

¿ARTE CON VIRUS O ARTE VIRAL?

Contenido

Introducción	3
Prehistoria	4
¿Virus en la Prehistoria?.....	4
¿Los artistas representaron los efectos de estos virus en sus obras?.....	5
Los artistas: ¿Dejaron su arte a un lado mientras atendían los efectos de estos virus...?	7
Egipto	7
¿A qué Epidemias o virus se tuvieron que enfrentar?	8
Los artistas: ¿Dejaron su arte a un lado mientras atendían los efectos de estos virus...?	9
Mesopotamia	10
¿A qué virus se tuvieron que enfrentar?.....	10
¿Dejaron el arte a un lado mientras atendían los efectos de sus virus o enfermedades?.....	11
Grecia	13
¿Y los virus, también fueron enemigos comunes?.....	14
¿El arte quedó a un lado mientras atendían los efectos de esta plaga?	14
Roma	15
¿A qué virus se enfrentaron los romanos?	16
¿Y esta pandemia se vio reflejada en el arte?.....	17
Edad Media	18
¿A qué virus se enfrentaron en la Edad Media?	19

Y el arte, ¿Representó las enfermedades?	19
Edad Moderna.....	21
¿Y a qué virus se enfrentaron en la Edad Moderna?	22
¿Y qué pasó en el arte? ¿Los artistas se abocaron a representar a las enfermedades en sus obras?	26
Edad Contemporánea	30
¿Y a qué virus nos hemos enfrentado en la edad contemporánea?	33
¿Y qué ha pasado en el arte?	39
Arte viral.....	42
Referencias.....	46

Introducción

Este será un repaso de la historia del arte un tanto peculiar ya que me voy a centrar en la importancia que le dio el arte a los virus que existieron en sus respectivas épocas. Si partimos del hecho que el arte nace como una necesidad de reproducir, de recrear el entorno, nos podemos preguntar:

- ✚ ¿Los artistas representaron los efectos de estos virus en sus obras?
- ✚ ¿Dejaron al arte a un lado mientras atendían los efectos de estos virus?

Me lo he planteado a raíz de la pandemia (Covid-19), del confinamiento que nos ha tocado vivir. No pretendo hacer una tesis doctoral (léase con ironía) ni un trabajo académico de investigación, sólo quiero realizar ciertas conexiones, pasearme por épocas y virus para satisfacer una curiosidad:

- ✚ ¿Qué hace el artista en estos casos?

La premisa de mis reflexiones son que el arte:

- ✚ Refleja, transmite y/o advierte

¿Son estas amenazas una preocupación tan fuerte como para que el arte las plasme? Si esto se sostiene, el arte debería reflejar la situación, transmitir los valores de la época que dieran la fuerza necesaria para sobrevivir y/o advertir sobre la forma en que se aborda la pandemia, la epidemia, en donde la humanidad se siente amenazada en su totalidad por algo que afecta su integridad física y en donde los recursos disponibles, me refiero a quienes tengan acceso de primera mano, no son suficientes para protegerse.

Espero hacer este paseo interesante, que pueda aportar algo diferente, mientras se desenredan hilos de la historia que nos precede, a medida que se va entendiendo cómo de alguna u otra manera se está saliendo de lo que me dio por llamar neogatopardismo.

Puede que las cosas si están cambiando y no necesariamente a peor, sino al mismo punto, pero superado. Me explico: En la transformación, sea del color político que sea y en nombre de quien sea el llamado hacia ese nuevo orden (entiéndase la patria, Dios, la seguridad, la libertad, el bien común o la salud pública) sólo se altera la parte superficial de las estructuras de poder para conservar (intencionadamente) el elemento esencial de dichas estructuras.

En la práctica solo se ha cambiado de forma, pero no de fondo, aunque en este neo (nuevo) «Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie» (frase de la novela *El Gatopardo*ⁱ) hay una asimilación de lo que funciona para mantener las estructuras, el sistema es elástico y como a Terminator II no es fácil causarle daño ya que asimila el golpe y se regenera más fuerte. Pero así también es la humanidad y así nos hemos movido por la historia.

Un sistema hecho a imagen y semejanza: Una Matrix que necesita a Neo para que le haga frente y nos muestre su magnitud, su grandeza, aunque sin un final idealizado: Neo no derrota a Smith, sino que es absorbido por él. Una vez que Matrix vio su propia debilidad lo asimila y supera, lo incorpora. ¿No es esto lo que hace nuestro cuerpo con los virus y enfermedades?, pero ¿Cómo lo ha interpretado el arte?

Según yo hay cierta entropía, evolución/transformación, en todo caos. El equilibrio no tiene por qué ser idílico, utópico, ni

perfecto, incluso lleva dentro de sí cierto caos que lo hace posible: «el desorden inherente a un sistema».

Pensando un poco, en el mundo de las artes plásticas podríamos encontrar ejemplos de entropía en la obra de El Bosco, en donde contrasta la composición plástica, perfecta, ordenada e inmaculada con las imágenes imposibles, moralmente antagónicas y chocantes para la época. En la obra de M. C. Escher es en la representación gráfica de mundos imposibles y juegos de perspectivas. En ambos, el conjunto está en equilibrio y funciona bien, son los detalles los que están llenos de pequeños universos caóticos, en transformación y conflicto.

Llevemos esto a los puntos específicos de la historia en donde el reflejo, la transmisión y la advertencia deben ser un tema para artistas, llevémoslo a las épocas en donde la amenaza de la raza humana estuvo en un hilo. Como es obvio, comienzo con la Prehistoria.

Prehistoria

¿Virus en la Prehistoria?

Al pensar en la prehistoria muchas veces nos limitamos a estudiar su desarrollo en África, Asia, Europa y nos olvidamos de América. Cuando abordamos este período en la historia del arte, los pueblos americanos quedan aparte, es denominado arte precolombino. Este término es una señalización desde el punto de vista hispanoamericano, por eso las demás culturas americanas de

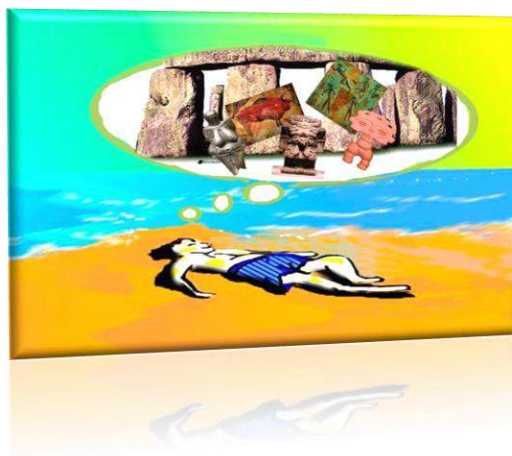
territorios no hispanos son denominadas de otra manera (aborígenes americanos, amerindios, nativos americanos o indios americanos) y su representación artística queda fuera de este llamado arte precolombino.

Es decir que la referencia del arte que se desarrolla en este lado del mundo tiene como referencia la llegada del europeo al continente, no se crea conexión con esta época y con lo que solemos llamar Prehistoria. Pero cuando estudiamos sus características artísticas encontramos una gran similitud de creencias, técnicas, avances, etc. Por esta razón cuando hablo en esta reflexión de prehistoria o de algún período de ella, también incluyo al continente americano, porque desde el punto de vista cronológico la invención de la escritura (que es lo que define el inicio de la historia) no ocurre al mismo tiempo en todas las zonas del planeta.

Según mi gran amiga, la Wikipedia, las epidemias causadas por los virus comenzaron cuando el ser humano desarrolló comunidades agrícolas en el Neolítico. Con la agricultura y la ganadería los virus de las plantas (tales como el mosaico severo

de la patata causado por el Potato Virus Y) y del ganado (peste bovina) también se asentaron en esas comunidades y comenzaron a convivir con ellos.

A pesar de que no afectan al humano, las personas en esta época tuvieron que solucionar problemas de plantas y ganado infectado, que generaron consecuencias devastadoras dentro de la naciente sociedad.

¿Los artistas representaron los efectos de estos virus en sus obras?

No existen en este período pinturas u otras expresiones del arte que hagan alusión a plantas o ganados enfermos, por el contrario, los animales representados son robustos y las plantas sanas.

Es posible que esto se deba a sus creencias religiosas. Recordemos que según los arqueólogos y antropólogos la religión es tan antigua como el humano.

Estas creencias eran lo que hoy diríamos de carácter «mágico-religioso». La religión, como estructura llegó después. Este período pone énfasis en otorgar movimiento, vida, alma (animismo) al mundo y sus montañas, ríos, cielo, tierra, determinados lugares, rocas, plantas, animales, árboles, etc. El término magia se le atribuye porque según sus testimonios gráficos la intención de sus representaciones son lo que hoy podemos entender como visualización. El arte, además de utilitario, también funciona como ritual: buscan representar un hecho en concreto para que este ocurra.

Generalmente son escenas relacionadas con la fertilidad en general (la tierra, la humanidad) y la sobrevivencia del grupo (escenas de cacería, recolección...) Cuando la historia y épocas posteriores miraron atrás se le atribuyó el componente religioso por el uso que se dio a los monumentos, que presumimos fueron de culto, por ejemplo, en los monumentos megalítico.

Desde el comienzo de la prehistoria, la tierra se representa en muchas ocasiones como la “Diosa-Madre”, la fertilidad, el ciclo de la vida y la muerte. Como podemos leer en *Diosas y Dioses de la Vieja Europa*ⁱⁱ de Marija Gimbutas:

Los principales temas representados en el simbolismo de la Diosa son el misterio del nacimiento y la muerte, así como el de la renovación de la vida, no solo humana, sino de todas las formas de vida sobre la tierra y, por supuesto, del cosmos. Símbolos e imágenes se agolpan en torno a la Diosa partenogenética (auto generadora) y sus funciones básicas como donante de vida o portadora de muerte, y, no menos importante, como regeneradora de la Madre Tierra, la Diosa de la fertilidad, joven y vieja, que surge y muere con la vida vegetal.

Ella era la única fuente de toda la vida, la cual tomaba su energía de los manantiales, del sol, de la luna y de la tierra húmeda. Este conjunto de símbolos representa un tiempo mítico que es cíclico, no lineal.

VENUS DE DOLNÍ
VĚSTONICE. CERÁMICA
MÁS ANTIGUA CONOCIDA
EN EL MUNDO

ESTATUILLA DE
WILLENDORF. LA MÁS
CONOCIDA DE LAS VENUS
PALEOLÍTICAS

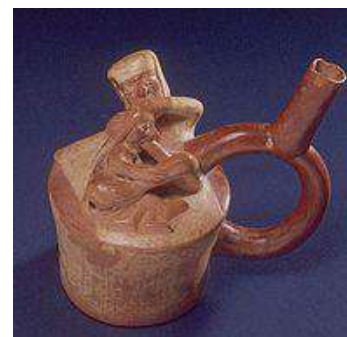

COATLICUE. MUSEO
NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA. CIUDAD
DE MÉXICO

En el neolítico el humano dejó de deambular, se establece en un lugar en concreto y crea un nuevo sistema de sociedad con cambios significativos. En esta sociedad emergente, para facilitar el trabajo y la convivencia, se inventa el trueque como modelo económico (el intercambio de una cosa por otra) También aparece la división del trabajo y con ello la invención de nuevos instrumentos para resolver los problemas que se les presentan en su día a día: Nace la alfarería con envases útiles y duraderos para almacenar agua y los granos de la cosecha. Para arar la tierra, cosechar, recolectar, crean las primeras herramientas agrícolas, nuevas armas de piedras pulidas. Por otro lado, están los telares de los cuales no se puede asegurar que pertenezca a este período ya que hay muchas versiones sobre el origen del mismo, sin embargo, los usaron.

Como vemos esta nueva sociedad desarrolla un arte utilitario y para ello utiliza elementos abstractos, geométricos, figuras esquemáticas. El hecho de que se expresen a través de ellos, no es por su incapacidad de representar a la naturaleza tal cual la veían. Es evidente que su intención no era recrear la belleza del elemento, ni reinterpretar a la naturaleza a través de imágenes, sino que el objetivo de esta aparente simplicidad de las formas es para que la «idea», el concepto que desean transmitir esté claro, sea directo y cumpla su función mágico-religioso (además de la utilidad en sí del objeto) No desean que esa información pueda señalar otra cosa, por ejemplo: no se trata de cazar *este animal* sino *al animal* No desean representar la fertilidad de *esa mujer* sino *la fertilidad*, de allí que ninguna tenga rostro ni características particulares. En estas referencias no encontramos nada enfermo. Sus representaciones son una visualización de las cosas y lo representado es un hecho, va a ocurrir tal cual se dibuja. Por eso vemos escenas de cacerías donde el humano

tiene la habilidad y fuerza necesaria para cazar al animal y éste, aparece herido. Con estas creaciones estamos en presencia del nacimiento de los símbolos. Como ejemplo podemos citar los monumentos megalíticos y la pintura rupestre en la Cueva de la araña, en Bicorp, Valencia (en la imagen) que representa a una mujer recolectando miel, se sabe que los primeros agricultores y ganaderos del Neolítico ya utilizaban la cera de las abejas para fabricar cosméticos, medicinas, impermeabilizar recipientes e incluso como aglutinante en flechas. Y seguramente, también consumían miel, como indica un estudio publicado en la revista Natureⁱⁱⁱ.

