellas artes en el nuevo continente. Además, se estudian todos los componentes sociales, culturales, religiosos y artísticos de la época y que influyeron de una u otra manera las tendencias estilísticas del país.

2.3 Catalogo

Esta es la fase práctica, en la cual se realiza el levantamiento fotográfico de las 33 piezas de arte estudiadas, se realiza una clasificación según autores, ciclos y fechas, realizando una depuración de las piezas a estudiar. Es en esta etapa donde se desarrolla una descripción de tendencias, principales obras y datos importantes de cada autor expuesto en el museo.

2.4 Interpretación iconográfica y glosario

Aquí se desarrolla la lectura iconográfica de las piezas de arte, por medio del método iconográfico que estudia y desarrolla Erwin Panofsky, y como complemento se presenta un glosario iconográfico contextualizado en las tendencias coloniales, y por ultimo las conclusiones y recomendaciones.

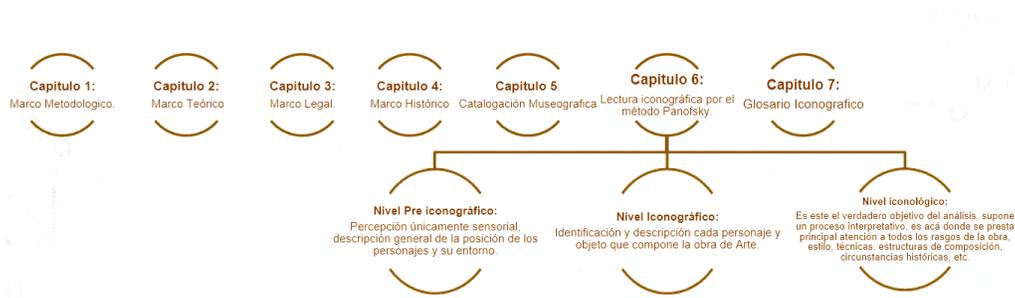

Figura 1: Diagrama general de la metodología para la elaboración del estudio. Elaboración propia.

3. Marco Teorico.

Símbolos.

Cualquier objeto o imagen, cuyo significado comunica más de lo obvio, se constituye como un símbolo. Un símbolo es un objeto casi siempre familiar, que representan algo abstracto (una idea, una virtud, una emoción, un valor, una inspiración, una creencia o un miedo), estos surgen como la imagen mental reconocible de un concepto. Para poder elaborar una explicación de los símbolos, se hace necesario una mezcla de muchas disciplinas, la teología, las matemáticas, la antropología, la historia, entre muchas más. Aunque al momento de crear un lenguaje de símbolos muchas sociedades y culturas tomaron objetos del entorno natural, y es de resaltar la similitud en cuanto al sentido de estas.

Iconografía.

La iconografía según la define Erwin Panofsky, “es la rama de la historia del arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte en cuanto algo distinto de su forma” (Panofsky, 1939).

Desde el punto de vista etimológico la palabra procede de los vocablos griegos “iconos” (Imagen) y “graphein” (escribir), entonces podemos definirla como la descripción del tema representado en imágenes artísticas, así como la simbología y atributos de cada uno de los personajes representados en la misma.

Dentro del estudio de la historia del arte no es hasta el siglo XIX, que se aplica y desarrolla el termino iconográfica como tal. Existen varias escuelas, sin embargo, nos centraremos en el método desarrollado por el historiador del arte y ensayista Erwin Panofsky, pues será este el que utilizaremos para desarrollar los análisis de las pinturas en estudio.

Método de Panofsky

Edwin Panofsky dedicó una serie de estudios a las obras del printor Renacentista Aleman Alberto Durer, a causa de la influencia del criticismo de diferentes autores, dirigió sus investigaciones hacia la elaboración de un método que se iría perfeccionando posteriormente en los estudios sobre iconología, donde la Historia del Arte se concibe como ciencia de la interpretación.

En su artículo “iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del renacimiento” desarrolla teóricamente el método iconográfico-iconológico, en el que da principal importancia a la imagen y la significación, ya que según él se complementan una a la otra y así la obra de arte se vuelve más comprensible. Para él toda obra tiene una significación estética, por lo que una obra con un contexto aparentemente simple poseerá igual un significado oculto.

A través de este método se alcanza el significado de una obra en tres pasos:

- Nivel pre iconográfico:

En el cual se hace una percepción únicamente sensorial, se interpretan los objetos que se reconocen a simple vista, y que se desarrolla únicamente con la capacidad perceptiva del observador, en algunas ocasiones para una correcta descripción será necesario un contexto, como tiempo, época o cultura.

- Nivel iconográfico

En esta etapa se identifica, describe y clasifica cada una de las imágenes que componen la obra de arte.

- Nivel iconológico:

Es este el verdadero objetivo del análisis, encontrar el significado profundo de la obra, supone un proceso interpretativo, es acá donde se presta principal atención a todos los rasgos de la obra, estilo, técnicas, estructuras de composición, circunstancias históricas, etc.

4. Contexto Histórico-Social de las obras a estudiar

4.1 El arte pictórico y la religión Cristiana.

Es importante recalcar en este punto el hecho que la pintura es una de las expresiones artísticas del ser humano más antiguas, y que surge muchos años antes de iniciar su relación con cualquier religión.

“Las primeras expresiones plásticas del arte cristiano aparecieron sin duda allí donde nació y se desarrolló el cristianismo más primitivo, Palestina y Siria. Este hecho obliga a pensar que el primer influjo sobre cualquier manifestación sensible de la fe tuvo que ser el de la religión judaica, concretamente, a través de las tradiciones bíblicas” (Plazaola, 1999, pág. 3)

Es el arte Paleocristiano el punto de partida en la relación entre la religión cristiana y la pintura, siendo las primeras piezas creadas en secreto, pues estas se desarrollaron en el periodo de persecución del imperio romano a los cristianos. Posteriormente durante el Siglo IV con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, este pasa a ser el estilo oficial del imperio, además que en este momento de la historia la mayoría del arte desarrollado era simbólico, pues “los líderes oficiales mantenían una postura recelosa con las imágenes sagradas, al menos con aquellas que tendían a provocar una actitud de veneración” (Plazaola, 1999, pág. 20)

Es también en este momento donde inician a surgir símbolos propios del cristianismo, se inicia con una tendencia de individualización principalmente en el arte catacumbal, pues hacen su aparición los retratos de los difuntos, representados con símbolos que identifican su oficio o insignias de su corporación.

A partir de esta unión, la religión y la pintura no se han desvinculado, pues incluso muchos de los artistas considerados como “profanos” en el sentido religioso, como Picasso o Dalí realizaron composiciones religiosas en alguna etapa de su carrera. Sin mencionar todos aquellos artistas dedicados propiamente al trabajo religioso, como ejemplo podemos mencionar a los cuatro grandes expositores del renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, Giorgione, Rafael Sanzio y Tiziano.

El arte en el periodo renacentista fue inspirado por la naturaleza y la religión, aunque debemos aclarar que en esta época ya no es la iglesia quien controla el arte, este se encuentra bajo la protección de los mecenas que financiaban a los artistas, la pintura renacentista sufre una notable variación desde las formas medievales, incorpora temáticas profanas y en ocasiones mitológicas junto a las religiosas, ocultando muchas veces de maneras discretas temas ajenos a la religión dentro de las obras.

