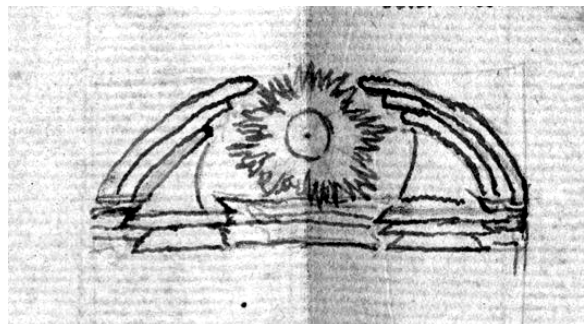

Descripción para un retablo novohispano pintado sobre tela

Al mencionar la palabra “retablo” se piensa de inmediato en aquellos de madera dorada. Ciertamente, eso aplica a la gran mayoría de los retablos de la Nueva España, sin embargo, aún subsisten aquellos contruidos parcial o totalmente con piedra o alabastro. Además, se realizaron retablos pintados, los cuales han sido poco estudiados. La gran mayoría de ellos fue ejecutada sobre lienzo –algunos por los pinceles prestigiados de Juan Correa o Antonio de Torres– aunque también se conservan retablos pintados en los muros de algunos templos. A diferencia de los retablos tallados, sobre los que se han dado a conocer numerosos contratos, los hallazgos documentales acerca de retablos pintados han sido particularmente escasos. Entre ellos, debemos destacar las investigaciones de Clara Bargellini, quien ha señalado que en inventarios de misiones del norte de la Nueva España, al retablo pintado se le llama “de perspectiva” (Bargellini 2011, 21-23). A razón del material usado, el costo de este tipo de retablo debió ser muy inferior al de los de madera dorada, por lo cual, al no haber suficientes recursos

Beschreibung für ein auf Leinwand gemaltes Retabel (Neuspanien)

Wenn von Retabel gesprochen wird, denkt man sofort an ein vergoldete Holzretabel. Tatsächlich trifft das auch auf den Großteil der Retabel Neuspaniens zu, aber es haben sich auch solche erhalten, die teilweise oder ganz aus Stein oder Alabaster gefertigt wurden. Außerdem gab es auch gemalte Retabel, die jedoch kaum untersucht sind. Die Mehrzahl wurde auf Leinwand ausgeführt – einige tragen den berühmten Pinselstrich eines Juan Correa oder Antonio de Torres – ,obwohl auch in einigen Kirchen Retabel erhalten sind, die direkt auf die Wand gemalt wurden. Im Unterschied zu geschnitzten Retabeln, von denen zahlreiche Veträge bekannt sind, sind die Quellenfunde zu gemalten Retabeln bis jetzt sehr spärlich ausgefallen. Hier sind die Untersuchungen von Clara Bargellini zu nennen, die darauf hingewiesen hat, dass in den Inventaren der Missionen im Norden Neuspaniens gemalte Retabel als „Perspektiven“ bezeichnet werden (Bargellini 2011, 21-23). Aufgrund des verwendeten Materials müssen die Kosten eines solchen Retabels viel geringer gewesen sein als die eines Exemplars aus vergoldetem Holz, weshalb vielfach auf diese Variante zurückgegriffen wurde, wenn nicht genug finanzielle Mittel zur Verfügung standen.

Im Generalarchiv der Nation in Mexiko-Stadt findet sich in einer der Schachteln des Archivbestandes, der mit „Indiferente Virreinal“ übertitelt ist (Vizekönigreich: Varia) eine Akte, die ein rechteckiges Folio mit Wasserzeichen

económicos se optó en muchos casos por esta variante. En el Archivo General de la Nación (México D.F.), en una de las cajas del fondo documental “Indiferente Virreinal”, se conserva un expediente integrado por una foja con marca de agua y en formato apaisado, en la cual se precisan las características para realizar un “colateral de tela de pintura fina”, una obra de gran calidad que enaltecería el culto dentro del templo, dado que se pide que sea realizada por un artista de renombre. El retablo debería ser enviado a un poblado alejado de los grandes centros urbanos del virreinato, pues aunque nunca se menciona a qué población, se dice que la obra era para una iglesia de indios donde no había gente capaz de remendar lo que hiciera falta. Es muy probable que el destinatario del documento viviera en la Ciudad de México, el gran centro pictórico de la Nueva España. Aunque el documento no está fechado, se deduce que fue escrito después de 1806, año mencionado de la llegada del tabernáculo.

El escrito está acompañado por un dibujo, donde mediante anotaciones sucintas se indican las medidas tanto del retablo como de sus nichos, esculturas y puertas, todos los elementos señalados con letras. Con la A y la B se indica que debería tener dos puertas, una que daba acceso a la sacristía y otra fingida para “la buena armonía” de la obra. Al parecer el retablo debería ser colocado en el presbiterio, es decir, debió haber sido el mayor. Las letras C y D en los extremos señalan el ancho del retablo.

