

**ANÁLISIS DE INTERVENCIONES ANTERIORES,
VALORACIÓN VISTA A TRAVÉS DE LA MATERIA.
CASO DE ESTUDIO: VIRGEN DE LA MERCED Y SAN CAYETANO
DE THIENE.
RESTAURACIÓN DE DOS PINTURAS DEL CONVENTO DE LA
MERCED, LAGOS DE MORENO, JALISCO**

Sonia de León Romero
Alma Montserrat Gómez Sepúlveda
Alumnos de la ECRO

Durante el ciclo escolar 2011 - 2012 el Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente desarrolló una investigación para complementar los trabajos de restauración en torno a las obras de *la Virgen de la Merced* y *San Cayetano de Thiene*, provenientes de la colección del convento de Nuestra Señora de la Merced, ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, en el Estado de Jalisco, México.

Los bienes artísticos y patrimoniales sufren cambios a lo largo de su historia, en el caso de las dos pinturas de esta colección, fueron objeto de intervenciones anteriores en la medida que adquirieron un valor para sus poseedores. Ambas pinturas reflejan un contexto del lugar, autor, cambios culturales de la sociedad en una época determinada y la tecnología del momento.

Las observaciones y análisis realizados mostraron que ambas obras habían sufrido diversos cambios y alteraciones – principalmente modificaciones de bastidor y repintes principalmente- a través de su devenir histórico. El convento que las albergaba fue fundado en el siglo XVIII, sin embargo la orden mercedaria abandonó el inmueble a principios del XIX y fue restituida nuevamente en el año de 1985. Estos hechos dan cuenta de factores que promovieron la falta de reconocimiento, registros, dataciones, inventarios y cuidados pertinentes a dichas piezas.

A continuación se expone brevemente algunas particularidades y resultados obtenidos de estas investigaciones históricas, iconográficas, así como de los análisis científicos realizados a cada obra, los cuales permitirán un acercamiento a la materialidad y valoración de las mismas.



Imagen 1. Reverso de la obra donde se muestran los añadidos de intervenciones anteriores.

Virgen de la Merced

La obra denominada *Virgen de la Merced* es un óleo sobre tela de formato cuadrangular posiblemente de finales del siglo XVIII principios del siglo XIX. Los elementos que la conforman —soporte auxiliar, soporte textil y estratos pictóricos— guardan evidencias de las diversas modificaciones que han sufrido a lo largo de su historia. Fue posible observar a simple vista algunas de estas alteraciones: añadidos en elementos del bastidor, parches y pastas en el soporte textil, sin embargo para los repintes generalizados fue necesario el uso de análisis con luces especiales y estratigráficas.

Con luz natural se observó que el bastidor tenía elementos adicionalmente colocados con el fin de subsanar daños que sufrió la obra. En la parte inferior del larguero izquierdo se había colocado, mediante dos clavos de forja, un fragmento de madera cuyo fin era reponer una pérdida en esta zona. También, se había hecho un amarre al travesaño original y se había colocado, mediante clavos industriales, uno nuevo sobre los largueros. Además, se le añadieron dos escuadras para reforzar y mantener fijos los ensambles del larguero derecho, estos también fueron colocados con clavos industriales.

En cuanto al textil se le habían aplicado un par de parches para sanar la rotura provocada por algún golpe, además en esta misma zona, específicamente del lado izquierdo del manto de la virgen, tenía una pasta de color gris para cubrir el área. Las diferentes características de los materiales empleados nos hablan de temporalidades distintas de intervención.



Imagen 2. Armado radiográfico que muestra la capa pictórica inferior.

Mediante los análisis con luz infrarroja y radiografías fue posible observar que, debajo de la que se observa en la actualidad, la obra cuenta con otra capa pictórica. En dicha imagen al igual que en la actual, se representa a una virgen en posición sedente que sostiene en su brazo derecho al niño Jesús, ambos rodeados de nubes y acompañados por ángeles, pero de manera particular, ésta imagen oculta presenta una serie de atributos distintos, como son el orbe en la mano del niño, una delgada varita en la mano de la virgen y caras de querubines alrededor de su resplandor. Pero es muy probable que también se trate de una Virgen de la Merced, ya que iconográficamente se puede enmarcar dentro de este tipo de representaciones.

