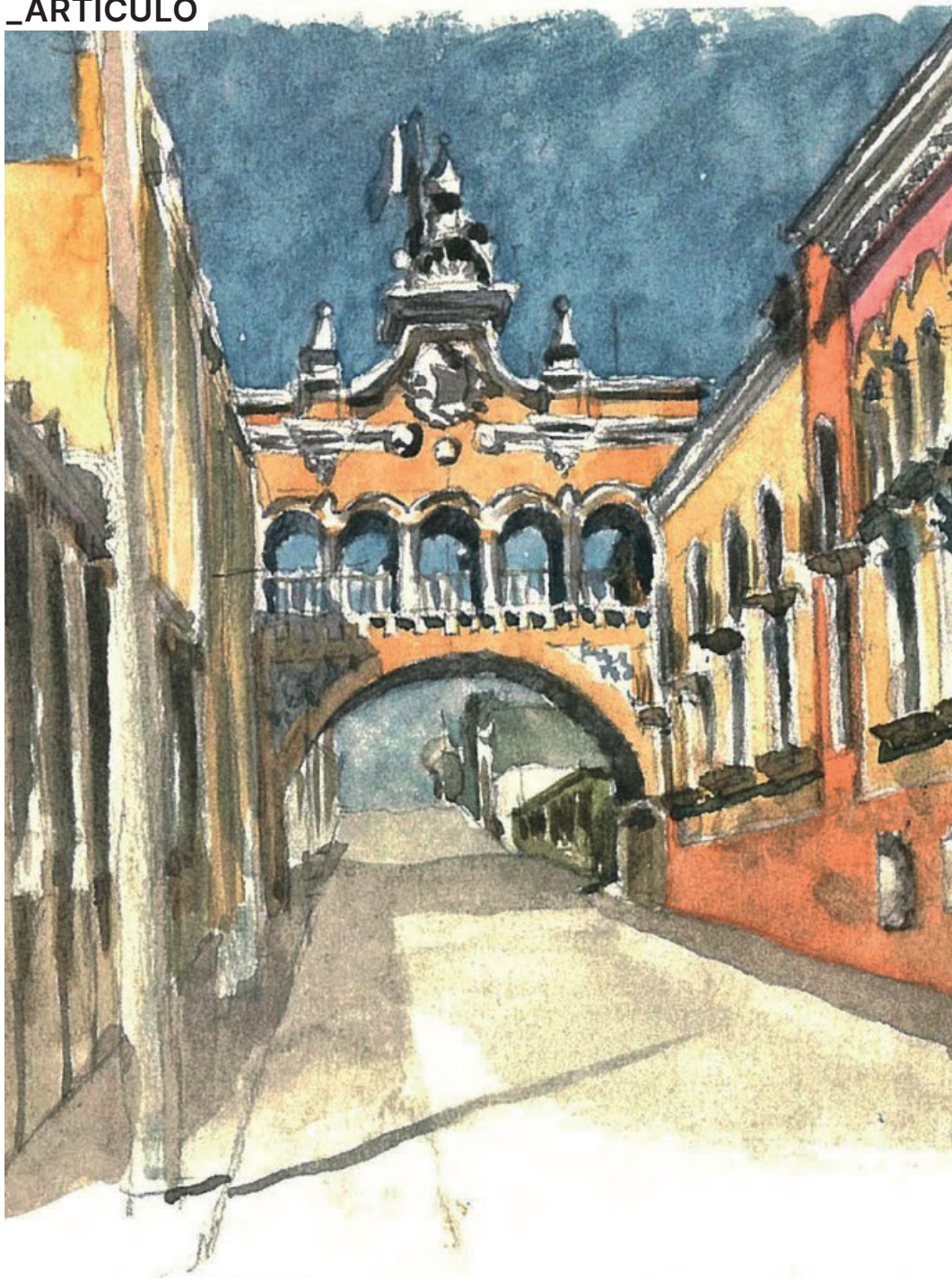

_ARTÍCULO

Palacio de Correos, acuarela, Arq. Salvador Orellana, reproducido con permiso del autor, disponible en: <http://lasentrevistasdeheidy.blogspot.com/2015/07/la-cara-amiga-de-salvador-orellana.html>

