

_ARTÍCULO METODOLÓGICO

Propuesta de metodología aplicada a la catalogación de retablos barrocos de Guatemala

Methodology proposal applied to the cataloging of baroque altarpieces in Guatemala

Dra. Brenda Janeth Porras Godoy*
Facultad de Arquitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala
<https://orcid.org/0000-0001-6493-7693>
Guatemala, Ciudad de Guatemala.

Fecha de recepción: 14 de julio de 2023.
Fecha de aceptación: 15 de noviembre de 2023.
Correo: brenda.porras@farusac.edu.gt

Resumen

La Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala se encuentra llevando a cabo un proyecto de catalogación de retablos barrocos en el país. En este artículo se describirá la metodología que se ha creado para la realización de este estudio ya que existen estudios similares de catalogación de retablos, especialmente en España, que, si bien han servido de referencia, no se ajustan del todo a la metodología que puede utilizarse en la realidad guatemalteca. Se ha creado un sistema de recopilación de datos para obtener conclusiones sobre las principales características de los retablos barrocos en Guatemala, tomando en cuenta su contexto particular. Se tomó en cuenta la forma de obtener la información, qué datos recolectar, cómo recolectar esos datos y cómo analizarlos. Se empleó un método mixto, es decir, que lleva un componente cuantitativo, enfocado especialmente en gráficas y porcentajes y otro cualitativo o descriptivo que resulta ser el más importante en el proceso de catalogación. Se llega a conclusiones de cómo son los retablos barrocos por departamento para terminar con un análisis general de todo el país.

Palabras clave:

metodología, retablos barrocos, Guatemala, catalogación.

* 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 de la Unidad de Teorías e Historias de la FARUSAC. Consultora independiente en temas de Patrimonio Artístico Guatemalteco.

Abstract

The Research Department of the School of Architecture of the San Carlos de Guatemala University is currently working on a project for the cataloging of baroque altarpieces in the country. This article will describe the methodology that has been created to perform this study, since there are similar studies on the cataloging of altarpieces, especially in Spain, that have served as a reference, but do not fully adjust to methodology that may be used in Guatemala due to its social and cultural background. A data collection system has been created to obtain conclusions about the main characteristics of the baroque altarpieces, taking into consideration their particular context. This system includes how to obtain the information, what data to collect, how to collect that data and how to analyze it. A mixed methodology was used, with a quantitative component, focused on graphs and percentages, and a qualitative or descriptive one, deemed to be the most important in the cataloging process. Conclusions are reached on the features of baroque altarpieces in each department of Guatemala and the article ends with a general analysis of the pieces found in entire country.

Keywords:

methodology, baroque altarpieces, Guatemala, cataloging.

Introducción

En Guatemala se conservan una considerable cantidad de retablos barrocos que datan del siglo XVII hasta el siglo XVIII, incluso existen los neobarrocos creados la centuria pasada y en la actualidad.

Como parte de los proyectos de investigación aprobados por la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el año 2023, se busca crear una metodología con el fin de dar a conocer las estructuras retablísticas de forma sistematizada, dando como resultado la divulgación de un catálogo que sea de fácil comprensión y manejo.

En Guatemala no solo existen retablos barrocos, los hay renacentistas, neoclásicos, historicistas decimonónicos y hasta contemporáneos. El registro y catalogación de los retablos debe ser integral incluyéndolos todos, sin embargo en el presente estudio como una primera fase, se ha decidido empezar con los barrocos, ya que son los más numerosos y podríamos decir, que son los más diversos en cuanto a su diseño. Esto no quiere decir que la metodología propuesta no aplique a los demás estilos, simplemente se puede tomar como punto de partida con mínimas adecuaciones para cada corriente artística.