La religión se ha valido en diferentes etapas de la historia, del arte pictórico como un medio de evangelización, muy a pesar de las posturas mantenidas por los líderes religiosos en los primeros años del cristianismo. Siendo un claro ejemplo las técnicas utilizadas para evangelizar a los pueblos conquistados en el nuevo continente por los españoles.

4.2 España y su influencia en el arte de Hispanoamérica.

El siglo XVI trae grandes cambios para la humanidad, en los años 1519 al 1521 se desarrolla el proceso de conquista del estado Mexica (México) a manos de Hernán Cortes en nombre del rey Carlos I de España, al mismo tiempo que Martin Lutero lanzaba al mundo sus primeros impresos en los cuales criticaba duramente a la Iglesia de Roma. Todo “el proceso de conquista y colonización de américa fue contemporáneo al movimiento de Reforma en Europa”(Mayer González , 2000).

“Los centros de mayor cultura en arte pictórico en América, fueron inicialmente México, Ecuador, Perú y la Nueva Granada”. (Mora Caldas, pág. 186) El arte colonial se desarrolla en América durante la ocupación española, que comprende desde la llegada de Cristóbal Colon al continente, hasta la emancipación de la corona española.

La influencia española se impondrá a la autóctona del recién descubierto continente, desde España llegaron al nuevo mundo numerosos artistas, que establecieron sus propios talleres y tomaron como aprendices a los nativos, para enseñarles los modelos y estilos predominantes en España y Europa, como lo eran el renacimiento el manierismo, el barroco y el neoclasicismo.

La pintura cobra mucha importancia, ya que su principal objetivo era el de colaborar con la evangelización, motivo por el cual la pintura colonial toma como principales temas episodios de la vida de Jesús, la Virgen María y Santos.

En 1524 se conquista y funda México. Los españoles encuentran culturas más desarrolladas, lo que dificulta la transmisión de la cultura en esta área y convierte así la evangelización en una de las principales tareas.

En el arte de esta época se empezaron a observar rasgos renacentistas y manieristas. El barroco llego al continente debido al gran peso que la contrarreforma tuvo en España, se utilizó este estilo para evitar la propagación del protestantismo y para fortalecer el catolicismo, se importaron al continente gran cantidad de obras de imaginería de escultores españoles.

4.3 Arte colonial

El termino colonial para uso de arte no existe como tal, es utilizado comúnmente para referirse a las obras artísticas realizadas en el continente durante el periodo de régimen colonial (dependencia de España) de 1524 a 1821.

Como parte del proceso de conquista la Corona Española a través de sus colonizadores, impone al pueblo derrotado sus pensamientos, creencias y por supuesto sus diferentes expresiones artísticas. Las tendencias artísticas predominantes de la época en España, un periodo de esplendor artístico, serán los estilos que se reflejen en el arte nacional, con algunos toques particulares que los artistas nacionales irían integrando.

El arte español de la época se caracteriza por el desarrollo tardío del Estilo Gótico, llamado Isabelino, en honor a la reina Isabel la Católica, la aparición repentina del estilo renacentista, y de la mezcla de ambas que da origen a la corriente Plateresca, el esplendor en las obras manieristas, estilo que al inicio se consideraba simplemente una fase de transición entre el renacimiento y el barroco, y a finales de Siglo el apareamiento del Greco.

Durante la primera época colonial comprendida entre 1524 a 1590, “coexisten en el Reino de Guatemala, diversos estilos arquitectónicos que van desde el románico, pasando por el gótico, el mudéjar y las variantes renacentistas que existían en España del siglo XVI” (Luján Muñoz & Chinchilla Aguilar, 1994, pág. 395)

4.4 La pintura colonial.

La pintura colonial guatemalteca en su periodo inicial fue tomada como una expresión cultural menor, de allí la falta de información o estudio de esta misma.

La pintura colonial es producto de dos corrientes: el arte europeo y el arte precolombino americano, (Penados, Brenda. Universidad San Carlos de Guatemala, La pintura en Guatemala del Siglo XVI al XIX. Pag.4) su principal inclinación fue el arte Religioso pues los primeros pintores fueron principalmente religiosos, que se dedicaban a realizar cuadros para la ornamentación de iglesias.

Los rasgos de estas primeras manifestaciones son herencia del movimiento que se desarrollara en España conocido como el Siglo de Oro de la pintura. Estas manifestaciones se basan principalmente en láminas, estampas o libros ilustrados que reproducen muchas de las obras de los grandes artistas Europeos, pues en esta época se consideraba permitido las copias en las artes plásticas y las letras.

No es hasta el siglo XVII que empiezan a figurar pintores guatemaltecos, con anterioridad todos los artistas eran religiosos españoles establecidos en Guatemala o artistas de otros países que colaboraban con el arte nacional.

Uno de los principales problemas al intentar estudiar, interpretar y atribuir las pinturas de la época a algún artista en concreto, es el hecho de que muchas de ellas fueron movidas de su sitio original e incluso fueron retiradas del retablo para el cual fueron creadas, además de la existencia de talleres en la época donde eran varios los artistas que trabajaban en diferentes áreas de una misma obra. Esto contribuye grandemente al anonimato de las diferentes obras existentes en la actualidad.

4.5 Principales Expositores De La Pintura Colonial

Son pocos los nombres de pintores guatemaltecos de la época colonial que se conocen, la gran mayoría de las obras se clasifican como anónimas, otra parte de ellas fueron creadas por artistas extranjeros, pero debido a la cantidad de pinturas realizadas por ellos podemos mencionare como principales expositores a el mexicano Cristóbal de Villalpando, y los guatemaltecos, Pedro de Liendo y Salazar y Thomas de Merlo.

5. Resultados

5.1 Catálogo de Obras pictóricas, y ubicación actual de las obras dentro del Museo.

Figura 2: Croquis general del museo de Arte Colonial de la Antigua Guatemala. Fuente: Elaboración Propia “

Observaciones: Las obras resaltadas en color Verde, no existe ninguna base bibliográfica sobre estos personajes, lo que imposibilita su interpretación, las obras en Color Azul son obras fechadas del siglo XIX en adelante por lo cual no clasifican para nuestro estudio, además de tres obras que no cuentan con ninguna cédula por lo cual no se incluyen en el estudio.

Para la presentación de resultados nos remitiremos a utilizar solamente algunas pinturas, el desarrollo es exactamente igual para todas las obras estudiadas, pero por espacio y tiempo tomaremos las siguientes:

5.2 Serie “La pasión” de Thomas de Merlo.

Thomas de Merlo fue uno de los grandes pintores de la época, nacido en la ciudad de Santiago de Guatemala, elaboro sus obras en los inicios del estilo barroco antigüeño y todas fueron pintadas con la técnica del óleo sobre lienzo, entre sus obras sobresale la serie “La pasión”, originalmente integrada por 11 pinturas.

José Martí describe su obra así: “Original para inventar osado para componer, hábil para colocar, alejar y acercar, dar perspectivas; oscuro en el color, seguro en el dibujo...” (Marti,2004, Pag.276). Dentro de sus principales rasgos al pintar se puede observar mayor perfección en el trato anatómico, definición en el juego de las luces y sombras, y una buena combinación cromática, en la mayoría de sus obras prevalecen los colores intensos, ricos tonos primarios como el rojo, blanco y azul, con una abundante gama de ocre.

