

Artistas Dominicanos

Lic. Iván Calvo Alonso, O.P.

Dr. Félix Hernández Mariano, O.P.

Introducción

La creación artística en general, y la pictórica en particular, es inherente a la naturaleza humana. Para poder expresar ideas o sentimientos, el ser humano ha creado una serie de códigos basados en sistemas de signos; por medio de ellos se reincrementa el número de experiencias de la especie humana y además se les encuentra fundamentación. Uno de estos códigos es el lenguaje artístico.

El arte, pues, no es sólo una vía de conocimiento sino también un lenguaje, una vía de comunicación por la que podemos expresar tanto imágenes de la realidad física y humana como diferentes aspectos de la vida psíquica y emocional.

De este modo, la creación artística es una tendencia innata de la especie humana; una clara necesidad de expresión que llega a ser instintiva, como prueban las realizaciones plásticas de los niños o las primeras manifestaciones artísticas de la historia.

El arte no puede considerarse un apéndice ornamental de las funciones esenciales del hombre; tampoco es un lujo de la civilización. Se trata de un impulso identificable con la fuerza vital, que hace que el arte sea un instrumento clave para conocer y comunicar la realidad del ser humano.

Si esto es así a nivel antropológico, evidentemente, la importancia del arte y la pintura se multiplica cuando nos adentramos en la dimensión espiritual, en el ámbito de la fe. Son muy numerosos los documentos del magisterio que reconocen este valor, sirva como ejemplo esta cita: del Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral «Gaudium et Spes»:

También la literatura y el arte son, a su modo, de gran importancia para la vida de la Iglesia. En efecto, se proponen expresar la naturaleza propia del hombre, sus problemas y sus experiencias en el intento de conocerse mejor a sí mismo y al mundo y de superarse; se esfuerzan por descubrir la situación del hombre en la historia y en el universo, por presentar claramente las miserias y las alegrías de los hombres, sus necesidades y sus recursos, y por bosquejar un mejor porvenir a la humanidad. Así tienen el poder de elevar la vida humana en las múltiples formas que ésta reviste según los tiempos y las regiones.

El Concilio comprende que no puede prescindirse de la dimensión artística del ser humano a la hora de comprender y vivir la Salvación, pues ésta se realiza en la historia, es una consecuencia más de la encarnación. La representación de la belleza siempre expresa los aspectos más elevados del ser humano, la bondad, el amor, las fantasías y sueños de las personas, la búsqueda de Dios, la fraternidad y la construcción de la comunidad...; el arte denuncia igualmente las situaciones de sinsentido, injusticia y violencia; el valor de lo cotidiano, de lo que habitualmente no llama nuestra atención; orientándonos hacia un horizonte distinto, alimentando la esperanza de la humanidad.

Si esto ha sido así en la generalidad de la Iglesia, no es de extrañar que al contemplar los ocho siglos de existencia de la Orden de Predicadores, encontremos una rica tradición de artistas dominicos que, en cada época, supieron emplear sus pinceles para penetrar y expresar lo insondable de Dios; actuar como un cauce de comunicación entre la Iglesia y la sociedad; para recoger las necesidades y expectativas de sus contemporáneos y ofrecer respuestas creyentes por medio de un lenguaje asequible y significativo para el momento histórico.

En sus obras encontramos auténticos tratados acerca de las diferentes disciplinas teológicas: Cristología, Mariología, Eclesiología, moral o de la Gracia. Con ellas, los artistas refuerzan, reorientan, purifican o presentan alternativas al modo de entender y vivir a Dios en cada momento histórico.

Para esta asignatura hemos elegido los que consideramos los ejemplos más significativos de entre todos los artistas dominicos, en concreto hemos elegido pintores que han entrado a formar parte, con todo derecho, de la historia del arte: Fray Angélico, fray Bartolomé della Porta y otros miembros de la Escuela de San Marcos como fray Paolino de Pistoia o la monja dominica sor Plautilla Nelli; fray Pedro Bedón y por último fray Juan Bautista Maíno.

Pero esta asignatura no puede reducirse a una mirada nostálgica hacia los logros del pasado, sino que pretende lanzarnos al presente y el futuro, con ilusión y confianza; en continuidad con nuestra historia, razón por la que también hemos considerado la producción contemporánea presentando la obra de fray Kim En Joong.

Índice

Tema 1. Fr. Angélico. Teología Pintada

- 1.1 Biografía
 - 1.1.1 Una vida intensa y llena de Dios
- 1.2 Obras
 - 1.2.1 Obras del primer periodo fiesolano
 - 1.2.2 Obras del segundo periodo florentino
- 1.3 Análisis de su obra
 - 1.3.1 La Anunciación del museo del Prado

Tema 2. Fray Bartolomé della Porta

- 2.1 Biografía
 - 2.1.1 Fraile y pintor
 - 2.1.2 Arte al servicio de la predicación
 - 2.1.3 Viaje a Venecia
 - 2.1.4 En la ciudad eterna
- 2.2 Obras:
- 2.3 Análisis de alguna obra:

- 2.3.1 Llanto sobre Cristo muerto con San Juan Evangelista, María Magdalena, Pedro y Pablo
- 2.3.2 Juicio Universal
- 2.3.3 Salvator Mundi
- 2.4 Escuela de San Marcos
- 2.5 Fra Paolino di Pistoia
 - 2.5.1 Matrimonio místico de Santa Catalina de Siena y Santos
 - 2.5.2 Piedad entre los santos Juan, María Magdalena, Domingo y Tomás de Aquino
- 2.6 Suor Plautilla Nelli
 - 2.6.1 Obras
 - 2.6.2 La Virgen del Rosario y Santo Domingo
 - 2.6.3 Virgen Dolorosa

Tema 3. Fray Pedro Bedón y la escuela quiteña de pintura (1556-1612)

- 3.1 Biografía
 - 3.1.1 Infancia de Pedro Bedón e Ingreso en la Orden
 - 3.1.2 De nuevo en Quito
 - 3.1.3 Misionero en Colombia
 - 3.1.4 Defensor de los indios
 - 3.1.5 Fundador de conventos
 - 3.1.6 Fray Bedón y la pintura quiteña
- 3.2 Análisis de alguna obra
 - 3.2.1 Virgen del Rosario de la escalera
 - 3.2.2 Virgen del Rosario con Santo Domingo y san Francisco

Tema 4. Fray Juan Bautista Maíno

- 4.1 Biografía
 - 4.1.1 Pastrana e Italia
 - 4.1.2 Fraile dominico
- 4.2 Obras
- 4.3 Análisis de algunas obras
 - 4.3.1 Retablo mayor de San Pedro Mártir (Toledo)
 - 4.3.2 Santo Domingo in Soriano

4.3.3 Recuperación de San Salvador de Bahía

Tema 5. Fr. Kim En Joong, O.P.

- 5.1 1. Biografía
 - 5.1.1 Infancia y juventud
 - 5.1.2 Preparación previa
 - 5.1.3 Elementos pictóricos
 - 5.1.4 Influencias
- 5.2 Comentario de obras de fr. Kim En Joong, O.P.
 - 5.2.1 Oferta de protagonismo
 - 5.2.2 Oferta de espiritualidad mística
 - 5.2.3 Oferta de diálogo y búsqueda de la Verdad
 - 5.2.4 Oferta de Alegría y optimismo
 - 5.2.5 Oferta significativa y actual