

Reviviendo el potencial plástico y técnico de la imaginería colonial*

Universidad Externado de Colombia

Pocas muestras artísticas se rescatan de la época colonial de la Nueva Granada. Una de ellas es el pesebre del Museo de Arte Colonial de Bogotá como un testimonio del arte Quiteño, característico por sus belenes o nacimientos del siglo XVIII. 73 figuras de madera tallada y policromada, de propiedad de la señorita Inés Rubio Marroquín, fue adquirida por la Institución en el año 1944 por 800 pesos.

La riqueza artística de este trabajo radica en la posibilidad de encontrar en él los diferentes actores sociales de la Colonia y, por ende, arrojar nueva información sobre este periodo. Según la directora del Museo, María Constanza Toquica Clavijo, “más específicamente, creo que es en el contexto de la fiesta barroca, en este caso navideña, que deben leerse estas figuras que carnavalescamente representan y parodian a los marginados de las urbes coloniales andinas: indígenas, afrodescendientes y mestizos”.

Tras varias décadas de exhibición y traslados propios del pesebre, como parte de una tradición centenaria del catolicismo, las piezas presentaban deterioros propios de la madera —grietas, fragmentación, ataque biológico, entre otros—, por el envejecimiento natural de los estratos o por agentes externos —levantamientos de la policromía, fisuras, suciedad—. Debido a su importancia, por considerarse una de las pocas muestras de la Colonia Granadina en el país, en el año 1998 la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia asumió la restauración de 42 piezas artísticas, con un trabajo interdisciplinario entre los estudiantes e investigadores de los Programas de Conservación y Restauración de Bienes Muebles, el Laboratorio de Ciencias Naturales y las áreas de Construcción Social y Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad.

Una labor de reconocimiento internacional, que ha traspasado fronteras para exhibir su impecabilidad y reconocer el trabajo del alma mater, única en Colombia en su área, comprometida con preservar el patrimonio, revivir la historia y construir futuro.

1. Un belén con talla

Las diferentes figuras que componen el pesebre, amén de pertenecer en un sentido general a la misma escuela, corresponden a distintos períodos y talleres, por lo que poseen un tratamiento técnico variado que se evidencia en los diferentes niveles de detalle y decoración de las imágenes. Esta característica refleja el funcionamiento de los talleres coloniales, donde varias manos intervenían en la construcción de una sola obra.

* Cómo citar este artículo: Universidad Externado de Colombia. (2010). Reviviendo el potencial plástico y técnico de la imaginería colonial. En: *Apuntes* 23 (1): 84-91.

*Hombre negro con
plátanos.*
Fotografía:
Ada Barandica.
Universidad Externado
de Colombia, 2005

Esta noticia hace parte de la sección de divulgación en la cual se publican notas de interés referentes a la temática del Patrimonio cultural. Para lo cual, ésta nota hace parte del proyecto de investigación denominado: "Estudio de técnica de elaboración y materiales constitutivos de esculturas policromadas" adelantado por la Facultad de estudios de patrimonio de la Universidad Externado de Colombia.

Recepción: 10 de marzo de 2010

Aceptación: 20 de marzo de 2010

Reviviendo el potencial plástico y técnico de la imaginería colonial

Reviving the plastic and technical potential of colonial imagery

Recuperação o plástico e o potencial técnico da aparência colonial

Universidad Externado de Colombia

comunicacionesuec@uexternado.edu.co

Resumen

Durante once años (1998-2009), la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia asumió la restauración de 42 piezas del pesebre del Museo de Arte Colonial de Bogotá. Un ejemplo del conocimiento puesto al servicio del acervo de Colombia y la humanidad.

Palabras Claves: Restauración, conservación de obras de arte, conservación de bienes culturales, patrimonio cultural, bien cultural, arte antiguo.

Descriptores: Conservación y restauración de obras de arte, Protección del patrimonio cultural, Arte antiguo.

Abstract

For the past eleven years (1998-2009), the Cultural Heritage Studies Faculty of the Externado de Colombia University has undertaken the restoration of 42 pieces of the manger belonging to the Colonial Art Museum of Bogotá. Clearly an example of knowledge applied to the preservation of the Natural Treasures of Colombia and humanity.