Las muestras estratigráficas permitieron observar que probablemente se trata de una reutilización total del lienzo para la nueva imagen. Además también se percibió que sólo en algunas zonas se le añadieron dos bases de preparación sobre el estrato pictórico inicial y en otras zonas se aplicó directamente.



Imagen 3. Copia que se encuentra en el templo de San Luis Potosí

En cuanto a la valoración e historia de la imagen, se observó una inscripción que dice: “se hizo a espensas del P. Pre^{or}. Fr. Santos Rubio”.¹ Sobre este personaje se encontró que “El 13 de abril de 1826 [...] fue nombrado presidente de este convento el P. Fr. Rafael Santos Rubio”. En este mismo sentido, es necesario mencionar que existe una copia de la misma imagen en el templo de la Merced de San Luis Potosí realizada por Mariano Borja en el mismo año de 1826, y también tiene una inscripción que dice “Fiel copia de N. Sma. M. de la Merced que se venera en la portería de su conb.to de Lagos que la dedico a esta, el P. Pre.or F. Stos. Rubio”.² Ambas citas nos dan una idea de la posible época de dedicación del nuevo estrato pictórico y de la valoración estética y de culto que tenía la imagen, aunque no se pudo asegurar que la obra date de esta fecha ya que también se obtuvo el dato de 1807 donde se menciona que “El pintor Victoriano Dueñar (*sic*), a sus expensas puso el cuadro de nuestra Sra. de la Merced en la portería”,³ por lo que es muy probable que para esa fecha la obra ya haya sido realizada y que

la mención de 1826 sea solamente una dedicación. Sin embargo sería muy arriesgado proponer hipótesis contundentes con tan poca información historiográfica, por lo que cabe mencionar que aún hace falta realizar más investigación al respecto.

Actualmente, en el municipio de Lagos de Moreno se le tiene gran devoción a una escultura policromada de la Virgen de la Merced quien es patrona de la iglesia y se hace una fiesta en su honor el día 24 de septiembre donde muchos devotos se congregan a visitarla, sin embargo antiguamente estas celebraciones eran mucho más importantes y ya no son tan atendidas como en años anteriores. En cuanto al lienzo, hoy en día carece de valoración ya que no es conocido y no está en un lugar accesible a todos los miembros de la comunidad, solo los frailes del convento tienen acceso a ella, posiblemente porque se ignoraba su existencia.

Posterior a la restauración se proyecta dar a conocer la pintura promoviendo su exhibición e invitando a los fieles del convento a verla, ya que se planea colocarla en la sacristía de la iglesia para que de esta manera, la gente tenga acceso a ella y recupere la importancia y valoración que alguna vez tuvo dentro de este convento.

¹ “De la fundación del convento de la Villa de los Lagos” (1883), en: Francisco de Pareja, MRP, Mtro. Fr. (1688) *Crónicas de la provincia de la visitación de Ntra. Sra. de la Merced, redención de cautivos de la Nueva España. Con adiciones hechas en 1883*. Tomo II. Imprenta de J. R. Barbedillo y O., pág. 571. Consultado en línea en:

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080016527_C/1080016528_T2/1080016528_50.pdf de la colección digital de UANL.

² *Ibidem*

³ Navarro, Carlos. *El Retrato en Jalisco. Guadalajara*. Prometeo Editores. México 2004. p 146.

