Religiosidad y arte.
Esbozo de la obra del pintor Luis Juárez

Religiosity and art. Sketch of the work of the painter Luis Juarez

Por Karina Lisset Ocariz Rivero

Resumen: Luis Juárez fue uno de los pintores más importantes de la Nueva España durante el siglo XVII. Sentó diversas bases para los artistas posteriores, incluyendo a su hijo José Juárez. Sin embargo, la poca información alrededor de su vida y su obra lo han llevado a un cierto relevo por parte de los estudiosos del arte e historia. Por ello, en el presente artículo se presenta un esbozo, como el título indica, de lo interesante de su estilo y algunos datos de su biografía.
Palabras clave: arte, arte novohispano, Nueva España, pintura, ángeles.

Abstract: Luis Juarez was one of the most important painters in New Spain during the 17th century. He laid several foundations for later artists, including his son José Juárez. However, the lack of information about his life and work has led to a certain lack of attention from scholars of art and history. For these reasons, this article presents an outline, as the title indicates, of his interesting style and some information about his biography.
Keywords: art, novohispanic art, New Spain, painting, angels.

La historia del arte en México suele dejar de lado a los pintores novohispanos, ya sea por los motivos de su obra o por la información alrededor de ellos. En el caso de Luis Juárez, Rogelio Ruiz Gomar publicó *El pintor Luis Juárez. Su vida y su obra*, donde realizó una biografía de nuestro pintor, sin embargo, aún existen diversas incógnitas en torno a él. En el presente artículo se muestra una semblanza del artista, quien laboró en la primera mitad del siglo XVII y, en palabras del historiador Ruiz Gomar, se erigió como el último pintor manierista del virreinato.

Antes de pasar propiamente a analizar el estilo de Luis Juárez, baste adentrarnos en ¿quién fue? Al igual que diversos personajes novohispanos, la información sobre él es mínima y muchas veces errónea. La fecha y lugar de nacimiento, por ejemplo, han sido objeto de discusión, hay quienes aseveran que era de origen peninsular y arribó a la Nueva España, mientras otros defienden que realmente era un criollo novohispano. Carlos de Sigüenza y Góngora (1684) promueve esta última hipótesis, en su obra *Parayso occidental*, expresa que: "la suavidad inimitable de sus pinturas, en que sin duda se extendió a sí mismo el Mexicano Luis Xuarez, pintor

La anunciación, óleo sobre tabla, Museo Nacional de Arte.

El ángel de la guarda, Luis Juárez, óleo sobre tabla, Museo Nacional de Arte.

excelente, y uno de los mayores que aqueste siglo". Pese a ello, el pintor llegó a firmar como Luis Xuarez de Alcaudete, topónimo que nos remite a su lugar de nacimiento en España. Sea cual sea su origen, se estableció en México y en 1609 contrajo matrimonio con Elena López, con quien tuvo a sus tres hijos: Luisa, José (también pintor) y Ana.

En tanto a su obra, historiadores como Diego Ángulo y Manuel Toussaint lo conectan con la Escuela Sevillana, en especial, con Alonso Vázquez. Toussaint (1983) impugna que las pinturas *San Miguel Arcángel y El Ángel de la Guarda* sean de Juárez y da la autoría a Vázquez, pues relaciona el dibujo de los ángeles con el ángel de la obra Martirio de santa Catalina de este último. Pese a tener fisonomías semejantes, estas son elementos que responden a convenciones de representación, dicho de otro modo, son fórmulas que repiten los artistas. Por ejemplo, el rostro que Juárez pintó en el arcángel Miguel, lo multiplica en el rostro del Ángel Guardián y en el arcángel Gabriel de *La anunciación*, pero no lo repite en el *Martirio de santa Catalina*. Estos fueron pintados con expresión mística, miradas en dirección al cielo u observando a los santos, a la Virgen o a Jesús; en general, la mirada es contemplativa. A los personajes divinos los muestra con aureolas, rompimientos de gloria y un resplandor sencillo, donde el halo de luz incluye rayos delgados. Mientras que las filacterias suelen ser contadas en su obra, mayormente en temas carmelitas.

En su trayectoria, encontramos en menor medida retratos como el de una virreina, los realizados en el arco levantado para la entrada del virrey Fray García Guerra, su imagen y el de sus once antecesores en 1611. La técnica de su dibujo se ha destacado poco en comparación con otros pintores. Al analizar los cuerpos y demás elementos de sus personajes, muchas veces la anatomía no corresponde con la posición o tamaño de las extremidades en relación con el cuerpo. Juárez estuvo rodeado de una cultura religiosa muy intensa y, a su vez, trabajó en una época de cambios estilísticos del manierismo al Barroco, sujeto a limitaciones técnicas y materiales. Respecto a ello, gracias a un estudio que realizó el INAH al restaurar la pintura *La Ascensión de Cristo* del Museo Regional de Querétaro conocemos que la técnica que utilizaba para la base de la preparación era una capa de almagre y el uso de aglutinante oleoso y los pigmentos que se encontraron fueron el azurita (azul); resinato de cobre (verde); oropimentel natural, ralgar y gamboe para tonos cálidos (amarillo y naranja); cinabrio (rojo); siena natural, sombra natural y sombra tostada (café y negro); blanco de plomo y calcita. Pese a las limitaciones, la obra de Juárez respondió al gusto novohispano del siglo XVII y a la necesidad devocional de sus habitantes.

Referencias

Ruiz Gomar, Rogelio (1987). *El pintor Luis Juárez. Su vida y su obra*. México: UNAM – Instituto de Investigaciones Estéticas.

Sigüenza y Góngora, Carlos (1684). *Parayso occidental plantado y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy catholicos y poderosos Reyes de España Nuestros Señores en su magnífico Real Convento de Jesús María de México*. Facsímil de la primera edición, México.

Toussaint, Manuel (1983). "Cap. VI. La pintura renacentista en México. 1. Primeras manifestaciones del Renacimiento", en *Pintura Colonial en México*. México: UNAM.

Karina Lisset Ocariz Rivero es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, interesada en la pintura del periodo novohispano y la historia religiosa.