Uno de los trabajos artísticos más representativos de la Pasión de Cristo y de la pintura nacional colonial, es la serie creada por el artista Tomas de Merlo, fechadas entre los años 1737 y 1739, dicho ciclo fue un encargo hecho al artista debido a la pérdida total de un conjunto anterior que se encontraba en la Ermita del Santo Calvario. Durante el siglo XVII el templo fue decorado con una serie de pinturas sobre la pasión de Cristo, pintado por Antonio Montufar y Vivar Quiñones, la Ermita fue destruida casi en su totalidad durante los terremotos de San Miguel de 1717, y dentro de las principales pérdidas registradas se encuentra la destrucción total de las pinturas que decoraban sus muros (Urquizú, Abril 2015, pág. 9).

La ermita actual es una reconstrucción barroca del siglo XVII, posterior al terremoto, el deán de la Catedral

encargo un nuevo ciclo pictórico al pintor Tomas de Merlo, el tema al igual que el anterior conjunto de pinturas era “La pasión de nuestro señor Jesucristo”.

El ciclo pictórico conformado por 11 obras, se conservaba intacto, dividido en dos recintos 6 en su escenario original y 5 en el museo de arte colonial de la ciudad de la Antigua Guatemala, hasta el año 2014 cuando fueron sustraídas del tiempo del Calvario las pinturas “La oración en el huerto”, “La curación de Malco”, “La Flagelación”, “El Rey de Burlas”, “La Piedad” y “Cristo ante Caifás y la negación de Pedro” y en la actualidad se desconoce el paradero.

Las obras de Merlo representan el martirio de nuestro señor Jesucristo y algunas de estas escenas coinciden con estaciones de la tradición religiosa católica conocida como viacrucis, sin embargo, es importante resaltar que no son aplicables para esta práctica, ya que no coinciden en secuencia con las 14 estaciones establecidas para el mismo.

Debemos también recordar que el fin primordial que se perseguía en el momento de creación de estas obras era el de “reforzar el dominio de las masas a través de la cohesión social y la enseñanza a los pueblos indígenas, destinadas a vencer barreras idiomáticas y de analfabetismo” (Urquizú, Abril 2015, pág. 7).

Dentro de los puntos a resaltar es de gran importancia mencionar, el evidente conocimiento y estudio que Merlo realizo sobre temas bíblicos, para la realización de su obra, integrando siempre a estos detalles interpretativos personales, que convierten su obra en un instrumento más didáctico que artístico.

Análisis Iconográfico de la obra de Thomas de Merlo, La crucifixión¹

- **Datos técnicos:**

Fecha: Siglo XVIII

Técnica: Oleo sobre tela

Medidas: 2.61 X 2.05

Autor: Thomas de Merlo

- **Pre-iconografía**

Esta composición pictórica se desarrolla en un ambiente abierto, al exterior, esta integrado por 27 personajes en diferentes planos, dividiendo en 3 escenas principales.

Escena 1: En un primer plano ocupando casi un 50% del lienzo encontramos al personaje principal colocado sobre un madero en forma de cruz, y tirando de este encontramos a seis personajes más, en diferentes posiciones y planos.

Escena 2: En un segundo plano encontramos a un grupo de cinco personas dos de ellas semi desnudas con cadenas en manos y son custodiadas por los otros tres.

Escena 3: En último plano resaltan tres figuras con rostros doloridos y angustiados observando al personaje principal, se encuentran agrupados dos de ellos consolando a una tercera

Figura 3: Análisis pre-iconográfico.
Fuente: Elaboración propia

¹ La fotografía utilizada en este acápite fué tomada con la autorización del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

• **Iconografía**

Jesús de Nazaret

Figura principal del cristianismo, Hijo de Dios, redentor de la humanidad.

Atributos: El Cristo barbado y de cabello largo representativo de la iconografía cristiana, con una piel sumamente pálida característico de la pintura de Merlo, presenta un halo como signo de su divinidad y una corona de espinas en su cabeza como simbolo por un lado del siervo sufrido (Isaías 53), y por otro la del rey mesías conquistador (Apocalipsis 19).

Sobre su cabeza observamos un letrero con la leyenda en latin “ IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM” que significa Jesus Nazareno rey de los Judios.

Maria

Mujer Judia de Nazaret de Galilea, quien segun diversos pasajes neotestamentales la reconocen como la elegida de Dios para ser la madre de su hijo, Jesus de Nazaret.

Atributos: Los colores blanco, rosa, rojo y azul en sus ropajes, presenta tambien un halo como simbolo de su vida recta y condicion divina, ademas de estar acompañada por un personaje masculino (Juan) y uno femenino (Maria Magdalena), quienes en este pasaje biblico acompañan a Jesús en su camino hasta el Golgota.

Maria Magdalena, Juan

Segun los evangelios es el grupo que acompaño a Jesus durante su camino hasta el Calvario, se les presenta con rostros doloridos.

Atributos: Maria Magdalena: Su principal atributo en la iconografia cristiana, sus largos cabellos, que quedan al descubierto por no portar un manto.

Juan, se ilustra como un joven sin barba, en los episodios de la pasion y muerte de Jesucristo como en este caso se le observa al lado de Maria la Madre de Jesus.

