

Retablo

Cajón de maravillas

CASA
O'HIGGINS

MUSEO DE ARTES Y
TRADICIONES POPULARES
LUIS REPETTO
MÁLAGA

Retablo

Cajón de maravillas

CASA
O'HIGGINS

MUSEO DE ARTES Y
TRADICIONES POPULARES
LUIS REPETTO
MÁLAGA

Mamacha Asunción
Madera y pasta policromada
Claudio Jiménez
Ayacucho
Colección MATP

Presentación

Hace 45 años, el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica (MATP) inició la ardua labor de conservar y difundir el arte tradicional de nuestro país, a iniciativa de Mildred Merino de Zela y Luis Repetto Málaga, su primer director y fundador, quienes comenzaron con una centena de piezas de sus colecciones personales, hasta llegar a proteger en la actualidad más de diez mil obras en su acervo.

Ayacucho es el origen de la mayor parte de los objetos que el MATP resguarda en sus depósitos, entre los que encontramos aproximadamente cien cajones de sanmarkos y retablos recolectados por diversos investigadores, artistas populares y coleccionistas a partir de la primera mitad del siglo pasado, quienes los entregaron en donación a nuestro museo, destacando nombres como los de Mariano Benites y Elvira Luza, y las familias López Morales y Jiménez Quispe.

Retablo. Cajón de maravillas, es la primera gran exposición del MATP desde que lleva el nombre de su fundador, Luis Repetto Málaga (septiembre de 2020) y tras el hiato que significó la pandemia. Es también la primera vez en cuarenta y cinco años que presentamos una muestra enfocada exclusivamente en dichos objetos de origen ceremonial y particular belleza, con más de setenta obras en exhibición que revelan los orígenes de esta expresión artística y su evolución histórica.

Es esta una exposición del MATP en la que se ha trabajado con nuevos aires y propuestas museográficas, hecha realidad a través de la dedicada labor de su área de curaduría, las coordinaciones de su jefatura y al invaluable apoyo logístico y presupuestal de Casa O'Higgins. Esperamos que este catálogo, sus textos y sus imágenes sean para sus lectores presentes y futuros, una manera de entrar en contacto con la experiencia de *Retablo. Cajón de Maravillas*.

Claudio Mendoza Castro
Jefe

Museo de Artes y Tradiciones Populares "Luis Repetto Málaga"
IRA - PUCP

Santa Rosa de Lima
Madera y pasta policromada
Claudio Jiménez
Ayacucho
Colección MATP

La Casa O'Higgins, desde su restauración en el año 2008, se transformó en el espacio de difusión por excelencia del arte tradicional peruano y es en la actualidad punto ineludible en la ruta cultural de nuestra ciudad ya que se ubica en el corazón del Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991.

Hoy, tenemos el gusto de ser anfitriones de la exposición *Retablo. Cajón de Maravillas* organizada por el Museo de Artes y Tradiciones Populares "Luis Repetto Málaga", muestra que no sólo da cuenta del sincretismo histórico de nuestro país, reflejado en el talento de los más importantes exponentes del retablo peruano; sino que además, pone en valor las diversas técnicas y diseños que son herencia de nuestro legado.

Les invitamos a disfrutar en las siguientes páginas del testimonio gráfico de esta exhibición, que estamos seguros será un tesoro para todos aquellos que valoramos el arte popular peruano.

Víctor Álvarez
Jefe
Casa O'Higgins
IRA - PUCP

Escenas de Semana Santa
Madera y pasta policromada
Julio Urbano
Ayacucho
Colección MATP

Retablo. Cajón de maravillas

Durante el presente siglo, la imagen del retablo, su forma y diseños, se han convertido en elementos de identidad nacional que asociamos directamente a la peruanidad, a nuestros orígenes. Lo vemos reproducido de las más diversas formas, deconstruido y trasladado a todo tipo de formatos.

Su belleza estética nos invita a abrir las puertas al misterio que se devela en su interior y a encontrarnos con historias que traspasan los límites del cajón y van más allá, hasta el otro lado del océano y hablan de cruzadas, viajes, construcciones que quieren tocar el cielo, altares y tumbas. La vida y la muerte se meten en las cajitas y llegan a nuestro continente con los españoles, portando un mensaje que luego transformamos en lo que necesitamos saber, cuando los retablos se llamaban cajas de santeros y más adelante sanmarkos.

La exposición *Retablo. Cajón de Maravillas* organizada por el Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga del Instituto Riva - Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, recoge parte de la cuantiosa colección de retablos y otras piezas afines que resguarda nuestro museo y son parte del patrimonio PUCP. Con más de setenta obras en exhibición, que incluyen importantes préstamos y colaboraciones, la muestra es un recorrido que inicia con la magnificencia de los colores, grandes formatos e intrincados diseños del retablo, para abrir las puertas a la historia y el presente de esta representación artística.

La selección de fotografías que ilustran este catálogo pretende llevarles a revivir los espacios y temas que recorren la historia del *cajón de maravillas*.