De acuerdo al expediente, en el poblado ya se contaba con un tabernáculo, el altar, gradería, y la imagen principal: una escultura de la Inmaculada Concepción. En otras palabras, en ese retablo no todo era simulado: había un grupo de objetos reales que se habrían de integrar, en el

enthält, auf dem die Einzelheiten zur Herstellung eines „fein gemalten Leinwandretabels“ vermerkt sind. Dieses Werk würde von hoher Qualität sein und den Kult in der Kirche bereichern, da verlangt wird, dass es von einem berühmten Künstler auszuführen sei. Das Retabel sollte in einen abgelegenen Ort gesandt werden, weit entfernt von den großen städtischen Zentren des Vizekönigreiches, denn obwohl nie der Name der Ortschaft genannt wird, heißt es, dass das Werk für eine Kirche der Indios bestimmt sei und es niemanden vor Ort gäbe, der nötige Ausbesserungen durchführen könne. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass der Empfänger des Dokumentes in Mexiko-Stadt lebte, dem großen Malereizentrum Neuspaniens. Obwohl das Dokument kein Datum trägt, so läßt sich doch darauf schließen, dass es nach 1806 geschrieben wurde, weil dies als Datum für die Ankunft des Tabernakels genannt wird.

Dem Text ist eine Zeichnung beigelegt, auf der durch kurze Anmerkungen die Maße des Retabels sowie seiner Nischen, Skulpturen und Türen vermerkt wurden, alles durch Buchstaben gekennzeichnet. A und B bezeichnen zwei Türen, eine als Eingang zur Sakristei und die andere nur vorgetäuscht wegen einer „guten Harmonie“. Scheinbar sollte also das Retabel im Presbyterium angebracht werden, es muß also das des Hochaltars gewesen sein. Die Buchstaben C und D markieren die Retabelbreite.

Im Dokument wird darauf hingewiesen, dass schon ein Tabernakel, ein Altar, Stufen und das Titelbildnis vor Ort waren: eine Skulptur der Immaculata. Anders ausgedrückt, nicht alles an diesem Retabel war vorgetäuscht: es gab eine Gruppe von wirklichen Objekten, die integriert werden mußten, im Schema wird gezeigt an welcher Stelle. Der Altar gehörte natürlich unten

esquema se indica dónde. El altar, obviamente, en la parte baja, al centro. El tabernáculo fue dibujado arriba del altar, y destaca por su gran tamaño, por lo cual es posible que debería ser usado para la exposición del Santísimo Sacramento.

Algunos retablos pintados que subsisten fueron realizados para enmarcar a esculturas que se encuentran en un nicho central, como el de la Virgen de la Soledad de la iglesia conventual de San Juan Bautista en Tlayacapan, Morelos. En el caso del documento que estamos analizando, el retablo debería tener incluso tres nichos. El central, a mayor altura, alojaría a la Purísima, en tanto que en los nichos laterales se colocarían esculturas de San Buenaventura y San Antonio de Padua que deberían ser enviadas "de los más selecto y con todas sus divisas". Para proteger la Inmaculada del polvo se debería cubrir "en lugar de vidriera con un primoroso lienzo de la misma Virgen Purísima". La mención de una pintura que protegía y a la vez ocultaba la escultura hace recordar que durante el virreinato, las imágenes que gozaban de mayor culto estaban veladas por cortinajes. En ocasiones, estaban cubiertas por réplicas. Por ejemplo, un inventario de 1813 del ajuar litúrgico del santuario mariano del Tepeyac, señalaba que una de las cortinas que se utilizaban para mantener oculta a la Virgen "estaba bordada con una imagen guadalupana, sustituta de la original" (Cuadriello 2001, 90).

La letra E está escrita precisamente sobre el contorno de ese nicho para señalar que al lado de él se debería colocar una puerta, para que los sacristanes pudieran encender velas y realizar otros quehaceres. Arriba del nicho de la Inmaculada se debería pintar a la Santísima Trinidad, y a los lados se plasmarían los emblemas franciscanos de los brazos de Cristo y

in die Mitte. Der Tabernakel ist über dem Altar eingezeichnet und sticht durch seine Größe hervor, weshalb er möglicherweise für die Aussetzung des Allerheiligsten bestimmt war.