Keywords: Restoration, preservation of works of art, cultural property preservation, Cultural heritage, Cultural property, ancient art.

Key Words Plus: Art-Conservation and Restoration, Cultural property, Protection of Art, Ancient.

Resumo

Durante onze anos (1998-2009), a Faculdade de Estudos do Patrimônio cultural da Universidade Externado de Colômbia empreendeu a restauração de 42 peças do presépio que pertence ao Museu de Arte Colonial de Bogotá. Um exemplo do conhecimento posto ao serviço do acervo da Colômbia e a humanidade.

Palavras chave: Restauração, preservação de obras de arte, preservação de bens culturais, patrimônio cultural, bem cultural, arte antiga.

Palabras chave descritor: Conservação e restauração de obras de arte, protecção do património cultural, arte antiga.

* Los descriptores y key words plus están normalizados por la Biblioteca General de la Pontificia Universidad Javeriana.

En los estudios desarrollados por la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, la madera que se empleó para la elaboración de las treinta piezas del pesebre es de tipo latifoliada, propia de las zonas tropicales. En la mayoría de las representaciones predomina el tallado a partir del trabajo de un solo bloque, lo que explica la dimensión de los volúmenes y el mesurado del movimiento de las figuras. Así mismo, presenta una detallada delineación de los ropajes y los cabellos, un lijado de la madera resaltando el minucioso pulido de las piernas, manos, brazos y caras y un encolado en los soportes de las figuras.

De acuerdo con el estudio estratigráfico, realizado en los laboratorios de la Facultad, el patrón de las esculturas del pesebre es: una base de preparación constituida por yeso y aglutinante de origen proteico, posiblemente cola animal, seguida por un estrato de material filmógeno constituido solamente por cola y, por último, una capa pictórica.

Se resalta el tratamiento de pastillaje que se presenta en los caballos de los Reyes Magos elaborados mediante fibras textiles entorchadas, posteriormente encoladas y enyesadas.

El trabajo de policromía estuvo enmarcado en dos técnicas principales: el encarnado que es una técnica dirigida a la imitación de la piel y el estofado que hace referencia a la mimesis de las telas de los vestidos. Así mismo, dan cuenta de la utilización de aceites secantes como aglutinante y la implementación de diversidad de pigmentos como el resinato de cobre para el caso del verde, el bermellón y la laca de Brasil para los rojos, el índigo para los azules, el oropimente y el amarillo indio para los amarillos y el blanco de plomo y negro para el carbón. En otros casos, los análisis científicos determinaron la presencia de cochinita, pigmento rojo de origen natural apreciado por los artistas de Europa.

La amplia variedad de materiales y técnicas empleadas para la elaboración de las piezas da cuenta de diferentes talleres y periodos, constituyendo un ejemplo importante de la riqueza y conocimiento de los artífices locales.

2. Estudios científicos para el Patrimonio

El estudio estratigráfico permite determinar las características de los materiales compositivos, sus propiedades y las transformaciones que se generan en los diferentes contextos y en el tiempo.

Figura 1:
Hombre con capador y llama café.

Fotografía:
Ada Barandica.
Universidad Externado
de Colombia, 2005.

El Programa de Conservación y Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado tomó pequeñas muestras de las esculturas y a través de técnicas microscópicas y microquímicas, analizó la composición de los materiales de los estratos y algunas de sus propiedades.

La estratigrafía se convierte en una necesidad apremiante a la hora de someter una escultura policromada a un proceso de restauración, ella permite determinar el número de estratos que presenta la obra, el grosor de los mismos, la técnica de ejecución de la obra y las intervenciones a que ha sido sometida durante su trayectoria. La comparación de cortes estratigráficos consiente ubicar un objeto en el tiempo, taller escultórico e incluso aporta fundamentos para acercarse a la autoría del mismo. Esta técnica, es una herramienta invaluable para comprender obras que

Figura 2:
Madre de hijo chumbado.

Fotografía:
Ada Barandica.
Universidad Externado
de Colombia, 2005.

Figura 3:
Pastor 2.
Fotografía:
Ada Barandica.
Universidad Externado
de Colombia, 2005.

se han sometido a intervenciones sucesivas, y así establecer la trayectoria de una escultura en cuanto a capas pictóricas y preparaciones.

