

MATER DEI

OBRAS DE HUMBERTO CHAVES SOBRE LA VIRGEN MARÍA

Tabla de Contenido

Introducción

1. La Inmaculada Concepción

¿Por qué pintar la Santísima Trinidad?

2. La Virgen del Perpetuo Socorro

Humberto Chaves reinterpreta el icono bizantino

3.. La Dolorosa

Conclusión - Bibliografía

INVESTIGACIÓN Y TEXTOS:
MARÍA TERESA LOPERA CHAVES

MEDELLÍN, JULIO DE 2019
PRIMERA REVISIÓN 16 DE ENERO DE 2021

CONTACTO

Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

INTRODUCCIÓN

Para dimensionar la obra religiosa de Humberto Chaves, y en particular la que está dedicada a María Madre de Dios, es bueno recordar que durante toda su vida que inició en 1891 y terminó en 1971, en Colombia lo político y lo religioso siempre estuvieron estrechamente ligados, y que sin duda el poder moral y material de la Iglesia Católica se sintió tanto en el conjunto de la sociedad, como a nivel de las creencias individuales.

Sin embargo, frente a esta situación el maestro Chaves tenía una visión particular forjada desde su infancia, ya que conoció de cerca las ideas liberales radicales de su padre y seguro compartió un espíritu crítico frente el uso y el abuso del poder eclesiástico sobre todos los aspectos de la vida. De ideas liberales moderadas era respetuoso de las creencias de los demás, y por ello reconoció el sentimiento y las prácticas religiosas como una parte ineludible de la identidad de sus coterráneos.

Claramente distante del ateísmo proclamado por su maestro Francisco Antonio Cano, y de las actitudes contestatarias de otros pintores, fue el artista a quien buscaron para obras religiosas importantes como la decoración de templos, como los de Santo Domingo y San José de El Poblado, las estaciones del viacrucis para la capilla de La Chinca en Santafé de Antioquia, y cuadros dedicados al Sagrado Corazón, Cristo Rey y las advocaciones de la Virgen María, entre otras.

Desde otra perspectiva, el maestro Chaves también pintó las iglesias en sus paisajes, como piezas destacadas del entorno; a diferencia de otras regiones del país, en Antioquia los templos siempre estaban en el centro de las plazas principales, definían los perfiles de los pueblos, y en torno a ellas bullía la vida campesina que tantas veces plasmó en sus obras, y que llevó a que fuera reconocido como El Pintor de la Raza.

Así, el maestro Chaves percibió el sentimiento religioso de los colombianos y el culto mariano en la medida en que eran visibles a los ojos del pintor, y se constituían en objetos de interés pictórico. Como bellamente lo dice el Padre Zuluaga al referirse al culto mariano de los colombianos:

“Por eso, tenemos que decir, que la Virgen María está entrañablemente ligada al alma popular colombiana, hace parte integrante de nuestra cultura y sus imágenes y lugares de culto se han hecho parte de nuestro paisaje. **El paisaje colombiano es inconcebible sin las basílicas, iglesias campesinas, ermitas y monumentos marianos, que salpican nuestra geografía: se divisan a lo lejos, aparecen de repente en los recodos de los caminos de herradura y de las carreteras o vigilan desde las cimas de nuestras montañas.**

Zuluaga 1986. p.153 subrayado nuestro

1. LA INMACULADA CONCEPCIÓN

"Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea con tan excelsa belleza.
A tí, celestial princesa, Virgen sagrada María,
yo te ofrezco en este día, alma vida y corazón.
Mírame con compasión, no me dejes madre mía."

Amén

Oración popular en Antioquia para iniciar el día invocando a la Inmaculada Concepción

En 1970, con motivo de su cumpleaños, Humberto Chaves le regaló a María dos cuadros de las advocaciones que más le gustaban: la Inmaculada Concepción y la Virgen del Perpetuo Socorro.

En el caso de la Inmaculada Concepción, está claramente inspirado en la obra La Virgen de El Escorial, de Rafael Esteban Murillo, pintor español, pero inmediatamente salta a la vista que mientras Murillo sitúa a María en medio del coro de los ángeles, Chaves la vincula con la divinidad enriqueciendo la imagen con la Santísima Trinidad.