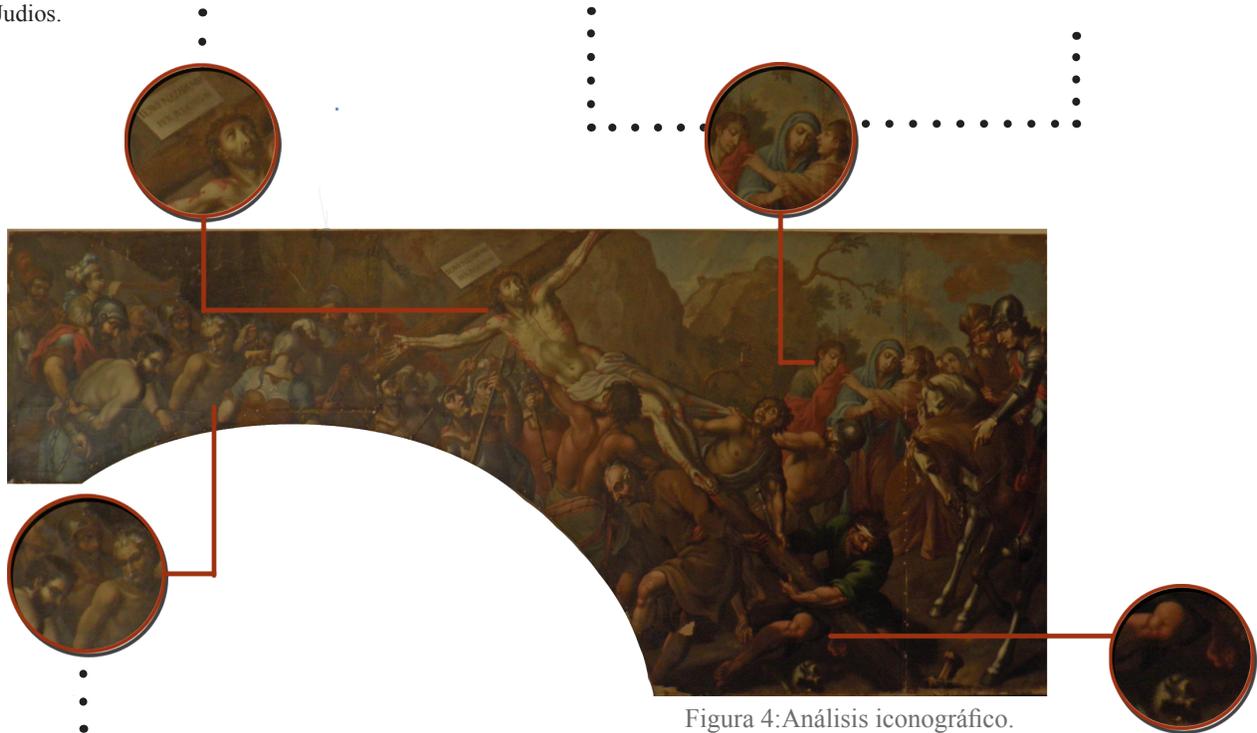

Figura 4: Análisis iconográfico.
Fuente: Elaboración propia

Dimas y Gestas:

Llamados así de acuerdo a la tradición cristiana y los evangelios apócrifos, ambos ladrones crucificados junto a Jesús.

Atributos: El buen ladrón, Dimas suele representarse crucificado a la derecha de Jesús y mirándolo a la cara, porta una diadema sobre la cabeza, su actitud suele ser de serenidad, mientras que el mal ladrón, Gestas se representa a la izquierda y no lo mira, muestra signos de dolor y se contorsiona en la cruz, sin embargo en esta composición no existe diferencia notable entre uno y otro, son reconocibles por ir semidesnudos, encadenados y custodiados por soldados romanos.

La calavera o Craneo a los pies de la Cruz:

Representa la redención del pecado de Adán. El símbolo de calavera significa el nacimiento de un hombre nuevo. Gólgota, lugar donde fue crucificado Jesús, significa en hebreo calavera.

• Iconología

“Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la Calavera (que en arameo se llama Gólgota). 18 Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio” (Juan 19, 17-18). En esta composición pictórica Podemos observar la secuencia descrita por San Juan en su evangelio, Jesús acompañado de los otros malhechores, Dimas y Gestas según la tradición oral Cristiana y algunos textos apócrifos, aquellos ladrones que crucificaron junto a él, en este cuadro no se puede distinguir entre uno y otro ya que ambos presentan la misma expresión y no han sido ubicados aun en sus maderos.

La mayor parte del lienzo es ocupada por la imagen de Jesucristo siendo ascendido en la cruz, “Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en arameo, latín y griego” (Juan 19, 19- 20)

A los pies de la cruz observamos un Cráneo humano, que representa la muerte, según la tradición judeocristiana, el monte del Gólgota fue el lugar donde esta enterrado Adán, hombre por el que entró el pecado y la muerte. Por este motivo, allí donde yacen los restos mortales del primer hombre pecador, se izó la Cruz en la que el Hijo de Dios, Jesucristo muere para redimirnos del pecado original y rescatarnos de la muerte, dándonos vida Eterna. Es el símbolo del triunfo de la cruz sobre el pecado y la muerte y una clara alusión a la resurrección de Cristo.

En un último plano observamos al grupo de María Juan y María Magdalena “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa” (Juan 19, 25-29).

5.3 Cristobal de Villalpando

Artista nacido en el vecino país de México, tuvo una vida profesional muy extensa, desempeño numerosas veces la función de veedor del gremio de Pintores, fue el encargado de pintar las Sacristías de las Catedrales de México (1685) las cuales no fueron concluidas, posiblemente a causa de fallas tectónicas en la bóveda del edificio, fue Juan Correa quien culmina finalmente los dos lienzos faltantes. Así mismo los murales en el interior de la Cúpula de la Catedral de Puebla (1688).

Villalpando desarrolla su carrera artística durante el periodo estilístico del Barroco, habiendo culminado ya la tendencia del tenebrismo representado por artistas como Caravaggio y Francisco de Zurbaran, como un autor de este estilo, adopta muchos temas referentes a la Contrarreforma, que más adelante vendrían a darle un carácter muy particular a sus pinturas.

“Se nota una curva muy definida en la obra de Villalpando: en sus inicios austeridad y severidad, en su apogeo su pintura es fastuosa y luminosa, para volverse grave y mesurada al final de su vida”. (Luján Muñoz, L. 1983 . Pag. 117).En sus pinturas “puede observarse un completo desconocimiento sobre anatomía humana, pues en sus desnudos se puede observar deficiencia en manos y ojos, y un mayor trabajo en piernas que aunque resultan poco realistas son mejor elaboradas, su mayor acierto es en el tratamiento de vestimentas, joyerías y orfebrería, que vendrían a convertirse en una solución ante la falta de una anatomía correcta”. (Luján Muñoz, L,1983, Pag. 117)

No es de extrañar que luego de tanto prestigio se le fuese conferido en el año 1691 un contrato con el convento de los Franciscanos en Guatemala para elaborar 49 lienzos sobre la vida del santo.No se tiene un registro de cuantas eran las obras existentes en el convento para el año 1773, sin embargo, se considera que durante los terremotos sucedidos en ese año las obras sufrieron daños y probablemente se perdieron algunas.

Luego de los terremotos de 1917 y 1918 diez de las 49 obras encargadas a Villalpando fueron adquiridas por el artista español Justo de Gandarias, y es en 1934 mediante intercesión del gobierno se recuperaron estas obras pasando en el año 1950 al museo de arte colonial de la Antigua Guatemala, que es donde actualmente se encuentran.

Serie “la vida de san francisco” de Cristóbal de Villalpando.

San Francisco nace en 1182, en Asís Italia, hijo de Pedro Bernardone y Pica, algunos autores aseguran que perteneció a una familia acomodada, tuvo una juventud disipada en diversiones mundanas, sin embargo alrededor de los 25 años luego de varios acercamientos a Jesucristo a través de visiones , padecimiento de enfermedades y otros capítulos que marcan su vida san Francisco se convierte, renuncia a los bienes paternos y se entrega de lleno a Dios y al servicio de los más pobres , abrazo una vida de pobreza, castidad y obediencia dando a sus seguidores un testimonio radical (SCTJM, Corazones.org 2009).

En febrero de 1209, Francisco escucha una llamada que le pide que salga al mundo a hacer el bien, convirtiéndose en apóstol, descalzo y sin más vestiduras que una túnica ceñida a la cintura con una cuerda, pronto atrajo a muchas almas activas y devotas, en 1210 Francisco y un grupo de 11 compañeros reciben la aprobación del Papa Inocencio III para su modelo de vida y les concede el permiso para predicar. Sin embargo, no es hasta 1215 que el concilio de Letrán reconoce canónicamente la orden, llamada en ese entonces Hermanos Menores y en la Actualidad Franciscanos.

Tras una predicación en Siria y Egipto, el papa Honorio III solicita a Francisco la recopilación de las reglas franciscanas y con el fin de que San Francisco pueda dedicarse por completo a la vida contemplativa, este entrega la dirección de la comunidad a Pedro Cattani, dirección que posteriormente pasa al Cardenal Ugolino (posteriormente papa Gregorio IX).