A partir del estudio de los retablos guatemaltecos que inició en el año 2009, se ha logrado determinar una periodización del barroco en esta región, llegando a establecer lo siguiente: barroco salomónico (c. 1670 - primer cuarto del siglo XVIII), caracterizado, entre otros, por la columna salomónica, de fuste helicoidal ascendente; y barroco final o pleno, guatemalteco (de mitad hasta finales del siglo XVIII) llamado así por reconocerse rasgos particulares de estas tierras, en donde, en el que destaca el uso de las pilastras muy delgadas de múltiples y variados diseños.¹

En la "Carta Internacional sobre retablos" suscrita en el año 2002, en Cartagena de Indias, por profesionales de varios países latinoamericanos, se dejaba constar que:

- Se considera tarea prioritaria y urgente el inventario y catalogación de para el conocimiento y difusión de este legado histórico, como medida cautelar y disuasoria ante el robo y el expolio.
- Se precisa tener un conocimiento integral de sus características formales y estilísticas del retablo.
- Se defiende la necesidad de documentar sistemáticamente... todos los elementos...tanto originales como adiciones históricas... con el fin de enriquecer el conocimiento global de los retablos, evitando la pérdida irreparable de información.²

¹ La propuesta de la datación para la evolución estilística de los retablos se puede consultar en: Brenda Janeth Porras Godoy. El retablo y la escultura en Guatemala del siglo XVI al XIX. (Sevilla: Universidad de Sevilla, Tesis doctoral): 2015, 789 páginas.

² Carta de retablos, Cartagena de Indias, 2002. <https://bcin.info/vufind/Record/ICCROM>.

En Guatemala los retablos se ven amenazados por cambios en su estructura original, pérdida completa o parcial, pérdidas por robo o por fenómenos naturales como inundaciones o terremotos, entre otros, por lo que es necesario un proceso de catalogación que incluya la información de cada uno de los retablos con fotografías, identificación iconográfica, análisis formal y estilístico, concibiéndolos como elementos arquitectónicos, aunque en realidad reúnen las tres bellas artes: arquitectura, pintura y escultura en una armónica simbiosis.

La documentación de bienes artísticos (entre ellos, los retablos) es una tarea fundamental y dinámica que responde a dos preguntas básicas: ¿qué se tiene? ¿Dónde se tiene? y constituye la base para la valoración, interpretación, el estudio y la difusión de los mismos. Partiendo de estas primeras acciones se pueden realizar otros catálogos más específicos y de análisis desde distintos puntos de vista.

La primera acción de resguardo de un bien artístico es conocerlo. No podemos conservar lo que no conocemos y un proyecto de catalogación sería el primer paso a dar para su conservación.

La catalogación de retablos barrocos guatemaltecos

La documentación de un bien artístico comprende procesos de inventario, registro y catalogación, los que van acompañados de acciones de búsqueda y recopilación de información con distintos niveles de profundidad.

La catalogación es considerada como el nivel más avanzado de documentación porque profundiza en el conocimiento de los bienes.³ En el caso que se propone para los retablos barrocos de Guatemala, la catalogación es a la vez textual y visual (a través de croquis y fotografías). Está sustentada teóricamente en los conceptos de patrimonio cultural y su conservación, amparados por la ley de protección del patrimonio cultural y natural (26-97).⁴ También se fundamenta en la teoría de la Historia del Arte sobre los estilos artísticos, ya que se analiza la presencia de características barrocas en los retablos guatemaltecos. Por lo tanto se fundamenta en la teoría de la evolución de las formas, el modo de representación como tal, que corresponde a una sensibilidad y expresión estética de un momento preciso de la historia.

Se hace necesario el acopio en un solo formato toda la información obtenida, buscando que el catálogo sea un instrumento uniforme, para facilitar el intercambio de información, incluso con otros especialistas. Se convierte además en una herramienta fundamental a la cual diversos usuarios de los pueblos o ciudades donde existen retablos, pueden acceder fácilmente ya que la valoración de un retablo es la mejor garantía para su conservación. Difícilmente una comunidad concedora del valor de sus bienes permitirá su depredación.

³ De Carli, Georgina y Tzagaraki, Christina. *Inventario de Bienes Culturales. ¿Por qué y Para quién?* San José de Costa Rica: Fundación ILAM, 2006

⁴ Ley para la protección del patrimonio cultural de la nación (Guatemala: Congreso de la República de Guatemala/ADESCA, 1997).

