

El Barniz de Pasto Secretos y Revelaciones. Autora, María Cecilia Álvarez-White

Reseña

Recibida: 3 de octubre de 2024

Aceptada: 20 de noviembre de 2024

Marta Fajardo de Rueda

Universidad Nacional de Colombia, Colombia,

Sede Bogotá

mfajardor@unal.edu.co

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9763-983>

Con el novedoso y sugestivo título *El Barniz de Pasto Secretos y Revelaciones*, la Universidad de Los Andes ha publicado el libro de María Cecilia Álvarez-White, resultado de un laborioso trabajo de investigación científica y artística sobre una de las pocas tradiciones artísticas de Colombia cuyo origen es prehispánico y que además de sobrevivir a la conquista española, siguió un camino de creación que se mantiene hasta el presente.

El prólogo a cargo del eminente historiador norteamericano Thomas B.F. Cummins celebra la aparición de tan esperado libro e ilustra sobre otras dos tradiciones indígenas muy antiguas que se mantuvieron durante el período colonial, las cuales, como el Barniz de Pasto, contribuyeron al desarrollo posterior de las artes: los tejidos del sur en el Virreinato del Perú y el arte plumario en el Virreinato de la Nueva España, actual México.

El libro consta de ocho capítulos. En el primero la autora presenta el material: una resina que proviene de una planta de la familia de las *Rubiaceae*, perteneciente al género *Elaeagia* especie *pastoensis* conocida como *mopa-mopa* y su aplicación muy temprana a cuentas de collares ceremoniales en entierros y así como vasos rituales

—

Cómo citar este artículo: Fajardo de Rueda, M (2025). "El barniz de Pasto Secretos y Revelaciones". Autora, María Cecilia Álvarez-White. *Estudios Artísticos: revista de investigación creadora*, 11(18), pp.135-138.
<https://doi.org/10.14483/25009311.22940>

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Imagen 1. Portada del libro *El Barniz de Pasto* (2023).

llamados *queros*, cuyas primeras elaboraciones provienen de la zona del lago Titicaca para luego pasar a los Incas del Perú y por medio de ellos llegar hasta nuestros territorios.

El segundo capítulo está dedicado al Nuevo Mundo y a las influencias orientales. Las nuevas rutas marítimas descubiertas y explotadas ampliamente por españoles y portugueses propiciaron la expansión del comercio, el intercambio de numerosos productos y como consecuencia directa las influencias foráneas que recibieron las artes decorativas: el arte namban del Japón, los estampados indo-portugueses y las lacas de la China, entre otras. Según la autora en Colombia el barniz de Pasto expresa con identidad propia algunos elementos de la cultura oriental. Entre ellos la saturación de la ornamentación, el brillo de las superficies y la introducción de elementos de la naturaleza.

Dedica el tercer capítulo a la importancia que adquirió la Villa de Pasto en la Gobernación de Popayán. La contribución de las comunidades religiosas a la educación y al ordenamiento de la ciudad. Señala como se formaron además importantes redes de comercio alentadas en parte por la presencia y acción temprana de nuevos artesanos y la difusión de los productos y trabajos locales.

El cuarto capítulo se relaciona con el comercio de la mopa-mopa y los sitios de producción. Recoge los relatos de los cronistas, misioneros y viajeros, quienes destacaron el aprecio por estas obras desde épocas muy tempranas e incluso registraron algunos aspectos del procesamiento de la resina.

El quinto capítulo titulado *El encuentro de la mopa-mopa con la madera*, relata como a los objetos que tradicionalmente se habían trabajado en la región, tales como bastones de mando con significados rituales y simbólicos o calabazos y totumas para usos varios se sumaron los elaborados en madera por los carpinteros locales, para satisfacer la demanda de la creciente población española y mestiza que se estaba formando. Se elaboraron entonces para este propósito escritorios de estrado, arcas, arquetas, cofres, como también atriles, bandejas, marcos e incluso pequeñas

esculturas, algunas para pesebres. Se destaca el aporte de los plateros para los herrajes, cerraduras y cantoneras, así como la introducción de delgadas láminas de plata en el proceso de aplicación de la resina. Su calidad y originalidad fueron tan apreciadas en tiempos coloniales que varias piezas fueron encargadas para enviarlas a Europa como regalo. Así mismo se ilustran los procesos de recolección de la planta, y posterior procesamiento que comprende entre otros el tinturado de la resina con colorantes orgánicos y pigmentos minerales. Dedicó una parte del capítulo a ilustrar el tratamiento de la resina hasta convertirla en una membrana que se recorta, colorea y aplica a los objetos con sumo cuidado.

Capítulo sexto, *El encanto de lo opaco*. Del numeroso conjunto de obras registradas para esta investigación la autora organizó grupos de acuerdo con sus características técnicas comenzando por las que consideró como elaboradas en la primera etapa, es decir, a partir de la llegada de los españoles y que comparten un acabado de aspecto mate o satinado. Destaca los contornos de los diseños obtenidos con la aplicación de finos cordones bicolores. Sobresalen las composiciones con diseños vegetales esquematizados, los cuales se entremezclan con animales del entorno.

Es interesante en estas piezas la presencia de loros, micos, guacamayas, venados, conejos, y diversas aves. Comienzan a aparecer leones rampantes, águilas bicéfalas, dragones, así como alusiones a emblemas morales producto de la imaginación nativa que trata de plasmar iconografías europeas en la ornamentación de su técnica autóctona. Con base en análisis de laboratorio se conocen los materiales utilizados para lograr los acabados de las piezas.

En *El esplendor del brillo*, el séptimo capítulo, analiza tres grupos de obras diferenciadas de las anteriores por la utilización del metal que comienza a aparecer como destellos metálicos junto a diseños de aspecto mate, cuando se comienza a introducir la hojilla de plata hábilmente incorporada entre las membranas de resina mopa-mopa. La iridiscencia metálica cubre paulatinamente la mayor parte de las superficies y

adquiere diferentes tonalidades según el colorante utilizado. Es de advertir que la autora juntamente con la descripción y análisis iconográfico de las piezas señala los hallazgos relacionados con los diversos componentes materiales y deja constancia del importante trabajo científico en equipo. (Proyecto Mopa-Mopa).

En el capítulo octavo y en las reflexiones finales muestra como el ejercicio de ese arte ha llegado hasta nuestros días siendo flexible a nuevos modelos y variaciones. Así, en el período republicano contó con el aporte del torno, lo cual agilizó la producción y se introdujeron en las decoraciones símbolos nacionalistas. A pesar de los cambios, la esencia del oficio permanece y los artistas le han dado continuidad a un trabajo creativo que se ejerce todavía dentro de talleres familiares. La extensa consulta bibliográfica que comprende fuentes primarias y secundarias históricas y científicas sirve de apoyo a esta investigación que ha de ser de enorme utilidad para los estudiosos: historiadores de la cultura y restauradores de arte, así como para el público en general, que a través de su lectura podrá conocer y admirar estas maravillosas obras en nuestro país plenas de imaginación, gracia y creatividad.