

"LA ICONOGRAFÍA DEL VINO EN LA HISTORIA DEL ARTE: UNA APLICACIÓN DIDÁCTICA PARA BACHILLERATO"

AUTORÍA JOSÉ ÁNGEL ROMERO LÓPEZ
TEMÁTICA
HISTORIA DEL ARTE
ETAPA
BACHILLERATO

Resumen

Con el título La iconografía del vino en la Historia del Arte, quiero hacer una introducción y aplicación didáctica de un tema que ha sido empleado con gran frecuencia desde la época clásica hasta nuestros días. Me parece de gran interés que un tema como este se plantee en el bachillerato: el alumnado podrá observar cómo ha sido aplicado tanto en la pintura religiosa como en la representación de temas mitológicos (cada una con su simbología) y cómo en muchas ocasiones el tema principal queda totalmente desplazado y nuestra atención se concentra en la representación del vino. Tras el apartado de aplicación didáctica se muestran aquellas imágenes a las que se aluden en el artículo.

Palabras clave

Baco o Dionisos

Opus teselatum

Eritográfica

Ánforas

Códices medievales

Diseño industrial

Arquitectura funcional

1. INTRODUCCÓN:

La Historia del Arte constituye una disciplina de gran tradición en el marco educativo. Como establece la orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en

Andalucía, "el estudio de la Historia del Arte debe permitir al alumnado la adquisición de una serie de conocimientos relacionados con conceptos, procedimientos, capacidades, actitudes y valores, proporcionándole así una formación general e integradora de la concepción del arte como lenguaje de carácter universal cuyas funciones evolucionan, dentro de los distintos contextos históricos, en el espacio y en el tiempo".

Asimismo el análisis formal, funcional y simbólico de la obra de arte queda reflejado en los contenidos del currículo de bachillerato. Me parece original ofrecer una introducción a un tema tan desarrollado a lo largo de la Historia del Arte como es el vino. Este tema puede ayudarnos, en su caso, para relacionarlo con otros que aparecen en la obra e incluso en algunos casos se puede apreciar como el vino acaba desplazando al tema principal mediante unos juegos de luces y de sombras que hacen que desplacemos nuestra atención hacia un tema tan sugerente como este.

Vamos a encontrarnos como el tema de Baco aparece en distintas épocas con distintas connotaciones. Hay que recordar que el vino aparece asociado a las culturas nómadas del 7000 – 6000 a.C. y que aparece totalmente documentado en Egipto. Durante el Renacimiento y el Barroco el tema de Baco se multiplica si bien la forma de abordar el tema varía entre un periodo y otro. Asimismo en el arte español el tema del vino ha sido muy representado: desde tema sobre la recolección hasta temas profanos y mitológicos. A partir del siglo XVIII el tema de Baco va decayendo pero el vino continúa apareciendo en un sinfín de representaciones, aún más cuando llegamos al siglo XX y observamos como se convierte en un elemento utilizado para el diseño publicitario o industrial. Actualmente, asistimos a una cada vez mayor recuperación de la cultura del vino que ha tenido repercusiones muy positivas en el ámbito cultural y económico de nuestro país. En este sentido, destacamos el turismo industrial que ha incorporado la visita a las bodegas como un producto turístico que cada vez suscita mayor interés.

Vamos a hacer un desarrollo y aplicación didáctica de este tema a lo largo de la Historia del Arte, intentando aportar algunas claves que desvelan cómo ha ido evolucionando el tema del vino a largo de los siglos. Al final del artículo se incluyen imágenes explicativas de apoyo.

2. EL VINO EN LA HISTORIA DEL ARTE:

Son muchas las representaciones artísticas que han tenido al vino como protagonista a lo largo de toda la historia del arte: nos encontramos obras que hacen referencia al cultivo de la vid, a su recolección y consumo. Ya desde la antigüedad tanto el propio vino como el fruto que lo produce, la uva, la parra o el propio dios que lo representa, Baco o Dionisos, han sido el centro de múltiples representaciones pictóricas, escultóricas o asociadas a la arquitectura.

Su simbología asociada a la fiesta y al desenfreno por un lado, y la importancia dada por la religión cristiana al mismo, por otro, han favorecido la multiplicación de imágenes relacionadas con el mismo.

Igualmente su relación o asociación con el mes de la vendimia ha servido de inspiración a otras muchas obras en todos los periodos, especialmente en el medievo.