En medio de este retiro en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en cercanías de los ríos Tíber y Arno, San Francisco recibe los estigmas (Heridas de Jesucristo en su propio cuerpo). Aquejado por la ceguera y múltiples padecimientos, Francisco pasa sus últimos años de vida en Asís, fallece el 3 de octubre de 1226, y fue canonizado tan solo dos años después.

San Francisco nace en 1182, en Asís Italia, hijo de Pedro Bernardone y Pica, algunos autores aseguran que perteneció a una familia acomodada, tuvo una juventud disipada en diversiones mundanas, sin embargo alrededor de los 25 años luego de varios acercamientos a Jesucristo a través de visiones , padecimiento de enfermedades y otros capítulos que marcan su vida san Francisco se convierte, renuncia a los bienes paternos y se entrega de lleno a Dios y al servicio de los más pobres , abrazo una vida de pobreza, castidad y obediencia dando a sus seguidores un testimonio radical (SCTJM, Corazones.org 2009).

En febrero de 1209, Francisco escucha una llamada que le pide que salga al mundo a hacer el bien, convirtiéndose en apóstol, descalzo y sin más vestiduras que una túnica ceñida a la cintura con una cuerda, pronto atrajo a muchas almas activas y devotas, en 1210 Francisco y un grupo de 11 compañeros reciben la aprobación del Papa Inocencio III para su modelo de vida y les concede el permiso para predicar. Sin embargo, no es hasta 1215 que el concilio de Letrán reconoce canónicamente la orden, llamada en ese entonces Hermanos Menores y en la Actualidad Franciscanos.

Tras una predicación en Siria y Egipto, el papa Honorio III solicita a Francisco la recopilación de las reglas franciscanas y con el fin de que San Francisco pueda dedicarse por completo a la vida contemplativa, este entrega la dirección de la comunidad a Pedro Cattani, dirección que posteriormente pasa al Cardenal Ugolino (posteriormente papa Gregorio IX). En medio de este retiro en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en cercanías de los ríos Tíber y Arno, San Francisco recibe los estigmas (Heridas de Jesucristo en su propio cuerpo).

Aquejado por la ceguera y múltiples padecimientos, Francisco pasa sus últimos años de vida en Asís,

fallece el 3 de octubre de 1226, y fue canonizado tan solo dos años después.

Análisis Iconográfico de la obra de Cristóbal de Villalpando , Muerte de San Francisco² .

• Datos técnicos:

Fecha: Siglo XVII cerca 1691

Técnica: Oleo sobre tela

Medidas: 2.50 X 2.81

Autor: Cristóbal de Villalpando

• Pre-iconografía

La obra se desarrolla en un ambiente cerrado y oscuro, vemos dividida la obra en dos de atención, en la parte baja un grupo de seis personas entorno al personaje principal, que se encuentra semi desnudo, tendido sobre el suelo y sostenido en brazos del único personaje femenino de esta parte de la composición.

Figura 5: Análisis Pre-iconográfico Muerte de San Francisco. Fuente: Elaboración propia

En la parte superior irrumpiendo en medio de un gran resplandor que contrasta con la oscuridad presente en el primer foco de atención, colocados sobre nubes desde las cuales emana la claridad a un grupo de 19 personas.

En medio de estos dos focos vemos bajo las nubes del lado izquierdo a un grupo de aproximadamente 6 figuras humanas que se movilizan de una manera que da la impresión de estar emanando de entre las nubes.

• Iconografía

Los Cuatro Evangelistas

Son los autores respectivos de los cuatro evangelios, no todos fueron apóstoles, sin embargo fueron cercanos a testigos de los hechos y enseñanzas de Jesucristo, suelen ser representados más comúnmente, por figuras tetramorfas.

Atributos: Marcos: Se representa sentado escribiendo el Evangelio, o con un León. Lucas: representa como pintor y especialmente pintando a la Virgen María, o como un buey o toro. Mateo: suele ser representado con una albarda en mano, como símbolo de su martirio, o con un ángel. Juan: se presenta con un cáliz y una serpiente en mano, o como un Águila.

Virgen María

Mujer Judía de Nazaret de Galilea, quien según diversos pasajes neotestamentarios la reconocen como la elegida de Dios para ser la madre de su hijo, Jesús de Nazaret.

Atributos: Los colores blanco, rosa, rojo y azul en sus ropajes, presenta también un halo como símbolo de su vida recta y condición divina.

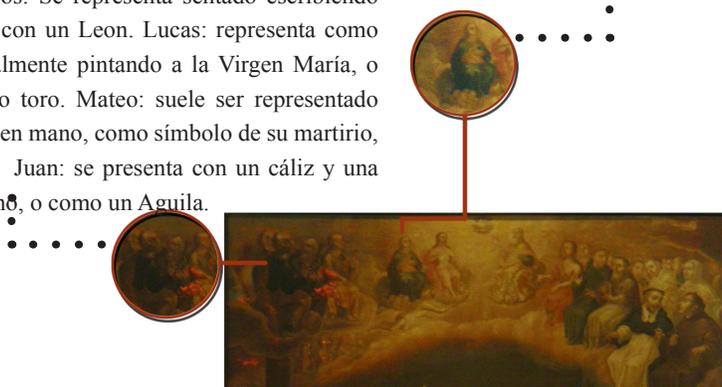

Figura 6: Análisis iconográfico Muerte de San Francisco. Fuente: Elaboración propia