LOS RETABLOS EN GUATEMALA DE 1821 A 2021: CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA

*THE ALTARPIECES IN GUATEMALA
FROM 1821 TO 2021: ON THE
OCCASION OF THE BICENTENNIAL OF
THE INDEPENDENCE OF GUATEMALA*

Ponencia presentada en el Primer Simposio de Investigaciones DIFA, Bicentenario de la Independencia de Guatemala, de la monarquía a la república, 200 años de diseño. 6 y 7 de mayo del 2021.

Brenda Janeth Porras Godoy *
Docente titular, Facultad de Arquitectura,
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fecha de recepción: 24 de enero de 2021.
Fecha de aceptación: 25 de mayo del 2021.
brenda.porras@farusac.edu.gt

Resumen

Con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Independencia, haremos un recorrido por la historia y evolución de los retablos en Guatemala. Podemos evidenciar tres líneas de desarrollo estilístico durante este periodo de tiempo: neoclásicos, historicistas y sintéticos-minimalistas. El enfoque la investigación es de tipo cualitativo, los métodos específicos que se emplearon para el estudio es el descriptivo formal, según un desarrollo cronológico.

Palabras clave:

retablo, bicentenario, neoclásico, historicista, sintético-minimalista.

Abstract

On the occasion of the commemoration of the bicentennial of Independence, we will take a tour through the history and evolution of altarpieces in Guatemala. We can evidence three lines of stylistic development during this period of time: neoclassical, historicist and synthetic-minimalist. The research approach is qualitative, the specific methods used for the study is the formal descriptive one, according to a chronological development.

Keywords:

retablo, bicentenario, neoclásico, historicista, sintético-minimalista.

* Arquitecta (FARUSAC), Maestra en Restauración de Monumentos y Centros Históricos (FARUSAC), Maestra en Museología (Universidad de Valladolid, España), Doctora en Historia del Arte (Universidad de Sevilla, España). Catedrática universitaria. Consultora en temas de Patrimonio Artístico-Arquitectónico Guatemalteco.

Introducción

En aproximadamente doscientos cincuenta años de historia de Guatemala, cuando formaba parte del reino de España, se creó una significativa producción artística de retablos renacentistas, manieristas, barrocos salomónicos e incluso de un barroco propiamente de estilo guatemalteco. Avanzando en el tiempo, y a raíz de tan importante fecha para nuestro país –el 2021- también nos podemos cuestionar cómo ha sido esa historia del retablo desde la Independencia hasta la actualidad ¿Aumentó o disminuyó la producción de retablos en estos doscientos años? ¿Qué estilos de retablos podemos encontrar en este período? ¿Esos estilos tendrán relación con estilos europeos? ¿Coinciden la evolución de los estilos en retablos con los estilos arquitectónicos?

Tratando de responder a estos planteamientos podemos agrupar dicho período de la historia del arte en la conformación de tres estilos en los retablos: neoclásicos, historicistas y sintéticos-minimalistas.

Retablos Neoclásicos (1800-1900)

Con el traslado de la capital al valle de la Ermita, sus nuevos habitantes transportaron los retablos barrocos enteros de la antigua ciudad con el fin de embellecer las nuevas iglesias neoclásicas.