CERÁMICA MOCHICA. LOS MOCHICAS, SON CONSIDERADOS LOS MÁS GRANDES CERAMISTAS DE AMÉRICA PRE-COLOMBINA.

Los artistas: ¿Dejaron su arte a un lado mientras atendían los efectos de estos virus...?

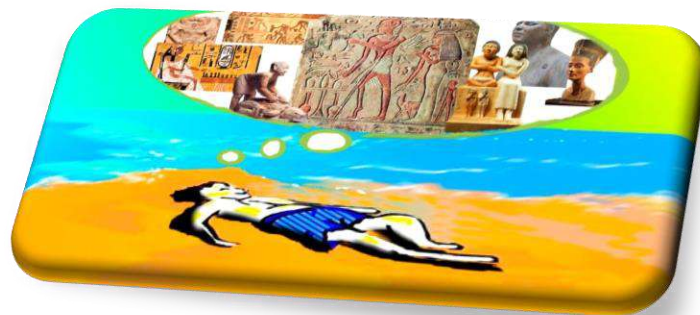
Como podemos observar los primeros virus no impidieron que el humano, al igual que el agua, encontrara su cauce para continuar mirando al futuro. Utilizó el arte para reflejar sus creencias, para transmitir a los seres naturales (y a los otros humanos) sus deseos. No sintió la necesidad de advertir a otros sobre los males de su comunidad. Aunque si tomamos las flechas y otros símbolos de direcciones como referencia podría decirse que lo usaron como señalización de lugares, y aquí entramos en el eterno debate ¿fue arte o diseño? La humanidad no se detiene, avanza de la mano de su creación y la usa.

Egipto

Para los egipcios el río Nilo fue la clave en el éxito de su civilización ya que les permitió practicar una agricultura fructífera, dejando más tiempo para el estudio y desarrollo de otras áreas como la tecnológica y la artística.

Esta civilización es muy rica en cuanto avances en el estilo de vida de la humanidad. Entre sus muchos logros podemos mencionar:

La extracción minera, la topografía, métodos de riego y técnicas de producción agrícola y las técnicas de construcción. Templos y obeliscos. Procedimientos matemáticos. Alfarería con acabado vítreo,

llamado fayenza. Diferentes juegos de mesa como el Senet (el más antiguo, 3500 a. C.) o juegos de guerra como el Petteia, precursor del ajedrez (500 a. C.-400 a. C.) El tratado de paz más antiguo que se conoce, (entre los egipcios y los hititas: Tratado de Qadesh. Además de practicar una medicina eficaz, gratuita y con documentación escrita.

En la estructura de la sociedad egipcia los sunu, es decir los médicos, ocupaban un lugar muy importante en la sociedad del antiguo Egipto y su educación la hacían en escuelas especiales (las casas de la vida, como las de Sais y Heliópolis) vinculada a los templos. En ellas realizaban cuidados especiales a los enfermos por medio de prácticas controladas por los sacerdotes. Ante los ojos del pueblo, el médico era un maestro en el arte de curarlo todo, incluso los males de amor. *En La medicina en el antiguo Egipto*, Guillermo Calvo^{iv} Soriano explica la relación con el médico:

En los casos en que la dolencia no podía ser tratada, se colocaba al enfermo lo más cercano posible y se dejaba su curación en manos de «La Suprema Guaritrix...». Se permitía que los enfermos más

pobres y con enfermedades tenidas por incurables, fueran abandonados en el desierto sin que interviniera ley alguna para impedirlo. Allí dejaban sus dolencias para siempre, por cuanto la muerte llegaba pronto, más piadosa que terrible. [...] En un papiro de la XII Dinastía se habla de cierta clase de hongo

que crece en las aguas estancadas y que se utilizaba para tratar ciertas llagas y heridas abiertas (¿antibióticos?) [...] El médico podía suministrar un remedio con su pizca de magia. Así, en casos de dolores o envenenamiento se pintaba la imagen de un dios en la palma de la mano del enfermo con la indicación que la lamiera; indudablemente que no se trataba de colorantes sino de medicamentos; si el enfermo se aliviaba, era por efecto «milagroso»

¿A qué Epidemias o virus se tuvieron que enfrentar?

La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad. Ahora, a esa información le agregamos que la medicina occidental tiene sus raíces en el Antiguo Egipto. Pero antes de nombrar los virus o epidemias a las cuales se enfrentaron, es interesante saber cómo hemos conocido de su existencia.

Los virus y las bacterias no han sido identificadas todavía en momias o esqueletos antiguos, por lo que su inferencia sólo puede hacerse a través de algunas pistas adicionales provistas por papiros médicos, ilustraciones de tumbas y de forma concluyente, por medio de estudios de ADN.

Por fortuna las características geográficas, climáticas y los registros escritos, permiten establecer una percepción sin precedentes de sus enfermedades y el estudio de ellas dependen de tres fuentes principales:

- ✚ Los restos humanos
- ✚ Representaciones artísticas

✚ Reportes de enfermedades en los papiros médicos

El clima seco y caluroso favoreció la excelente conservación de los cadáveres. Los enterramientos simples (directos en la arena) hacían que los cadáveres se secaran mucho más rápido que la putrefacción de los mismos. Por otro lado, los procesos de momificación artificial también preservaban en buen estado los órganos dejados en el cuerpo (aunque el uso excesivo de resina, brea y relleno cosmético durante la momificación provocó daños severos a los tejidos blandos).

Recordemos que el cerebro era normalmente extraído y desechado, que los pulmones, estómago, hígado e intestinos eran extraídos y los colocaban en vasos canopos, los que normalmente no aseguraban un óptimo estado de conservación.

CUATRO VASOS CANOPOS. DINASTÍA XIX. MUSEO DE BERLÍN

Cabe mencionar al atípico estilo artístico del período de Amarna. En donde podemos apreciar que en los primeros años se exageraron las formas, llegando incluso a la caricatura, con rasgos casi deformes. (Imagen arriba: Las dos

hijas de Akenatón en un fresco de Amarna) Más tarde, la escultura trata de reflejar los rasgos del modelo de forma real. Como ejemplo tenemos al famoso busto de Nefertiti, conservado en el Museo de Berlín. Por lo general las figuras representadas

eran personas sanas, altas, delgadas y con rasgos que representaban los cánones de belleza del imperio. Pero esto no les impidió representar, de forma natural a personas con determinadas condiciones físicas (también sanas) como el enanismo, la ceguera o la obesidad. (Imagen abajo: Enano Seneb y su familia) De hecho, hay evidencias de que algunas personas que sufrían de enanismo jugaron un papel especial en la corte: no sólo divertían, sino que también podían ayudar a los sacerdotes en sus rituales religiosos, por ejemplo, ejecutando danzas sagradas.

De su importancia en Egipto desde el inicio de su historia dan testimonio las tumbas de enanos erigidas junto a los complejos funerarios de algunos faraones de las dinastías I (2900-2730 a.C.)⁹

Como ejemplo de otro modelo fuera

de sus cánones hieráticos y estilizados, tenemos a «El Alcalde del Pueblo» (en imagen) es una escultura de madera con incrustaciones hallada en la mastaba de Kaaper en Saqqara que representa a este noble de la V dinastía.

Como podemos apreciar por sus múltiples representaciones, para los egipcios el arte era un reflejo de su vida, con todos los integrantes de la sociedad. Sus cánones de belleza no se vieron afectadas por las personas con alguna característica particular, simplemente las integraron en sus expresiones sin catalogarlas o señalarlas. La pregunta si el arte reflejó la enfermedad y sus efectos en la vida humana, es un gran sí. De hecho, es un testimonio de su existencia.

La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años. Comenzó con la unificación de algunas ciudades del valle del Nilo (alrededor del año 3.150 a. C.) y se da por terminado cuando el Imperio Romano absorbió la Dinastía Ptolemaica (año 31 a. C.). Aunque este no fue el primer período de dominación extranjera, fue el que de manera gradual transformó su vida política, religiosa y marcó el final del desarrollo independiente de su cultura.

Los artistas: ¿Dejaron su arte a un lado mientras atendían los efectos de estos virus...?

Todo lo contrario, lo usaron como espejo de lo que fueron como civilización. Sin embargo, no podemos hablar de pandemias en esta primera civilización (Egipto) ya que las primeras pandemias

se empezaron a documentar durante el Imperio Bizantino cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano, que se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor. Pero para conocer más detalles de ello, debemos esperar llegar a ese período de la historia. De momento, seguimos con la mirada sobre la próxima gran civilización que se desarrolló a la par de los egipcios: Mesopotamia y cómo afrontan las enfermedades, los virus.

Mesopotamia

Mesopotamia es la región del norte del Golfo Pérsico en el Oriente Medio, entre los ríos Tigris y Éufrates. Durante el Neolítico, las nuevas técnicas de producción que habían desarrollado trajeron como consecuencia el desarrollo de las ciudades. Mesopotamia junto con Egipto fueron las primeras civilizaciones que tuvieron escritura y por eso se llaman «civilizaciones antiguas»

Cuando en Mesopotamia se asentó la civilización urbana, se realizan enormes avances técnicos. Sus restos muestran que ejerció una poderosa influencia en el desarrollo de la cultura occidental. Son los pioneros en muchas de las ramas del conocimiento. Sentaron las bases con inventos como la rueda, el cálculo mediante anotaciones en tablillas de barro, con unos dibujos formados por líneas rectas (pictogramas) que luego se

desarrolló como una escritura y que más adelante se transforma en fonética.

La escritura cuneiforme es la forma más antigua de escritura conocida por la humanidad, se trata de tablas de arcilla divididas en columnas en las que, con un punzón afilado de cáñamo, se dibujaban símbolos que son conocidos como pictogramas.

Crearon también un calendario de 12 meses y 360 días; la semana en 7 días y la hora en 60 minutos; la Astronomía; desarrollaron la música; idearon soplar el vidrio e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. En fin, crearon los cimientos de la civilización de ayer, de hoy... y del futuro, tal vez.

¿A qué virus se tuvieron que enfrentar?

En Mesopotamia se consideraba que mediante las epidemias, los dioses devoraban a la población. Existió un término concreto (ukultu) para definir esa realidad que más tarde sería traducido al latín como Pestilentia o

Pestis y luego la cultura latina la definiría como como peste.^{vi}

La actividad médica era de tipo popular y sacerdotal y los conocimientos de las estructuras y funciones del cuerpo eran limitados, adquiridos en la práctica de la medicina y en determinadas ceremonias religiosas^{vii} O en palabras del Dr. Jorge Cárdenas Arévalo (*La maravillosa historia de la medicina*)^{viii}:

Los conceptos terapéuticos Asirio–Babilónicos se basaban en la creencia de que todos los fenómenos terrenales o cósmicos se encontraban subordinados a la voluntad de los dioses por eso el carácter teúrgico [práctica mágico-religiosa] de la medicina. Todas las dolencias o maleficios producidos por demonios o las curas, se explicaban a través de una correlación entre dioses, genios benéficos o maléficos existiendo uno responsable para cada enfermedad [...] En la Medicina mesopotámica, la dolencia era un castigo divino, originado por una falta, por eso la intervención del médico o sacerdote se iniciaba con una confesión del doliente y la curación tenía un tinte de purificación a través de la catarsis, y atribuida al contenido mágico del medicamento.

A diferencia de los egipcios no hay representación artística fuera sus cánones de belleza, ni de sus enfermedades, virus, ni similares. Vieron castigo divino en ello y obviaron esta parte de su realidad.

Algo que me llamó la atención fue que desde esta época se ha utilizado la serpiente como símbolo médico y tiene su origen en la leyenda sumeria del héroe Gilgamesh que se basaba en la figura de un rey sumerio del tercer milenio con múltiples aventuras, una de las cuales refiere que Gilgamesh se sumerge hasta el fondo del mar para coger la planta de la eterna juventud, a su regreso, en un momento de descuido, una serpiente le roba y engulle la planta, rejuveneciendo, mudando su piel y curando sus enfermedades.