Los análisis de microscopía electrónica realizados en algunas figuras del pesebre permitieron corroborar que la base de preparación está constituida por yeso. En el espectro se observa sulfato de calcio hidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$); azufre (S) y calcio (Ca), componentes principales del yeso. También fue posible determinar que el bol está compuesto por minerales arcillosos ricos en hierro; de ahí su coloración rojiza.

La restauración del pesebre del Museo de Arte Colonial fue una oportunidad única para la formación de estudiantes y la maduración del proceso docente en constante cambio. Además, dio la posibilidad de observar una evolución en la valoración y presentación del mismo, como

Figura 4:
Pastor.
Fotografía:
Ada Barandica.
Universidad Externado
de Colombia, 2005.

resultado de los descubrimientos técnicos, estéticos, históricos e iconográficos que permitieron al Museo contar con una segunda mirada de la colección y determinar una forma de presentación museográfica más dinámica, acorde con la nueva imagen rescatada luego del proceso de intervención.

Reviving the plastic and technical potential of colonial imagery

Few artistic samples have been recovered from the colonial period of the New Granada. One is the manger of the Colonial Art Museum of Bogotá, testimony of Quito artistry, characterized by its nativity scenes of the XVIII century. Consisting of 73 polychrome, carved wood figures, it was purchased by the Museum in 1944 from Miss Inés Rubio Marroquín, for the sum of 800 pesos.

The artistic wealth of this work is based on the possibility of discovering the Colony's various social levels and thus shed light on this time period. María Constanza Toquica Clavijo, director of the Museum, stated "more specifically, I believe that in the context of the baroque celebrations, nativity in this case, the parodic and carnivalesque figures should be read as representation of the inhabitants residing in remote areas from the colonial centers: native Indians, afro-descendants and mestizos".

After several decades of exhibiting and moving the manger, as part of the centennial tradition of Catholicism, the wood showed signs of deterioration — cracks, fragmentation, biological infection, among others —, due to natural ageing of the levels or external causes — polychrome peeling, fissures, dirt —. Due to its significance as one of the few samples of the Granada Culture in the country, in 1998 the Cultural Heritage Studies Faculty of the Externado de Colombia University assumed the restoration of 42 artistic pieces, by means of an interdisciplinary work project between students and researchers of the Conservation and Restoration of Personal Property, the Natural Science Laboratory and the Social Construction and Cultural Heritage programs of the University.

This work has gained international appreciation, has crossed frontiers to exhibit its impeccability, recognizing the work of the "Alma Mater",

unique in Colombia in this area, committed to the preservation of our heritage, reliving history and building a future.

3. A Nativity Scene with Stature

The different items that make up the manger belong in a general sense to the same school, yet correspond to various time periods and manufacturing techniques, thereby requiring diverse technical treatments that are evidenced by the varied levels of details and figure decorations. This characteristic demonstrates the workshop operations, indicating that several hands contributed to the manufacture of a single piece.

In the studies carried out by the Cultural Heritage Studies Faculty, wood used to create thirty pieces of the manger is “green”, – latifoliada –, found in tropical zones. In most representations, carving from one block of wood prevails, which explains the volume dimensions and the limited movement of the pieces. It also shows a detailed outline of the clothing and hair, sanding of the wood, emphasizing the meticulous polishing of the legs, hands, arms and faces and gluing on the support base of the figures.

The stratigraphic studies realized in the Faculty Laboratory indicate that the mold used for the manger sculptures is: a preparation base consisting of plaster and a protein gluing agent, possibly animal tail, followed by a layer of filmographic material made up solely of glue and lastly, a pictorial layer.

Of special interest is the ornamentation process, present in the Magi’s horses, made of intertwined textile fabric, later glued and plastered.

The polychrome process was carried out using two main techniques: the incarnation, aimed at imitation of skin and the “stew”, which references the mimesis of the clothing fabric. Also noted were the use of drying oils as gluing agent and the implementation of diverse pigments, such as copper resin for the color green, vermilion and Brazil lacquer for shades of red; indigo for blue tones, orpiment and Indian yellow for yellow hues and white lead and black for charcoal. In other instances, scientific analysis determined the presence of cochinitilla, a natural red pigment utilized by artists in Europe.