Gabriela Mellado Merino
Curadora

Museo de Artes y Tradiciones Populares "Luis Repetto Málaga"
IRA - PUCP

Las puertas de retablo

La decoración de los cajones de sanmarkos y retablos es en sí una expresión de gran valor artístico. Utilizando anilinas de vivos colores, los artistas populares desarrollaron composiciones libres que dan cuenta de sus preferencias personales: las tapas funcionan como un lienzo en blanco para pintar diseños inspirados en flores y hojas de la sierra peruana, así como figuras geométricas e iconográficas. Estas decisiones quedan a criterio del autor y al igual que las figuras internas y su disposición, van a identificar el trabajo de un artista frente a otro.

Cajón de sanmarkos
Puerta de retablo
Ayacucho
Colección Elvira Luza

Retablo "techado de casa"

Puerta de retablo

Florentino Jiménez Toma

Ayacucho

Colección Florentino Jiménez Toma

Nacimiento
Puerta de retablo
Claudio Jiménez
Ayacucho
Colección MATP

Fiesta de la Cruz y escenas costumbristas

Puerta de retablo

Joaquín López Antay

Colección Elvira Luza

*Las cajas de santeros y otros referentes
de los retablos*

Virgen en altar
Madera y vidrio policromado
Cajamarca
Colección Elvira Luza

Virgen de la Candelaria
Madera y pasta policromada
Chucuito - Puno
Colección Elvira Luza

Cajita de Santero "Santa Inés"
Madera y pasta policromada
Ayacucho
Colección Luis Repetto

Cajón de Santero "Santos Patronos"
Madera y piedra policromada
Ayacucho
Colección Luis Repetto

Cajita de Santero "San Antonio"
Madera y pasta policromada
Ayacucho
Colección Luis Repetto

El cajón de sanmarkos

Los sanmarkos son un tipo de cajón de santos precursor de los modernos retablos y que en el mundo andino desempeñan un papel ritual, formando parte de diversas ceremonias y prácticas curativas. Son llamados por ese nombre debido a que, en América, San Marcos es considerado protector del ganado bovino, altamente valorado en el contexto agrícola - ganadero. Sin embargo, también pueden encontrarse cajones dedicados a San Lucas o San Antonio.

Cajón de sanmarkos
Madera y pasta policromada
Ayacucho
Colección Elvira Luza

A diferencia de las cajas de santero, que tras la colonización española se expandieron por todo el continente, los sanmarkos dividen el cajón en dos pisos: el piso superior representa el espacio divino y el inferior al mundo terrenal con escenas que reproducen tradiciones rurales, narrativa que se desarrolla de izquierda a derecha.

Cajón de sanmarkos
Madera y pasta policromada
Ayacucho
Colección Elvira Luza

Cajón de sanmarkos

Pintura sobre yeso y marco de madera

Cusco

Colección Elvira Luza

Respecto a la distribución de los santos, existen dos interpretaciones provenientes de las dos ramas principales de la tradición retablista. Según Edilberto Jiménez, la distribución puede variar y el santo al que está dedicado el cajón se ubica en el centro. Esto va a depender del tipo de ganado o la tarea que se busca proteger y también del uso que se le dará (ritual, curativo, protector, entre otras posibilidades). Por otro lado para los descendientes de López Antay y basados en sus testimonios y enseñanzas, los santos se ordenan siempre del mismo modo sin variaciones: de izquierda a derecha San Marcos, San Lucas, San Juan Bautista, Santa Inés y San Antonio.

Los Santos Patronos

El componente evangelizador de la colonización española temprana es un elemento central para entender cómo el imaginario católico se integra a las cosmovisiones andinas. Al llegar al continente americano, los españoles vinieron acompañados de sacerdotes que trajeron consigo diversas imágenes de santos y vírgenes, para su propia protección y con fines de catequización. Ya en la época virreinal, esos santos se van asociando a las divinidades locales y se convierten en protectores de la naturaleza y el quehacer agrícola. Habitan el Hanaq Pacha (mundo de arriba), es por ello que en los cajones de sanmarkos se ubican en el piso superior.

San Marcos

Pintura sobre yeso y marco de madera
Cusco
Colección Elvira Luza

Santa Rosa de Lima
Pintura sobre yeso
Cusco
Colección Elvira Luza

*San Marcos, San Juan Bautista,
Patrón Santiago y vírgenes*
Pintura sobre yeso
Cusco
Colección Elvira Luza

Joaquín López Antay, Alicia Bustamante y el Premio Nacional de Cultura 1975

La señorita Alicia siempre me compró retablos. Pero no le gustaban los que yo hacía Me encargaba otros, como ella quería. Y yo le hacía. “Quiero cárcel de Huancavelica”, me decía, y yo le hacía. “Quiero jarana”, decía y yo le hacía. He hecho bastantes retablos para la señorita Alicia. Ella me decía: “Hazme corrida de toros”, y yo le hacía. Después le he hecho peleas de gallos, trillas, el recojo de tunas. El que más le gustó fue la cárcel de Huancavelica. (López Antay en Razzeto, 1982).