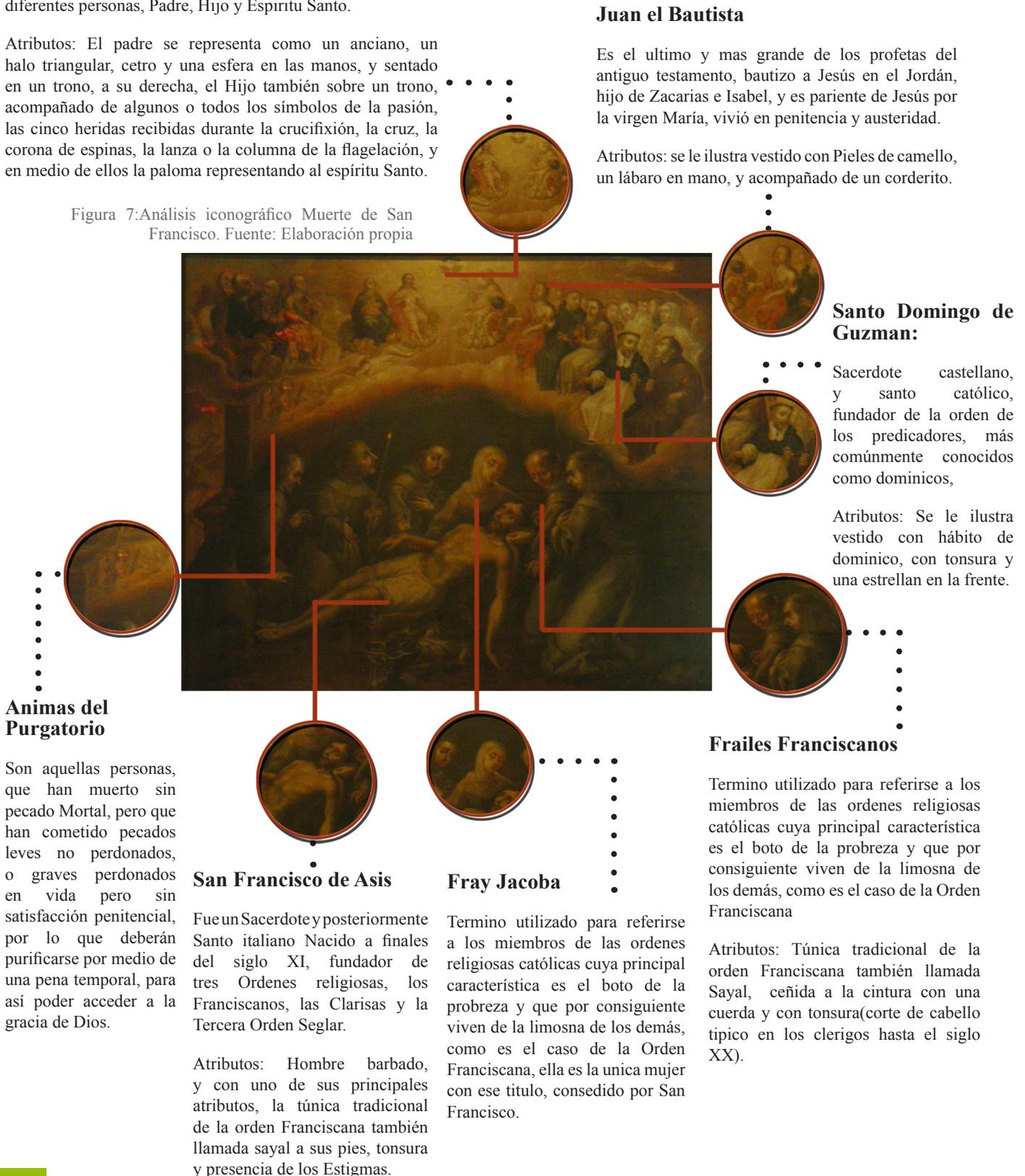
² La fotografía utilizada en este acápite fué tomada con la autorización del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

Santisima Trinidad

Dogma principal de la fe cristiana sobre la naturaleza de Dios, donde se afirma Que Dios es un ser único que existe como tres diferentes personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Atributos: El padre se representa como un anciano, un halo triangular, cetro y una esfera en las manos, y sentado en un trono, a su derecha, el Hijo también sobre un trono, acompañado de algunos o todos los símbolos de la pasión, las cinco heridas recibidas durante la crucifixión, la cruz, la corona de espinas, la lanza o la columna de la flagelación, y en medio de ellos la paloma representando al espíritu Santo.

Figura 7: Análisis iconográfico Muerte de San Francisco. Fuente: Elaboración propia

Animas del Purgatorio

Son aquellas personas, que han muerto sin pecado Mortal, pero que han cometido pecados leves no perdonados, o graves perdonados en vida pero sin satisfacción penitencial, por lo que deberán purificarse por medio de una pena temporal, para así poder acceder a la gracia de Dios.

San Francisco de Asis

Fue un Sacerdote y posteriormente Santo italiano Nacido a finales del siglo XI, fundador de tres Ordenes religiosas, los Franciscanos, las Clarisas y la Tercera Orden Seglar.

Atributos: Hombre barbado, y con uno de sus principales atributos, la túnica tradicional de la orden Franciscana también llamada sayal a sus pies, tonsura y presencia de los Estigmas.

Fray Jacoba

Termino utilizado para referirse a los miembros de las ordenes religiosas católicas cuya principal característica es el boto de la pobreza y que por consiguiente viven de la limosna de los demás, como es el caso de la Orden Franciscana, ella es la unica mujer con ese titulo, consedido por San Francisco.

Juan el Bautista

Es el ultimo y mas grande de los profetas del antiguo testamento, bautizo a Jesús en el Jordán, hijo de Zacarias e Isabel, y es pariente de Jesús por la virgen María, vivió en penitencia y austeridad.

Atributos: se le ilustra vestido con Piel de camello, un lábaro en mano, y acompañado de un corderito.

Santo Domingo de Guzman:

Sacerdote castellano, y santo católico, fundador de la orden de los predicadores, más comúnmente conocidos como dominicos,

Atributos: Se le ilustra vestido con hábito de dominico, con tonsura y una estrellan en la frente.

Frailes Franciscanos

Termino utilizado para referirse a los miembros de las ordenes religiosas católicas cuya principal característica es el boto de la pobreza y que por consiguiente viven de la limosna de los demás, como es el caso de la Orden Franciscana

Atributos: Túnica tradicional de la orden Franciscana también llamada Sayal, ceñida a la cintura con una cuerda y con tonsura(corte de cabello tipico en los clerigos hasta el siglo XX).

- **Iconología**

Al sentirse morir San Francisco pide a Fray Ángel y a Fray Elías, frailes que le acompañaron en sus últimos días cantando y leyendo el evangelio para gozo del corazón del santo, además fue a ellos quienes podio que cuando le vieran a punto de expirar le despojaron de sus vestiduras y que le tendieran desnudo en el suelo para luchar contra el demonio, y pidió le dejaran tumbarse allí, muerto, el tiempo que se tarda en recorrer una milla (una hora aproximadamente).

Es casi imposible, observar esta pintura sin traer automáticamente a la mente la obra escultórica, “La piedad” de Miguel Ángel Buonarroti (Ver Anexo B), San Francisco tendido en el suelo semi desnudo, dejando al descubierto sus estigmas y siendo sujetado por Fray Jacoba, recrean en posición y forma a Jesucristo descendido de la Cruz en brazos de la Virgen María representado de manera dramática en esta escultura renacentista tallada en mármol.

Toda esta escena terrenal se ve interrumpida por un rompimiento de gloria en la parte superior del cuadro, donde se encuentran Dios Padre, Dios Hijo y Dios espíritu Santo, conformando la santísima trinidad, acompañándoles se encuentra la Virgen Maria, agrupados a la izquierda los cuatro evangelistas, representados en esta composición con sus formas humanas, al lado derecho vemos a un grupo de santos entre los cuales se encuentra, San Juan Bautista y Santo Domingo de Guzmán, todos ellos en conjunto expectantes y a la espera de recibir en el paraíso el alma del Santo que esta por expirar.

En una pequeña sección ubicada entre la escena terrenal y la gloria celestial, emergen varias figuras humanas de entre nubes, esto claramente representando el purgatorio y las animas que se encuentran penando sus pecados, las almas surgen del purgatorio hacia el cielo, ya que son liberadas de su purga y sufrimiento gracias a la Muerte de San Francisco.

5.4 Análisis Iconográfico de la obra Anónima, Inmaculada Concepción de María ³ .

- **Datos técnicos:**

Fecha: Siglo XVIII.

Técnica: Óleo sobre Tela.

Medidas: 2.08 X 2.36.

Autor: Anonimo.

- **Pre-iconografía**

Esta composición pictórica se encuentra integrada por un personaje principal, una mujer, quien abarca el mayor porcentaje del lienzo, de pie con la mirada un poco perdida y dirigida a lo alto, la escena se desarrolla en un ambiente aparentemente abierto, ya que lo único que se logra apreciar son nubes al fondo.