San Cayetano de Thiene

La obra denominada *San Cayetano de Thiene* es un óleo sobre tela de formato cuadrangular, aproximadamente de siglo XIX. Es importante mencionar que dentro del convento que albergaba la obra se ignoraba la advocación del santo, por lo que inicialmente se consideró que la representación iconográfica bajo investigación pertenecía a San Francisco de Borja y Trastámara, debido a algunos atributos y parecido fisonómico.⁴ Sin embargo, no se localizó la calavera imperial, que es un atributo indispensable para este personaje. A lo largo del proceso de restauración investigación se encontraron algunos atributos en la pintura que incrementaron más la similitud con San Cayetano de Thiene, por lo que se consideró más apropiada esta denominación.



Imágenes 4 y 5. San Francisco de Borja y Trastámara. Alfonso López de Herrera. La Profesa. Ciudad de México. (izq) y San Cayetano de Thiene. Anónimo. Convento de Nuestra Señora de la Merced. (der)

Los elementos iconográficos que permiten identificar al personaje en la obra *San Cayetano de Thiene* son: su vestimenta que se compone de una sotana negra cerrada al frente y ceñida por una faja, cuello eclesiástico color blanco que lo distinguen como clérigo, un collar largo de eslabones anchos acompañado de joyería en las muñecas de ambas manos, un rosario, un racimo de flores, un libro y un bonete doctoral. Además, a la cabeza del personaje la enmarca una aureola, sobre la cual posa una corona ducal.

Detrás de esta imagen se observa una cruz de madera, elemento que para los teatinos es considerada como yugo de Cristo. Este elemento tiene dos coronas, una de flores y otra de espinas. En la parte superior derecha se observa un rompimiento de gloria, donde aparece Jesús que porta un manto rojo, mientras que la Virgen porta una corona imperial. Estos personajes descansan sobre una nube celestial con tres tronos de jerarquía angélica. Esta

⁴ El principal atributo iconográfico de San Francisco de Borja es una calavera coronada y una custodia y vestimenta de la orden Jesuita, Su apariencia física se fundamentan en el retrato realizado por Pedro de Ribadeneira que lo describe <<de rostro largo y hermoso, blanco y colorado [...]. La frente ancha la nariz algo larga y aguileña. Los ojos grandes, que tiraban a garzos; la boca pequeña y los labios colorados>>, a lo que hay que añadir una barba oscura y muy recortada.

divinidad está ligada especialmente al santo, ya que es conocido en los países hispanoamericanos y latinoamericanos como santo abogado ante la Divina Providencia.

Perteneciente y fundador de la orden Teatina, a San Cayetano también se le representó en un pasaje de lactación poco común en la iconografía novohispana. No obstante, el ejemplo por antonomasia de esta representación es la obra del artista Juan Tinoco (1685), ubicada actualmente en el Museo Franz Mayer. La escena de la lactación hace alusión de la vida del santo, durante su experiencia mística cuando la Virgen le pone al Niño Jesús en los brazos. Estas escenas representan una alegoría del amor y la devoción del santo hacia la Virgen.⁵

En cuanto a la composición material de la obra, el montaje de la pintura no era el original, ya que mostraba materiales elaborados en el siglo XX (fibracel). El soporte textil fue hilado manualmente con fibras de lino, presenta dos lenzos unidos mediante una costura hilvanada, se sabe que fue hecho de material reutilizado debido que tiene un patrón de más de 800 perforaciones, conocido como agujeros pareados, el cual había sido cubierto con parches de tela y papel. Muestra veintiún parches de tela por el reverso y diecisiete parches de papel por el anverso, con la finalidad de darle una apariencia homogénea. Se observaron también dos sellos en cada uno de los lenzos. Este soporte fue recortado de los extremos y doblado en las orillas para sujeción a su nuevo soporte.

De acuerdo a los análisis de laboratorio realizados, la obra cuenta con una capa de preparación blanca que se constituye por cargas de carbonato de calcio y un estrato rojo que contiene pigmentos de óxido de hierro. La capa pictórica es óleo, con una paleta cromática de pigmento negro, ocre, azul, blanco y rojo. De acuerdo con los análisis estratigráficos, la capa pictórica cuenta con distintos estratos, el primero corresponde a la primera imagen del cuadro, el segundo está constituido por estratos muy delgados que corresponden a veladuras. En algunas otras zonas es posible observar superposiciones de más capas, las cuales pertenecen a los repintes de la pintura.

