

Reseña

Sobre Pedro Ángeles Jiménez, Andrés Calderón Fernández y Fernando Ciaramitaro. *Biombos y castas: pintura profana en la Nueva España*. Madrid: Casa de México en España / Fomento Cultural Banamex, 2020.

José Arturo Aguilar Ochoa

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4768-4975>

AL REALIZAR ESTA RESEÑA BIEN VALE LA PENA RECORDAR EL LARGO CAMINO para publicar un catálogo de exposición sobre pintura virreinal novohispana, pues nos explica los alcances que puede tener una muestra de arte y, al mismo tiempo la génesis de un libro.

El tema para montar una exposición museística puede surgir de una propuesta de un curador, de un evento conmemorativo hacia un artista o de acontecimiento a celebrar; también, eventualmente, del descubrimiento de una colección. En este caso la iniciativa surge de manera paralela entre Fomento Cultural Banamex y la Casa de México en España, quienes deciden comentar y representar en imágenes la historia de la Nueva España a través de las castas y los biombos.

Pero, ¿por qué este tema y no otro? La Casa de México en España, según nos cuenta en la introducción de la presente obra Ximena Caraza Campos, su directora general, decidió mostrar al público español “diversas facetas de las múltiples manifestaciones de la cultura mexicana”.

Ante una exposición previa sobre platería, con el título *Plus Ultra: lo común y lo propio de la platería religiosa novohispana*,¹ se necesitaba un diálogo o una contraparte para hacer más atractiva la muestra. Qué mejor que un tema profano, pues los objetos de platería eran de un significado religioso ya que fueron enviados a sus parroquias como agradecimiento a su buena fortuna. Pero además del retrato, no existen muchos temas profanos en la pintura novohispana: ausente el paisaje, sólo quedan los biombos y la pintura de castas, temas por cierto con una amplia trayectoria en la historiografía internacional, pero no exclusivos de alguien. Éste fue el motivo por el cual se decidió invitar a los participantes en el libro: Pedro Ángeles Jiménez, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Andrés Calderón Fernández, del Instituto Mora y la Universidad Iberoamericana; y Fernando Ciaramitaro, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quienes, desde diferentes perspectivas metodológicas, analizaron esta novedosa muestra de cultura mexicana.

Como he señalado, para ambos temas se han realizado importantes investigaciones en diferentes países. En el caso de la pintura de castas los más recientes trabajos han sido los de María Concepción García Sáiz,² Guadalupe Álvarez de Araya Cid³ e Ilona Katzew.⁴ Para el estudio de los biombos se cuenta también con investigaciones recientes, algunas que revisan la producción de manera general, como las de Alberto Baena Zapatero,⁵

¹ La edición del catálogo fue hecha también por la Casa de México en España en 2020. Los textos fueron de Andrés de Leo Martínez y Pablo F. Amador Marrero.

² María Concepción García Sáiz, *Las castas mexicanas: un género pictórico americano*. Pionero también fue el número 8 de la revista *Artes de México*, editado por Margarita de Orellana (verano de 1990).

³ Guadalupe Álvarez Ayala de Araya Cid, "Géneros de las pinturas, pintura de género: hacia una nueva lectura de la pintura de castas", 17-28; otro artículo importante es el de Maëva Riebel, "La peinture de castes ou la conquête esthétique d l'Amérique", 149-159.

⁴ Ilona Katzew, *La pintura de castas: representaciones raciales en el México del siglo XVIII*.

⁵ Alberto Baena Zapatero, "Apuntes sobre la elaboración de biombos en la Nueva España", 173-188.

o estudios particulares, como los de Bruno de la Serna Naser⁶ y Emily Umberger,⁷ por mencionar sólo algunos.

Así, el reto para los autores no era sencillo, pues implicaba una mirada nueva y fresca sobre temas, podríamos decir, antiguos. Afortunadamente el contacto que tenían los autores con el arte virreinal fue una ventaja, como el que conocieran varias de las piezas y el hecho de que los tres tuvieran una evidente pasión para el arte y sus representaciones. De esta manera, desde disímiles enfoques y perspectivas, relatan una realidad histórica de México que se percibe por los modelos figurativos de la vida cotidiana representada en los biombos y en las pinturas de castas. No fue difícil dar unidad a cuerpos iconográficos que, cuando se realizaron, no fueron pensados para las masas, sino para el deleite de pocos. Esta exposición, como cualquier otra, es, así también, manifestación de democracia.

A partir de los dos núcleos de la exposición, el primero centrado en los biombos virreinales y el segundo en las pinturas de castas, los textos también se presentan en dos bloques o apartados. El primero, escrito por Pedro Ángeles en un estilo más tradicional, se detiene en algunas de las piezas más importantes, que arrojan luz sobre biombos como el del marqués de Cadereyta, realizado alrededor de los años 1635-1640 y actualmente en una colección particular, lo mismo que uno hecho en 12 hojas y que en una de sus partes representa las Batallas de Alejandro Farnesio. De entre todas las descripciones destaca, a mi modo de ver, la del biombo con escenas del campo hecho en el siglo XVIII, que permite acercarnos a la vida cotidiana de la época y, en palabras del autor, es “una pintura en cuya narrativa parece no haber una historia definida, no exalta reinos ni príncipes, sino la plácida vida que se desarrolla una tarde en cualquier

⁶ Bruno de la Serna Nasser, “Apuntes sobre el Biombo del Palacio de los Virreyes: posibilidades en torno a su mecenazgo y representación”, 162-177. El autor analiza un biombo del siglo XVII que representa el paso de un virrey alrededor de 1650.

⁷ Emily Umberger, “The Monarchia Indiana in Seventeenth Century New Spain”, 46-58. La autora analiza un biombo del siglo XVII, que se conoce como “Biombo del Palo del Volador” y se encuentra en la colección del Museo de América.