Por último, en nuestros días, el desarrollo de la publicidad ha facilitado del mismo modo, el protagonismo del vino en infinidad de imágenes asociadas tanto a su industria como a su producto final preparado para el consumo.

2.1. La época clásica:

La época clásica fue uno de los periodos en los que las representaciones alusivas al vino fueron más frecuentes. Recordar que en Grecia el vino se consideraba un regalo de Dionisos. En Roma, el vino era ofrecido a Vesta. Las representaciones solían aparecer relacionadas con el ámbito doméstico en el interior de muchas de las villae romanas realizadas tanto en mosaicos "opus teselatum" como en pintura mediante la técnica denominada "encáustica" en la que se utilizaba cera que se fundía con los colores. Los mosaicos decoraban tanto las paredes como los techos de las distintas estancias con escenas alusivas a la vendimia (nº 1). En el arte español son muchas las representaciones alusivas al vino en las que nos podemos encontrar fiestas en homenaje a Dionisos o Baco: podemos encontrar mosaicos como los que aparecen en el Museo de Écija (Sevilla).

La cerámica también fue otro de los soportes más utilizados por los artistas clásicos a la hora de representar temas báquicos como el de la ilustración anterior (nº 1). La realizada sobre fondo rojo se denominaba mecanográfica y la que se ejecutaba con figuras rojas sobre fondo negro recibía el nombre de eritográfica. También se realizaron ánforas y vasijas (nº2) dedicadas exclusivamente al almacenamiento del vino. Muchas de ellas estaban preparadas para ser hincadas en la tierra por lo que poseían un saliente en su base que les aportaba estabilidad.

Las esculturas exentas o de bulto redondo estaban realizadas en la mayoría de los casos en mármol y generalmente respondían al modelo iconográfico que posteriormente se mantendría en otros periodos (hojas de parra a modo de corona, jarra o copa deino, sátiros acompañantes, y en ocasiones, Ariadna, de acuerdo con el episodio de la mitología romana). En otras ocasiones el dios aparece rodeado de todo su séquito, generalmente en medio de alguna fiesta, orgía o caravana procesional. Los felinos suelen relacionarse, a menudo, con Baco acompañándole o tirando de su carroza.

2.2. La Edad Media:

El arte de la eboraria tampoco deja de lado el tema del vino como podemos apreciar en el relieve en marfil procedente del monasterio de S. Millán de la Cogolla (nº 3) en el que se representa el ofrecimiento del vino en la recepción a unos invitados. La composición es todavía muy lineal como corresponde a los cánones propios del arte románico influido del bizantino.

El vino fue uno de los productos más asociados a los monasterios en toda Europa. Su producción durante toda la Edad Media y su relación con los mismos hizo que se llegara a acuñar la frase "in vino veritas", en el vino está la verdad, para referirse al poder de éste sobre el control de la mente y sobre la capacidad de razonar y por lo tanto, de poder mentir.

Las plantaciones de viñas o viñedos formaban parte del paisaje propio del sistema feudal en gran parte de Europa, especialmente en Francia. Los campesinos trabajaban las tierras del señor feudal sembrando y recogiendo los frutos a cambio de recibir protección tras las murallas ante cualquier peligro de invasión enemiga (nº 4). Los vinos franceses, son junto a los españoles algunos de los más valorados a nivel europeo. Los códices medievales albergaban a menudo miniaturas llamadas así por el empleo de minio, sustancia aplicada como base sobre la que posteriormente se pintaba. El pequeño tamaño de los dibujos y escenas hizo que su significado evolucionara hasta lo que hoy conocemos como miniatura referido a algo pequeño.

Los códices medievales albergaban a menudo miniaturas llamadas así por el empleo de minio, sustancia aplicada como base sobre la que posteriormente se pintaba. El pequeño tamaño de los dibujos y escenas hizo que su significado evolucionara hasta lo que hoy conocemos como miniatura referido a algo pequeño. En la imagen nº 5 se observa otra escena de vendimia al mismo tiempo que se procede al pisado de la uva.

Durante el predominio del estilo Gótico, nacido en Francia y extendido por gran parte de Europa durante los siglos XIII al XV, se pasó de un teocentrismo, al comienzo del posterior antropocentrismo que alcanzaría su máximo esplendor durante el Renacimiento.