Como resultado la composición cambia cuando Chaves agregó en el área por fuera del triángulo unas figuras complejas, la Santísima Trinidad contextualizando explícitamente la santidad de María en la jerarquía divina; como el vértice del triángulo lo indica en Murillo apunta a algo exterior al cuadro, mientras en la obra de Chaves converge hacia la paloma que representa al Espíritu Santo.

Estudio para La Santísima Trinidad
Colección de bocetos inéditos
Marta Chaves Villa

¿POR QUÉ PINTAR A LA SANTÍSIMA TRINIDAD?

LA HISTORIA DEL DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Las diferencias visibles entre los dos cuadros pueden explicarse por las creencias, que eran distintas en los tiempos en que Murillo pintó sus versiones de la Inmaculada Concepción, y en especial ésta llamada de El Escorial, entre 1660 y 1665, y al año de 1970 cuando el maestro Chaves hace su versión.

Para la época de Murillo, los Doctores de la Iglesia tanto de Oriente como de Occidente debatían la forma de demostrar que María fue concebida sin el pecado original por un Privilegio concedido por Cristo. Como se sabe, se ha considerado como la fuente de su pureza el haber concebido sin perder su virginidad, pero por ser hija mortal, había nacido con el pecado original.

No fue sino hasta el 8 de diciembre de 1854 cuando el Papa Pio IX terminó con el debate y estableció el Dogma de la Inmaculada Concepción, y así María pasó a ser una hija de Adán que nació con el pecado original, a ser **exenta de pecado por la gracia de Dios**, asegurándose así su lugar en la divinidad.

Esta interpretación está plenamente plasmada en la obra La Inmaculada Concepción del maestro Chaves pintada en 1970, cuando, recogiendo lo sustancial del ícono de María Inmaculada que pintó Murillo, recompuso el cuadro incluyendo a la Santísima Trinidad, inscribiendo a María en el mismo lugar de la divinidad.

Simbólicamente es más importante María en relación con la Santísima Trinidad, que María rodeada de ángeles, y también desde el punto de vista plástico, la composición es más compleja al incluir las figuras en la parte superior, y así el cuerpo de María desciende hacia el tercio medio: lo que gana en relación a las otras figuras lo pierde en relación a su protagonismo visual, mientras en la Inmaculada de Murillo nada compite con la presencia de la Virgen.

La otra diferencia observable es la paleta de color que usó cada pintor, que produce dos atmósferas diferente que tienen efecto en la simbología de la imagen.

¿Cuál es el color del cielo?

¡Indudablemente del color que lo pinten los artistas!

Mientras el cielo para Murillo es nítido con protagonismo del amarillo, para Chaves en una atmósfera aérea y nubosa que envuelve toda la escena; físicamente se palpa el aire que interfiere entre la imagen y el espectador. Este efecto lo logra con uso de otra gama de azul en el manto de María, y colores más apagados en las figuras.. Según la doctora en neurofisiología Marta Cecilia Lopera Chaves, el cambio radical en la paleta que se dio en algunas obras tardías, pudo obedecer a una degeneración del ojo - lo que era normal para su edad de ochenta años-, que altera la percepción de la luz.

2. LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO

Para la pintura religiosa el artista no tiene toda la libertad para "simplificar" las imágenes, y precisamente en esta advocación de la Virgen María en el cuadro se presentan las claves para la comprensión de los símbolos, razón por la cual es imperativo incluirlos, los grados de libertad aparecen en los pequeños detalles.

Simbología de la Virgen del Perpetuo Socorro

El mérito de Humberto Chaves es cómo reinterpreta el icono bizantino:

El icono capta un momento de la vida del Niño Jesús cuando los arcángeles le muestran los símbolos de su futura pasión -la cruz, la esponja y la lanza-; ante esta visión el niño corre a refugiarse en los brazos de su Madre para que lo proteja, en un gesto tan apurado que casi pierde su sandalia; este detalle que parecería elegible no lo es, y debe pintarse siempre.

En respuesta, María lo acoge, pero en el icono el Niño mira hacia uno de los ángeles, mientras la Virgen María mira de frente, indiferente a lo que ve el niño.