The great variety of materials and techniques employed in the manufacture of the pieces

Figura 5:
Pastora con cofre.
Fotografía:
Ada Barandica.
Universidad Externado
de Colombia, 2005.

point out the different workmanship and time periods, providing an important example of the wealth and knowledge of the local artisans.

2. Scientific Studies for our Heritage

The stratigraphic study permits identification of the composite material characteristics, their properties and the transformations generated in different contexts and time. The Program for the Conservation and Restoration of Personal Property of the Externado de Colombia University obtained small samples of the sculptures by microscopic and micro-chemical techniques, analyzed the materials composition of each layer and a number of its properties.

Stratigraphy has become an utmost necessity when a polychrome sculpture is submitted for restoration, as it allows the determination of the number of layers of the piece, its thickness, manufacture technique and any interventions made during its trajectory. The comparison of stratigraphic cuts allows placing an object in time, sculpturing workshop, and also provides a foundation for identifying the artist. This technique is

Figura 6:
Pesebre general restaurado.
Fotografía:
Ada Barandica.
Universidad Externado
de Colombia, 2005.

Figura 7:
Rey Mago Melchor.
Fotografia:
Ada Barandica.
Universidad Externado
de Colombia, 2005.

a priceless tool in understanding works that have been subjected to successive interventions and in this way, establish the trajectory of a sculpture as to pictorial layers and preparations.

The electronic microscopic analyses performed on several of the manger pieces, allowed the corroboration that the base preparation is made of plaster. Hydrated calcium sulfate ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) was noted in the spectrum; sulfur (S) and calcium (Ca), principal components of plaster. It was also possible to determine that the bowl is made up by clay minerals, rich in iron, accounting for its reddish color.

The restoration of the manger of the Colonial Art Museum was a unique opportunity for student edification and maturity of the constantly changing teaching process. In addition, it offered the opportunity to observe the evolution in the value and presentation of the pieces, as a result of the technical, esthetic, historic and iconographic discoveries that offered the Museum a second look at the collection and to establish a more dynamic museographic presentation, suitable to the newly rescued images after the restoration process.

Revivendo o potencial plástico e técnico da imaginária colonial

Poucas mostras artísticas resgatam-se do período colonial da Nova Granada. Uma destas é o presépio do Museu de Arte Colonial de Bogotá como testemunho da arte de Quito, característico por seus presépios ou nascimentos do século XVIII.

Consistindo em 73 figuras de madeiras cinzeladas e policromias, de propriedade da senhorita Inés Rubio Marroquín, foi comprado pelo museu em 1944 pela soma de 800 pesos.

A riqueza artística deste trabalho é baseada na possibilidade de descobrir os diferentes personagens da colônia e, assim, apresentar nova informação sobre este período de tempo. Segundo diretora do Museu, María Constanza Toquica Clavijo, “mais especificamente, eu acho que é no contexto da festa barroca, natalina neste caso, que devem ser lidas estas figuras que carnavalescamente representam e parodiam aos habitantes marginais das urbes coloniais andinas: indígenas, afro-descendentes e mestiços”.

Após várias décadas de exibição e traslados próprios do presépio, como parte da tradição centenária do catolicismo, as peças apresentavam sinais de deterioração da madeira - rachaduras, fragmentação, infecção biológica, entre outros -, devido ao envelhecimento natural dos níveis ou por causas da externas -levantamentos da policromia, fissuras, sujeira-. Devido a seu significado, por ser considerada como uma das poucas mostras da Colônia de Granada no país, em 1998 a Faculdade de Estudos do Patrimônio Cultural da Universidade Externado da Colômbia assumiu a restauração de 42 peças artísticas, por meio de um projeto de trabalho interdisciplinar entre estudantes e investigadores dos Programas de Conservação e Restauração de bens moveis, o Laboratório de Ciências Naturais e as áreas de Construção Social e Conservação do Patrimônio Cultural da Universidade

Este trabalho, de reconhecimento internacional, cruzou fronteiras para exibir sua impecabilidade e reconhecer o trabalho da “Alma Mater”, única na Colômbia nesta área, cometida à preservação do patrimônio, reviver a história e construir futuro.