Figura 1. *Escenas de campo*, c1750-1760. Óleo sobre tela. Biombo de diez hojas, 225 x 540 cm. Colección particular. Fotografía: Rafael Doniz. Cortesía Fomento Cultural Banamex, A. C.

jardín de una villa cercana a la Ciudad de México” (pp. 29-30) (fig. 1). En el caso de las pinturas de castas, de cuya selección se habla, me parece acertada y nos permite tener mayores detalles sobre los autores o lo que se representan algunas escenas.

El ensayo, en cambio, de Andrés Calderón Fernández y Fernando Ciaramitaro me parece más novedoso y con aportes importantes al tema de las pinturas de castas pues, a excepción de un solo biombo, está centrado ellas. El título mismo ya nos deja entrever esta nueva visión: “Los cuadros de castas: cultura material, indumentaria, consumo y modernidad en la Nueva España del siglo XVIII”. Los autores parten de un principio controversial y con limitaciones que ellos mismos reconocen, pues se toman a estas pinturas como un documento que representa la realidad o al menos lo más cercano a la vida cotidiana en ese momento. Valoro ese punto de vista y que se aclaren dichas reservas en la interpretación desde un inicio. La hipótesis central es que los cuadros se utilizan como fuente documental que permita “pasar

de la cultura material al análisis de los bienes asiáticos exhibidos en las obras y de allí al significado socioeconómico de tal presencia” (p. 78). De ahí que los autores se detengan en todos los objetos que se encuentran en los cuadros, además de los grupos étnicos que representan y las mezclas entre ellos; es un repaso de lo que pueden significar los oficios, los muebles, las frutas, pero sobre todo la indumentaria y las telas que portan las personas en estas pinturas que pueden considerarse de género (fig. 2). Con un amplio conocimiento del contexto, Calderón y Ciaramitaro nos ofrecen un panorama de los patrones de consumo en la Ciudad de México y el comercio con el Oriente, que encuentra reflejos claros en varias escenas de las pinturas. Seguramente la falta de espacio impidió detenerse en más casos, pero los

Figura 2. *De Barsino y Loua nace Collote*, c1785-1790. Óleo sobre tela, 62.5 x 83 cm. Colección particular. Fotografía: Rafael Doniz. Cortesía de Fomento Cultural Banamex, A. C.

argumentos que presentan en esa relación resultan sólidos, pues se respaldan en fuentes primarias, como leyes que reglamentaban la manera de vestir de diversos grupos sociales o investigaciones sobre el comercio trasatlántico.

El formato del catálogo, en un tamaño reducido que no permite ver con toda amplitud las pinturas, quizá sea uno de los pocos defectos, pero reconozco que su sola edición representa un esfuerzo. Considero, finalmente, que los dos temas pueden dar muchas sorpresas en el futuro, no debemos olvidar que las obras tanto de biombos como de pinturas de castas han adquirido gran valor en el mercado de arte. Es por ello que un posible camino a explorar sea el de las posibles falsificaciones que puedan surgir o que de hecho quizá ya existan en estos géneros. De ahí que yo preguntaría a todos los involucrados en el catálogo, en la exposición y a los especialistas en estos temas si en algún momento partieron de una duda fundamental: ¿no habrá entre todas estas obras algún falso? Lo comento debido a que, en un segundo acercamiento me llamó la atención, en algunos cuadros, la manera de representar un huipil o el peinado de algunas mujeres que no corresponden, desde mi punto de vista, a un estilo de la moda y vestimenta novohispana. Desde luego es sólo una duda que tendrá que respaldarse con estudios más profundos hechos por restauradores y análisis químicos a las pinturas. Queda, todavía, mucho trabajo por delante.

Bibliografía

- Álvarez Ayala de Araya Cid, Guadalupe. "Géneros de las pinturas, pintura de género: hacia una nueva lectura de la pintura de castas". *Revista 180* 44 (diciembre de 2019): 17-28.
- Baena Zapatero, Alberto. "Apuntes sobre la elaboración de biombos en la Nueva España". *Archivo Español de Arte*, vol. 88, núm. 350 (2015): 173-188.
- García Sáiz, María Concepción. *Las castas mexicanas: un género pictórico americano*. Milán: Olivetti, 1989

- Katzew, Ilona. *La pintura de castas: representaciones raciales en el México del siglo XVIII*. Madrid: Turner / Conaculta, 2004.
- Orellana, Margarita de, ed. "La pintura de castas". *Artes de México* 8 (verano de 1990).
- Riebel, Maëva. "La peinture de castes ou la conquête esthétique d l'Amérique". *Cahiers d'études romanes* 29 (2014): 149-159.
- Serna Nasser, Bruno de la. "Apuntes sobre el Biombo del Palacio de los Virreyes: posibilidades en torno a su mecenazgo y representación". *Anales del Museo de América* XXV (2017): 162-177.
- Umberger, Emily. "The Monarchia Indiana in Seventeenth Century New Spain". En *Converging Cultures: Art and Identity in Spanish America* (catálogo de exposición), editado por Diana Fane, 46-58. Nueva York: Abrams / Brooklyn Museum of Art, 1996.

José Arturo Aguilar Ochoa

Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también realizó estudios de Maestría en Historia de México y de Doctorado en Historia del Arte. Desde 2010 se desempeña como Profesor-Investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélaz Pliego" de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre sus publicaciones destaca *La Fotografía durante el Imperio de Maximiliano* y ha sido curador de exposiciones como "El escenario urbano de Pedro Gualdi" realizada en el Museo Nacional de Arte (1997) y la exposición virtual "30 años del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades" (2021). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.