Los estudios realizados con luces especiales permitieron identificar con mayor facilidad las zonas de repintes. Estos eliminaron ciertos elementos de la imagen, las más notables con luz visible fueron las dos filacterias que salían de la boca del santo, sin embargo el registro infrarrojo permitió su lectura: “María madre de Jesús. Rogad a Jesús por mí” y la segunda contiene partes ilegibles y una parte legible dice “... Ten misericordia de mí”.

Durante los procesos de restauración se tuvo evidencia de un chorro de sangre que sale de la herida de Jesús hasta la boca de *San Cayetano*, de otro chorro de leche del pecho de la Virgen, que se dirige a la boca del santo. Estos atributos se percibieron por la saturación del barniz aplicado sobre la capa pictórica antes de la realización del velado que se realizó a la obra, pero fueron corroborados y documentados con estudios radiográficos.

⁵ Borrell Miranda. *The Grandeur of Viceregal Mexico: Treasures from the Museo Franz Mayer*, Museum of Fine Arts, p. 80.

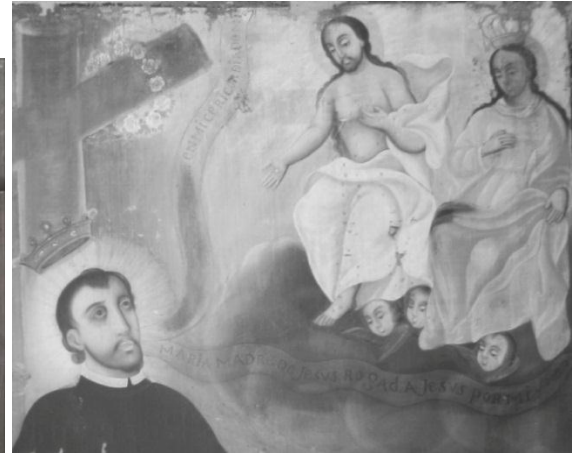
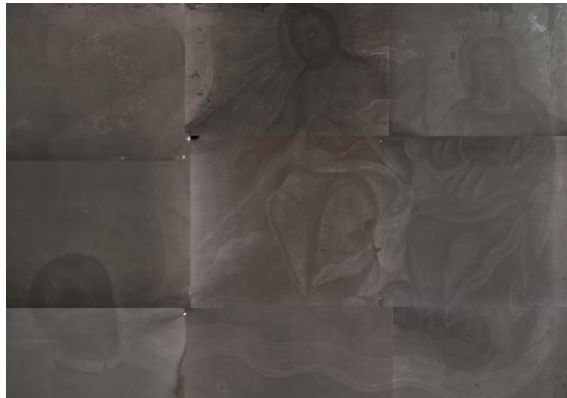


Imagen 6 y 7. Detalle de chorros de leche y sangre, observados con estudios radiográficos (izq.) y detalle de repintes en filacterias con radiaciones infrarrojas (der.)

El collar, pulseras y cinturón de eslabones que porta el personaje principal, se observaron durante el proceso de limpieza del velado, así mismo se realizaron estudios radiográficos e infrarrojos que corroboraron de manera contundente la advocación hacia San Cayetano de Thiene. Así mismo se localizaron retoques en la mano y el rostro del santo, el manto de la Virgen y de Jesús, partes de la nube, el cielo, el piso y el ramo de flores.



Imagen 8. Detalle de pulseras y collares de eslabones, con radiaciones infrarrojas

Como se observa tanto en el contexto y en las intervenciones anteriores realizadas a la obra de *San Cayetano de Thiene*, esta no era valorada como una imagen de culto, ya que estaba ubicada en la biblioteca del inmueble y no se conocía su advocación. Sin embargo, a partir de las investigaciones y trabajos de restauración realizados, el Fraile Juan Ramón Barrera, superior del convento mercedario, mencionó que posterior a la restauración de la imagen, esta se colocará dentro del templo para que sea conocida por los feligreses de la comunidad,⁶ lo que implica una revalorización de la pintura y de la propia imagen devocional.

