



Casta e Identidad: El ‘afroindolatinoamericano’ a través del cuadro ‘Los Mulatos de Esmeraldas’ de Andrés Sánchez Gallque

Race and Identity: The ‘Afro-Indo-Latin American’ through the painting ‘Los Mulatos de Esmeraldas’ by Andrés Sánchez Gallque

MARIUXI SILVA-RAMOS

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador)

bsilvaramos@hotmail.com

Recibido: 1 de noviembre de 2020

Aceptado: 1 de diciembre de 2020

Resumen:

Este trabajo demuestra que la identidad en el arte es construida, especialmente si se clasifica en estratificación social o casta. La identidad depende de un orden social. Actualmente la cultura negra busca su propia identidad, sin embargo, después de siglos de mezclas raciales, la identidad negra y latinoamericana no se puede clasificar, y más bien se lo resumiría como ‘afroindolatinoamericanos’, debido a que no se puede dar marcha atrás en los procesos del mestizaje, que se han ido complejizando con el paso del tiempo.

Palabras clave: Mestizaje, casta, identidad, latino americano, pintura, afrodescendiente.

Abstract:

This paper shows that identity in art is constructed, especially if it is classified in social stratification or castes, Identity depends on a social order. Currently black culture seeks its own identity, however, after centuries of racial mixing, black and Latin American identity cannot be classified, and rather it would be summarized as 'Afro-Indo-Latin American', because it cannot be reversed in the processes of miscegenation, which have become more complex with the passage of time.

Keywords: Miscegenation, race, identity, Latin American, painting, Afro-descendant.

Antecedentes

El cuadro ‘Los Mulatos de Esmeraldas’ ha sido muy estudiado y apreciado por la Historia del Arte y la Historia Colonial en general. Originalmente llamada ‘Don Francisco de Arobe y sus hijos’ fue pintada por Andrés Sánchez Gallque en 1599 y actualmente reposa en el Museo del Prado en España. Debido su riqueza iconográfica, este trabajo analizará la obra de arte desde un contexto racial y por la carga de identidad que conlleva para Latinoamérica.

Análisis

Para empezar, hay que considerar a Don Francisco de Arobe y sus dos hijos como parte de una casta. Según Juan Ferrando Badía, una casta es un sistema de estratificación cerrado, que se determina desde el nacimiento, de acuerdo a la posición que tengan los padres (Ferrando Badía, 1974) Si se utiliza este concepto de castas, se puede entender la razón de las pinturas de castas, ya que son cuadros que representaban a distintos grupos humanos, tratando de clasificarlos de acuerdo a su estratificación.

Los cuadros de castas permitían sistematizar a los individuos en el territorio americano (Arbeteta Mira, 2007), lo que da como resultado la separación entre castas y estratos sociales, de esta manera se puede encontrar mezclas raciales bien representadas en cuadros de castas.

Pero entonces, ¿Se puede clasificar a Don Francisco de Arobe y sus dos hijos como esclavos, señores o indígenas? Los africanos y afrodescendientes nacían como esclavos, y si se toma en cuenta lo que dice Badía, el ‘status’ de los mulatos sería estrictamente de negros esclavos. Sin embargo, el territorio de Esmeraldas no era completamente de negros, sino que ellos convivían con los indígenas asentados en esa región (Gutiérrez Usillos, 2012).

En este caso y según lo analizado anteriormente, se puede apreciar un problema de identidades. En la pintura, los tres personajes representados a pesar de ser negros, tienen elementos representativos de la cultura indígena y española.

Según Jesús María Serna, la identidad de ‘negros’ ya no existe y ellos, debido al enorme mestizaje en todo el territorio latinoamericano, ya no podrían clasificarse en un grupo específico, sino más bien como ‘*afroindolatinoamericanos*’ (Serna Moreno, 2008). Es decir, se crea una nueva identidad a partir de todas las formas de mestizaje ocurrido en la colonia.

A pesar de que Serna habla en un tiempo presente, este término se puede aplicar a esta obra, ya que, debido a la vestimenta presentada en la pintura y el entorno en el que se desarrollaron, no se la puede clasificar en un solo grupo étnico como es costumbre en este tipo de imágenes.



Fig. 1. De Negro, y de India; China Cambuja. Miguel Cabrera. Año: 1763. Pintura de castas. Ubicación: Museo de América. Madrid, España.