¿Dejaron el arte a un lado mientras atendían los efectos de sus virus o enfermedades?

Como ya hemos visto la cultura mesopotámica no rindió culto a las enfermedades ni a los virus, creía que ellos obedecían a un castigo divino, originado por una falta que había cometido el enfermo. Su sociedad tenía un carácter de tipo político y religioso y la finalidad práctica del arte era la continua exaltación del poder.

La organización de la sociedad mesopotámica se basa en ciudades-estado, autónomas e independientes. Gobernadas por un monarca (dueño y señor de todo el territorio) que dirige el ejército, administra la justicia y junto a los sacerdotes, dirige los ritos religiosos.

SELLO CILÍNDRICO QUE MUESTRA A UR-NAMMU SENTADO, OTORGANDO UN TÍTULO DE GOBERNADOR (ENSI) A HĀSHĀMER.

Es un pueblo guerrero cuya sociedad está ligada a una economía basada en la agricultura por lo que no había castas ni estratificación, sólo diferencias en las posiciones económicas y la división de la tierra, que era: El sector estatal o público (el templo y el palacio, propiedad del dios) la producción era para el sustento del templo y el personal (escribas, sacerdotes y administrativos) y eran trabajadas por campesinos, los cuales

eran remunerados con raciones de cebada, lana y aceite. Las cantidades varían según edad y sexo. El sector privado: eran tierras de propiedad comunal y privadas, administradas por macro familias a cambio de tributo. También hay otras distinciones socioeconómicas dentro de la población:

- 🚩 Los Mezquinos, que vivían del cultivo de parcelas. Pertenecen a los grupos sociales más débiles debido a que se encuentran socialmente desprotegidos y son súbditos del rey (responsable del templo).
- 🚩 Los Hombres: ligados a la actividad palaciega, propietarios de parcelas, escribas o funcionarios que han conseguido acumular el capital para la explotación de las tierras.
- 🚩 Los Esclavos (guerreros enemigos cautivos.) y los siervos: personas que servían en el palacio para saldar sus deudas.

Dentro de su historia destacó Ur-Nammu, rey que se dedicó a unir las ciudades, realizar una intensa labor de reformas en la administración y construir infraestructura. En su reinado se excavaron nuevos canales de riego y se abrieron nuevas rutas comerciales. Se reconstruyeron los templos destruidos en las invasiones y se edificaron nuevos santuarios, en especial en la capital Ur. Se edificó el primer zigurat con el santuario del dios de la luna sumerio (Nanna o Sin) ubicado en lo más alto de esta torre escalonada.

También se le puede atribuir el primer código de leyes: *El Código de Ur-Nammu*, basado en la reparación económica de los daños, que tenía como fin aunar los criterios legales de todo su territorio y garantizar el buen funcionamiento de la economía. El

más antiguo de la etapa Neosumeria (escrito hacia el año 2050 a. C.)

En la época babilónica nos encontramos con otro conjunto de leyes llamado el *Código de Hammurabi*: Redactado en primera persona, relata cómo los dioses eligen a Hammurabi para que ilumine al país para asegurar el bienestar de la gente. Hoy lo podríamos interpretar como una gran maniobra de propaganda política ya que estelas como las de la imagen estaban colocadas en las plazas de cada ciudad para que todo el pueblo conociera quién era el rey y las 282 leyes del *Código de Hammurabi* (con sus castigos) se hallan grabadas en ellas. El lenguaje que se utiliza en la explicación de la ley es claro. Comienza con la partícula «sí» y describe la conducta delictiva, luego indica el castigo correspondiente. A pesar de que eran pocos los que sabían leer y escribir estaba a la vista de todos, de modo que nadie pudiera alegar ignorancia de la ley como pretexto para incumplirla.

Las leyes que se describen en el código van desde el gran desarrollo de la higiene pública hasta el principio de presunción de inocencia. En él Hammurabi enumera las leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre la gente. Podemos mencionar algunos ejemplos: los drenajes de aguas negras; la construcción de excusados; la estructuración del ejercicio de la profesión médica; los honorarios de los médicos varían según se atienda a un hombre libre o a un esclavo; la regulación del aborto; las transgresiones sexuales; la responsabilidad profesional, por ejemplo, un

arquitecto que haya construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les haya causado la muerte es condenado a la pena de muerte. La justicia la imparten los tribunales y se puede apelar al rey, los fallos se deben plasmar por escrito; hay una escala de penas según los delitos y crímenes cometidos, la base de esta escala es la ley del Talión. Se tratan también el robo, la actividad agrícola (o pecuaria), el daño a la propiedad, los derechos de la mujer, los derechos en el matrimonio, los derechos de los menores, los derechos de los esclavos, homicidio, muerte y lesiones. El castigo varía según el tipo de delincuente y de víctima.

En cuanto a su religión, los mesopotámicos eran politeístas, aunque en el siglo XVII a. C., el rey Hammurabi unificó el Estado, hizo de Babilonia la capital del imperio e impuso como dios principal a Marduk. Este dios fue el encargado de restablecer el orden celeste, de hacer surgir la tierra del mar y de esculpir el cuerpo del primer hombre antes de repartir los dominios del universo entre los demás dioses.

Volviendo a la premisa de mis reflexiones: el arte refleja, transmite o advierte. En este caso vemos que el arte mesopotámico transmite el carácter de su sociedad ya que sus expresiones artísticas también tenían esta finalidad de exaltar el poder. No existe la motivación estética, por ello sus figuras son lineales con un marcado contorno. No buscan la realidad sino la idealización del personaje. Sus esculturas son figuras en bloque, con perspectiva frontal. Sólo se acentúan algunos rasgos como los

ojos, el pelo y las manos. En la base podemos encontrar textos cuneiformes que identifican al personaje representado.

Grecia

Considerada la cuna de civilización occidental, tuvo una poderosa influencia sobre la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes no solo para el posterior Imperio Romano sino también para las generaciones futuras.

Los primeros griegos se organizaron en clanes familiares, que con el tiempo se aliaron y formaron comunidades. Debido al relieve montañoso de la región, las comunidades se convirtieron en polis: Territorios independientes, con gobiernos tiranos y democráticos por igual, ejércitos propios, que solo compartían lengua y cultura. Estas ciudades-estado continuamente se enfrentaban entre sí, aunque también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes.

Como ejemplo tenemos a Esparta y Atenas. Esparta, gobernada por reyes, con habitantes (hombres y mujeres) educados para la guerra, fuertes y hábiles en el manejo de las armas; a las mujeres se les enseñó a luchar igual que a los hombres, tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos.

En Atenas los gobernantes se eligieron por el voto de los ciudadanos: los hombres no eran educados para la guerra; las mujeres no iban a la escuela, sólo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos

políticos. Un conflicto militar que conocemos como La guerra del Peloponeso, enfrentó a ambas ciudades.

¿Y los virus, también fueron enemigos comunes?

Al segundo año de la Guerra del Peloponeso hubo una epidemia devastadora, conocida como plaga de Atenas o peste de Atenas, que comenzó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia. Se cree que debió llegar a Atenas a través del puerto de la ciudad (única fuente de comida y suministros). La guerra trajo como consecuencia que la ciudad, abarrotada por el asedio, perdiera casi un tercio de sus habitantes.

La ciudad-estado de Esparta y gran parte del Mediterráneo oriental, también fueron afectados, aunque en menor medida, cuenta mi amiga la Wikipedia que la visión de las piras funerarias ardiendo hizo que el ejército espartano se retirara por temor a la enfermedad. Pero la epidemia no le impidió ganar la guerra y establecerse. La plaga volvió en dos ocasiones: en el 429 a. C. y en el invierno de 426-425 a. C.

¿El arte quedó a un lado mientras atendían los efectos de esta plaga?

Contrario a lo que se pudiera pensar, en esa época de guerra y epidemia, es que tiene lugar el período clásico que es el esplendor de la civilización griega. Atenas es el centro del mundo intelectual, financiero y comercial y Esparta también es una poli de mucha importancia. El poder de ambas y las manifestaciones culturales, alcanzaron su apogeo en este período, a pesar de afrontar estos problemas.

La plaga y la guerra supusieron un cambio radical en el modo de vida de los habitantes de Grecia, pero la plaga no fue representada en ninguna de sus obras, fue en épocas posteriores cuando se hace alusión al tema, por ejemplo: La Peste de Atenas por Michiel Sweerts, período Barroco. La epidemia no produjo cambios en la forma de enfocar el arte.

LA PESTE DE ATENAS, POR MICHEL SWEERTS, C. 1652-1654

La escultura alcanzó la perfección y es un modelo a imitar primero por el arte romano, el Renacimiento y posteriormente el Neoclasicismo. El Partenón se construyó en esta época. En filosofía, la escuela de los sofistas fue una de las más sobresalientes del inicio de esta época.

Los griegos continuaron estudiando la armonía y proporción como los primeros intentos de formular una teoría del mundo físico, como principio básico en la música, en la medicina, en la física y en la política. Destacando el lado humanístico, la búsqueda de la belleza ideal, la estética. También, por primera vez, se crea la valoración social del trabajo artístico. Los ceramistas y los pintores firman sus obras (recordemos que el trabajo manual estaba vinculado a los esclavos) Además trabajaron en la evolución de las unidades militares y de hacer armaduras más ligeras.

A los pintores los conocemos por sus trabajos en las cerámicas ya que sus pinturas estaban hechas, por lo general, sobre paneles de madera y se estropearon a partir del siglo IV a. C. Hoy en día no queda casi ninguna pieza de pintura griega, excepto algunos restos de pinturas en terracota y de algunas pinturas en las paredes de tumbas, sobre todo en Macedonia e Italia. De las obras maestras de la pintura griega tenemos solamente algunas copias realizadas en las épocas romanas.

En fin, en Grecia encontramos los cimientos de la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia, las artes y el concepto de humanismo del mundo occidental.

Aunque la historia de la Antigua Grecia suele subdividirse en cuatro períodos históricos según los sucesos políticos, sociales y culturales, me centré en el período clásico ya que fue durante esta época que la epidemia azotó a Grecia. Pero es importante señalar que en los períodos anteriores se produjeron grandes avances dentro de las artes tales como: La obra de Homero, La Odisea. En la cerámica inventan el torno rápido, se perfeccionan los hornos, se usa el compás y el pincel múltiple. (Período Homérico o Época Oscura)

Volviendo a la premisa de mis reflexiones: el arte refleja, transmite o advierte. Vemos que el arte griego transmite y refleja una sociedad dinámica con preocupación por la estética, la búsqueda de la belleza ideal, lo humano y el culto religioso.

Sin ánimos de hablar mal del Imperio Romano hay que reconocer que muchas esculturas griegas,

consideradas como homenajes a dioses paganos, fueron destruidas cuando empieza la era cristiana (finales del Imperio). ¿Y qué ocurre cuando se calcina el mármol? Se produce la cal y ese fue el destino de muchas obras griegas. También durante ese período debido a la escasez de metales, la mayoría de las estatuas de bronce fueron fundidas. Actualmente muchas de las obras que hoy conocemos son copias romanas. Todas las esculturas y obras de arquitectura que han perdurado son solo una pequeña muestra de la inmensa actividad artística de la civilización griega.

Roma

La Antigua Roma se formó por una agrupación de pueblos en el siglo VIII a. C. Dominó el mundo mediterráneo y la Europa Occidental mediante la conquista militar y la asimilación de sus culturas. Supo tomar lo más interesante de los pueblos conquistados y Grecia es la mayor fuente de inspiración para el desarrollo de las instituciones, las leyes, el arte de la guerra, las expresiones artísticas, la literatura y la tecnología.

La fundación de la ciudad se explica a través de una leyenda. Según cuentan, Rómulo y su hermano gemelo Remo (hijos del Dios Marte y Rea Silvia) fueron abandonados por su madre en una cesta en el río Tíber, para evitar que el rey los matara. Los encontró una loba, Luperca, quien los cuidó y amamantó. Más adelante son recogidos por el pastor Fáustulo y su

mujer Aca Larentia. Al llegar a la edad adulta, se convierten en los fundadores de Roma y del Senado romano.

La civilización romana pasó de una monarquía (el rey elegido por un consejo de ancianos) a una república oligárquica y más adelante, a un imperio autocrático.

Lucio Junio Bruto (político y militar del siglo VI a. C.) fue uno de los fundadores de la república. Se desconocen muchos datos de su vida. Por tanto, algunas informaciones sobre su persona están envueltas en la leyenda.

Con el establecimiento de la República, el senado creció en tamaño y poder. Se crean diversas magistraturas y el ejército. Una nueva Constitución estableció un conjunto de instituciones de control, así como una clara separación de los poderes.