2.3. El Renacimiento:

En los albores del Renacimiento, Giotto marca la transición desde el Gótico con escenas de corte religioso como la de las Bodas de Canán en el que el vino vuelve a ser protagonista (nº 6). La influencia del vino en el cristianismo está claramente marcada por la presencia de éste en la Última Cena de Jesucristo y en la asociación con su propia sangre.

A partir de ese momento, son innumerables las obras de arte que representan esa escena haciendo referencia a la llamada transustanciación.

Las fiestas báquicas o dionisiacas se han asociado siempre a la lujuria y al placer carnal. En ellas la figura de Baco ha estado siempre presente a través del vino cuyo efecto ayudaba a desinhibirse (nº 7). Las historias sobre Baco y Ariadna tuvieron un gran éxito en la pintura de la Edad Moderna. Se puede observar una gran repetición del tema a lo largo de todo el periodo en el que los cuadros de fiestas, bacanales, se suceden en la obra pictórica de los artistas más relevantes y en todos se puede apreciar la presencia del vino como tema iconográfico que llega incluso a desplazar al tema central en muchos casos.

El manierismo, como estilo artístico que sirvió de puente entre el Renacimiento y el Barroco buscó lo llamativo y complicado en sus realizaciones pictóricas, escultóricas o arquitectónicas. Es el caso de los dos cuadros realizados por Giussepe Arcimboldo (nº 8) en el que se consiguen dos rostros de frente y perfil a partir de frutas de temporada. Destacamos la presencia de la uva en ambos retratos como una de las pocas frutas que se repite.

No sólo encontramos muestras estéticas del vino en la pintura sino también en arquitectura, aunque estas manifestaciones han sido unas veces borradas y otras demasiado restauradas lo que impide seguir una huella precisa. En este sentido en España, existen restos arqueológicos de los siglos XV y XVI que permiten decir que los cosecheros de aquella época excavaban túneles para mantener sus vinos a una temperatura constante. Se pueden encontrar restos de esta época en casas antiguas del norte peninsular en donde nos encontramos grandes naves con bóvedas de piedra y arcos fajones. Hay que decir que este sistema utilizado para la conservación del vino (bodega excavada en la roca) sigue utilizándose en la actualidad, aunque las tendencias más vanguardistas tienden hacia una arquitectura del vino mucho más funcional.

2.4. La iconografía del vino en el Barroco:

El estilo Barroco imperante en Europa durante el siglo XVII trajo a las pinturas un cierto tenebrismo (uso de un solo foco de luz) y claroscuros (varios focos de luz) que resaltaban aún más las figuras colocadas sobre fondos también oscuros. Los juegos de luces y sombras serán propios de un periodo en el que también se pone de moda la representación de los bodegones o naturalezas muertas, facilitando así la aparición de botellas, copas, vasos que en muchas ocasiones albergan vino. También aparece rodeando manjares tanto en las mesas de los poderosos como de los más humildes. Recordar en este sentido las representaciones de Jordaens (El Rey Bebe): este autor se especializó en este tipo de representaciones alegres en las que el vino está presente. Los banquetes de Epifanía representan una parte importante en la obra de Jordaens quien nos ha dejado varias interpretaciones del tema hoy diseminadas por varios museos de Europa. Son escenas en las que todos los personajes participan brindando con el rey. Con estos temas el autor pudo experimentar en la búsqueda de efectos pictóricos a base de grandes acordes de color, distribución de figuras, etc.

En los Países Bajos, Rubens y Rembrandt serán los máximos exponentes de la pintura barroca, ambos con características distintas. El gusto por las escenas de interior facilitó la aparición de personajes bebiendo (nº 9 y 10).

El estilo de Rubens se caracterizó por la presencia de personajes de gran opulencia alejándose de cualquier posible idealismo.

En la imagen nº 11 puede observarse que Baco está realmente lejos de ser un dios respetable y se deja llevar por los placeres que se le ofrecen. Velázquez representa en esta obra a Baco rodeado de personajes del pueblo, bebedores de taberna alguno de los cuales incluso es coronado por el mismo dios que aparece vestido al estilo clásico. El recurso al bodegón vuelve a estar presente. La obra es conocida popularmente como "Los borrachos".