En un segundo plano alrededor de la figura principal observamos seres alados, siete de los cuales tienen un cuerpo y portan algunos objetos, los otros diecisiete son únicamente rostros, rodeados de alas y algunas nubes.

³ La fotografía utilizada en este acápite fué tomada con la autorización del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

• **Iconografía**

Corona de Doce estrellas

La corona es signo de realeza. Esta se encuentra compuesta por doce estrellas, representando con ellas a las doce tribus de Israel, que componen al pueblo elegido por Dios. También representan a los doce Apóstoles, base sobre la cual Cristo funda su Iglesia.

Paloma

Símbolo de pureza, sencillez y paz, en el cristianismo se toma como la representación simbólica por excelencia del espíritu Santo.

Querubines

Es el segundo de los nueve coros angélicos, la teología cristiana indica que los querubines son vistos por aquellos que están en un estado de elevación. La finalidad de los querubines es alabar a Dios, y recordar a la humanidad la gloria divina.

Atributos: Se representan con rostros de niños y dos o cuatro alas muchas veces azules o rojas.

Lirio

Símbolo de pureza e inocencia, por la suavidad de sus pétalos y el color blanco en ellos. A estos significados se añade el de virginidad, pues para el cristianismo, es esta la expresión máxima de pureza.

Angeles

Coro Noveno de la jerarquía angelical simbolizan la protección de Dios, son los más cercanos a los humanos porque se asigna uno a cada persona al nacer.

Atributos: niños o jóvenes, de cabellos dorados y rizados, vestidos o con lienzos que cubren parcialmente sus cuerpos, de colores blancos rosa o azul, como símbolo de pureza

Rosas

Dentro de la iconografía cristiana las rosas son asociadas a la Virgen y representa, por excelencia, el amor, la pasión y la vida, la rosa será símbolo de la vida eterna, de la Pasión y Resurrección de Cristo, y de una manera figurativa del buen olor que ha despedido el cristiano por sus virtudes.

Cualquier significado podrá variar según el color o el número de hojas, blancas significa pureza, rojas, el amor y azules lo imposible.

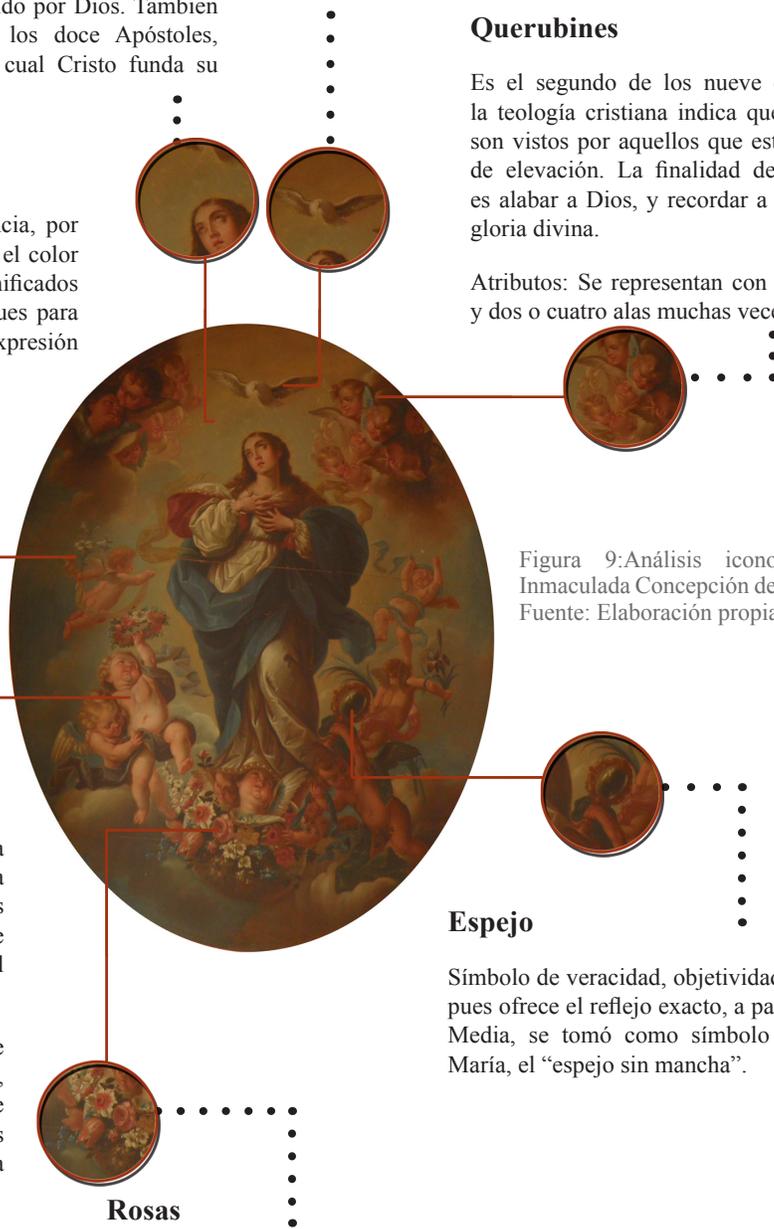

Figura 9: Análisis iconográfico Inmaculada Concepción de María. Fuente: Elaboración propia

• Iconología

Es esta la representación gráfica del dogma de fe cristiano que afirma que la mujer elegida por Dios para concebir a su hijo “debía ser alguien excepcional, pura y limpia de toda mancha, incluyendo tanto la concepción como el parto”, en el siglo XVII ante el constante cuestionamiento por parte de los miembros de la reforma protestante, se vuelve muy popular dentro del cristianismo la imagen de la inmaculada Concepción.

La iconografía cristiana dicta la representación de María en una edad juvenil con largos cabellos, tal y como observamos en esta obra. Existen dos tendencias de representaciones iconográficas por un lado la inspirada por los símbolos descritos, en los libros bíblicos, Cantar de los Cantares y Apocalipsis, que se emplea en esta obra. Y que se popularizaron como parte de las letanías a la virgen, varios de estos aparecen alrededor de ella como símbolos de la pureza del Alma de María: la rosa sin espinas, siendo este uno de los principales, pues interpretándolo encontraríamos que la raíz del rosal representa la genealogía del Rey David, el brote sería María y Cristo la rosa.

El lirio, tomado como símbolo de virginidad por su “pureza” expresada en su color y el espejo sin mancha, Dios refleja la santidad y la perfección, a través de María “el espejo”, Dios se reprodujo de manera fiel en Jesús a través de ella.

En todas las representaciones de la Inmaculada concepción se le presenta vestida de la misma manera, túnica blanca, simbolizando pureza y un manto color azul como símbolo de eternidad.

La corona de doce estrellas es un atributo que suele acompañar las imágenes marianas, se pueden interpretar según la iconografía cristiana como representación de las doce tribus de Israel elegidas por Dios para preparar la venida de su hijo o como los doce apóstoles, simbolizando la “maternidad” de María sobre la iglesia fundada por Cristo. Sobre esta el espíritu santo en forma de paloma desde la que emana luz, pues es María la llena de gracia, y elegida por Dios para ser la madre de su hijo.