Considero que no hay métodos generales de catalogación de retablos válidos para todos los países, sino que es el estudio individualizado de cada región el que nos indica las pautas correctas a seguir, en función de sus particulares características, en este caso, en el ámbito artístico guatemalteco.

Un catálogo es una herramienta pero también es un punto de partida para otros estudios especializados como podría ser la elaboración de planos, levantamientos tridimensionales, incluso hasta proyectos de restauración, entre otros.

Además un catálogo no es estático, se tiene que ir actualizando periódicamente, dejando anotado también cambios que haya podido sufrir el bien.

Metodología propuesta

Ya se ha mencionado que en la catalogación de retablos se considera que no existen reglas generales para todos los países. Resulta más fructífero el tomar en cuenta las características particulares de cada región. Sin embargo eso no quiere decir que no se tomen como referencia modelos que se han empleado en otros países, tratando de unificar criterios. En este caso, España lleva la delantera y se pueden mencionar aquí dos estudios fundamentales en la materia: "El retablo barroco Sevillano", editado en el año 2000, por la Universidad de Sevilla.⁵ El libro se divide en tres partes: retablo salomónico, retablo de estípites y retablo rococó. Se hace una relación de obras es decir un catálogo, donde se enumeran los retablos, van acompañados de una fotografía y un párrafo de análisis estilístico de cada uno de ellos. Se organizan por pueblos o ciudades y luego en cada pueblo o ciudad, por iglesias. En el año 2002 surge otro formato similar: "El retablo barroco en Navarra".⁶

En el año 2005 se publicó el libro "Los retablos de la ciudad de México, siglos XVI al XX".⁷ Está formado de dos partes: en la primera se ofrecen estudios generales sobre los retablos y en la segunda parte consiste en un estudio por épocas, incluyéndose una ficha por cada retablo, fotografía a color y en los casos más destacados también un dibujo. En México también se han realizado proyectos de inventario de retablos a nivel regional de los cuales han surgido publicaciones, aunque no tengan el formato de fichas.⁸

En Guatemala se han realizado varias publicaciones sobre retablos.⁹ Sin embargo a pesar de que estos estudios son muy valiosos, no se han realizado trabajos de llenado de fichas de catalogación como instrumento de difusión del patrimonio religioso.

⁵ Fátima Halcón, Francisco Herrera y Álvaro Recio, *El Retablo Barroco Sevillano*. Sevilla: Universidad de Sevilla y Fundación El Monte, 2000, 587 páginas.

⁶ Ricardo Fernández Gracia, *El retablo barroco en Navarra*. Navarra: Departamento de Educación y Cultura, 2002, 487 páginas.

⁷ Armando Ruiz (coord.), *Los retablos de la Ciudad de México. Siglos XVI al XX. Una guía*, Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, México, 2005, 494 páginas.

⁸ Se puede citar a Bertha Pascacio Guillén, (2023). "Que sea servido tenerlos por méritos suficientes". *Los retablos barrocos del siglo XVIII en la iglesia de Tecoh, Yucatán*. Cuadernos De Historia Del Arte, (40), (Argentina: Uncuyo, 2023), pp. 205-273.

⁹ La primera publicación que abordaba el tema del retablo en Guatemala fue el libro de Gustavo Alejandro Ávalos Austria, *El retablo guatemalteco, forma y expresión*, México, 1988.

La metodología de catalogación que se propone para el contexto guatemalteco en primer lugar es a través del análisis visual (catálogo descriptivo). La toma de fotografías es esencial y debe ser riguroso para luego disponer de datos fiables. El modelo de catálogo se establece con el propósito de ofrecer una estructura sobre la que registrar la información, de forma sistemática, ordenada y utilizando un lenguaje común. El enfoque de investigación específico será cualitativo. Se propone el método de la investigación de César Bernal especialmente, en el campo de obtención y procesamiento de la información y a Xavier Beal, con respecto a la investigación cualitativa.¹⁰

Trabajo de campo

1. Localizar en qué áreas del país existe presencia de retablos barrocos en la actualidad. Se hizo por medio de una visita de campo, llegando a la conclusión que en 11 departamentos de Guatemala existen retablos, localizando también las iglesias donde se ubican.
2. Toma de fotografías: se toma una fotografía general por retablo, en la medida de lo posible que sea una vista ortogonal y las fotografías de detalles necesarias.