Caravaggio también recurrió al dios del vino en alguno de sus cuadros, lo cual no es de extrañar por su carácter extravagante. Sus modelos aparecen en muchas ocasiones como un personaje del pueblo. Recordar que en sus temas religiosos los santos aparecen sin nimbos, lo cual le valió más de una crítica y el estar en más de una ocasión en el punto de mira de la Iglesia: pobres y harapientos inundan sus obras. Para Caravaggio elser humano y todo lo que está relacionado con él es susceptible de reflejarse en un lienzo. El tema de Baco y el vino fue utilizado en muchas ocasiones por Caravaggio (nº 12, 13 y 14). En la Cena de Emaús (nº 15 y 16) vemos como vuelve a insertar dentro del tema principal un bodegón central en el que el vino y las uvas vuelven a tomar un papel importante. Vemos como en esta obra incorpora una figura de espaldas, que nos invita a penetrar en el cuadro. Éste es un recurso utilizado por muchos otros autores del barroco: se trata de hacer avanzar al espectador hacia la obra e incluso tomar partido dentro de ella.

2.5. La iconografía del vino desde el siglo XVIII a la actualidad. Las aportaciones de la arquitectura vanguardista.

Durante los siglos XVIII-XIX el estilo y las formas cambian pero el vino sigue estando presente. Además es a partir de finales del siglo XVII y principios del XVIII cuando aparece documentada una demanda de este producto en grandes cantidades, pero buscando la mejor añada. Más próximo a nuestros días, la técnica del impresionismo no olvida el tema en el que nos centramos. En la imagen número 17 La copa

de vino aparece levantada por el personaje femenino que parece mirarnos. La obra se realiza a base de manchas que se funden en nuestra retina cuando las contemplamos en la distancia apareciendo entonces el aspecto figurativo también presente en el impresionismo.

El arte próximo al cubismo utiliza también el vino como elemento de compañía de sus personajes. Su color es también parte de la composición de la obra. Los bodegones del periodo barroco dan paso a otros en un estilo más moderno pero con el mismo "personaje" presente (nº 18, 19 y 20).

La influencia del vino en la sociedad y en las costumbres de la gente se refleja también en el arte. En la actualidad la arquitectura nos ha dejado grandes bodegas que son verdaderas obras de arte, para algunos pueden ser comparadas con las grandes catedrales: la luz tenue como en el románico y gótico, la temperatura constante por el grosor de los muros y el silencio en la realización de los trabajos, todos a media voz, para respetar el silencio en el que envejece el vino. Por ejemplo, la nueva bodega de Protos en Peñafiel, (Valladolid, 2009) realizada por el arquitecto Richard Rogers, coautor del Centro Pompidou y la T4 de Barajas: un edificio transparente y ligero (nº 21).

España se ha convertido en una potencia en la exportación de la imagen del vino en donde han intervenido artistas del mundo de la arquitectura, escultura, pintura, diseño industrial, entre otros. Es un mercado que ha transformado la estética de muchas de las antiguas bodegas que han pasado de ser simples centros agrícolas de elaboración del vino a convertirse en verdaderas obras de arte que se encuadran dentro de los movimientos más vanguardistas.

La arquitectura del vino en el arte actual está relacionada con el turismo industrial (visita a las bodegas y degustación de caldos) que cada vez tiene una mayor importancia en nuestro país atrayendo a turistas tanto nacionales como de otros países. En la misma línea aparecen las Bodega- Museo del Vino. Esta nueva arquitectura, que se enmarca dentro de las tendencias estéticas más vanguardistas, tiene un amplio desarrollo en La Rioja que nos ofrece un panorama con más de 400 bodegas con una gran variedad de estilos arquitectónicos: desde las más tradicionales (excavadas en la roca) hasta modelos que se encuadran dentro de la arquitectura funcional. Las más antiguas bodegas de La Rioja son las de Calados de Ollauri que se presentan excavadas en la roca.

Dentro de la línea más vanguardista podemos destacar las Bodegas de Ysios en La Rioja Alavesa y diseñadas por Santiago Calatrava en 2001 (nº 22 y 23). La estela vanguardista que podemos encontrar en el exterior a base de hileras de barricas es la misma que encontramos en el interior. Las bodegas Hotel Marqués de Riscal (nº 24) han sido aclamadas por toda la crítica europea que las sitúan a la vanguardia de la arquitectura. Son muchos los ejemplos de arquitectura vanguardista relacionada con el vino en La Rioja, sintetizarlos aquí sería imposible, aunque hay que dejar claro que son una muestra más de cómo la iconografía del vino aparece en la arquitectura más vanguardista del siglo XXI.