1. Um presépio à altura

As diferentes figuras que compõem o presépio, além de pertencer em um sentido geral à mesma escola, correspondem a vários períodos e discipulados, pelo que possuem um tratamento técnico diverso que é evidenciado nos diferentes níveis de detalhe e decoração das imagens. Esta característica demonstra o funcionamento dos discipulados coloniais, nos quais diversas mãos intervinham na construção de uma única parte.

Nos estudos realizados pela Faculdade de Estudos do Patrimônio Cultural, a madeira usada para a elaboração das trinta peças do presépio é “latifoliada”, própria das zonas tropicais. Na maioria das representações predomina o talhado a partir de um único bloco, o que explica a dimensão dos volumes e o movimento limitado das figuras. Igualmente, mostra um esboço detalhado das roupas e os cabelos, um lixado da madeira enfatizando o lustro meticuloso das pernas, mãos, braços e caras e uma colagem na base de sustentação das figuras.

De acordo com o estudo estratigráfico, realizado nos laboratórios da Faculdade, o padrão das esculturas do presépio é: uma base de preparação constituída por gesso e aglutinante de origem protéico, possivelmente cola animal, seguida por um estrato de material relativo à filmografia constituído unicamente por cola e, finalmente, uma camada pictórica.

Do interesse especial é o processo da ornamentação, apresentado nos cavalos dos Reis Magos, feitos de tela de material têxtil entrelaçada, colado mais tarde e engessado.

O processo policromo foi realizado usando duas técnicas principais: a encarnação, uma técnica dirigida à imitação da pele e o refogado que se refere à mimese das telas das roupas. Igualmente, dão conta da utilização de óleos de secagem como aglutinante e a implementação de pigmentos diversos, tais como a resina de cobre para a cor verde, o vermelhão e a laca do Brasil para os vermelhos, o índigo para os azuis, “oropimente” e amarelo índio para os amarelos e o branco de chumbo e preto para o carvão vegetal. Em outros exemplos, as análises científicas determinaram a presença de “cochinilla”, um pigmento vermelho de origem natural apreciado pelos artistas da Europa.

A ampla variedade de materiais e técnicas empregadas na elaboração das peças revelam os diferentes períodos e discipulados, constituindo um exemplo importante da riqueza e conhecimento dos artífices locais.

2. Estudos científicos para o Patrimônio

O estudo estratigráfico permite a identificação das características dos materiais compositivos, suas propriedades e as transformações geradas nos contextos e tempos diferentes. O Programa de Conservação e Restauração de Bens Moveis

Figura 8:
San José, Virgen María y Niño Jesús.
Fotografía:
Ada Barandica.
Universidad Externado de Colombia, 2005.

da Universidad Externado da Colômbia tomou pequenas mostras das esculturas e através de técnicas microscópicas e microquímicas, analisou a composição dos materiais de cada camada e algumas de suas propriedades.

A estratigrafia transformou-se uma necessidade máxima quando uma escultura policroma é submetida para a restauração, porque permite determinar o número de estratos que apresenta a obra sua espessura, a técnica da execução da obra e as intervenções feitas durante sua trajetória. A comparação de cortes estratigráficos consente localizar um objeto no tempo, discipulado escultórico e inclusive aporta fundamentos para aproximar-se à autoria do mesmo. Esta técnica é uma ferramenta impagável para compreender trabalhos que foram sujeitados a intervenções sucessivas e desta maneira, estabelecer a trajetória de uma escultura a respeito das camadas pictóricas e preparações.

As análises microscópicas eletrônicas realizados em algumas figuras do presépio, permitiram a corroboração que a preparação baixa está feita do gesso. O sulfato de cálcio hidratado (CASO42H2O) foi anotado no espectro; enxofre (s) e cálcio (Ca), componentes principais do gesso. Igualmente foi possível determinar que a bacia esta composta por minerais argilosos, rico no ferro, esclarecendo sua cor avermelhada.

A restauração do presépio do Museu de Arte Colonial foi uma oportunidade única para a formação de estudantes e a maturação do processo docente em constantemente mudança. Além disso, deu a possibilidade de observar uma evolução na valoração e apresentação do mesmo, como resultado das descobertas técnicas, estéticas, históricas e iconográficas que permitiram ao Museu ter uma segunda olhada da coleção e estabelecer uma forma de apresentação museográfica mais dinâmica, apropriada com a nova imagem recuperada após do processo de intervenção.