Einige erhaltene gemalte Retabel wurden hergestellt, um den Rahmen für eine Skulptur in einer zentralen Nische zu bilden, wie zum Beispiel derjenige der Einsamkeitsmadonna in der Klosterkirche San Juan Bautista in Tlayacapan im Bundesstaat Morelos. Im Fall des hier vorliegenden Dokumentes sollte das Retabel sogar drei Nischen besitzen. Diejenige im Zentrum, am höchsten gelegen, würde die Inmaculata aufnehmen, während in den seitlichen Nischen Skulpturen des Hl. Bonaventura und des Hl. Antonius von Padua aufgestellt würden, die „auf das erlesenste [hergestellt] und mit allem Zubehör“ mitgeschickt werden sollten. Um die Inmaculata vor Staub zu schützen, sollte die Nische „statt mit einem Glas mit einem herausragenden Gemälde der selben Jungfrau“ verschlossen werden. Die Erwähnung eines Gemäldes, das die Skulptur sowohl schützte als auch verdeckte, erinnert an den im Vizekönigreich üblichen Brauch, die am meisten verehrten Bildnisse hinter Vorhängen zu verbergen. Manchmal waren sie auch durch Repliken verdeckt. In einem Inventar aus dem Jahr 1813, zum Beispiel, das die liturgische Ausstattung des Marienheiligtums der Jungfrau von Guadalupe auf dem Tepeyac auflistet, ist notiert, dass eine der Vorhänge, die dazu dienen das Marienbildnis zu verdecken, „mit einem Bild der Guadalupe bestickt war, als Ersatz für das Original“ (Cuadriello 2001, 90).

Der Buchstabe E steht exakt über dem Umriß dieser Nische um anzuzeigen, dass daneben eine Tür angebracht werden sollte, damit die Küster

San Francisco de Asís, así como las cinco llagas. Además en los espacios vacíos representaciones de la letanía lauretana. Esta iconografía es un indicio que la población se hallaba bajo la vigilancia espiritual de los franciscanos. Tal vez, se trataba de una de las misiones franciscanas del norte de la Nueva España.

Kerzen anzünden und andere Tätigkeiten verrichten könnten. Über der Nische der Immaculata sollte die Dreifaltigkeit abgebildet werden und an den Seiten die franziskanischen Wappen, zum einen die gekreuzten Arme von Christus und dem Hl. Franz von Assisi und zum anderen die fünf Wundmale. Außerdem sollten die freien Flächen mit Darstellungen aus der Lauretanischen Litanei gefüllt werden. Diese Ikonografie ist ein Hinweis darauf, dass die Bevölkerung sich unter der spirituellen Obhut der Franziskaner befand. Vielleicht handelte es sich um eine der franziskanischen Missionen im Norden Neuspaniens.

Transcripción / Transcription

(Ortografía y puntuación modificada / Rechtschreibung und Zeichensetzung angepaßt)

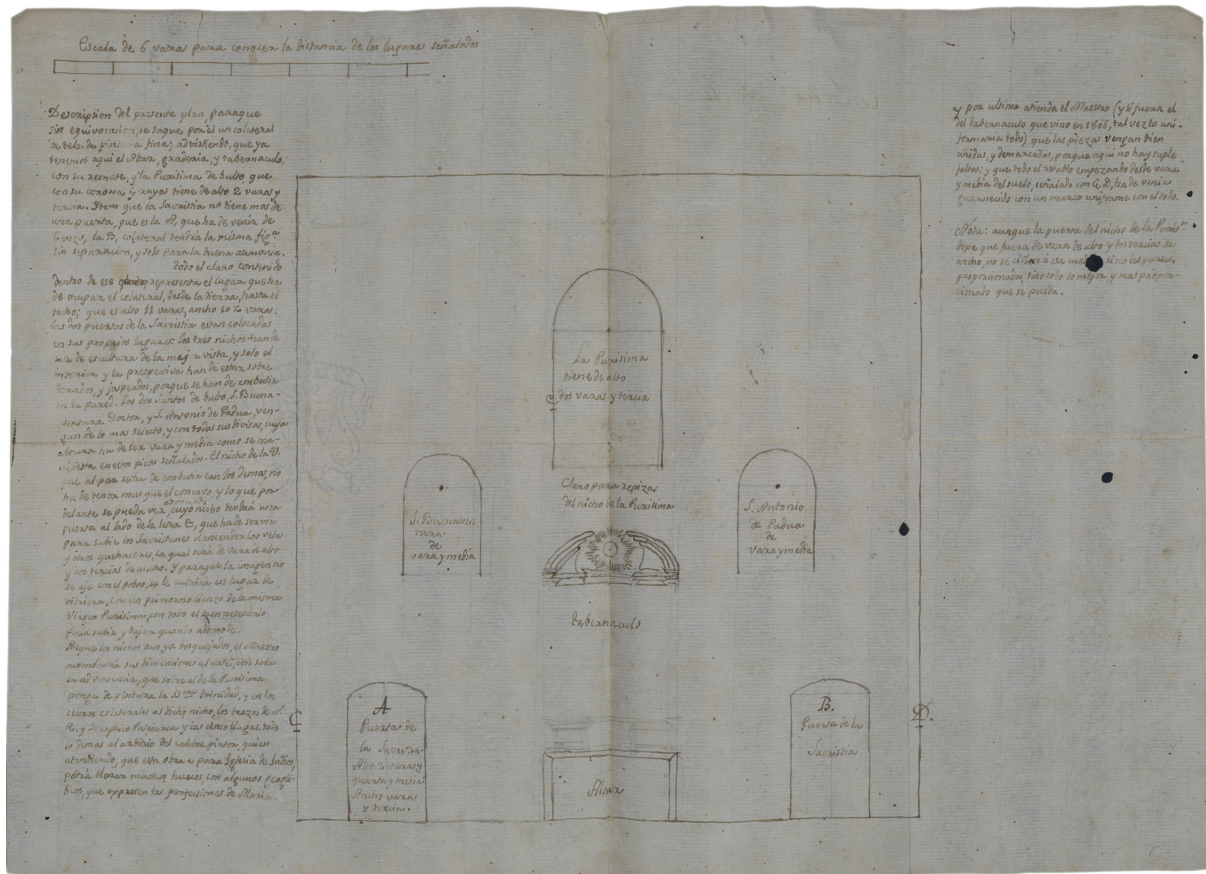
Descripción del presente plan para que sin equivocación se saque por él un colateral de tela de pintura fina; advirtiéndole que ya tenemos aquí el altar, gradería y tabernáculo, con su remate y la Purísima de bulto, que con su corona y rayos tiene de alto 2 varas y tercia. Ytem que la sacristía no tiene más de una puerta, que es la A, que ha de venir de lienzo; la B colateral tendrá la misma figura sin separación, y sólo para la buena armonía.