DEDICATORIA
"PARA MARÍA VILLA DE CHAVES DE SU ESPOSO HUMBERTO CHAVES CUERVO
COPIA"

SIMBOLOGÍA DE LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO

1. Iniciales en griego para "Madre de Dios"
2. Corona. Fue añadida al cuadro original por orden de la Santa Sede en 1867. Es un tributo a los muchos milagros obrados por Nuestra Señora bajo la advocación del "Perpetuo Socorro".
3. Estrella en el velo de la Virgen. Ella es la Estrella del Mar... que trajo la luz de la luz al mundo en tinieblas... la estrella que nos conduce al puerto seguro del Cielo.
4. Inicial griega para "San Miguel, el arcángel". Sostiene la lanza y la esponja de la Pasión de Cristo.
5. Inicial griega para "San Gabriel, el arcángel". Sostiene la cruz y los clavos.
6. La boca de María. Es pequeña para significar un recogimiento silencioso. Ella habla poco.
7. Los ojos de María. Son grandes para todos nuestros problemas. Están vueltos siempre hacia nosotros.
8. Túnica roja. Los colores que llevaban la vírgenes en los tiempos de Cristo.
9. Iniciales griegas para "Jesucristo".
10. Las manos de Cristo. Con las palmas boca abajo y dentro de las de su madre, indican que las gracias de la redención están bajo su custodia.
11. Fondo amarillo. Es el símbolo del cielo, donde Jesús y María están ahora entronizados. El amarillo también brilla a través de sus ropas, mostrando así la felicidad celestial que puede traer a los cansados corazones humanos.
12. Manto azul oscuro. Es el color que usaban la madres en Palestina. María es las dos cosas a la vez: virgen y Madre.
13. Mano izquierda de María. Sostiene de manera posesiva a Cristo. Ella es su madre. Es una mano consoladora para todo el que acuda a ella.
14. Sandalia caída. ¿Ha casi perdido Jesús su sandalia corriendo hacia María en busca de consuelo ante el pensamiento de su Pasión

LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO

En el óleo de Chaves el niño y la Virgen miran hacia un mismo punto, como si fueran indiferentes al mensaje de los ángeles. Las expresiones de la mujer y el niño son tan directas que el instante captado se refiere menos al temor del niño, y más a un momento de complicidad entre ambos, cuando la madre busca ver lo que ha interesado al niño

En el icono el niño es cargado pero no guarda proporción su tamaño: si es tan pequeño no puede ser cargado de esa manera; ahora, si el niño es de tamaño normal como en la versión de Chaves, el peso del niño hace descender el brazo y parece estar sentado en el regazo de su madre, dando una idea de mayor relajación y cercanía.

También hay diferencia en el uso del color amarillo que tiene un simbolismo relativo a la divinidad de la Virgen y el Niño, es decir, es un reflejo en las ropas. En cambio, Chaves lo reemplaza por un fondo dorado manteniendo las imágenes adelante y sin reflejar nada; el carácter divino de las imágenes las representa con las coronas, así que, en síntesis, el conjunto transmite una imagen más humana y relajada que la del icono, y que sin duda produce mayor empatía.

3. LA DOLOROSA

LA VIRGEN DOLOROSA

Este óleo siempre permaneció en la cabecera del lecho de nuestra madre, Marta Chaves Villa, hasta su muerte en febrero de 2018, y por esto su apreciación está signada por nuestro doble afecto hacia el abuelo y hacia ella. Esta obra tiene una historia singular::

nuestra cuñada, Marta Lucía González, comentó que ya conocía la imagen porque hacía parte las pinturas de su casa; se investigó esta posibilidad hasta establecer que la modelo del cuadro fue la señora María Londoño Cadavid, su abuela, quien posó para el fotógrafo Rafael Mesa.

En los relatos familiares se contaba que Humberto Chaves pidió autorización expresa al fotógrafo para hacer este cuadro ya que le gustaba mucho la foto.

El cuadro no aparece firmado porque el maestro Chaves acostumbraba no firmar la obra cuando ésta había sido concebida por otro autor. En este caso lo suyo original es el color.

La Virgen Dolorosa ha sido objeto de veneración y ha inspirado composiciones musicales de gran belleza que recogen el sentimiento musical de países y épocas.