No podemos cerrar este apartado dedicado a la arquitectura sin incidir en la importante aportación estética de las bodegas de Jerez. Ya durante la Edad Media y el Renacimiento se fueron levantando algunos edificios sobre todo en el Renacimiento, aunque hay edificios documentados del siglo XIII destinados a la crianza del vino: eran edificios de pequeñas dimensiones y que fueron denominados "bodegas moriscas". Sin embargo, la gran aportación se produce desde finales del siglo XVIII y principios del XIX. La búsqueda no sólo funcional sino también estética dio lugar a construcciones que

se convierten en verdaderas obras de arte. Cabe destacar en este sentido la Real Bodega de La Concha diseñada por Eiffel (nº 25): su estructura se basa en una gran cúpula de hierro con grandes nervios que se extienden por todo el espacio. Otro edificio, de los más visitados, es la Bodega Domecq (nº 26) que es conocida como "La Mezquita" por sus arquerías de herradura similares a la mezquita de Córdoba. A lo largo de todo el siglo XX ha continuado la construcción de bodegas con la participación de grandes arquitectos (Bodegas La Guita).

Finalmente, el diseño y la publicidad han ido dando forma en los últimos años a infinidad de imágenes relacionadas con el vino se enmarcan dentro de la línea de las nuevas tendencias estéticas en el arte.

3. APLICACIÓN DIDÁCTICA:

Como hemos podido observar el vino es un tema iconográfico que aparece a lo largo de toda la Historia del Arte, constituyendo uno de los temas más recurrentes.

La observación, análisis e interpretación de una obra de arte es uno de los contenidos de la asignatura y que es clave para comprender los cambios en la concepción y evolución del arte. El tema del vino puede ayudar para que el alumnado comprenda la importancia social del arte dentro de la sociedad. El hecho de que el arte recurra a este tema de forma tan usual tiene un trasfondo social muy importante.

El alumnado buscará imágenes que recojan el tema del vino bien como tema principal o secundario informando en todo momento del autor, si es conocido, y el periodo histórico, aunque mucho más interesante y clave en ese análisis, van a ser las distintas interpretaciones que hagan sobre la representación del tema desde la antigüedad hasta nuestros días haciendo mención especial a la arquitectura de vanguardia.

Para poder evaluar el trabajo de investigación realizado planteo la realización de grupos de trabajo en el aula. Cada uno de ellos hará un análisis de la evolución de este tema iconográfico en un periodo concreto (Grecia, Roma, el Renacimiento, Barroco, el Neoclasicismo, el siglo XIX, el siglo XX). Este análisis será expuesto en el aula y posteriormente realizaremos una valoración en conjunto sobre la evolución de este tema iconográfico. El análisis y comparación de los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en los distintos momentos históricos y en diversas sociedades, que aparece como uno de los criterios de evaluación de la asignatura, podrá evaluarse a través de las distintas interpretaciones que hagan cada uno de forma individual y en público defendiendo su interpretación de forma cordial y con fundamentos, lo cual es una de las claves para su formación.

Por otro lado, al abordar toda la Historia del Arte, hasta el momento actual, el trabajo de investigación debe ser planteado desde principio de curso. Así, cada vez que analicemos en el aula un periodo artístico podrán ir adquiriendo los conocimientos necesarios para el desarrollo de la investigación de manera que antes finalizar el curso académico se expondrán los trabajos para ser evaluados. Del mismo modo, a lo largo del curso (cada mes o al finalizar una unidad o periodo) se debe ir pidiendo al alumnado partes del trabajo de investigación para evitar que dejen el trabajo para el final y del mismo modo, al tener que buscar información sobre obras y autores, podemos conseguir que vayan estudiando poco a poco la materia. De este modo el trabajo también puede y debe ser evaluado por trimestres otorgándole una calificación que sumaremos a la nota global de la evaluación.

Se trata de introducir al alumnado dentro del ámbito de la investigación histórica, buscando informaciones y extrayendo conclusiones y utilizando como se sugiere en el currículo un lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología específica. En este sentido podremos conseguir tres de los objetivos del currículo de la asignatura:

- "Utilizar un método de análisis que permita conocer bien las obras de arte, desarrollando la sensibilidad y la imaginación".
- "Realizar actividades de documentación e indagación con análisis e interpretación de información diversa sobre distintos aspectos de la Historia del Arte".
- "Desarrollar el gusto personal, la capacidad de goce estético y sentido crítico, y expresar sentimientos propios ante las obras de arte".