Todo el claro contenido dentro de ese cuadro, representa el lugar que ha de ocupar el colateral, desde la tierra hasta el techo; que es alto 11 varas, ancho 10½ varas; las dos puertas de la sacristía están colocadas en sus propios lugares; los tres nichos han de ser de escultura de la mejor vista, y sólo el interior y la perspectiva han de estar sobredorados y jaspeados, porque se han de embutir en la pared. Los dos santos de bulto, San Buenaventura doctor y San Antonio de Padua, vengan de los más selecto y con todas sus divisas, cuya altura ha de ser de vara y media como se manifiesta en estos picos señalados. El nicho de la Virgen que al par se ha embutir con los demás no ha de tener más que el cóncavo y lo que por delante se puede ver [entre líneas: adornado], cuyo nicho tendrá una puerta al lado de la letra E, que ha de servir para subir a los sacristanes a encender las velas y otros quehaceres, la cual será de vara de alto y dos tercias de ancho. Y para que la imagen no se aje con el polvo, se le cubrirá en lugar de vidriera con un primoroso lienzo de la misma Virgen Purísima, con todo el tren necesario para subir y bajar cuando acomode.

Aunque los nichos van ya bosquejados, el maestro acomodará su dimensiones al arte, con sola la advertencia que sobre el de la Purísima ponga de pintura la Santísima Trinidad, y en los claros colaterales al dicho nicho, los brazos de Nuestro Redentor y Seráfico Patriarca y las cinco llagas, todo lo demás al arbitrio del célebre pintor, quien atendiendo que esta obra es para iglesia de indios, podrá llenar muchos huecos con algunos jeroglíficos que expresen las perfecciones de María.

Y por la última atiende el maestro (y si fuera el del tabernáculo que vino en 1806, tal vez lo uniformaría todo) que las piezas vengan bien unidas y demarcadas, porque aquí no hay suple faltas, y que todo el retablo empezando desde vara y media del suelo, señalado con C, D, ha de venir guarnecido con un marco uniforme con el todo.

Nota: aunque la puerta del nicho de la Purísima dije que fuera de vara de alto y dos tercias de ancho, no se ciñan a esta medida sino les parece proporcionada, sino todo lo mejor y más proporcionado que se pueda.

Archivo General de la Nación (México)
Indiferente virreinal, Cajas 1000-1999,
Caja 1097, Expediente 024.

Bibliografía / Literatur

Bargellini, Clara. *Marcos de veneración: los retablos virreinales de Chihuahua*. Fotografías de Libertad Villarreal. México: Instituto Chihuahuense de la Cultura, 2011.

Cuadriello, Jaime. "El Obrador Trinitario o María de Guadalupe creada en idea, esencia y materia". *El divino pintor: la creación de María de Guadalupe en el taller celestial*. México: Museo de la Basílica de Guadalupe, 2001.

Mtro. Guillermo Arce Valdez
Doctorando en la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional Autónoma de México
gmo.arce@gmail.com