Sugerimos buscar en la web las siguientes versiones:

HACIA EL CALVARIO

Letra: León Zafir - Música: Carlos Vieco Ortíz
Versión: Dueto Garzón y Collazos

LA ROCA FRÍA DEL CALVARIO

Zarzuela La Dolorosa autor · José Serrano
Versión: Alfredo Kraus

STABAT MATER

13th-century Christian hymn to Mary
by Giovanni Battista Pergolesi

Stefanie Kopinits, Soprano
Gabriella Bessenyei, Alto
Europa Symphony
Jan Shin-Young, Organ Continuo
Wolfgang Gröhs, Conductor

de

CONCLUSIÓN

Humberto Chaves Cuervo se preocupó por traducir la iconografía religiosa a expresiones muy humanas sin perder su carácter sagrado, logrando obras con una representación verosímil que pudieran ser objeto de culto.

Desde el punto de vista plástico, Chaves introdujo variaciones importantes a la iconografía establecida, donde si bien se ve la influencia de otros pintores, los cambios en la composición, el color y la atmósfera del cuadro transmiten percepciones diferentes, dando lugar a obras religiosas originales,

Dentro de la fidelidad de su arte a los preceptos del realismo, aún en sus obras religiosas el aspecto humano es recogido con todo detalles, estableciendo una estatura humana de la divinidad, sin ofender el sentimiento religioso de los fieles.

BIBLIOGRAFÍA

Gea Ortigas, Jaime. (s.f.) Devocionario Católico

Rambla, Pascual (s.f.) Historia del dogma de la Inmaculada Concepción

Romero, Jesús Alonso (s.f.) Inmaculada de El Escorial (1661 - 1665) Rafael Esteban Murillo

Zuluaga J., S.J., F. (1986). Mariología popular colombiana. Theologica Xaveriana, (79). p. 153

Paabras clave:

Arte religioso, Mater Dei, Murillo, Virgen de El Escorial, Dogma de la Inmaculada Concepción, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen dolorosa

Keywords

Religious art, Mater Dei, Murillo, Virgin of El Escorial, Dogma of the Immaculate Conception, Virgin of Perpetual Help, Painful Virgin

алабрас клавe

Dei, Мурильо, Вирхен де Эль Эскориал, Догма Непорочного Зачатия, Вирхен дель Перпетуо Сокорро, Долороза

Mots clés

Art religieux, Mater Dei, Murillo, La Vierge d'El Escorial, la Vierge du Perpétuel Secours, L'Immaculée Conception, la Douleureuse Vigen

キーワード

宗教画、Mater Dei、ムリーリョ、エルエスコリアルの聖母、パーペチュアルヘルプの聖母、無原罪の御宿り、痛みを伴

HUMBERTO CHAVES CUERVO

Maestro pintor y publicista

Medellín 1891 - Medellín 1971

Fue hijo de don Rafael Chaves un artesano-pintor quien fue su primer maestro. A la edad de 15 años ingresó a la academia del maestro Francisco Antonio Cano para completar sus estudios académicos de pintura. En 1912 recibió de su maestro la cátedra de pintura en el recién fundado Instituto de Bellas Artes de Medellín.

Durante su permanencia en el Instituto inició en las bases de dibujo y pintura a Ricardo Rendón, Pedro Nel Gómez, Eladio Vélez, Rafael Sáenz y Rafael Correa, y fue el primero en enseñar la técnica de la acuarela en Medellín.

Su obra comprende retratos y autorretratos, paisajes y costumbres antioqueñas, obra religiosa, un retrato ecuestre de Bolívar; además, documentó con su pintura la transformación de la ciudad de Medellín y el cambio cultural y paisajístico debido al impacto de actividades económicas como la minería y el transporte.

Fue además un destacado publicista de empresas como Coltabaco, la Nacional de Chocolates, Cervecería Libertad y Laboratorios Uribe Ángel.

Ha sido reconocido como El Pintor de la Raza, por su contribución a la creación de la imagen identitaria de los antioqueños.

OBRA RELIGIOSA

[VIACRUCIS - LA CHINCA -SANTAFÉ DE ANTIOQUIA](#)

[EL CRISTO DEL PERDÓN, CON EL PERDÓN DE CANO](#)

[ICONOGRAFÍA DE CRISTO](#)

[GLORIFICACIÓN DE SANTA BÁRBARA](#)

[SANTA LUCÍA: ARTE COMO AGRADECIMIENTO](#)

[DECORACIÓN DEL TEMPLO SAN JOSÉ DE EL POBLADO](#)

www.chaves-pintor.com