La catedral de la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción ejerció una enorme influencia en la consolidación del estilo neoclásico en la fabricación de retablos. El primer retablo datado del siglo XIX es el destinado a la capilla del Santísimo Sacramento del año 1813, todo de plata, creado por el artista Francisco Álvarez y diseñado por Joaquín Básquez, formado de cuatro columnas estriadas jónicas, frontón y crestería.¹ Después de un largo período de silencio, tenemos nuevamente noticias de la construcción de los retablos laterales en la catedral en un período de 1858 a 1872, algunos fabricados por el maestro Juan Hernández.² Se trata de retablos de un solo cuerpo, dos columnas y dos pilastras de orden compuesto. Entre 1861-1872 el capellán de la basílica de Esquipulas, padre Pedro Figueredo, mandó construir en la ciudad de Guatemala ocho retablos laterales, semejantes a los de la catedral metropolitana, en cuanto a su estructura y adorno, que fueron construidos por el artista Ramón Herrera. De este modo se evidencia cómo los retablos de la catedral fueron tomados de modelos para la producción de muchos otros en iglesias muy dispares de todo el territorio guatemalteco, como por ejemplo en Cobán, Alta Verapaz o en Mataquescuintla, Jalapa.

¹ Alonso de Rodríguez, Josefina. La catedral metropolitana de Guatemala y sus obras de platería. El arte de la platería en la capitanía general de Guatemala. Tomo III, 105-111.

² Ana María Urruela de Quezada, Gustavo Alejandro Ávalos Austria y Luis Luján Muñoz, «Retablos», El tesoro de la Catedral Metropolitana. Arte e historia (Guatemala: Mayaprin, S.A., 2005), 230.

Figura 1 Retablo lateral de la Basílica de Esquipulas, obra de Ramón de Herrera, c. 1861-1872.

A finales del siglo XIX, persiste la construcción de retablos neoclásicos, con la diferencia de que algunas estructuras se tornan apoteósicas, se curvan y se agregan cresterías espectaculares formadas por arcos de curvas y contracurvas, resplandores circulares de rayos y nubes, como el retablo mayor de la iglesia del Carmen en el Centro Histórico de la capital o el de la iglesia de Rabinal, Baja Verapaz o el de la iglesia de Jocotenango Sacatepéquez o un lateral de la iglesia de Ciudad Vieja. Estas características y su temporalidad nos hacen pensar que son estructuras más bien influenciadas por el Romanticismo.

Figura 2 Retablo mayor de la iglesia de Jocotenango, Sacatepéquez.

Retablos Historicistas (1900 a la actualidad)

Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad encontramos retablos que recrean modelos históricos, posiblemente influenciados también por el estilo romántico, en donde lo esencial fue tomar como referencia el arte creado en otras épocas. Dentro de ésta tendencia existieron variadas respuestas, entre ellas, los retablos clasicistas –como el retablo mayor de la iglesia de Salamá, Baja Verapaz o el retablo mayor de la Basílica de Guadalupe–, neobarrocos salomónicos –como los retablos de la iglesia de Santa Delfina Signé–, pero sobre todo se expandió el estilo neogótico, con el uso esencialmente de esbeltas pilastras, arcos ojivales y remates conopiales. De éste último estilo encontramos retablos en la iglesia de San José Catedral, La Antigua Guatemala; San Nicolás, Quetzaltenango; la Capilla de la Medalla Milagrosa y Santa Clara, ambas en el Centro Histórico; la iglesia del Hospital del Hermano Pedro y la iglesia de la Merced, las dos ubicadas en La Antigua Guatemala y la iglesia de San Felipe de Jesús, Sacatepéquez. Retablos algunas veces complementados con otro tipo de mobiliario eclesiástico como confesionarios, estaciones del viacrucis y cancelos.