La cárcel de Huancavelica
Madera y pasta policromada
Joaquín López Antay
Ayacucho
Colección Elvira Luza

Joaquin Lopez Antay

Escenas de Semana Santa
Madera y pasta policromada
Joaquín López Antay
Ayacucho
Donación Ivy Sinclair

La familia Jiménez y sus retablos testimoniales

Florentino Jiménez Toma (Alcamenca, Ayacucho, 1935) fue creador de originales retablos, cruces y otros objetos que representan la tradición y la visión del mundo andino, haciendo del retablo un vehículo de opiniones sociales y políticas. Sus hijos, Nicario, Claudio, Edilberto, Odón, Eleodora, Mabilón y Neil, son herederos de una habilidad escultórica sin igual.

Cruz del sufrimiento humano
Madera y pasta policromada
Florentino Jiménez Toma
Ayacucho

*Retablo "El zorro que subió al cielo y la
fiesta de los animales"*

Madera y pasta policromada
Florentino Jiménez Toma
Ayacucho

Edilberto Jiménez, periodista, antropólogo y retablista, convierte al retablo en herramienta de registro de un valor documental y factura impresionantes. Sus obras narran sueños, poemas, canciones y memorias y también son soporte de denuncia de las atrocidades vividas por los campesinos ayacuchanos durante el conflicto armado que afectó al Perú entre los años 1980 y 2000.

Fiesta del Ande

Madera y pasta policromada
Edilberto Jiménez
Ayacucho

Picafloreito
 Madera y pasta policromada
 Edilberto Jiménez
 Ayacucho

El huamanguino
Madera y pasta policromada
Edilberto Jiménez
Ayacucho

El retablo contemporáneo: tradición e inspiración

Desde el siglo pasado la fabricación de retablos como artesanía comercial ha llevado a maximizar los procesos para alcanzar los volúmenes necesarios que satisfagan una demanda constante y creciente; la tradicional pasta de papa no es ya la norma y se utilizan otros materiales más duraderos como yeso y pinturas acrílicas reemplazando a las antiguas anilinas.

Pero también existen algunos cultores que resisten a las innovaciones y continúan reproduciendo las fórmulas de antaño, como es el caso de la retablista Genoveva Núñez, viuda del afamado artista Jesús Urbano, que aprendió de su esposo el oficio y tras su partida ha continuado con su legado incorporando elementos de su propia historia de vida en hermosas obras de vibrantes colores que gracias a su amable generosidad podemos hoy apreciar.

Fiesta de las cruces en Huanta

Madera y pasta policromada

Genoveva Núñez Herrera

Lima

Colección Isabel Panebra y Nayla

Pariamachi Panebra

Santos Patrones
Madera y pasta policromada
Genoveva Núñez Herrera
Lima
Colección Mario Andrés Calderón

Santos Patronos

Madera y pasta polícromada

Genoveva Núñez Herrera

Lima

Colección Mario Andrés Calderón

Sin embargo, al ser un contenedor de memorias, el retablo sirve de soporte y estructura para dar forma a ideas que se plasman desde las más diversas materialidades. En esta sala mostramos algunos ejemplos donde el retablo ha sido llevado al lienzo y el lienzo construido en el retablo.

*Mujer sentada, interpretación de un cuadro de
Henri Matisse*

Madera y pasta policromada

Mabilón Jiménez

Lima

Colección Luis Repetto

Huacachina

Madera y pasta policromada

Mabilón Jiménez

Lima

Colección Luis Repetto

Retablo Perú
Óleo sobre lienzo
Felipe Qoaquira
Arequipa

Retablito floreciendo, 2024

4 x 4 cm

Origami, papercraft y pintura

Ana Sofía Casa Verde

Lima

Créditos

Jefe Museo de Artes y Tradiciones Populares "Luis Repetto Málaga"
Claudio Mendoza Castro

Jefe Casa O'Higgins
Víctor Álvarez Ponce

Contenido
Gabriela Mellado Merino

Diseño y diagramación
Melissa Boza Palacios

Fotografías
Melissa Boza Palacios

Agradecimientos

Lugar de la Memoria, LUM
Casa Museo Joaquín López Antay
Víctor Repetto
Alfredo López
Miguel Rubio
Edilberto Jiménez

Genoveva Núñez
Patricia Mendoza
Gabriela Pérez
Rocío Arenas
Marco Chumpitazi y equipo
Piter Cconaya

Agradecimientos especiales a

Clever Lupú Peña, quien durante más de 35 años ha cuidado de las piezas del MATP, haciendo posible que hoy y en el futuro podamos disfrutar de ellas.

CASA
O'HIGGINS

MUSEO DE ARTES Y
TRADICIONES POPULARES
LUIS REPETTO
MÁLAGA