6. Contexto Legal.

En el año 2006, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Por sus siglas en Inglés UNESCO), el Gobierno de Guatemala presenta un compendio de leyes actualizadas sobre la protección del patrimonio cultural, esto como uno de los principales resultados del trabajo realizado en el marco del “proyecto para la Preservación del Patrimonio Cultural Movable en Guatemala” (PROMUSEUM), y en apoyo al ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

A continuación, se resumen las leyes cuyo único fin es el de la conservación del arte y aquellos elementos que integran el patrimonio cultural tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que tienen relación con las obras estudiadas.

La constitución política de la República de Guatemala en sus artículos del 57 al 65 contenidos en la sección titulada Cultura, aborda lo concerniente a la definición de patrimonio, su protección, preservación y promoción, así como aquellas áreas comprendidas dentro del territorio nacional y que se encuentran sometidas a regímenes especiales de conservación.

En decreto número 26-97, el país cuenta con una ley especial para la protección del patrimonio cultural de la nación, que tiene como objeto regular la protección, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que lo integran, y nombra como principal ente para garantizar su resguardo al ministerio de cultura y deportes de Guatemala.

Antigua Guatemala, ciudad donde actualmente se resguardan y exhiben las pinturas en estudio, cuenta con una ley protectora, con la cual se crea como principal ente de protección al consejo para la protección de

la Antigua Guatemala.

Por último el acuerdo ministerial 721-2003 emitido por la ministra de cultura y deportes, como parte de las leyes antes mencionadas y ante la necesidad de darle protección especial para evitar el deterioro, destrucción o desaparición, considera necesario optar nuevas disposiciones para la protección eficaz de algunos bienes de valor histórico irremplazable. Prohíbe con este nuevo decreto las exportaciones temporales para exposiciones internacionales, por cualquier causa o motivo, así como el préstamo a exposiciones en el ámbito nacional, de las piezas que integran el patrimonio cultural de la nación que en el se detallan, enumerando en este 16 pinturas de las estudiadas en esta investigación, dentro de las que se encuentra la colección de Villalpando, y las pinturas de los apóstoles de Juan Correa.

7. Conclusiones:

- Dentro de la pintura en general encontramos iconos recurrentes, que en un contexto como el que manejamos en el presente estudio aluden a un mismo significado, como ejemplo podemos utilizar la constante aparición de una paloma en las obras estudiadas, que en el contexto que manejamos representa claramente la presencia del Espíritu Santo.
- Para el análisis de las obras estudiadas se hace necesario un cruce entre el significado iconográfico en sí de los símbolos y el significado religioso que se le ha ido atribuyendo, para así poder tener una interpretación más completa.
- La iconografía viene a revelarnos detalles minúsculos ocultos de manera estratégica dentro de las pinturas, dejando en evidencia tendencias mundanas y muchas veces incluso completamente contrarias al tema religioso, que en esencia se representa en ellas.
- Dentro de los diccionarios iconográficos no siempre existen los símbolos estudiados, como ejemplo podemos colocar los diferentes significados que pueden tener la presencia de rosas según el color.
- Los significados no son únicos ni fijos, el significado de un símbolo variara dependiendo de la época, el contexto histórico, el social, la tendencia artística, etcétera.

8. Recomendaciones.

- Para el desarrollo de estudios de iconografía en pinturas de la época de la colonia, es importante utilizar al unísono diccionarios iconográficos y diccionarios de simbología cristiana.
- Para la adecuada interpretación de las pinturas, es necesario realizar un correcto análisis de las diferentes piezas que integran la obra, no solo basándose en diccionarios iconográficos, sino consultando también publicaciones sobre la época y estudiando la historia que se buscaba plasmar, pues muchas veces los símbolos tomaran un sentido diferente según el contexto de la obra.
- Crear inventarios en cada uno de los diferentes museos del país, para tener el conocimiento de la ubicación de las diferentes obras del país, y así contrarrestar el contrabando ilícito de piezas de arte.
- Al momento de desarrollar estudios iconográficos es importante evaluar minuciosamente cada uno de los elementos que componen la obra, ya que muchos de ellos aunque así lo parezca no se encuentran colocados al azar, y traen consigo un significado importante que cambia por completo el significado completo de la composición.

- Cuidar el significado de los términos a emplear en investigaciones similares, pues a lo largo de la historia han sido utilizados términos con diferentes significados según el contexto en el que se han empleado.

9. Referencias Bibliográficas

- Biografías y Vida. (2004-2017). Disponible en: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/panofsky.htm>.
- BLANCO, C. (2011). Hacia una definición Hegeliana del Arte. *Thémata. Revista de Filosofía*, 129.
- CASTIÑEYRA FERNANDEZ, P. (2014). Arte y expresión en el pensamiento de E. H: Gombrich. *Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia*. doi:<http://dx.doi.org/10.6018/pantere/2014/5>
- PASTOR, M. & MAYER, A. Formaciones religiosas en la América colonial (págs. 13-37). México: UNAM, FFYL-dirección General del Personal Académico.
- FIGUEROA PALMA, E. I. (septiembre 2007). Modelo hermenéutico para la significación de los retablos cristianos del “Templo San Francisco el Grande. Antigua Guatemala” *Historia del Arte y Teoría de la Arquitectura*. Tesis de Graduación Universidad San Carlos de Guatemala. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_1827.pdf
- GÓMEZ, M. E. (Julio de 2003). La iconología. Un método para reconocer la simbología oculta en las obras de arquitectura. *Argos, Magazine*, 5. Disponible en: <https://www.yumpu.com/es/document/view/14802666/la-iconologia-un-metodo-para-reconocer-argos-universidad-1>
- LUJÁN MUÑOZ, J., & CHINCHILLA AGUILAR, E. (1994). *Historia general de Guatemala. Tomo II, Dominación Española: Desde la conquista hasta 1700*. Guatemala: Amigos del País.
- LUJAN MUÑOZ, L. (1982). Nueva información sobre la pintura de Cristóbal de Villalpando en Guatemala. Guatemala: Editorial Académica Centroamericana. doi:<http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1986.57.1327>
- MARTI Y PEREZ, J. (2004), *Cronicas Sociales. Likgua Pensamiento 73*. (Edición Digital, Ebook).
- MAYER GONZÁLEZ, M. (2000). América: nuevo escenario del conflicto Reforma-Contrarreforma.
- PANOFSKY, E. (1939). *Estudios sobre iconografía*.
- PENADOS, B. (2008). *La pintura en Guatemala del Siglo XVI al XIX- FARUSAC*. Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala.
- PLAZAOLA, J. (1999). *Historia del arte cristiano*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- SÁENZ DE SANTA MARIA, C., & Deola de Giron, M. d. (1991). *Libro Viejo de la Fundación de Guatemala año 1524*. Guatemala: Academia de Geografía e Historia de Guatemala y Comisión Interuniversitaria Guatemalteca de Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
- SCTJM, Corazones.org (2009) https://www.corazones.org/santos/francisco_asis.htm
- URQUIZÚ, F. (Abril 2015). Algunas consideraciones iconológicas e iconográficas sobre las pinturas de Tomas de Merlo de la iglesia del Calvario de la Antigua Guatemala. *Estudios Digital*. No. 5, 7.