Trabajo de gabinete por departamento

3. Se diseñó una ficha de catalogación que contiene los datos generales de identificación, ubicación, época, identificación iconográfica, estructura, cambios y alteraciones, arte albergado (pintura y escultura), la relación entre el retablo y la arquitectura que lo alberga, identificación del período barroco al que pertenece (salomónico, final o neobarroco), descripción estilística, una descripción arquitectónica que incluye: tipo de columna, cornisas, nichos, entablamentos, remate y un análisis arquitectónico del conjunto. En la ficha se tiene un espacio para las fotografías detalladas con algunas explicaciones escritas. También se incluye un croquis sobre la forma arquitectónica del retablo, que se le ha llamado "esquema del tipo de movimiento", porque en el barroco se hacía énfasis a cómo denotar movimiento con los elementos arquitectónicos, especialmente curvándolos. Existe un espacio para identificar los ejes ortogonales del retablo. Es una ficha totalmente cualitativa, aunque tiene un solo componente cuantitativo: porcentaje de presencia de escultura y arquitectura albergada.
4. Se procede al llenado de una ficha por cada retablo en formato Word.

¹⁰ César Bernal. Metodología de la investigación. (Colombia: Pearson Educación, 2010), pp. 191-202. Xavier Vargas Beal, ¿Cómo hacer investigación cualitativa? (México: Etxeta, 2011), 138 páginas.

5. Se procede a la fase de catalogación analítica que se enfoca en conclusiones de las características de los retablos por cada departamento (para hacer el mismo procedimiento en conjunto de todo el país). El análisis se divide en cinco partes:

- a. Mapa de ubicación de retablos barrocos del departamento a modo de circuito. Los números en el plano indican la cantidad de retablos en la iglesia de cada lugar.
- b. Descripción de las características arquitectónicas y de estilo de los retablos del departamento en su conjunto. (descripción cualitativa, narrativa por escrito)
- c. Gráficas de barras, con valores netos.(descripción cuantitativa) Son cinco gráficas por departamento:
 - cantidad de retablos por iglesia
 - cantidad de retablos mayores y laterales
 - cantidad de retablos con cambios en la iconografía
 - cantidad de retablos con alteraciones, es decir con elementos añadidos modernos, con cambios en su diseño original o en la policromía
 - cantidad de retablos barrocos según el estilo: salomónico, final o neobarroco.
- d. Agrupación de las gráficas del movimiento de cada retablo: es decir que el croquis que se colocó en cada ficha, ahora se muestran todos juntos para realizar un análisis comparativo de los esquemas de diseño que existen en el departamento. Se hace de forma gráfica y las conclusiones son de forma escrita (descripción cualitativa).
- e. Síntesis fotográfica de lo más relevante de los retablos por departamento.

Trabajo de gabinete de síntesis de todo el país

6. Al finalizar la fase de la catalogación por departamento se realiza una síntesis de todo el país, que incluye:
- a. Descripción de las características arquitectónicas y de estilo de los retablos barrocos de toda Guatemala. (descripción cualitativa, narrativa por escrito)

b. Gráficas de barras, con valores netos.(descripción cuantitativa)
Son cinco gráficas por toda Guatemala:

- cantidad de retablos por departamento
- cantidad de retablos mayores y laterales en toda Guatemala
- cantidad de retablos con cambios en la iconografía en toda Guatemala
- cantidad de retablos con alteraciones, es decir con elementos añadidos modernos, con cambios en su diseño original o en la policromía en toda Guatemala
- cantidad de retablos barrocos según el estilo: salomónico, final o neobarroco en toda Guatemala

c. Agrupación de las gráficas del movimiento de cada retablo ya no dividida por departamento si no se agrupará por su forma identificando en qué departamento está cada retablo: Se hace de forma gráfica y las conclusiones son de forma escrita (descripción cualitativa).

d. Síntesis fotográfica de lo más relevante de los retablos de toda Guatemala.

