

El arte en la evangelización de los indígenas novohispanos. Siglo XVI

Jorge Isai Hernández Gómez*

La conquista española del nuevo mundo no sólo fue militar, sino también espiritual. Ésta última fue para mí la más importante, porque es la que logró arraigarse en la vida de las personas que habitaban y habitan actualmente México, es la que verdaderamente causa impacto en la forma de pensar y de actuar de los nativos del territorio conquistado.

Cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, acababan de salir de una lucha donde reconquistaron España a los árabes que para ellos fue una más de las Cruzadas y así se convierten en los defensores de la fe católica y del Vaticano. Al momento en que Cortés arriba a América llega con una Virgen y una cruz en la mano. Entre los militares llegaron algunos sacerdotes como fue el caso de "las exploraciones de Grijalva, [donde] el clérigo Juan Díaz ofició la primer misa en nuestro suelo."⁴¹ Para la llegada de los llamados "12 apóstoles" en mayo de 1524, ya tenían la intención de querer transformar al Nuevo Mundo a través de las filosofías de San Agustín de Hipona y del libro Utopía de Santo Tomas Moro. Al empezar la evangelización se dieron cuenta de que las representaciones de un Dios europeizado no lograban entrar en las mentes de los conquistados así que, lo primero que hicieron fue que cualquier costumbre que no compaginara con el cristianismo sería considerada enemiga de la fe y por ende, sujeta a ser destruida, como sucedió con grandes obras de arte prehispánico que eran consideradas hechas por la mano del demonio.

Después los sacerdotes empezaron a trabajar en los puntos problemáticos que se tenían para evangelizar y para ello se hicieron algunos concilios internos como el primer Concilio mexicano de 1555, donde se intentaron resolver los problemas de la evangelización siguiendo los cánones del Concilio de Trento que se resumen en cuatro puntos esenciales:

...honestidad en la representación de la imágenes y los adornos que se emplean para eliminar figuras provocativas o deshonestas y apócrifas; censura absoluta, para las imágenes desusadas y las implicaciones supersticiosas; énfasis en la función didáctica de la pintura, dedicada a la instrucción; afirmación del valor simbólico, puesto que el honor que se rinde a las imágenes...Se refiere a las imágenes representados en ellas [...] cuya semejanza tienen.⁴²

Entre las características del arte barroco que se aprobaron por la Iglesia católica en el Concilio de Trento, están su sentido del movimiento, la energía y la tensión; fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. Una intensa espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas.

El barroco fue utilizado por la Iglesia católica como arma didáctica contra la reforma protestante. Éste tuvo una influencia importante en el arte novo hispano y en la vida de sus habitantes, pues sus cánones de belleza creaban una nueva escala social; si Jesús era blanco quería decir que el hombre blanco era superior a los hombres con otro color de piel y aunque se llega a utilizar en algunas representaciones de vírgenes el color indígena, siempre las representaciones de Dios fueron de piel blanca, y esto puede interpretarse como que le corresponde gobernar al hombre blanco los territorios recién descubiertos, y de esta manera lo interpretaron los españoles.

41 PELÁEZ CHURRUCA
(2005), p. 27

42 SALVAT, p. 617.

Uno de los problemas más importantes tratados en el primer Concilio mexicano,

en el que se discutieron, entre otros temas, el de poner en duda la esclavitud, el trabajo forzoso, la encomienda, la guerra sucia contra los indios, llamados bárbaros y otros problemas candentes del momento. Fueron las formas de llegar a la mente de los indígenas. Se resolvió utilizar un conjunto de estrategias que más tarde se definirían como “arte de las artes.” Contaba con varios pasos; empezando con la sedentarización de los nativos acostumbrados a vivir dispersos, en especial los chichimecas, a los que les enviaban indígenas ya culturizados que hablaran español y que estuvieran evangelizados por completo.