La Roma antigua presenta cinco clases sociales:

- 🚩 Los patricios, compuesto por las primeras familias asentadas en Roma y sus descendientes.
- 🚩 Los plebeyos, la mayor parte de la población, compuesta también con extranjeros, refugiados pobres o clientes que se habían enemistado con sus patronos. Considerados hombres libres, pero sin participar en la vida política ni religiosa.
- 🚩 Los clientes, extranjeros o refugiados pobres, sujetos a patronazgo de un patricio.
- 🚩 Los libertos, esclavo liberado que se encontraba ligado a su antiguo amo.
- 🚩 Los esclavos, en principio formado por presos de guerra, carecían de todo derecho y llegaron a ser muy numerosos con la expansión de Roma.

Estos estratos sociales van a cambiar durante la historia de la antigua Roma. Después de muchos enfrentamientos con los patricios, los plebeyos obtienen igualdad de derechos, sólo quedan las diferencias económicas y religiosas. Como venganza los patricios se van a entender con los plebeyos ricos y dejan al margen a los plebeyos pobres. Por otro lado, los esclavos se rebelan contra la República en una serie de revueltas sin éxito ni relación hasta la tercera guerra servil, llamada por Plutarco guerra de los Gladiadores o guerra de Espartaco. Fue la última rebelión de los esclavos, se extendió a toda la península durante casi tres años y los acontecimientos siguieron teniendo efectos directos e indirectos en la política romana de los años posteriores. Los cambios del estatus y los derechos legales de los esclavos romanos cambian y Espartaco se convierte en una leyenda.

Me llama la atención que la historia de Roma esté vinculada a leyendas como hilo conductor. Quizás entendieron la importancia de ajustar los acontecimientos a las necesidades del poder y los adornaron con palabras que repitieron muchas veces, de diferentes formas, hasta que la gente creyó en ellas como una verdad absoluta. ¿El inicio de lo que más adelante se desarrollará como publicidad subliminal? Es algo interesante, pero no viene a colación con el tema a tratar.

¿A qué virus se enfrentaron los romanos?

A la peste antonina, conocida también como la plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió, fue una pandemia de viruela o sarampión. Llevada por las tropas que regresaban de las guerras pártica, en Mesopotamia, de Lucio Vero (a quien la epidemia le pudo causar la muerte, después de su funeral, el Senado romano declaró dios a Vero, con el consiguiente tratamiento Divus Verus) La enfermedad volvió a

estallar nueve años más tarde, según el historiador romano Dion Casio, y causó hasta 2.000 muertes por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. Se ha estimado que perecieron cinco millones en total, aproximadamente un tercio de la población y además diezmo al ejército romano.

¿Y esta pandemia se vio reflejada en el arte?

No, los romanos no representan esta enfermedad en sus obras. Su arte se basó en realizar obras útiles, prácticas para la sociedad civil y como propaganda del poder de Roma en todo su vasto territorio. Las fuentes de influencia de su arte son tomadas especialmente del mundo etrusco y del griego.

Sin duda alguna los aportes de Roma al mundo son muchos y de gran importancia. Dentro del arte podemos señalar que su principal manifestación es la arquitectura (religiosa y civil) pero también destacan su magnífica escultura y en menor medida (y no por ello menos importante) la pintura y los mosaicos.

En la arquitectura, los romanos crean los arcos y las bóvedas y así la concepción griega básica, en que las columnas y arquitrabes eran necesarios para soportar vigas pesadas y techos, quedan anulados, estos elementos pasan a ser decorativos.

El Anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo (Colosseum) de Roma, una de las obras de arquitectura romana más conocidas.

Como sustituto de la piedra y el ladrillo desarrollaron el hormigón romano (siglo III o II a. C.) que, en construcciones de menor escala, les permitió realizar amplios ambientes sin la necesidad de utilizar celdas rectangulares.

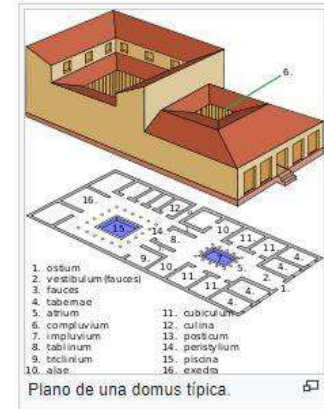
Los Domus son un tipo de casa romana que pertenecían a las familias de un cierto nivel económico, cuyo cabeza de familia (paterfamilias) llevaba el título de dominus.

También construyeron acueductos, termas públicas, teatros, anfiteatro, bibliotecas públicas. Templos, como el Panteón de Agripa, mandado a construir por Adriano, en el lugar del templo erigido por Marco Agripa.

Al final del período helenístico comenzaron a publicarse los primeros manuales y tratados que resumen y sistematizan el conocimiento arquitectónico. Los únicos tratados que se conservan son los diez libros que integran De architectura, de Marco Vitruvio Polión (arquitecto que vivió en tiempos de Augusto).

Los tres grandes principios que deben estar en equilibrio, según la arquitectura de Vitruvio son:

- ✚ Firmitas (solidez)→ Se refiere a la solución de problemas de estabilidad, no sólo gravitatorios, sino también de confort.
- ✚ Utilitas (utilidad)→ Se refiere al contenido pragmático, pero no sólo a la utilidad física, sino también social y de bienestar.
- ✚ Venustas (belleza)→ Se refiere a la solución de los problemas de forma y espacio. Este principio no se considera un añadido superficial, sino parte integral e immanente de la obra arquitectónica.

Y de nuevo nos preguntamos, ¿El arte romano refleja, transmite o advierte? La respuesta evidente es que el arte romano transmite y se utiliza como propaganda en todo su vasto territorio para mostrar el poder de Roma. También refleja la necesidad de realizar obras útiles, prácticas, para la sociedad civil y mantiene los conceptos griegos sobre estética, la búsqueda de la belleza ideal y el culto religioso.

Edad Media

La Edad Media es la etapa que abarca los siglos desde el V hasta el XV en la civilización occidental. Su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio romano de Occidente y su fin tiene dos fechas: En 1453 con la caída del Imperio bizantino (caída de Constantinopla) que coincide con la invención de la imprenta y el fin de la guerra de los Cien Años y en 1492, con el descubrimiento de América.

El arte medieval es una etapa que cubre más de mil años de arte en Europa, Oriente Medio y África del Norte. Incluye distintos períodos, y movimientos: paleocristiano, bizantino, románico y gótico, además del arte islámico. También se identifican estilos locales, como el arte visigodo, el andalusí, el asturiano, el anglosajón, el carolingio o el arte vikingo; y estilos marcadamente condensados, como el arte hiberno-sajón, el arte árabe-normando, el arte mozárabe o el arte mudéjar.

En esta época se utilizaron diferentes disciplinas, técnicas y géneros artísticos: Arquitectura, escultura, orfebrería, manuscritos ilustrados (miniaturas, caligrafías) frescos, pintura en tabla, mosaicos, etc.

Como dato curioso se comienza con la confección de la indumentaria medieval que estuvo determinada por varios factores: Básicamente por el fenómeno del cristianismo y sus prohibiciones; las innovaciones en el vestir aportadas por los pueblos de las invasiones bárbaras y musulmanas y la evolución del traje romano y bizantino.

El uso de la toga romana fue desapareciendo y se extendió el uso de las túnicas y las primitivas «bracca bárbaras» (prenda en forma de pantalón ajustados al cuerpo, hechos de piel de animal) que más adelante dio paso a las calzas-bragas sujetas desde el tobillo a la rodilla por medio de correas entrelazadas o ajustadas hasta la cintura e incluyendo el pie en la prenda, así era la vestimenta europea septentrional hacia el siglo XIII.

Podemos decir que las calzas-bragas son las prendas que anteceden a las medias, leotardos, pantalones, etc. El término «braccae» se ha relacionado con el inglés «breeches», o con el castellano «braga».

Los hombres comenzaron a usar mantos, manteos y capas gruesas atadas al cuello mediante cordones (imagen: *El amplio manteo clerical de la Virgen de las Cuevas*, pintada por Francisco de Zurbarán entre 1644 y 1655)

El manto siguió usándose por el clero español como parte del traje talar de calle, en lugar del «ferraiolo» de origen romano. Aunque sigue formando parte de la vestimenta clerical, se suele reservar para ocasiones de etiqueta. Las mujeres también la usaban como falda (abierta por detrás y atada con cintas o cuerdas a la espalda)

¿A qué virus se enfrentaron en la Edad Media?

En esta época enfermedades tan simples como el resfriado eran mortales por la falta de higiene y de conocimientos en medicina, entre otras causas (a pesar que los egipcios y los griegos ya habían desarrollado una medicina fundada en la observación y que los romanos continuaron bajo la influencia griega de escribir varios tratados de medicina). Con el comienzo de la era cristiana se desarrolló otra escuela médica en Roma, la Escuela neumática. Los neumatistas atribuían la causa de la vida y de las enfermedades a la acción del neuma o espíritu aéreo, principio del calor innato, el cual modifica los sólidos y los líquidos.

Además, el rápido crecimiento de la población en Europa ayudó a que esta se convirtiera en terreno fértil para muchas enfermedades infecciosas y contagiosas, de las cuales la peste negra es probablemente la más conocida. Acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar a unos 200 millones de personas. Ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348.

A excepción de la viruela y la influenza, los brotes de infecciones documentadas (que actualmente se sabe que son causadas por virus) eran contados. El promedio de esperanza de vida en Europa durante la Edad Media era de 35 años; el 60% de los

niños moría antes de cumplir 16 años, muchos de ellos durante los primeros 6 años de vida y las enfermedades que causaban mayor cantidad de muertes eran el sarampión, la influenza y la viruela.

La primera epidemia de fiebre amarilla sufrida por los europeos tuvo lugar en América, más concretamente en La Española (hoy Santo Domingo), en el año 1494, propagándose la enfermedad hasta la propia población indígena y continuando su acción mortífera hasta el año 1496. Como se puede deducir de las crónicas De Las Casas, Oviedo y Herrera, los focos endémicos se encontraban en la Isla de Santo Domingo (Española), en las costas de Venezuela (Nueva Andalucía) y Colombia (Castilla de Oro) desde antes que los españoles recién llegados se establecieran en dichos lugares. Por regla general, se producía un brote de la enfermedad con toda su fuerza en los meses del verano y tras un adormecimiento en la estación más fresca se volvía a producir otro brote en el verano siguiente, hasta que todos los recién llegados hubieran sufrido un ataque quedando en adelante inmunes contra la enfermedad.

Por otro lado, los pocos médicos existentes confiaban tanto en la astrología como en sus limitados conocimientos médicos. Por ejemplo, algunos tratamientos para las infecciones consistían en ungüentos preparados a partir de gatos que habían sido asados con grasa de erizo.

Y el arte, ¿Representó las enfermedades?

Las características del arte en este período son básicamente religiosas. Primero se centra en enseñar la nueva doctrina (el cristianismo) y luego en mostrar el poder de la iglesia.

En cuanto a la representación de la peste existen muy pocas obras que no se ajustan a las características de la *Yersinia pestis*, bacteria responsable de la peste negra:

“Cuyos síntomas son una neumonía grave o linfadenopatías enormes con fiebre alta, que a menudo evoluciona a septicemia. El diagnóstico es epidemiológico y clínico, y se confirma con cultivo o pruebas serológicas”^{ix}

ILUSTRACIÓN DE LA PESTE EN LA BIBLIA DE TOGGENBURG (1411)
REPRESENTA LOS BUBONES, ALGO QUE NO PRODUCE LA *YERSINIA PESTIS*.

Giovanni Boccaccio hace referencia sobre el confinamiento (aislamiento) en el *Decamerón*, libro constituido por cien cuentos, algunos de ellos novelas cortas, escritos entre 1351 y 1353, en donde desarrolla tres temas principales: el amor, la inteligencia humana y la fortuna.

La obra comienza con una descripción de la peste bubónica, lo que da motivo a que un grupo de diez jóvenes (siete mujeres y tres hombres) que huyen de la plaga, se refugien en una villa en las afueras de Florencia.

Las representaciones artísticas que hacen alguna alusión a una enfermedad, están vinculadas con las sanaciones de Jesús. Como

ejemplo está esta curiosa obra del período Paleocristiano, un fresco de las catacumbas de Roma: *La Curación de la hemorroísa*. Se conoce como curación de la hemorroísa a uno de los milagros de Jesús, mediante el cual fue sanada una mujer que padecía flujos de sangre, algo que en su tiempo se consideraba vergonzante.