Figura 3 Retablo lateral y cancel de la iglesia del hospital del Hermano Pedro, La Antigua Guatemala

A mediados del siglo XX, se da una significativa importación de retablos fabricados en España y traídos a Guatemala para ocupar los espacios testeros de las iglesias de los principales conventos de la ciudad capital. Entre ellos podemos mencionar el retablo mayor de la iglesia de la Merced que fue traído en el año de 1958.³ Se trata de un retablo ecléctico con columnas entorchadas en el primer cuerpo y remates conopiales. En 1960,⁴ el retablo mayor de la Basílica del Rosario (Santo Domingo), dorado, de gusto clásico y en 1965, el de la iglesia de San Francisco, elaborado por José Nicolás Almanza, también de gusto neoclásico, de madera, sin ningún acabado, con relieves de la vida de San Francisco y al centro una escultura del santo seráfico abrazando a Cristo en la Cruz, inspirado en la pintura de Murillo (c.1668) del mismo tema.⁵

Otro retablo importado de España es el que preside el altar de la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, traído a Guatemala entre los años de 1978 al 80.⁶ Posee una estructura de dos cuerpos y tres calles. En el nicho central, se ubica la maravillosa talla de la Virgen de Dolores del escultor Martín Abarca de 1802.⁷ En el cuerpo superior se ubican dos relieves de la vida de la Virgen María: el Nacimiento del Niño Jesús y la Adoración de los Magos, inspirados en dos tallas similares del retablo mayor del Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, Sevilla de Juan Martínez Montañés de 1613.

Retablos que recrean modelos de estilos históricos los vemos a lo largo de todo el siglo XX, incluso muy avanzada esa centuria y hasta en la actualidad. Para demostrar esta afirmación podemos mencionar varios casos: 1) el retablo mayor de la iglesia del Hotel Casa Santo Domingo de 1989, es una estructura fundida en concreto, con dos cuerpos, cinco calles y un remate. Sin embargo, tanto las columnas de estilo salomónico y las esculturas y pinturas son antiguas, provenientes de la época colonial

³ Ana María Urruela de Quezada (coordinadora y coautora), El tesoro de la Merced, arte e historia, (Miami: CITIBANK, 1997)

⁴ Edwin Castro, El retablo de la Virgen del Rosario, 1/10/2015, www.prensalibre.com/vida/escenario/

⁵ http://bch.muniguate.com/ar15san_francisco.php

⁶ Agradezco al Licenciado José Molina Calderón por brindarme este dato histórico.

⁷ Rafael Ramos Sosa, "Entre la imaginería y la estatuaria: un ejemplo de la coyuntura artística en Guatemala, a propósito de una Dolorosa de Martín Abarca (1802)", Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla, 2012, vol. 2, pp. 495-497.

guatemalteca. 2) El retablo mayor de la Catedral de Santa Cruz del Quiché fue inaugurado en el año 2008,⁹ es un retablo salomónico con policromía que combina el dorado y el color rojo. 3) El retablo de la capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia de la Merced en La Antigua Guatemala, es una réplica simplificada del retablo de San Judas Tadeo de la iglesia mercedaria del Centro Histórico de la ciudad capital.

Figura 4 Retablo de la Capilla del Santísimo, Iglesia de la Merced, La Antigua Guatemala.

Asimismo podemos mencionar tres retablos historicistas de reciente construcción:

- 1) 2011: además de construir una nueva y grandiosa iglesia también se embelleció su interior con el retablo mayor de la iglesia de San Pedro Soloma, Huehuetenango:⁹ para su construcción se tomó como modelo el retablo mayor de la iglesia de la Merced del Centro Histórico de la ciudad capital.
- 2) 2015: retablo mayor de la catedral de Sololá:¹⁰ de aires clásicos, de orden compuesto, con todo un repertorio iconográfico vinculado con la patrona del pueblo: la Virgen de la Asunción, representada en una bella y muy antigua escultura de plata, ubicada en el nicho central, donde en la parte inferior se venera la Dormición de la Virgen y en el remate, una pintura impresa de la coronación de la Santa María (por cierto, éste fenómeno de las pinturas impresas en los retablos está en boga. Podemos mencionar que se utilizó el mismo recurso gráfico. Tecnológico en el retablo mayor de la iglesia de Zaragoza, Chimaltenango y en un retablo lateral de la iglesia de San Pedro Soloma, entre otros.)
- 3) 2017: construcción de la iglesia y del retablo mayor de la iglesia de Santa Eulalia, Huehuetenango:¹¹ de estilo neorrenacentista.
- 4) 2018: retablo mayor de la iglesia de San Nicolás, Quetzaltenango:¹² de estilo neogótico, fabricado de madera en su color.
- 5) 2019: en la actualidad se está por finalizar el retablo mayor de la iglesia de San Francisco El Grande: de estilo neobarroco salomónico. Posee una estructura de tres cuerpos, tres calles, un remate, diez nichos y 12 columnas salomónicas. Todos estos proyectos nuevos nos enseñan que el retablo como instrumento artístico para resaltar el decoro de las iglesias y de fomento de la piedad sigue aún muy vigente.