El adoctrinamiento propiamente dicho se llevaba a cabo desde una visión mística que identificaba a los misioneros con los apóstoles y a la feligresía indígena con la comunidad cristiana de los primeros tiempos. Por ser los adultos más reacios a la conversión, la instrucción se concentraba en los niños y los jóvenes, por ser ellos como papel en blanco, donde los frailes podían imprimir con facilidad los ideales cristianos. Con esto se intentaba arraigar el cristianismo y lo más fácil sería empezar por quienes no tienen una religiosidad tan arraigada y poder llegar a la mente de los indios jóvenes por medio del arte, a través de la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la literatura. Así las obras de arte son convertidas por el pensamiento filosófico escolástico de la época en arte didáctico y no importa mucho lo estético sino el expresar algo ya predispuesto por la Iglesia católica. “Lo importante no es que el artista opere bien, si no que cree una obra que opere bien. Lo que importa es la utilidad de la obra de arte y su participación en las necesidades del hombre,”⁴³ es decir, que la finalidad es transmitir los mensajes moralizantes de la Iglesia.

Por medio de las artes combinadas en una especie de performance que durante la misa, hacían de esta celebración todo un lavado mental, además todas estas artes ya eran conocidas dentro de la vida prehispánica y sería más fácil que las entendieran. En un principio fueron causa de un choque cultural entre la europea y la indígena pero terminaron por mezclarse y surge un arte auténticamente:

Mestizo distinto del español, ya que la religión impuesta se convierte en una amalgama del cristianismo monoteísta con las religiones mágicas, idolátras y politeístas [...] este pensamiento nuestro, basado en la superstición acerca de los fenómenos naturales origen del culto a sus diferentes dioses, persistió junto a los dogmas y practicas de la religión traídas por los conquistadores.⁴⁴

A partir de esta conclusión se empezaron a construir grandes templos en muchos estilos, los más importantes fueron: el gótico, plateresco, barroco salomónico, barroco estípite o estilo churrigueresco, ultrabarroco y neoclásico, que son importadas a las nuevas tierras y para la mayor comprensión por parte de los indígenas se incluyeron detalles prehispánicos en las construcciones, es decir, mestizados y estos tenían la intención de lograr impresionar a los indios; tenían que ser majestuosos y colosales porque tenían que estar lo más cerca de Dios, pues entre más alto era el templo más cerca de él te encontrabas y esto te decía que ése era el lugar para buscarlo, “una catedral [...] nos parece elevarse de la tierra apuntando hacia el cielo, o la vemos como un símbolo de la ciudad terrestre ultraterrena.”⁴⁵ Por eso es que se enterraba a las personas dentro de las iglesias o lo más cercano a ellas, en los camposantos anexos, pues llegarían más pronto al cielo, y estarían cerca de Dios.

43 SALVAT, p. 617.
44 VALDES DE MARTÍNEZ
(1999), p. 99
45 JAHNIG
(1982), p. 9..

Las construcciones contaban con una serie de elementos externos e internos para impresionar y atemorizar a los feligreses, como las cúpulas con pinturas de temas celestiales, para que, cuando voltearan siempre lo hicieran hacia lo más alto del edificio y tuvieran la impresión de que estaban mirando a la Trinidad, la Virgen y todos los Ángeles y Arcángeles y que ellos los vigilaban en todas sus acciones de vida. Arriba de la entrada de la Iglesia se encuentra el coro, junto con un órgano con el que se recitaban una serie de canciones gregorianas que hacían parecer que eran cantadas por los Ángeles, pues el instrumento no estaba a la vista de los fieles y junto con la luz que entraba por los vitrales y la cúpula parecía que la música llegaba del cielo.

Quienes enseñaron a los novohispanos e indígenas a cantar y tocar los instrumentos a la manera occidental fueron los frailes misioneros. Enseñaron artes y oficios y difundir el evangelio, ellos comprendieron la importancia del canto para la propagación de la doctrina cristiana. En Texcoco fundaron una escuela para indios, en la que se incluía la enseñanza de la música. Aprendían canto llano o gregoriano, canto de órgano o polifonía, ejecución instrumental y construcción de instrumentos que daban a los estudiantes un sentimiento de identificación con la Iglesia, pues se convertían en parte de ella, ya no sólo como personas pasivas, sino como activos que se vuelven parte esencial de la misa.

Junto a esto, en las iglesias se ponían pinturas con la vida de Cristo sufriendo por nosotros, de la Virgen, de Santos que sufrieron por salvaguardar la fe cristiana y que dejaron toda riqueza atrás por seguir la fe de Dios, pinturas donde se representaba a los hombres buenos que seguían el camino de Dios y lograban llegar a la gloria eterna; mientras los que no cumplieron con las leyes divinas estaban quemándose en el fuego eterno junto al demonio y millares de sufrimientos. Todo lo que se pintaba era parte de los mismos temores terrenales que al hombre le daba miedo como el fuego y la oscuridad, pintado con un personaje con mitad hombre y mitad animal que le causaba al pecador una serie de vejaciones y humillaciones eternas. Mientras que el cielo era un lugar blanco con mucha luz y lleno de tranquilidad y paz donde se puede estar junto a un hombre misericordioso.

Todo esto repercutía en la mentalidad de quienes apreciaban con asombro aquellas pinturas. Las pinturas eran pintadas con escenas de la Biblia por eso la mayoría “de la producción de la pintura colonial se marca con la tendencia muy definida a la repetición o reproducción de las obras renacentistas y del barroco temprano europeo.”⁴⁶ Por eso es que se encuentran muchas copias de pintores europeos sólo con el toque del entorno que vivía el pintor, además de que le imprimía su personalidad. La pintura es pues, la vía más rápida de conexión con la mente indígena ya que hay una percepción de los hechos por medio de símbolos que el subconsciente logra descifrar y aplicar a la vida cotidiana y es ahí cuando cada uno de los pueblos o hasta ciertos grupos de personas se van identificando con algún Santo, “la utilización de dichos recursos o devociones eran asunto común y corriente y de suma importancia para la vida social dado el sentido providencialista de la historia bajo el cual se rigen aquellas conciencias”⁴⁷ que no deberían descarriarse del camino del Señor, que además de ser su patrono era su guía de vida.

Una de las pinturas más significativas para el pueblo católico es la virgen de

46 ROJAS
(1981), p. 396
47 SALVAT, p. 620.

Guadalupe. Esta es el ejemplo más claro del sincretismo que utilizaron los clérigos para poder llegar a las vidas de los indígenas que además de tener la piel morena, se le aparece a un indio y es sacado de una leyenda indígena, como escribiera Octavio Paz; “madre de dioses y de hombres, de astros y hormigas, del maíz y de magüey... Madre montaña... madre agua...madre natural y sobrenatural, hecha de tierra americana y teología europea.”⁴⁸ La pintura se consolida como una de las armas más importantes de la evangelización si no es que la más importante.

Dentro y fuera del templo se colocaron gran cantidad de esculturas y aunque la mayor parte de las veces sólo eran parte de la decoración, le daban ese toque aún más majestuoso a cada santuario construido con imágenes que eran de piedra, madera y pasta de caña y se crearon figuras de Cristo, Santos, Ángeles, Arcángeles como de vírgenes, que a mi parecer son las que más a llegaron a la conciencia indígena, en especial en el occidente de México. Las devociones marianas en escultura son muy populares en esta zona del país y esto fue gracias a que cada comunidad le agregaba el nombre de la población a cada virgen, como la de Zapopan, esto provocaba que la sintieran como parte de ellos mismos y de la comunidad o población y se lograra ese vínculo con la población y el ente divino.

La literatura también fue parte importante dentro de la misa pues se leía la Biblia donde se analizaban parábolas que a través de estas se daba una enseñanza moral y de vida de cómo actuar en momentos de la existencia simplemente temas muy difíciles de comprender como la de la Trinidad en un sólo Dios. Como lo demuestra una parábola donde va caminando un obispo preguntándose como era posible una Trinidad de un sólo hombre, cuando ve a un niño intentando con una concha sacar el agua del mar, llega el obispo y le dice: “niño eso es imposible” y el niño que era un ángel le contesta: “cómo es imposible comprender la Trinidad de Dios”. Es decir, hay cosas que no se preguntan porque son parte de los dogmas del cristianismo, por que eso es y punto.

La literatura no sólo se limitó a la religiosa pero sí estaba controlada por ella. También se crearon obras de teatro donde se representaban escenas de la Biblia o como la escrita por fray Andrés de Olmos llamada el “Juicio final” en náhuatl, y gracias a la invención de la imprenta ésta se vuelve parte fundamental para la expansión del conocimiento y se hacen libros para que todo buen católico tenga su propio libro de la hagiografía de su Santo favorito, y todas las cosas que un verdadero fiel debe de hacer y actuar para ganarse la vida eterna.

El arte fue el instrumento predilecto y de mayor eficacia para la Iglesia católica en la conquista de la mente de los americanos, pues estos eran profundamente religiosos desde antes de la llegada de los españoles.

“El significado que adquirió el arte en los siglos virreinales al ser puestos al servicio de la recreación de sucesos y circunstancias históricas, representan personajes y experiencias de índole religiosa –milagros y apariciones y servir así como medio para dar sentido a los hechos históricos entre la población indígena española, criolla y mestiza: irradiar los valores religiosos: difundir conocimientos y renovar la identidad social en formación.”⁴⁹

48 MEDINA, ZERON
(1995), p. 105
49 SOLER
(1999), p. 17..

Por medio del arte se logra introducir en la ideología de los indígenas las enseñanzas de Dios, Ángeles y Santos como su vida que son ejemplos a seguir por los feligreses y que lograban un real impacto en la gente pues lograban que la sociedad intentara imitar las acciones de los Santos. Todo esto enmarcaba las acciones de vida entre ellas esta el hecho de no poder hacerte de grandes riquezas por que "recordemos que entra más rápido un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo." Lo que hizo de la vida del novohispano común y del mexicano actual el ser tan conformista.

No hay que olvidar que la evangelización no se limitó a lo estrictamente religioso, sino que abarcó todos los aspectos de la vida. Era una verdadera obra de civilización que tenía como centros de aprendizaje los atrios de las iglesias para el grueso de la población indígena y las escuelas conventuales para grupos juveniles cuidadosamente seleccionados. Ninguna manifestación artesanal o artística estuvo ajena a esta gigantesca campaña de instrucción: la agricultura, la urbanización, la organización social, el comercio, etcétera. El resultado fue una transformación cultural y social que dio origen al carácter del México mestizo.

Parte importante de esta forma de vida que llevaron los novohispanos es la concepción de la muerte, ese miedo a la muerte que nos hace actuar de tal o cual manera, por que si actuamos mal nos iremos al infierno, pero si actuamos mal y nos arrepentimos antes de morir tendremos posibilidades de lograr el cielo por medio de rezos en nuestro nombre, pero si llevamos una vida como buen cristiano alcanzaremos la gloria como nuestro Santo o nuestra Virgen favorita y estaremos sentados a la derecha del Padre, y todo esto por ese miedo que nos da cuando leemos el Apocalipsis o vemos en una pintura el sufrimiento de quienes no siguieron la palabra de Dios.

El arte es y será un medio por el cual se influirá sobre la vida de las personas, es un medio infalible que el Concilio de Trento ideó y fue aplicado en América con gran éxito, tal fue el éxito que, 500 años después, sigue estando presente el resultado de aquella conquista espiritual que puede apreciarse en la mentalidad fuertemente religiosa de la mayoría de los mexicanos.

Fuentes

- ROJAS, Pedro (1981). Historia general del arte mexicano: Época colonial, México: ed. Hermes.
- MORENO, Villa José (1990). Lo mexicano, México: Fondo de Cultura Económica.
- REAU, Lous (1996). Iconografía del arte cristiano, vol. 1, Viejo Testamento, Barcelona: Ed. Serbal.
- _____ (1996). Iconografía del arte cristiano, vol. 2, Nuevo Testamento, Barcelona: Ed. Serbal.
- CORETH, E. La filosofía de los siglos XVII Y XVIII.
- FLORES, Mora Daniel (1990). La identidad y conciencia latinoamericana: la supervivencia futura, México: editores PyV .
- STRONG, Roy (1984). Arte y poder, Madrid: ed. alianza.
- JAHNIG, Dieter (1982). Historia del mundo: historia del arte, México: Fondo de Cultura Económica.
- GOMBRICH, E. H. (1997). La historia del arte, Madrid: ed. Debate.
- SOLER, Frost Jaime (1999). El origen del reino de la Nueva España, México: Museo Nacional de Arte.
- SALVAT, Juan dir. El arte mexicano; arte colonial, vol. 1 y 2.
- MEDINA, Zeron Fausto (1995). Felicidad de México, México: editorial Clío.
- PELÁEZ, Churruca Agustin (2005). Historia de la iglesia en México, México: ed. Buena prensa.
- VALDES DE MARTÍNEZ, Sara Carmen (1999). Introducción al arte, Guadalajara: libros de Arrayán.