Para complementar la metodología se agrega lo siguiente: un glosario con los términos técnicos, un dibujo con las partes de un retablo y cómo se nombra cada una en Guatemala, una lista de las iglesias por departamento en donde hay retablos y la cantidad de cada uno de ellos por iglesia.

Conclusiones

- El registro, catalogación y publicación de un catálogo sobre los retablos guatemaltecos es una herramienta básica e imprescindible que hace falta para dar un paso hacia adelante en la historia del arte en Guatemala.
- El resultado esperado en el proyecto de investigación para el año 2023 es un catálogo de retablos barrocos de Guatemala en el que se está sistematizando de forma científica las características de los retablos. En este estudio se han incluido retablos barrocos, pero también se pueden y se desean elaborar de otros estilos: renacimiento, neoclásico, historicistas-romanticistas y hasta contemporáneos. Se pueden hacer pequeñas adaptaciones a la ficha para ajustar algunos campos específicos por estilos.

- La catalogación se realizó con fotografías, croquis y la siguiente descripción escrita: identificación, época, identificación iconográfica, descripción arquitectónica del bien (estructura general y elementos). Se hace énfasis específicamente a las características barrocas presentes en cada retablo. El llenado de la ficha es un trabajo 90% cualitativo y 10% cuantitativo.
- Es importante la localización geográfica de cada retablo, relacionándolos con otros que existan en la misma zona, creando circuitos.
- El llenado de fichas es un trabajo minucioso. Hasta requiere mucho cuidado la forma en que se elaboran los campos de la ficha en el formato Word, y el llenado de las fichas. Existe un grado de dificultad, especialmente en la forma de insertar imágenes. Este puede ser un reto para un técnico en software para crear un programa e ir llenando campos.
- Cada retablo se somete a análisis estilísticos de todos sus componentes arquitectónicos: columnas, cornisas, arcos, elementos decorativos, remates.
- En el proceso de catalogación, se incluye la información de cada uno de los retablos y seguidamente se procede a un análisis comparativo entre ellos (a modo de síntesis). El enfoque de la catalogación es cualitativo con un método de análisis formal del objeto de arte.
- El contar con las fotografías es clave para el desarrollo de la catalogación. Sin embargo se aprovecha este espacio para compartir que existen muchas dificultades para el estudio del retablo en el sentido de obtener los permisos para tomar con tranquilidad buenas fotografías. Además que sean fotografías que se tomen sin ningún "obstáculo" por ejemplo cortinajes, floreros, bancas, etc. Sin embargo este obstáculo no debe ser un motivo para estudiar los retablos con los recursos con que se cuenten.
- Un reto importante es dejar documentada la metodología que se está empleando para la catalogación de retablos en Guatemala ya que es algo nuevo y por este motivo se desea dejar por escrito en este artículo, describiendo los pasos que se están siguiendo en el desarrollo de la catalogación.
- La ficha de catalogación por cada retablo aporta una evidencia en un tiempo preciso del estado del bien. La ficha también es un instrumento que se debe ir actualizando para conocer cómo se han ido comportando los cambios en los retablos o se han mantenido intactos. O sea que la catalogación no es estática, no es de un trabajo de una sola vez y se acaba, sino que es dinámico. Dinámico incluso en el sentido de que si en un futuro se determina que se pueden incorporar otros campos a la ficha, se puede hacer.