En los períodos posteriores el arte se centra en exaltar los valores de la iglesia cristiana. (En imagen de abajo una ilustración medieval sobre la peste negra)

Volviendo a la premisa de mis reflexiones: el arte refleja, transmite o advierte. Vemos que el arte en la Edad Media transmite un mensaje claro y único: La doctrina de la religión cristiana. Recordemos lo que hablamos en el post de Grecia, que muchas de sus esculturas, consideradas como homenajes a dioses paganos, fueron destruidas cuando empieza la era cristiana. Repetimos la pregunta: ¿Y qué ocurre cuando se calcina el mármol? Se produce la cal y ese fue el destino de muchas obras griegas. También durante este período debido a la escasez de metales, la mayoría de las estatuas de bronce fueron fundidas. Pero bien, el arte del Medioevo se centró en un solo objetivo y es evidente que lo logró.

Edad Moderna

La Edad Moderna comprende desde el siglo XV con la caída de Constantinopla (1453) o el descubrimiento de América (1492), hasta el siglo XVIII con la independencia de los Estados Unidos (1776) o con la Revolución francesa (1789). En la Edad Moderna se vincularon Eurasia y África (el viejo mundo) con América (el nuevo mundo)

Esta época de grandes cambios, abarca diferentes períodos artísticos: Renacimiento, Manierismo, Barroco y Rococó. Cada uno con sus características propias y artistas relevantes, pero como en este post me refiero a las pandemias, enfermedades o virus a los que se enfrentaron y a su representación en el arte, los he agrupado en uno solo ya que en estas expresiones del arte no hay mayor interés en representar las enfermedades, sino que se centran en mostrar al humano y a todo lo relacionado con el estudio del mismo en todo su esplendor.

Es curioso que en Europa occidental, para romper con la oscuridad intelectual en la que estaban sometidos en la Edad Media y dar un paso hacia adelante, los artistas e intelectuales de este período hayan tomado como referente a épocas posteriores (Grecia y Roma) para abanderar valores como el progreso, la comunicación, la razón, sin dejar a un lado el concepto religioso cristiano que se va a mezclar con la mitología griega y romana.

En el renacimiento, que es el movimiento que abre este período de la historia en la Europa occidental, el artista se aproxima a la naturaleza en su concepto más amplio, sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas y defiende que los intereses de los humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa (antropocentrismo) Estos pensamientos se oponen a la concepción medieval teocéntrica del mundo (que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas) Estos mismos principios se van a mantener en los movimientos posteriores:

Manierismo, Barroco y Rococó.

Mención aparte se merece el arte en El Reino de Benín o Reino Edo, un antiguo Estado africano famoso por su arte estatuario en bronce, que tuvo su centro en la ciudad homónima (Benin City) situada al sudoeste de la actual Nigeria, entre los siglos XIV Y XIX. País rico por el comercio de marfil, pimienta, aceite de palma y esclavos. Por sus esculturas realizadas con materiales

diversos como el hierro, bronce, madera, marfil o terracota y por los elementos simbólicos en el arte. Estas destacadas piezas del arte africano llegaron a Inglaterra en 1897, cuando la capital del reino fue destruida y sometida por los británicos. En la imagen de la izquierda: Uno de los Bronces de Benín. Museo del Louvre. Puede fecharse entre 1450 y 1550. No se conoce el nombre de su autor.

Se trataba de un tesoro formado por

esculturas de bronce y marfil, entre las que sobresalen cabezas-retrato de reyes, figuras de leopardo, campanas y placas con alto-relieve, todas ellas realizadas con sorprendente maestría, con la técnica de la cera perdida (procedimiento en la escultura que permite obtener figuras de metal (generalmente bronce y oro) por medio de un molde que se elabora a partir de un prototipo tradicionalmente modelado en cera de abeja).

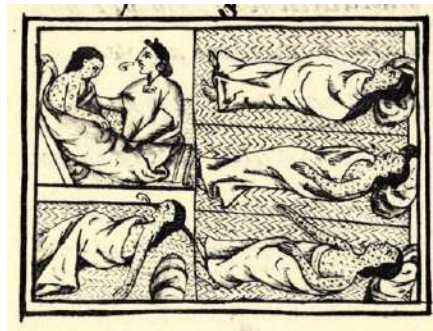
El mismo método se empleó en la realización de otras dos cabezas, muy similares, que se encontraron en Ifé (antigua ciudad yoruba en el suroeste de Nigeria) en 1938. La sorpresa surgió cuando éstas se fecharon de forma inequívoca en los siglos XIV-XV, es decir, eran anteriores a la primera escultura europea hecha a la cera perdida, a mediados del siglo XVI.

¿Y a qué virus se enfrentaron en la Edad Moderna?

Son varios los virus, epidemias, pestes y enfermedades que ocasionaron grandes pérdidas en la edad moderna. Las más significativas son: La peste negra, la viruela, el cólera, la lepra, la sífilis y el sudor inglés. Para la peste negra y la viruela voy a utilizar como referente el artículo realizado por Martín Salvador Tec Amezcua: *Las primeras epidemias de la historia*, el cual me

ha servido de mucha ayuda en mi investigación.*

Imagen: DIBUJO EN EL CÓDICE FLORENTINO REFLEJANDO EL IMPACTO DEL MAL ENTRE LOS INDÍGENAS MESOAMERICANOS

Viruela

La viruela causó estragos

en la sociedad y fue una gran aliada de los conquistadores, como se señala en *Las primeras epidemias de la historia*:

No cabe duda que los conquistadores españoles contaron con un inesperado, silencioso y mortal aliado que contribuyó notablemente al éxito de Cortés y a la pronta caída de Tenochtitlán. Un soldado de la expedición de Pánfilo de Narváez arribó a México enfermo de viruela, enfermedad hasta entonces desconocida en Mesoamérica. [...] La falta de inmunidad natural a la viruela permitió que ésta se extendiera rápidamente entre la población indígena con desastrosas consecuencias para la misma. En pocas semanas miles de indígenas sucumbieron a la viruela [...] Recientes estimaciones epidemiológicas han llevado a postular que durante los primeros veinticinco años posteriores a la Conquista más de un tercio de la población indígena sucumbió a la viruela. Es probable que tal devastación natural haya contribuido en forma radical al establecimiento del régimen colonial, explicando también en parte por qué imperios tan poderosos y organizados como el azteca y el inca fueron borrados del mapa, sin mayor oposición, en unos cuantos años.

La aristócrata, escritora y viajera británica Lady Mary Wortley Montagu había visto morir a su hermano por la viruela, además de mostrar en su propia piel las cicatrices de esta enfermedad. A su vuelta a Inglaterra desde el Imperio otomano (Constantinopla) en 1721, trajo consigo de la variolización como profilaxis contra la enfermedad, hizo inocular a sus propios hijos a pesar de tener que enfrentarse a los poderosos prejuicios contra tal práctica. En la imagen

de la izquierda: *Retrato de Lady Mary Wortley Montagu*, Autor Charles Jervas.

Edward Jenner es llamado “el padre de la inmunología” ya que pasó de la variolación a la vacunación (1796) aunque implicaba graves riesgos. Dicha técnica consistía en hacer una incisión en la piel del individuo y ponerle el polvo de las costras de la viruela, luego se le cerraba la incisión y se dejaba a la persona aislada de las demás hasta que la enfermedad le atacara de manera leve, hasta lograr su recuperación. Se dice que el trabajo de Jenner ha salvado más vidas que el de cualquier otro. En la imagen del centro *Jenner vacunando a James Phipps*. Pintura de Ernest Board. Esta escena es un paso de la variolación a la vacunación^{xi}:

En mayo de 1796, Jenner tomó material de la mano de una joven [con lesiones de viruela vacuna], e inoculó al niño de ocho años James Phipps. El niño desarrolló una fiebre leve y perdió el apetito al

noveno día, pero al día siguiente se sintió mejor. En julio del mismo año, Jenner inoculó al niño con material de una lesión reciente de viruela y el niño no desarrolló la enfermedad. Jenner concluyó que la protección era completa.

En 1797, Jenner envió una breve comunicación como informe de caso a la Royal Society of Medicine describiendo su método y resultados, pero su artículo fue rechazado. En 1798 añadió algunos casos y publicó en forma privada un folleto en

Londres titulado: "Una investigación sobre las causas y efectos de las Variolæ Vaccinæ, una enfermedad descubierta en algunos de los condados occidentales de Inglaterra ... conocida por el nombre de la viruela de las vacas". Este librito cambió la historia de la medicina. Dado que el nombre de la vaca en latín es vacca y la viruela vacuna es vaccinia, Jenner decidió

llamar a este procedimiento vacunación.

La publicación de Jenner no fue apreciada de inmediato y durante tres meses no encontró voluntarios en Londres. Solo en 1799 otros médicos comenzaron a usar su vacuna [...] Gradualmente, la vacunación reemplazó a la variolación [...]

Peste negra

En la edad media la peste negra fue entendida como un castigo de Dios (por los pecados de la humanidad), pero al propagarse de

nuevo por toda Europa (entre 1646 y 1665) el pensamiento humanístico de la época los llevó a buscar causas más terrenales. Algunos responsabilizan al aire corrupto por una capa invisible (pero mortal) de miasma (conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras) que se lo atribuyeron a los recientes terremotos, acusados de liberar vapores insalubres desde las grandes profundidades... Pasaron por alto las pestilencias y las viviendas insalubres, además de los mataderos y las zanjas de desagües comunes en la vida medieval que continúan presentes en la edad moderna. Por cierto, la teoría de los miasmas como causa de enfermedad, se ha sustituido por la teoría microbiana de la enfermedad.

Por otro lado, las antiguas medidas preventivas y terapéuticas de la edad media (el empleo del fuego, el ahumado, la sangría o las dietas) se demostraron ineficaces, por esta razón se tomaron otras medidas de política sanitarias como por ejemplo las cuarentenas a los barcos, ya no en los puertos, sino mar adentro; los cuerpos en descomposición de las víctimas eran enterrados en fosas comunes (foso de apestosos), sus pertenencias y vestimentas eran quemadas; también se implementaron normas para mejorar la higiene personal y el saneamiento de la ciudad. Se ordenan restricciones del movimiento de la gente y de las mercancías, además del aislamiento de los infectados o su retirada a hospitales periféricos (casas de apestados).

Como se creía que el aire infectado era nocivo, se utilizaban remedios populares como ramilletes de aromas dulces y la quema de especias e inciensos en los interiores de las viviendas. Ya avanzada la edad moderna y tras la introducción de las hierbas procedentes del Nuevo Mundo se pensó que el consumo del tabaco era efectivo.

En su artículo, Martín Salvador Tec Amezcua, señala:

Los médicos que afrontaban las epidemias de peste adoptaron en esta época vestidos especiales para protegerse del contagio. Llevaban ropas largas y se cubrían completamente la cabeza. En la nariz se colocaban una especie de pico de ave rellena de algodones empapados en sustancias aromáticas para evitar el supuesto contagio por inhalación

DOKTOR SCHNABEL VON ROM (EN ALEMÁN, “DOCTOR PICO DE ROMA”) CON UN POEMA SATÍRICO. GRABADO DE PAUL FÜRST, 1656

Cólera

La primera referencia en la historia occidental documentada de la existencia del cólera, se encuentra poco después de la llegada de Vasco de Gama a Calicut (India) en el año 1498. Aunque es en el año 1503 cuando se describe una epidemia de cólera asiática en el ejército del soberano de Calicut y posteriormente en el año 1543 en la población de la ciudad. La primera referencia

documentada de un brote de cólera fuera de la India es del año 1629, en Yakarta (capital y ciudad más poblada de la isla de Java, Indonesia)

Lepra

Por si fuera poco, la lepra continúa haciendo estragos. A los leprosos, desde la edad media, se les apartaban de la comunidad y debían avisar de su presencia con una campanilla. Su única ayuda era la de los religiosos, que tan solo les ofrecían consuelo espiritual. La lepra llegó con los europeos y africanos a América a partir del siglo XVI y XVII.

Sífilis

Los primeros informes acerca de esta enfermedad se remontan al renacimiento. La sífilis es causada por una bacteria, puede durar hasta treinta años en llevar al enfermo a la muerte, tiene varias fases y se contagia sexualmente. Se denominó enfermedad venérea por Venus, la diosa griega del amor.

El nombre de sífilis viene de un poema de Gerolamo Fracastoro, *Syphilis sive de morbo gallico* (1530)^{xii} inspirado en una historia de Ovidio en que aparece el nombre de Sipylus. Siguiendo la costumbre de los humanistas de la época, Fracastoro alteró el nombre y de ahí Syphilis.

Hay un pequeño fragmento del poema traducción del latín por Xavier Sierra:^{xiii}

Varios casos sembraron un germen raro que nunca hasta ahora visto se había
Una afección que ya en nuestros días Europa, parte de Asia, y a ciudades de

Libia golpeó. En el Lacio por la guerra del francés irrumpió, y de ahí su nombre recibió.