Otro ejemplo de esto es *De Negro y de India; China Cambuja* del artista Novo español Miguel Cabrera (Fig.1). Esta imagen contribuyó con los cuadros de castas, en el que se identifica el status que tiene cada etnia, clasificándolos. La mezcla de las razas indígena y negra, tiene como nombre ‘china cambuja’. Esta imagen contrasta con la pintura de los Mulatos, ya que, a pesar de que hay elementos ‘negros’ e ‘indios’, no tienen casta o estratificación marcada.

Otro aspecto que se debe considerar en esta investigación es la representación de la joyería y vestimenta. Para Letizia Arbeteta, las joyas se pueden examinar en varios aspectos como la geografía, influencia estética, cambios y transformaciones. También hay que tomar en cuenta las telas y el diseño de los trajes, ya que ‘parecen tener personalidad propia y representan actitudes personales’ (Arbeteta Mira, 2007).

Así que se podría comparar el cuadro Sánchez Gallque, con la pintura *desposorio de indios*, (Fig. 2). En esta se ve a las madrinas de una boda indígena, utilizando el y la vestimenta similar a las de una mujer quiteña de clase alta.



Fig.2. Desposorio de indios. Juan Rodríguez Juárez. Año: 1730. Museo de América. Madrid, España.

A pesar de que los motivos de ambas pinturas son diferentes, se podría ver como un intento de blanqueamiento. Villegas plantea que, a pesar de que los cuadros costumbristas eran usados para establecer un orden social, la idea y representación de casta era usada como herramienta de aceptación social. (Villegas, 2011). Por ello, se entiende este intento de incluir algo europeo dentro del matrimonio indígena.

Por último, me gustaría contrastar la idea de identidad en el mundo actual. A pesar de que en ciertos lugares se invisibilizaba la ‘identidad negra’, se está peleando más por llegar a un ‘orgullo de ser negro’, pero ¿qué tan cierto es eso en el arte?

La artista colombiana Dora Alis Mera V, en su colección ‘Retratos de inocencia’ tiene la imagen *Niño de raza negra 34* (Fig. 3). Esta serie muestra niños de etnias africanas en retratos simples. A pesar de esto, Mera se centra en demostrar la belleza de los niños por medio de los colores, pero no sus realidades. No se ve que mezcla de razas o castas tiene el retratado, sin embargo, su identidad sigue sin ser propia por la avalancha globalizadora de diferentes identidades que han sido homogenizadas.

Se puede apreciar una similitud con los Mulatos de Esmeraldas, en el sentido de que el artista le busque una identidad al personaje retratado, no importa que sea real o no.



Fig. 3. Niño de raza negra 34. Dora Alis Mera V. Año: 2011. Colección: Retratos de inocencia

Conclusión

La identidad racial es un concepto completamente construido y reconstruido dentro del arte y la sociedad. Dentro de la clasificación y estratificación social o castas, la identidad de las personas está sometida a un orden que rige la sociedad desde que nacieron, y está en constante cambio. La cultura afrodescendiente busca actualmente una identidad propia y única, a pesar de que, siglos de mezclas raciales han hecho que las personas que integran esta casta, no puedan identificarse como 100% descendientes. Esta infinidad de mezclas hacen difícil la clasificación del pueblo latinoamericano, por no decir imposible. Por esto, es mejor resumirlo como ‘afroindolatinamericanos’. Una raza única, que simboliza lo complejo de los procesos de mestizaje, las divisiones entre la misma región y que a pesar de tener un pasado en común, existen culturas, costumbres y tradiciones muy variadas y diferentes entre sí.

Bibliografía

- Arbeteta Mira, L. (2007). precisiones iconograficas sobre algunas pinturas de la coleccion del Museo de America, basadas en el estudio de la joyeria representada. *Anales del Museo de America* 15, 141-172.
- Ferrando Badía, J. (1974). Casta, estamento y clase social. *Revista de estudios políticos*, 23-66.
- Gutiérrez Usillos, A. (2012). Nuevas aportaciones en torno al lienzo ntitulado Los mulatos de Esmeraldas. Estudio tecnico, radiografico e historico. *Anales del Museo de America* XX, 7-64.
- Serna Moreno, J. J. (2008). Cultura e identidad de los pueblos afroamericanos. En J. J. Serna Moreno, *Volumen: ¿Nosotros? interrogantes sobre cultura latinoamericana* (pág. (texto no editado)). Mexico D.F : CIALC (antes CCyDEL), UNAM.
- Villegas, F. (2011). El costumbrismo americano ilustrado: el caso peruano. Imagenes originales en la era de la reproduccion tecnica. *Anales del Museo de America* 19, 7-67.