- Este catálogo de retablos de Guatemala es solo el comienzo de toda una serie de estudios que se pueden ir anexando a la ficha inicial. Lo importante es que se sistematiza la información como un primer registro y de allí en adelante se puede hacer mucho más. Por ejemplo, se puede completar con una fase documental histórica o relacionar los retablos con la orden religiosa a la cual pertenecía la iglesia o si era diocesana que conlleva un alto grado de dificultad ya que ha existido mucho trasiego de retablos de una iglesia a otra y de un contexto a otro. Muchísimos retablos han cambiado de lugar, ya no están en su sitio original, también muchos retablos se han ido formando de partes de varios retablos. Todas estas situaciones tanto históricas como actuales se pueden ir documentando en una ficha de catalogación para ir sistematizando toda esta información.
- También se puede complementar la ficha de catalogación con un croquis de la iglesia para ubicar espacialmente cada retablo. Además se podría agregar también fotografías antiguas del interior de las iglesias ello permitiría identificar, cotejar o registrar retablos modificados, perdidos o conservados hasta la actualidad. Puede ser también el punto de partida para un estudio comparativo con los retablos de otros países como México o Perú para encontrar similitudes, generalidades y permitir identificar las particularidades de los retablos guatemaltecos.
- Se podría pedir el apoyo de un programador para que esta información esté disponible en línea e irse alimentando de una forma más ágil. En conclusión, a partir de esta iniciativa pueden surgir muchas otras más, todas con el fin de que los retablos se conozcan, se sigan valorando y se conserven por muchos años más cumpliendo su primordial función litúrgica y además poder ser objeto de estudio como un objeto de arte religioso dentro del contexto guatemalteco.

Bibliografía

- Ávalos Austria, Gustavo Alejandro, *El retablo guatemalteco, forma y expresión*, México, 1988.
- Bernal, César. *Metodología de la investigación*. Colombia: Pearson Educación, 2010.
- Carta de retablos, Cartagena de Indias, 2002. <https://bcin.info/vufind/Record/ICCROM>.
- De Carli, Georgina y Tsagaraki, Christina. *Inventario de Bienes Culturales. ¿Por qué y Para quién?* San José de Costa Rica: Fundación ILAM, 2006
- Fernández Gracia, Ricardo, *El retablo barroco en Navarra*. Navarra: Departamento de Educación y Cultura, 2002.
- Halcón, Fátima, Francisco Herrera y Álvaro Recio, *El Retablo Barroco Sevillano*. Sevilla: Universidad de Sevilla y Fundación El Monte, 2000.
- Ley para la protección del patrimonio cultural de la nación*. Congreso de la República de Guatemala. Guatemala: ADESCA, 1997.
- Pascacio Guillén, Bertha, "Que sea servido tenerlos por méritos suficientes", *Los retablos barrocos del siglo XVIII en la iglesia de Tecoh, Yucatán. Cuadernos De Historia Del Arte*, (40), (Argentina: Uncuyo, 2023), pp. 205–273.
- Porras Godoy, Brenda Janeth. *La escultura y el retablo en Guatemala, siglo XVI al XIX*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015
- Ruiz, Armando (coord.), *Los retablos de la Ciudad de México. Siglos XVI al XX*. Una guía, Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, México 2005.
- Vargas Beal, Xavier. *¿Cómo hacer investigación cualitativa?* México: Etxeta, 2011.

Formato propuesto para la ficha de catalogación de retablos barrocos en Guatemala

Identificación				Fotografía general del retablo		
Ubicación						
Época						
Identificación iconográfica						
Cambios en la iconografía original				Estructura	Banco, cuerpos, calles, remate	
Alteraciones				Arte albergado	Escultura	%
					Pintura	%
Relación retablo arquitectura que lo alberga						
Estilo	Barroco salomónico		Barroco final		Neobarroco	
Análisis estilístico				Fotografía de detalles barrocos en el retablo		

Descripción arquitectónica

Columnas		Esquema del tipo de movimiento barroco en la estructura del retablo
Cornisas		
Nichos		
Entablamentos		Fotografía del retablo señalando ejes
Remate		
Análisis de conjunto		
Fotografías de detalles arquitectónicos del retablo con comentarios por escrito		
Nombre del catalogador e institución a la que pertenece:		Fecha: