Ensayo

El perro y su simbología en la pintura Pedro A. Barrera G-S

Dirección de Comunicación General, Vicerrectoría de Investigación y Vinculación, Universidad del Valle de Guatemala - pabarrera@uvg.edu.gt

Introducción

Uno de los elementos poco frecuentes en las obras pictóricas a través del tiempo han sido los animales, más aún si estos son los protagonistas en los distintos cuadros o murales artísticos. La especie Canis lupus familiaris ha sido una de las más queridas por los humanos y, aunque no lo parezca, representa cierto simbolismo, como lo veremos más adelante, que ayuda a interpretar el pensamiento del artista y lo que quería plasmar.

Por otro lado, al igual que en la actualidad son fotografiados por sus dueños para sus propias redes sociales, los perros han sido protagonistas de cuadros solicitados por amos de alto nivel económico. Tal y como lo hizo Alfred de Dreux, experto pintor de caballos y perros, cuyos personajes destacan por su gallardía.

Desde su domesticación, el perro ha sido el fiel amigo del hombre y junto a él, le ha acompañado en muchas actividades a través de la historia. Ha sido retratado como animal de caza o compañía; incluso, ha sido personificado con atribuciones humanas, como es la famosa serie de 19 cuadros del estadounidense C.M Coolidge en donde se plasman de manera cómica a varios perros jugando póker o billar.

Rico y pobre / Alfred de Dreux

Juego de Poker / Cassius Marcellus Coolidge

El perro en el arte

La inclusión de un perro en una obra pictórica no puede considerarse un simple capricho del artista por agregar elementos. En el libro Breve historia del arte (Hodge, 2017), se explica que los animales suelen sugerir sentimientos relacionados con la nobleza, honor y realeza por el tipo de raza.

Estos sentimientos se transforman en símbolos. La misma autora explica que los perros en específico encarnan valores como la lealtad y reflejan la nobleza y el honor. Tal es el caso de una de las primeras pinturas donde se incluye un perro, como la obra El Matrimonio Arnolfini, en donde Jan Van Eyck plasma en óleo al comerciante Giovanni di Nicolao Arnolfini y su segunda esposa Constan Trenta, quien murió un año antes de finalizar el cuadro. En ella, se aprecia un perro, específicamente un grifón de Bruselas, que simboliza la fidelidad y el alto estatus social de la pareja.

Además, el perro refleja, según la raza, la realeza. En el famoso cuadro Las Meninas, del español Diego Velásquez, el mastín somnoliento demuestra que es un perro, propiedad de la familia monárquica española, al mostrarse despreocupado por la situación y los personajes que le rodean; demostrando, a la vez, que su trabajo es meramente de compañía y no de guardia. Y si uno no es suficiente, nada como la infanta española Isabel, que no aparece, pero sí sus mascotas en el cuadro anónimo Doña Juana de Lunar con los perros de la infanta Isabel, en el que se plasman 42 perros de diferentes razas y con sus respectivos nombres al lado, según F. Morales Padrón.

El matrimonio Arnolfini

Las meninas

Doña Juana de Lunar con los perros de la infanta Isabel

Entre la pintura y los lienzos

Los perros también demuestran el trabajo cotidiano, como lo es la manada que acompaña la obra Cazadores en la nieve, del holandés Pieter Bruegel el Viejo. En ella, perros de diferente raza acompañan a los cazadores en su regreso a casa. Su aspecto cansado y cabizbajo refleja el final de la jornada que, por lo que se observa en la espalda del cazador de en medio, fue más o menos fructífera.

Un punto interesante es la inclusión de un perro en el desnudo de La Venus de Urbino - un posible regalo de boda al óleo sobre lienzo del pintor Tiziano, en el que la diosa griega es acompañada por un papillón durmiendo, representando fidelidad y realeza -otra vez-, por su raza. Caso contrario, el desnudo de Olimpia, a cargo de Édouard Manet, en el que se asemeja a la venus anterior, con la salvedad que incluye un gato negro, símbolo de prostitución.

Cazadores en la nieve

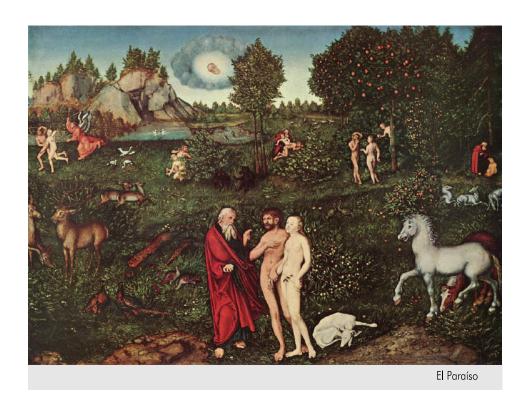

Revista 45 de la Universidad del Valle de Guatemala (2023) 37

En el arte religioso

El perro también acompaña a la primera pareja de recién casados de la historia bíblica que, como muchas en la actualidad, tiene un perro antes de tener hijos; tal y como lo plasma Lucas Cranach en El Paraíso, con un galgo blanco -perro característico de la monarquía europea- muy apegado a Adán y Eva al momento de recibir las instrucciones para estar en el edén. Esto denota cómo también los perros forman parte de la historia bíblica... hasta con una aparición casi momentánea de la cabeza un perro que, con sus ojos, denota la tristeza al observar cómo Santiago es degollado en la obra denominada Martirio de Santiago, de Francisco de Zurbarán.

Martirio de Santiago

La última cena / Agostino Carracci

Ambas pinturas con tema religioso forman parte de muchas que incluyen canes. Más aún, la Iglesia Católica dota de simbolismos las distintas posturas de los perros en muchas obras donde se plasma la última cena de Cristo. Según el portal Desde la Fe, la presencia de un perro recostado en el suelo denota amor y fidelidad de Jesús hacia sus apóstoles. Si el perro está peleando con el gato ioh coincidencia! denota la lucha del bien contra el mal. Y si el perro se encuentra de pie esperando alguna dádiva de Judas, demuestra la traición por el dinero.

Otras obras

Para no dejar de lado el arte guatemalteco, cabe mencionar a Jorge Mazariegos Maldonado, artista contemporáneo que pinta perros de distintas razas en su serie Testigos Urbano. Su peculiaridad es el retrato de canes encontrados a su paso en las calles de la ciudad que, según el artista, reflejan la vulnerabilidad del ser humano. Por último, una gran obra descubierta al momento de realizar el ensayo: Salvada, de Edwin Landseer. Pintura que demuestra el cansancio del perro terranova landseer luego de sacar a su pequeña amiga del agua, esperando -casi suplicando- a que vuelva a la vida. Es así, que los perros demuestran mucho más sentimiento que otras personas y estos han sido plasmados a través de la historia del arte.

serie Testigos Urbano / Jorge Mazariegos Maldonado

Bibliografía

- Hodge, Sussie. (2017) Breve historia del arte. Blume.
- Dell, Christopher (2007) Las setenta grandes obras de arte de la historia. Blume.
- Morales Padrón, F. (1992) Los perros en la pintura (archivo PDF). Recuperado de http://institucional.us.es/revistas/arte/05/1%2016%20morales.pdf.
- Desde la fe (2022, junio 21) ¿Por qué aparece un perro en algunas pinturas de la Última Cena?, https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/por-que-aparece-un-perro-en-algunas-pinturas-de-la-ultima-cena/.
- José Rozas Botrán (2016) El arte de la protección Pro Plan: Jorge Mazariegos Maldonado.
- https://fundacionrozasbotran.org/el-arte-de-la-proteccion-pro-plan-jorge-mazariegos-maldonado/.