No menos importante será la valoración que haga el alumnado sobre la función del arte, no sólo como instrumento para el deleite de los sentidos sino también su función social, simbólica y educativa. Desde este punto de vista la introducción en la investigación iconográfica es clave.

Por otro lado debemos evaluar una serie de cuestiones:

- ¿Qué papel ha jugado el vino en la Historia del Arte?
- ¿Cómo ha evolucionado el tema y qué significados ha tenido?
- ¿Qué simboliza en la pintura religiosa?
- ¿Tiene un papel social o representativo en el arte de una sociedad?
- ¿Cómo se manifiesta este tema iconográfico en el arte actual?
- ¿Qué relación existe entre la industria del vino y sus manifestaciones estéticas en el arte actual?
- Interpretaciones que podemos realizar sobre la evolución de la iconografía del vino en la Historia del Arte

Además de estas cuestiones de base, evaluaremos las capacidades interpretativas así como los análisis formales que se desprendan de la contemplación de las obras. Las referencias bibliográficas o webgrafías serán incluidas de forma obligatoria en cada fase del trabajo.

4. ANEXO DE IMÁGENES:

Tras esta aplicación didáctica voy a recoger aquellas imágenes que aparecen reflejadas en el artículo y que son sólo una pequeña muestra de la importancia de este tema iconográfico desde la época clásica hasta la actualidad:

Nº1 escena de vendimia de un mosaico romano

Nº 2: Ánfora romana para guardar vino

Nº 3: Relieve realizado en marfil siglo XI

Nº 4: Las muy ricas horas del duque de Berry

Nº 5: Escena de vendimia en un códice medieval

Nº 6: Escena de las bodas de Caná

Nº 7: La Bacanal, Tiziano

Nº 8: Arcimboldo

№ 9 y 10: Peter Paul Rubens

Nº 11: El triunfo de Baco, Velázquez

Nº 12: Caravaggio

Nº 13 y 14: Baco, Caravaggio

Nº 15: La Cena de Emaús, Caravaggio

Nº 16: La Cena de Emaús, detalle

Caravaggio

Nº 17: Jurkovich. Vino.

Nº 18 y 19

Nº 20

Nº 21: Richard Rogers. La nueva bodega de Protos en Peñafiel

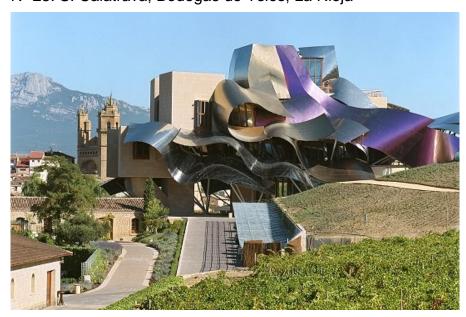

Nº 22: S. Calatrava, Bodegas de Ysios, La Rioja.

Nº 23: S. Calatrava, Bodegas de Ysios, La Rioja

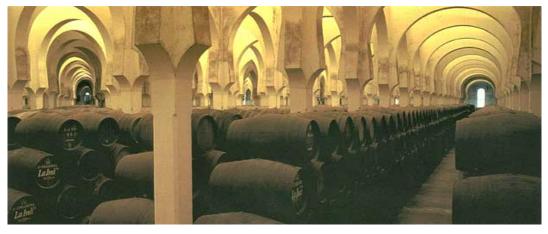

Nº 24: Hotel Marqués de Riscal, Rioja Alavesa

Nº 25: Real bodega de La Concha, Eiffel

Nº 26: Bodegas Domecq, "La Mezquita".

A continuación paso a detallar las referencias bibliográficas. Sería conveniente utilizar en nuestra aplicación didáctica la última *Guía del Vino 2010* publicada por Anaya en donde se detallan las rutas y características de las bodegas.

5. BIBLIOGRAFÍA:

- Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
- Suckale, R. (2002). Los Maestros de la pintura occidental. Madrid: Taschen
- Yravedra González , M.J. (2003) . Arquitectura y cultura del vino. Madrid: Munilla y Leira

Autoría

Nombre y Apellidos: José Ángel Romero López

• Centro, localidad, provincia: Granada