⁹ <https://mundochapin.com/2011/09/parroquia-de-san-pedro-apostol-en-san-pedro-soloma/940/>

¹⁰ <http://mialegriaealdios.blogspot.com/2015/08/retablo-en-la-catedral-de-solola.html>

¹¹ <http://www.jolomconob.com/2017/08/nuevo-templo-iglesia-catolica-santa-eulalia.html>

¹² <https://diariodelosalto.com/2018/03/16/reportaje-san-nicolas-un-sueno-neogotico-en-quetzaltenango/>

Figura 5 Retablo mayor de la catedral de Santa Cruz del Quiché, 2008.

Retablos sintéticos-minimalistas (1960 a la actualidad)

A partir de los años sesenta del siglo XX surge otro estilo de retablos, a los que podríamos llamar sintéticos-minimalistas, donde su principal característica es que no tienen relación con modelos históricos. Este género lo podemos subdividir en cuatro grupos:

- 1) estructuras de líneas simples, depuradas, Entre ellos podemos mencionar los retablos del Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús Santa Cecilia, más conocida como iglesia de Don Bosco, construida en 1963.
- 2) retablos cubistas: En este apartado vale la pena mencionar el interesante retablo de la iglesia de la Villa de Guadalupe, diseñado por el maestro de la plástica guatemalteca Roberto González Goyri en el año de 1986.¹³ Utiliza todo un lenguaje abstracto de lo que siempre ha sido un retablo: se trata de una estructura de tres calles –la del centro se adelanta con respecto a las laterales-. No posee cuerpos, sino que los relatos evangélicos se fueron colocando y agrupando en distintas alturas, representados a través de figuras cubistas, resaltadas levemente del fondo formado por líneas verticales, todo de madera en su color. En la calle del centro, en la parte inferior se observa a Cristóbal Colón con sus tres carabelas y frailes evangelizando a los pueblos americanos. En la parte superior, ángeles volando adoran a Jesucristo Resucitado que asciende al cielo donde la escena se complementa con la arquitectura al dejar

¹³ Agradezco a la familia del maestro González Goyri por proporcionarme el año de construcción del retablo.

una ventana en la parte superior para que ingrese la luz del sol. También se observan las figuras de la Virgen María, acompañada de san Pedro (con las llaves del Reino) y a San Juan. En la calle izquierda se representa el Bautismo de Jesucristo y en la calle de la derecha un sacerdote distribuye la Sagrada Eucaristía a los fieles.

Otro retablo cubista es el de la Iglesia Inmaculado Corazón de María, en la zona 12, que también tiene tres calles, sin cuerpos. Al Centro aparece la figura de Jesucristo resucitado y a los lados escenas de frailes franciscanos evangelizando a pobladores del interior del país. Al lado izquierdo también aparece una figura de la Virgen de Guadalupe. Todas estas figuras son de relieve de madera en su color. La iglesia también posee dos retablos laterales cubistas con escenas del sol, los planetas y la naturaleza, uno destinado a albergar la imagen de la Virgen de Fátima y otro para el Santísimo Sacramento.