⁶ Fraile Juan Ramón Barrera Herrera, Entrevista realizada el 22 de junio de 2012 en el convento de la Merced, Lagos de Moreno, Jalisco.

Conclusiones

La disciplina de la restauración, se manifiesta científicamente en la metodología y herramientas del conocimiento utilizados, sin embargo, la realización de análisis especializados orientados a obtener resultados, conlleva siempre a un acto de interpretación y reflexión. Por lo que todo proceso de restauración manifiesta, evalúa y pone en tela de juicio las intervenciones anteriores, acorde a los principios, criterios y valores establecidos por la misma disciplina.

Los lienzos de la *Virgen de la Merced* y *San Cayetano de Thiene* presentaban diversas intervenciones anteriores; lo que sugería cambios de valoración a través del tiempo. Pese a que las obras no eran casos aislados en la colección a la que pertenecían, estas dos pinturas son ejemplos contrastantes del valor que les confirieron sus poseedores.

Considerando que las pinturas habían estado en el mismo contexto desde hace tiempo, ambas sufrieron intervenciones en el bastidor original y la capa pictórica, sin embargo, la *Virgen de La Merced* presentaba una reutilización total del lienzo que denotaba principalmente un cambio de gusto y no de advocación. Mientras que *San Cayetano de Thiene* mostraba cambios de formato y repintes en elementos iconográficos específicos, lo que manifestaba principalmente cambios de gusto por decoro y censura.

Los repintes realizados parcial o totalmente en los lienzos demuestran de alguna manera la afectación del discurso plástico, iconográfico y simbólico de estas obras. Así mismo nos hablan de la historicidad del objeto y aportan conocimientos a la disciplina de la restauración, al patrimonio cultural, a los bienes culturales y esencialmente a la pintura de caballete.

Al ser un trabajo inconcluso, esta investigación deja abiertas varias interrogantes. En el caso de la *Virgen de la Merced* ¿Cuáles fueron las razones que motivaron el cambio pictórico de la imagen? ¿Cómo una imagen de advocación imperante en su contexto, perdió con el tiempo su valor? Para *San Cayetano de Thiene*, nos preguntamos: ¿Cómo fue que una imagen de la orden Teatina llegó a un convento mercedario?, ¿Qué motivó la realización de los repintes de la obra: decoro, gusto o conservación generalizada en todas las obras de la colección? ¿Cuáles fueron los parámetros que delimitaron la conservación de la obra y no su eliminación o reutilización total del lienzo? ¿Qué motivo el cambio de dimensión de la obra?, etc. Estas interrogantes son un fundamento para investigaciones posteriores, ya que son un indicio al conocimiento y valoración histórica y actual de este tipo de bienes patrimoniales.

Bibliografía

- “De la fundación del convento de la Villa de los Lagos” (1883), en: Francisco de Pareja, MRP, Mtro. Fr. (1688) *Crónicas de la provincia de la visitación de Ntra. Sra. de la Merced, redención de cautivos de la Nueva España. Con adiciones hechas en 1883*. Tomo II. Imprenta de J. R. Barbedillo y O., pág. 571. Consultado en la colección digital de UANL en línea:
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080016527_C/1080016528_T2/1080016528_50.pdf
- Navarro, Carlos. *El Retrato en Jalisco. Guadalajara*. Prometeo Editores. México 2004. p 146.
- Borrell Miranda. *The Grandeur of Viceregal Mexico: Treasures from the Museo Franz Mayer*, Museum of Fine Arts, p. 80.
- Fraile Juan Ramón Barrera Herrera, Entrevista realizada el 22 de junio de 2012 en el convento de la Merced, Lagos de Moreno, Jalisco.