Figura 6 Retablo mayor de la iglesia de la Villa de Guadalupe, obra Roberto González Goyri de 1986.

- 3) el retablo se reduce a darle un tratamiento especial al muro testero de la iglesia a través de un acabado arquitectónico para que la mirada se dirija hacia una figura sagrada ya sea pintura o una escultura, antigua o contemporánea, como la iglesia de Tívoli – donde se aprecia una bella pintura de la Inmaculada Concepción, de estilo barroco guatemalteco de finales del siglo XVIII-o en la iglesia de San Juan Bosco (María Auxiliadora) con la escultura de Cristo Resucitado, triunfante, como suspendido en el aire o de Jesús Crucificado como en la iglesia de Guadalupe de Los Planes de Villa Nueva así como en la iglesia de San Antonio María Claret en ciudad San Cristóbal en Mixco.

4) los “retablos de cristal”, que de forma similar al grupo anterior, el muro testero y su retablo es reemplazado ahora por un muro de vidrio. Este tipo de diseños están influenciados por la Capilla de Cristal del Rancho Palos Verdes, California. La iglesia fue diseñada por Lloyd Wright (hijo de Frank Lloyd Wright) a finales de 1940 y fue construida entre 1949 y 1951.¹⁴ Así, podemos mencionar la Iglesia del Residencial Santa Rosalía, carretera a El Salvador, km. 12.5 y la iglesia del Cerro de Santo Domingo en La Antigua Guatemala. En ambos casos, con la vista de un bello bosque, pende la imagen de Cristo Crucificado.

Síntesis de los estilos de retablos en Guatemala de 1821 al 2021.

¹⁴ <https://www.wayfarerschapel.org/about/history/>

Conclusiones

- No olvidemos que el año de la Independencia (1821) está cercano a otra fecha importante en la historia de la Guatemala: el traslado de la capital al valle de la Asunción (1776). El proceso de construcción de la nueva ciudad fue lento. Por lo tanto, en plena Independencia nos podemos imaginar una ciudad que se estaba levantando. Se reutilizaron retablos barrocos que provenían de La Antigua Guatemala en las recién estrenadas iglesias. Los conflictos sociales y de ajustes políticos de los años seguidos a la Independencia, la relación precaria con la Iglesia, quizás sean las causas por las que no existe producción de retablos hasta prácticamente la mitad del siglo XIX, coincidiendo con el gobierno del presidente Rafael Carrera. De igual manera los trabajos de construcción de la catedral iban lentos, y allí precisamente es donde encontramos la primera importante fabricación de retablos en la época independiente. Lógicamente la catedral, como cabeza de las iglesias de la diócesis fue el referente y motivo de difusión del estilo neoclásico en retablos.
- Se evidencia que Guatemala estaba en sintonía cronológica con los estilos europeos. Por este motivo a finales del siglo XIX aparecen estructuras retablisticas apoteósicas, más bien influenciadas por el movimiento Romántico. Aquí cabe mencionar que este estudio es preliminar, siendo un intento de ordenar y tener un panorama de lo que ha sucedido durante estos doscientos años. Hace falta una labor profunda de investigación de archivo para encontrar fechas exactas de creación de retablos, autores, mecenas, etc. El haber escrito este artículo ha sido un estímulo para en el futuro profundizar más en el tema.
- A la pregunta planteada en la introducción de este artículo si ¿coinciden la evolución de los estilos en retablos con los estilos arquitectónicos? Se puede decir que la respuesta es afirmativa. Por ejemplo en la primera mitad del siglo XX que estaba de moda arquitectónicamente el Historicismo ecléctico –recordemos la época del presidente Jorge Ubico-también lo estaba en los retablos. Por ejemplo la iglesia de Santa Delfina Signé fue construido en 1936, con un estilo neocolonial y en el interior se encuentran retablos neobarrocos.
- A raíz de la elaboración de este artículo también se abre una veta investigativa con respecto a otro tipo de mobiliario eclesiástico (que por el momento se registró fotográficamente a la espera de una documentación más profunda) y que está estrechamente vinculada a los retablos: confesionarios, cancelas, estaciones del viacrucis en pintura y relieves.
- A mediados del siglo XX ocurrió un fenómeno interesante: la importación a Guatemala de grandes retablos provenientes de España. Aquí se abren una serie de cuestionamientos a resolver en un futuro y que en esta ocasión solamente lo podemos plantear, así precisamente, como preguntas: ¿por qué se dan este tipo de importaciones de retablos? ¿a quienes se les solicitó estos trabajos? ¿cómo sería los costos del trabajo en sí y los costos del transporte? ¿quién los ensambló en Guatemala? ¿ya no habían artesanos en Guatemala que se dedicaran a estos trabajos? Y si realmente ya no habían artesanos ¿por qué se acabaron?

- Llama la atención que el gusto por fabricar retablos historicistas perdure hasta en la actualidad: neoclásicos, neobarrocos y neogóticos. Es decir que Guatemala (pero pienso que no solo aquí en nuestro país) gusta recrear estilos de épocas pasadas para sus estructuras retablísticas ¿por qué será? Es una pregunta que aún queda por resolver.
- La presencia de retablos sintéticos- minimalistas en Guatemala es consecuencia quizás de las indicaciones del Concilio Vaticano II. Recordemos aquí incluso que por esas indicaciones el altar se separa del retablo y se pasa al frente, de cara al pueblo. Vemos aquí retablos que se “simplifican”, hasta llegar incluso a convertirse en un espacio con vidrios. Es un hecho que no solo es de Guatemala.
- Caso único es el retablo cubista, obra del gran artista Roberto González Goyri de 1986 de la iglesia de la Villa de Guadalupe de la zona 10, caso digno de exaltar. Que se sepa hasta el momento, es el único artista que hizo un retablo, por ejemplo no tenemos casos similares para Carlos Mérida, Dagoberto Vásquez, Efraín Recinos, etc. ¿por qué fue escogido el magnífico Roberto González Goyri para este trabajo? Es una interesante pregunta de la que aún no tenemos respuesta.
- Nos hemos dado cuenta que la producción de retablos en los 200 años de vida independiente de Guatemala no ha disminuido, se ha mantenido. En la actualidad considero que sigue pujante esta producción, no solo en la construcción de retablos, sino de iglesias, muchas veces con el aporte económico de las remesas.
- Actualmente arquitectos, aparte de su profesión, se están dedicando a fabricar retablos, por ejemplo el caso del Grupo Ancona en el diseño y fabricación del retablo mayor de la iglesia de San Francisco de La Antigua Guatemala y el de la iglesia de San Miguel Dueñas. (véase el artículo escrito por mi persona en la edición No. 15 de la Revista Avance).
- Espero que este artículo sea un buen incentivo para seguir investigando y además seguir documentando los retablos que se están construyendo en la actualidad y que se seguirán construyendo en el futuro.

Bibliografía

- Alonso de Rodríguez, Josefina. La catedral metropolitana de Guatemala y sus obras de platería. El arte de la platería en la capitanía general de Guatemala. Tomo III.
- Ramos Sosa, Rafael, “Entre la imaginería y la estatuaria: un ejemplo de la coyuntura artística en Guatemala, a propósito de una Dolorosa de Martín Abarca (1802)”, Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla, 2012, vol. 2.
- Urruela de Quezada, Ana María, Ávalos Austria, Gustavo Alejandro y Luján Muñoz, Luis, «Retablos», El tesoro de la Catedral Metropolitana. Arte e historia (Guatemala: Mayaprin, S.A., 2005).
- Urruela de Quezada, Ana María (coordinadora y coautora), El tesoro de la Merced, arte e historia, (Miami: CITIBANK, 1997)