El médico y erudito italiano escribió el poema para informar sobre la sífilis (enfermedad horrible y nueva) además de otro libro, aún más importante: *De contagione et contagiosis morbis*, que provee una naciente teoría sobre el contagio de enfermedades y es considerado el primer texto que habla de esto en la historia de la medicina.

Sudor inglés

El Sudor inglés fue una enfermedad muy contagiosa y generalmente mortal que afectó a Inglaterra en varias oleadas durante los siglos XV y XVI, para desaparecer luego. Su síntoma principal era una sudoración intensa, lo que le dio el nombre. Las causas de la enfermedad son desconocidas, aunque algunos estudiosos han culpado a las aguas residuales y a la falta de higiene. Los brotes ocurrían en verano, desapareciendo al llegar el otoño. No atacó bebés ni niños pequeños, la mayoría de las víctimas fueron hombres.

En 1528 pasó del Reino Unido a Hamburgo, donde provocó más de un millar de muertes en una semana. Se extendió a Suiza, hacia el norte a Dinamarca, Suecia y Noruega. Hacia el este a Lituania, Polonia y Rusia. También apareció en Bélgica y los Países Bajos.

En cada lugar la infección no duró más de un par de semanas y antes de finalizar el año había desaparecido, excepto en el este de Suiza, donde permaneció hasta el año siguiente. Después, no volvió a aparecer en la Europa continental, donde se le conoció como «peste inglesa».

La primera epidemia de sudor inglés surgió a finales de la guerra de las Dos Rosas, lo que podría

significar que la enfermedad llegó a Inglaterra de la mano de los mercenarios franceses de Enrique VII, que fueron inmunes a ella. El hecho de que la epidemia atacase por igual a ricos y pobres explica la razón por la que se estudió en particular, a diferencia de otras enfermedades de la época. (En imagen portada de *Der Engliſche Schweiß*, estudio sobre el sudor inglés de Euricius Cordus en 1529)

Hoy en día las conjeturas acerca de la causa de la enfermedad van desde la gripe a la fiebre reincidente transmitida por pulgas, piojos o a infecciones por Hantavirus (es una familia de virus que agrupa a varios virus, los cuales son transmitidos por roedores infectados) En 1551 fue estudiada a fondo y documentada por el médico inglés John Caius. Desde 1578 no se han conocido nuevos casos.

Una enfermedad similar, llamada en el Reino Unido picardy sweat (sudor de picardía) se produjo en Francia, Italia y el sur de Alemania entre 1718 y 1861. Afectaba al contagiado durante un período de una a dos semanas y fue menos mortal que el sudor

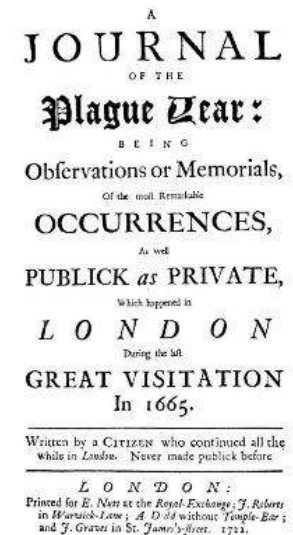
inglés, además de ir acompañada de una erupción cutánea por el calor.

Ante estas enfermedades las medidas que se tomaron fueron el aislamiento y para muchas infecciones más o menos agudas, se practicó la cuarentena.

¿Y qué pasó en el arte? ¿Los artistas se abocaron a representar a las enfermedades en sus obras?

Daniel Defoe, escritor, periodista y panfletista inglés, mundialmente conocido por su novela Robinson Crusoe. Es uno de los primeros cultivadores de la novela y recibió el título de padre de todos los novelistas ingleses. También se le considera pionero de la prensa económica. En su obra *Diario del año de la peste* (*A Journal of the Plague Year*. Reino Unido. 1722 en imagen) relata cómo Inglaterra, que hasta entonces se había escapado de la enfermedad por su insularidad, fue finalmente afectada por una gran epidemia en 1665. Algunos ingleses, imitando a

los personajes de Boccaccio, pusieron agua por medio y se fueron a los buques anclados mar adentro, donde perecieron igual, pues llevaban la bacteria con ellos. Defoe relata las crueles prácticas de aislamiento adoptadas, que condenaban a muerte a familias enteras, obligándolos a permanecer encerrados en sus

casas junto a los moribundos, con guardias en las puertas delantera y trasera, los que muchas veces fueron asesinados.

Todos conocemos de una manera u otra a los representantes del renacimiento, manierismo, barroco y rococó. Hay unas pocas referencias en algunas obras que representan algunos cuerpos y escenas con los estragos de los virus y enfermedades.

La representación más conocida de un individuo con sífilis es un grabado en madera, se cree, que representa a un Landsknecht (mercenarios de habla alemana) se titula *El sífilítico, bajo la*

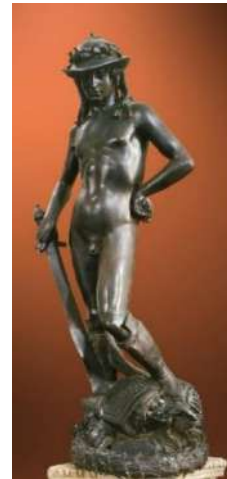
conjunción de astros, xilografía de la imagen de la derecha, atribuida a Alberto Durero.

Sobre la enfermedad hay otra referencia que es la imagen de abajo: *El niño Cristo castiga a la humanidad con la sífilis*. 1496. Autor anónimo y es una xilografía del *Tratado sobre el Mal francés*.

Sin embargo, los intereses de los artistas van hacia otras direcciones. Se centraron en mostrar todo lo relacionado con el estudio del humano, en todo su esplendor.

En el Renacimiento se afianza el retrato como género autónomo y el interés por el desnudo, procedente del arte clásico. Las esculturas del *David* tanto de uno como de otro artista encarnan la visión de la época: Donatello representa un personaje bíblico como un héroe de la Antigüedad clásica, una clara muestra del nuevo concepto renacentista del arte. Y Miguel Ángel, hace una estudiada alegoría política bajo la apariencia del tema cristiano.

DAVID (1440), DE DONATELLO.
MUSEO NAZIONALE DEL
BARGELLO, FLORENCIA.

DAVID DE MIGUEL ÁNGEL.
DISEÑADA Y EJECUTADA PARA
PRESIDIR LA PLAZA PRINCIPAL DE
FLORENCIA.

El paganismo se introduce en el arte renacentista como contrapunto al mundo hermético y cerrado del medievo en el que Dios era el fin de todo. El ser humano en su individualidad, diversidad y cotidianidad será a partir de ahora el objeto máximo del interés de los artistas.

El interés por los fenómenos y los elementos de la naturaleza fue uno de los pilares del humanismo. Por otro lado, el paisaje se ha convertido en el tema principal del cuadro. Brueghel introduce casi siempre la figura humana como anécdota o contrapunto a un universo del que el ser humano solo es una parte, mínima y frágil.

La literatura renacentista también se desarrolló en torno al humanismo. En esta época el mundo de las letras recibió un gran impulso con la invención de la imprenta por Gutenberg, hecho que propició el acceso a la literatura a un mayor número de personas.

Hay una pequeña referencia sobre la lepra en Hamlet, de William Shakespeare. Más allá de pocas líneas en donde Hamlet habla con el espectro de tu padre no hay mayor referencia a los males de la época:

—Durmiendo en el jardín, como era mi costumbre por la tarde, tu tío, a esa hora insospechada, se acercó sigiloso con un frasco de esencia ponzoñosa y vertió en los portales de mi oído el tósigo ulcerante, cuyo efecto a la sangre del hombre es tan hostil que al punto recorre como azogue las venas y conductos corporales y con súbito poder cuaja y coagula, como gotas de ácido en la leche, la sangre más fluida y saludable. Lo hizo con la mía y al instante me vi como un leproso, mi piel lisa arrugada en una costra infecta y repugnante...^{xiv}

En España comenzó una edad dorada de las letras, que se prolongará hasta el siglo XVII. La poesía, influida por la italiana del stil nuovo, contó con las figuras de Garcilaso de la Vega, fray

Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús; en prosa surgieron los libros de caballería (Amadís de Gaula, 1508) y se inició el género de la picaresca con el Lazarillo de Tormes (1554), mientras que despuntó la obra de Miguel de Cervantes, el gran genio de las letras españolas, autor del inmortal Don Quijote (1605)

El Manierismo inicialmente se definió como la imitación a la manera de trabajar de los grandes maestros del alto renacimiento (dibujar como Miguel Ángel, colorear como Tiziano), luego se entendió como una reacción contra el ideal de belleza clasicista.

Tanto por época como por ciertos rasgos estilísticos, algunos críticos sitúan a Shakespeare y a Cervantes dentro de la literatura manierista, así como a Torquato Tasso, Luís de Camões. También ha sido calificada de manierista la poesía metafísica inglesa de comienzos del siglo XVII y la poesía italiana de Giovanni della Casa o Giambattista Marino y la Pléyade francesa de mediados del siglo XVI. La Pléyade fue un grupo de poetas franceses que surgió porque al morir Clément Marot (gran figura de la poesía francesa en el Siglo XVI) fueron muchos los que trataron de imitar al gran maestro, formando lo que se llamó la Escuela Marótica (blanco de los futuros ataques de La Pléyade). Esta escuela estaba compuesta por seguidores carentes de originalidad entre los que destacó la figura de Mellin de Saint-Gelais, poeta del renacimiento francés que contó con el favor del rey Francisco I de Francia (conocido como el Padre y Restaurador de las Letras, el Rey Caballero, el Rey Guerrero)

Sin embargo y antes de que La Pléyade se hiciera fuerte, en la ciudad de Lyon surgió otro grupo de poetas, agrupados en lo que se ha dado en llamar la Escuela Lionesa. Una de las

características de este grupo es que había poetas (Maurice Scève) y poetisas (Pernette Du Guillet, Louise Labé).

Es a partir de 1547 y a lo largo de al menos cinco años, que una serie de jóvenes admiradores de la cultura greco-latina acuden a los cursos del célebre humanista Dorat, en París. Entre ellos estaban Ronsard, Du Bellay y Baïf. Estudiaron los grandes maestros clásicos bajo el reciente prisma del humanismo. A petición de Francisco I, trabajaron también por la estandarización y el enriquecimiento de la lengua francesa, añadiendo cultismos y neologismos que sirvieron para enriquecerla.

El grupo niega la poesía como ejercicio de ingenio: la misión del poeta es servir a la belleza y hacer que la genialidad francesa se manifieste. Como para hacer prosperar sus teorías era necesario ser más beligerantes, al principio adoptaron el nombre de La brigada. Sin embargo, más adelante se transformaron en La Pléyade y sus integrantes fueron siete: Joachim Du Bellay, Pierre de Ronsard, Antoine de Baïf, Rémy Belleau, Étienne Jodelle, Pontus de Tyard y Jean Dorat. Aunque también se consideran, en algún momento, miembros del grupo a Guillaume des Autels, Jacques Pelletier du Mans y Jean de la Péruse.

Volviendo a las obras plásticas manieristas, en ellas se observan líneas en forma de serpentina (en «S»); un efecto de perspectiva para forzar al observador a un determinado punto de vista preestablecido o privilegiado, donde el elemento cobra una forma proporcionada y clara (anamorfosis); los movimientos son exagerados; se utilizan los escorzos (recurso en la pintura, el dibujo y en la fotografía para dar la sensación de profundidad); se hace referencia a los materiales al emplear las texturas; en la arquitectura se emplean los almohadillados (parte saliente de piedra labrada por varias de sus caras que se dispone hacia el

exterior de sus caras sin labrar, para luego ser tallado para formar molduras decorativas, capiteles, bases, cartelas, ménsulas, modillones, escudos, etc.) y se alteran el orden en los elementos arquitectónicos. Esto va a desencadenar en el exceso, característico del siguiente período (el barroco).

ESCORZO EN LAMENTACIÓN SOBRE
CRISTO MUERTO, DE ANDREA
MANTEGNA

ALMOHADILLADO RÚSTICO EN EL
PALACIO MEDICI RICCARDI DE
FLORENCIA

Volviendo a la premisa de mis reflexiones: El arte refleja, transmite o advierte. Vemos que el arte en la Edad Moderna depende del mensaje que el artista desee expresar, por lo tanto, la obra puede transmitir, reflejar o advertir sin importar el mecenas que avale al artista, es decir sin importar quien encargue la obra y la pague.

Por la abundante creación de obras de estos períodos podemos deducir que la producción de obras de arte no se vio menguada a pesar de las enfermedades/virus/pandemias, por el contrario, después de tantos siglos podemos ver cómo la maestría de estos artistas pudo crear obras en defensa de la naturaleza, el progreso, la comunicación, la razón. Por algo esta época termina con la independencia de los Estados Unidos (1776) o con la Revolución francesa (1789)

Edad Contemporánea

La edad contemporánea es el nombre con el que se designa al período histórico comprendido entre la declaración de independencia de los Estados Unidos (1776) o la revolución francesa (1789) y el presente.

Hay autores que sitúan el inicio de este período en 1776 con la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Esta se produce al proclamar a las trece colonias norteamericanas (en guerra con el Reino de Gran Bretaña) como trece nuevos Estados soberanos e independientes que no reconocen el dominio británico y se unen para formar una nueva nación: los Estados Unidos. De esta manera se convierte en el primer país del mundo donde se implanta un nuevo régimen diferente a las tradicionales monarquías europeas. Crean un gobierno de su propia elección basado en la igualdad natural, derechos inalienables, gobierno por consenso del gobernado y el derecho elemental de revolución. Cabe señalar que estos principios se han mantenido durante 244 años, sin que se produzcan cambios drásticos en su sistema de gobierno (dictaduras, golpes de estados, etc.)

La revolución francesa, se inicia con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Algunos de los factores decisivos fueron: El proceso revolucionario estadounidense y el ejemplo de democracia del nuevo país, las ideas inculcadas por La Ilustración; los problemas fiscales de la monarquía: Vicios del sistema fiscal, desigualdad de los

impuestos, graves problemas de hacienda causados por el apoyo militar a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pese a que Francia ganó la guerra contra Gran Bretaña, quedó en bancarrota y con una importante deuda externa. No está de más recordar que la guerra de los Siete Años (1756 y 1763, principales oponentes Francia y Gran Bretaña) fue la primera guerra a gran escala librada en varios continentes y el principal conflicto de carácter global previo a las

guerras napoleónicas y a las dos guerras mundiales. Implicó a la gran mayoría de las grandes potencias de la época, afectó a Europa, Norteamérica, Centroamérica, costa occidental de África, India y Filipinas.

La revolución francesa puso fin al feudalismo, al absolutismo y socavó las bases del sistema monárquico como tal, para dar a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país. La organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. La revolución francesa es considerada por muchos historiadores como el indicador del final de la edad moderna y punto de arranque de la edad contemporánea. Por este motivo puede aceptarse que, aunque cronológicamente el siglo XIX comienza en 1801, históricamente se toma al año 1789 como su inicio.

Debido a la importancia de estos dos acontecimientos, lo extenso y apasionante de su historia, tan sólo voy a señalar algunos aspectos que influyeron para que se dieran:

La Ilustración y las ideas revolucionarias

La Ilustración (mediados del siglo XVIII, hasta los primeros años del siglo XIX) fue un movimiento cultural e intelectual que inspiró profundos cambios culturales y sociales.

Los escritos de John Locke («Padre del Liberalismo Clásico»), así como las ideas del filósofo alemán Immanuel Kant influyeron en estas revoluciones y en la llamada revolución industrial.

Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en su Declaración de Derechos de 1689.

JOHN LOCKE. RETRATO DE GODFREY KNELLER (1697)

Immanuel Kant (en imagen). *¿Qué es la Ilustración?*^{xv}:

La Ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de

valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude «¡Atrévete a saber!» He aquí la divisa de la Ilustración.

La imprenta

Como representante de la cámara de los Comunes, en la nueva Monarquía Parlamentaria de Inglaterra, Locke solicita responsabilidades civiles para los autores una vez que el producto informativo haya sido publicado. De este modo se establece un control a posteriori y no una censura previa, lo que pone fin a la censura ideológica. Sin embargo, en Norteamérica se mantiene la censura similar a los que se daban en el absolutismo, por lo que los instrumentos de difusión de las ideas revolucionarias fueron los panfletos^{xvi}, los libelos^{xvii} y los almanaques^{xviii} y no la prensa. Todos elaborados de manera ilegal.

En 1787 Francia también está inundada de panfletos revolucionarios. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) surgen un gran número de publicaciones amparadas en el nuevo marco legal. Esta publicación fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 y es uno (de muchos) de los documentos fundamentales de la Revolución francesa, estableció los principios de la sociedad que serán la base de la nueva legitimidad, acabando con las instituciones y las prácticas del antiguo régimen.

[illegible][illegible]

CAHIER
DES
DOLEANCES, DEMANDES
ET REPRESENTATIONS
DE L'ORDRE DU TIERCE-ETAT
DE L'ISLE DE COLES,
PRESENTE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
DE CET ORDRE
Composée à Ruffec le 24 Mai 1789.

AUBUSIN

Imprimerie de la Citoyenne Goussier, Libraire de la Municipalité.
En l'An IV de la Liberté, le 24 Mai 1789.

La Revolución Industrial se inició en el Reino de Gran Bretaña (segunda mitad del siglo XVIII) Se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América Anglosajona. Concluyó entre 1820 y 1840.

Se originó en Inglaterra a causa de diversos factores económicos, ideológicos, políticos y sociales:

- 🇪🇸 Era uno de los países con mayor disponibilidad de las materias primas esenciales, sobre todo el carbón, mineral indispensable para alimentar la máquina de vapor.
- 🇪🇸 Mientras la Europa meridional y oriental se refeudalizaba y se establecen monarquías absolutas, la guerra civil inglesa (1642-1651) y la posterior revolución gloriosa (1688) determinaron el establecimiento de una monarquía parlamentaria (definida ideológicamente por el liberalismo de John Locke) basada en la división de poderes, la libertad individual y un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado.
- 🇪🇸 También hay que señalar el nuevo cambio de mentalidad en lo referente a la moral y a la religión. La Reforma protestante de Martín Lutero y Juan Calvino trajo consigo un cambio de mentalidad en el trato y visión del trabajo.

Según Max Weber el protestantismo considera al trabajo y al esfuerzo como un bien y un valor fundamental, al contrario que la ética católica que lo considera un castigo a raíz del pecado original.

No hay duda de los constantes avances científicos, tecnológicos y los cambios sociales que se han experimentado durante edad contemporánea: Nuevos enfoques en la religión, política, ideologías, comunicaciones, demografía, cambios del mapa político mundial, nuevas luchas entre el poder, adelantos económicos, sociales, tecnológicos. Las mayores guerras conocidas por la humanidad, con características diferentes a las ya tradicionales, como los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la guerra fría.

¿Y a qué virus nos hemos enfrentado en la edad contemporánea?

¡A muchos! Algunos no superados y otros nuevos. Los más significativos:

Viruela; cólera; lepra; sífilis; fiebre amarilla; tifus; poliomielitis; tuberculosis; malaria o paludismo; gripe española; sida (VIH); gripe aviaria o gripe aviar; gripe asiática o gripe de Hong Kong y por último el coronavirus (Covid-19).

Viruela

La viruela, desapareció hacia 1900 en varios países del norte de Europa y para 1914 se habían reducido en la mayoría de los países industrializados. No obstante, durante este mismo período, entre 1910 y 1914, se desató una epidemia que cobró 200.000 vidas en Rusia y casi 25.000 de los habitantes de los países europeos vecinos. La vacunación contra la viruela se inició

en 1800 en los Estados Unidos, pero no se administró en forma rutinaria hasta principios del siglo XX. En la década de los años 20, los programas de vacunación detuvieron la expansión de la viruela en varios países europeos y para la década de 1930 aún existía en España y Portugal (Hasta 1948 y 1953 respectivamente) En Canadá, la propagación llegó a su fin a principios de los años 40. En Japón cerca de 1950. En 20 países en el oeste y centro de África se erradicó en 1970, en Brasil en 1971, en Indonesia en 1972 y en el continente asiático en 1975. La difusión de la enfermedad se detuvo en Etiopía en 1976 y en Somalia en 1977. El 8 de mayo de 1980 la Asamblea Mundial de la Salud declaró formalmente erradicada la viruela^{xix}.

Cólera

La causa del cólera fue determinada por el Dr. John Snow, en 1854 cuando demostró en la ciudad de Londres que los casos de esta enfermedad se agrupaban en las zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces. Ese año cartografió en un plano los pozos de agua del distrito de Soho (zona de la Ciudad de Westminster y parte del West End de Londres, Inglaterra) localizando como culpable el existente en Broad Street, en pleno corazón de la epidemia.

Snow recomendó a la comunidad clausurar la bomba de agua, con lo que disminuyeron los casos de la enfermedad. Este episodio está considerado como uno de los ejemplos más tempranos en el uso del método geográfico para la descripción de casos de una epidemia. Snow sentó las bases teórico-metodológicas de la epidemiología. Esta metodología científica ha sido llamada «método epidemiológico», el cual ha sido utilizado tanto para la investigación de las causas, como para la solución de los brotes de todas las enfermedades transmisibles;

más recientemente se usa el método para la investigación de todos los problemas de salud y enfermedad que afecten a las comunidades humanas.

Como dato curioso John Snow recibió en 1853 el título de sir después de que anestesiara a la reina Victoria en el parto sin dolor de su octavo hijo Leopoldo de Albany, hecho que ayudó a divulgar esta técnica entre los médicos de la época.

Lepra

La lepra se documentó por primera vez en Hawai en 1823. En 1856 se detectaron en Noruega, 2858 casos (dos enfermos por cada mil habitantes) En Australia se documentó a partir de 1908. Durante mucho tiempo, la lepra fue una enfermedad hereditaria o con origen en las miasmas (conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras)

En 1873 el médico noruego Gerhard Henrick Armauer Hansen descubrió el agente causante de la lepra o «mal de Hansen» en el *Mycobacterium leprae* (especie bacteriana, también conocida con el nombre de bacilo de Hansen, primera bacteria patógena descubierta en tejidos infectados) y concluye (con base en estudios epidemiológicos) que la lepra era una enfermedad específica, con una causa específica.

En 1942 el Dr. Faget, USA, descubre la acción beneficiosa de las sulfonas (compuesto químico que contiene un grupo funcional sulfonilo unido a dos átomos de carbono) Este hallazgo revolucionará el tratamiento de la lepra. Pero la lepra siguió siendo una enfermedad bastante frecuente en el primer tercio del siglo XX, luego entró en progresivo declive. En 1995 se tenían registrados 406 casos; en 1998 se reconocían 186, y actualmente no se detectan al año más de una docena de casos nuevos, de

manera que no supone ya un problema alarmante y se la considera en fase de pre-erradicación.

Sífilis

Desde el siglo XVI al XIX, la sífilis fue una de las mayores cargas de salud pública, aunque los registros de su verdadera prevalencia generalmente no se mantuvieron debido a la temible y sórdida situación de las enfermedades de transmisión sexual.

El agente causal era desconocido, pero se sabía que se contagiaba sexualmente. Su asociación con el sexo, especialmente la promiscuidad sexual y la prostitución, la convirtió en objeto de miedo, repulsión y tabú. La magnitud de su morbilidad y mortalidad en esos siglos refleja que no existía un conocimiento adecuado de su patogenia ni tratamientos efectivos. Se utilizaban habitualmente compuestos y aislamiento, con tratamientos a menudo peores que la enfermedad.

El mayor daño que produce la sífilis son sus espantosos efectos décadas después de la infección, a medida que avanza la neurosífilis (infección del sistema nervioso central) con tabes dorsalis (la degeneración lenta de los tractos neurales principalmente en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal (raíz nerviosa) consecuencia tardía de la neurosífilis)

Durante el siglo XX, a medida que la microbiología y la farmacología avanzaban, la sífilis dejó de ser un misterio aterrador y desfigurador (al menos entre aquellas personas que podían pagar por un diagnóstico oportuno y tratamiento) y la eficacia del tratamiento con penicilina (descubierta por Alexander Fleming en 1928) se confirmó en 1943 cuando se convirtió en el tratamiento principal^{xx}.

Fiebre amarilla

En Cuba, en la guerra de 1898, estadounidenses, mambises y españoles sufrieron muchas muertes en sus respectivas filas a causa de la fiebre amarilla. Al término de la contienda el gobierno estadounidense envió a La Habana una comisión médica presidida por el comandante Walter Reed, para investigar sobre la enfermedad. Luego de intensos esfuerzos sin resultado alguno, el doctor Carlos J. Finlay, que ya había emitido su tesis de que la fiebre se transmitía por un mosquito, en agosto de 1881 puso al corriente de sus investigaciones.

El gobierno militar inició una de las más efectivas obras de erradicación de una peste, dirigida por el Dr. William Gorgas. Fue tan efectiva que por primera vez en varios siglos no se registró un nuevo caso de la fiebre a partir de octubre de 1901. Los médicos americanos descubrieron el virus, aunque en ese momento no lo comprendieron. En 1927, dos equipos aislaron el virus en forma independiente: la Fundación Rockefeller, que trabajaba en Nigeria y el Instituto Pasteur, en Senegal. La vacuna fue probada por primera vez en seres humanos en 1932 por Sellards (Universidad de Medicina de Harvard) y Jean Laigret (Instituto Pasteur, Senegal).

Picadura del piojo

La picadura del piojo por sí sola no es la causante de la infección de tifus, son las heces que los piojos dejan sobre la piel las que rebotan bacterias. Cuando el humano se rasca las picaduras, extiende las heces por la herida, facilitando el acceso de las bacterias al interior del cuerpo.

Durante la retirada de Napoleón de Moscú en 1812, murieron más soldados franceses de tifus que por causa de los rusos. Una epidemia mayor ocurrió en Irlanda entre 1816 y 1819, durante la hambruna causada por una reducción de la temperatura en el mundo, conocida como el «Año sin Verano»^{xxi}, se estima que fallecieron cerca de 100.000 irlandeses.

Tifus

El tifus apareció otra vez a fines de 1830 y hubo otro brote epidémico durante la Gran Hambruna Irlandesa (1846 y 1849). El tifus irlandés se diseminó a Inglaterra, donde fue llamado algunas veces como «Fiebre Irlandesa». En los Estados Unidos aparecieron brotes en 1837, 1843, 1865 y 1873. En Canadá murieron cerca de 20.000 personas (1847/1848) principalmente entre los inmigrantes irlandeses recluidos en «casas de fiebre» y otros lugares de cuarentena, quienes habían contraído la enfermedad en los barcos abarrotados que venían huyendo de la Gran Hambruna Irlandesa.

Se cree que llegaron a Europa barcos cargados con guano (que es el resultante de la acumulación masiva de excrementos de murciélagos, aves marinas y focas en ambientes áridos o de escasa humedad y que se usa como abono ya que es un fertilizante altamente efectivo) trayendo a el *phytophthora infestans*, responsable directo de la enfermedad conocida como tizón tardío o mildiu de la papa que arrasó cultivos enteros y provocó la muerte de 2.000.000 de europeos, la mitad en Irlanda, así como grandes corrientes migratorias a los Estados Unidos y otros países.

Este parásito (el *phytophthora infestans*) infecta a las papas, tomates y a otras solanáceas, causando importantes pérdidas. La

causa inmediata de la hambruna irlandesa de 1845 a 1849 fue la plaga de la patata. A este período de inanición, enfermedad y emigraciones masivas en Irlanda entre 1845 y 1849 se le conoce fuera de Irlanda como la hambruna de la patata o la hambruna irlandesa de la patata.

El impacto en Irlanda fue desproporcionado, ya que un tercio de la población dependía de la patata por una serie de motivos políticos, sociales y económicos, como la adquisición de tierras, los propietarios ausentes y las Leyes de los cereales; todo contribuyó al desastre en diversos grados y los factores causantes del suceso siguen siendo objeto de intenso debate histórico. Durante la hambruna, alrededor de un millón de personas murieron y un millón más emigró de Irlanda, causando que la población de la isla cayera entre un 20% y un 25%.

Durante la primera guerra mundial se establecieron estaciones sanitarias, pero la enfermedad rebasó los ejércitos con cerca de 150.000 muertos solo en Serbia. La mortandad fue generalmente entre el 10 y el 40 % de los soldados infectados y de sus cuidadores. La contención de la enfermedad tuvo un gran éxito hacia 1921 gracias al esfuerzo de Hélène Sparrow (pionera en la salud pública mundial, médica y microbióloga) y Rudolf Weigl (biólogo polaco, inventor de la primera vacuna efectiva contra el tifus), aunque en 1922 se reportaron de 25 a 30 millones de casos en la Unión Soviética. En Rusia, durante la guerra civil entre las fuerzas Blancas y Rojas, el tifus mató tres millones de personas, principalmente civiles. Afectó a Polonia, con cerca de cuatro millones de casos reportados.

Durante la segunda guerra mundial muchos alemanes prisioneros de guerra, después de la pérdida de Stalingrado, murieron de tifus. El tifus también mató a los confinados en

campamentos de prisioneros de guerra, guetos, y en los campos de concentración nazis. La mayor epidemia en el caos de la posguerra en Europa, fue abortada por el amplio uso de un nuevo descubrimiento que mató a los piojos de millones de refugiados y personas desplazadas: el DDT (compuesto químico orgánico, principal de los insecticidas)

Poliomielitis

La poliomielitis se conoce aproximadamente desde hace 3.000 años. Esta enfermedad paralizó o mató a alrededor de medio millón de personas todos los años, antes del descubrimiento de una vacuna.

Jonas Edward Salk desarrolló una vacuna contra los tres tipos de virus de la poliomielitis, probada por primera vez en 1952 y dada a conocer en 1955. Tenía el inconveniente de que era intramuscular. Albert Sabin inicio sus ensayos clínicos en 1957. Usó polio virus atenuados y desarrolló la vacuna vía oral, la que suministraba a los niños en un terrón de azúcar, la cual fue autorizada en 1962.

Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, sin embargo, no puede ser considerada como una enfermedad del pasado, ya que mata actualmente, en el mundo, a tres millones de personas por año. Según la Wikipedia: «Es, tal vez, la enfermedad infecciosa más prevalente del mundo... Es la segunda causa global de muerte y la primera entre las enfermedades infecciosas»

El importante asistente del Instituto Pasteur, Albert Calmette fue el médico, micólogo, bacteriólogo e inmunólogo descubrió el bacilo de Calmette-Guerin: Forma atenuada del *Mycobacterium*

empleado en la vacuna contra la tuberculosis. También desarrolló el suero de Calmette: La primera antitoxina contra el veneno de serpiente.

Malaria o paludismo

En África, entre 700.000 y 2.700.000 de personas mueren al año por causa de la malaria o paludismo, más del 75% son niños. En regiones donde la malaria es altamente endémica, las personas se infectan tan a menudo que desarrollan la inmunidad adquirida. La medida que se ha encontrado para erradicarla ha sido el uso de mosquiteros tratados con insecticida (MTI) que previenen esta enfermedad de manera efectiva.

Tu Youyou, científica, médica y química farmacéutica, conocida por descubrir la artemisinina utilizada para tratar la malaria, recibió el Premio Nobel en Medicina en 2015 por su contribución al tratamiento contra la malaria.

Una revisión sistemática de diez estudios (nueve realizados en África y uno en la India) concluyó que la entrega gratuita de MTI aumenta ligeramente el número de propietarios, comparado con su provisión a precio de mercado o subvencionado. Asimismo, educar sobre el uso adecuado de MTI aumenta el número de personas que duermen bajo un mosquitero, comparado con un grupo de control que no recibió dicha educación. Por último, existe evidencia de una mejoría de la morbilidad por malaria como resultado del aumento de tenencia y uso de MTI, aunque estos hallazgos siguen siendo inciertos^{xxii}

En mayo de 2007, la Asamblea Mundial de la Salud decidió conmemorar el 25 de abril el Día Mundial del Paludismo.

Gripe española

La pandemia de gripe de 1918, conocida como gripe española, fue causada por un brote del virus de la gripe que afectó a personas y también a perros y gatos. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Se localizó al paciente cero en Estados Unidos, en el Condado de Haskell, en abril de 1918 y en el verano de ese mismo año, el virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal.

El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas de la Primera Guerra Mundial. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra.

Inmunodeficiencia humana (VIH)

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), una de las pandemias más conocidas y estudiadas del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Con más de 25 millones de muertes. Provoca un fallo en el sistema inmunológico del organismo, haciendo que cualquier enfermedad o infección resulte mortal. No existe una cura total, pero sí que se han desarrollado numerosos tratamientos desde el 2010 que

han reducido su mortalidad en un 33%. La estatua de la imagen tiene tres metros en homenaje a Freddie Mercury, ubicada en Montreux, Suiza, desde 1996 es obra de la escultora Irena Sedlecka y fue sufragada por Bomi Bulsara (Padre de Freddie Mercury) y Montserrat Caballé.

Gripe aviaria o aviar

La gripe aviaria o gripe aviar, también denominada como gripe del pollo o gripe de los pájaros. Designa a una enfermedad infecciosa vírica, que afecta a las aves. Aunque tiene suficiente potencial como para infectar a distintas especies de mamíferos, incluidos el ser humano, el cerdo y el gato doméstico. Fue identificada por primera vez en Italia a finales del siglo XIX y hasta la fecha se ha manifestado en diversas partes del mundo. En el 2005 la Organización Mundial de la Salud avisó de un riesgo substancial de pandemia de gripe en un futuro cercano, con la máxima probabilidad de que se derivara del tipo de gripe aviar H5N1. El riesgo se basaba en la forma de recombinación entre el virus de la gripe aviaria y alguno de los virus que circulaban por la población humana. Sin embargo, en la actualidad no hay evidencia de ello.^{xxiii}

SARS

La gripe asiática, neumonía asiática o síndrome respiratorio agudo grave (también conocido por sus siglas en inglés SARS): es una neumonía atípica que apareció por primera vez en la provincia de Cantón (China) en el 2002. Se registraron 66 casos que se fueron duplicando hasta que se propagó a Hong Kong y Vietnam. A finales de febrero del 2003 habían 528 infectados. Desde allí, numerosos viajeros extendieron el virus causante de esta enfermedad hasta los Estados Unidos, Europa y Australia,

donde progresivamente fueron registrándose numerosos casos, tanto sospechosos como confirmados.

A mediados del mes de marzo de 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta mundial advirtiendo sobre un contagioso tipo de neumonía detectado en Asia. Los científicos comenzaron a trabajar a contrarreloj para identificar al virus causante de esta plaga extremadamente contagiosa, en pocas semanas varios investigadores de Hong-Kong identificaron el virus que causaba la enfermedad y desarrollaron un sistema para detectarla en ocho horas, aunque el problema más grave era la falta de un tratamiento eficaz, ya que el virus se mostraba inmune a los antibióticos tradicionales. Para finales del mes de junio llegó a 8.448 infectados.

Martín Salvador Tec Amezcua presenta a la neumonía asiática como la última epidemia:^{xxiv}

En pocos meses la epidemia se extendió por una treintena de países convirtiéndose en una nueva tragedia para la humanidad con el riesgo de convertirse en una enfermedad endémica, debido a la falta de control convenientemente en sus inicios, tanto en China como en Canadá, dos de los países más afectados. Ante la expansión de la enfermedad, el deporte, la cultura, la música... prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria se vieron afectados por la epidemia y el temor a su contagio. Los gobiernos comenzaron a tomar medidas drásticas en muchos países. En las zonas más propensas las escuelas suspendieron las clases como medida preventiva, también se aconsejó a miles de

personas que se pusieran voluntariamente en cuarentena y en algunos lugares los viajeros procedentes de Canadá, China, Hong Kong o Singapur eran invitados a su llegada a aislarse durante días e incluso se prohibió directamente la entrada en determinados países a ciudadanos de lugares afectados por el síndrome. En China se advertía la imposición de 10 años de prisión o más, e incluso la pena de muerte, a quien voluntariamente extendiese la epidemia.

Como dato curioso el miedo a un posible contagio incrementó el uso de Internet en un 45% en Asia. Muchos empresarios, ante el temor de contagios masivos decidieron que sus empleados realizaran las labores desde sus hogares, conectados a la red.

Covid-19

Y por último el coronavirus, Covid-19: enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara un brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Hasta el momento hay 910 mil fallecidos a nivel mundial^{xxv}.

¿Y qué ha pasado en el arte?

En la edad contemporánea encontramos muchos períodos artísticos desde el Neoclasicismo, pasando por el arte conceptual y siguiendo entre otras muchas expresiones artísticas, cada una con sus propias características estéticas y que obedecen a principios propios de su momento histórico. Sin embargo y a pesar de lo descrito sobre las diferentes enfermedades, virus y

pandemias, el artista de esta época no paralizó su producción y, aunque parece no interesarse en tratar este tipo de temas, existen algunos ejemplos que sí hacen referencia a enfermedades en particular, por ejemplo, la obra de Edvard Munch, *Herencia* (en imagen) que representa a una madre sífilítica y su hijo enfermo en la consulta del médico.

Pero esta no es la pauta general, como sí lo son las representaciones sobre las revoluciones, guerras, problemas sociales, psicología, el movimiento, el mundo fraccionado, lo cotidiano, lo efímero.

ANTONIO CANOVA. PSIQUE REANIMADA POR
EL BESO DEL AMOR

Las esculturas neoclásicas se realizaron, por lo general en mármol blanco, sin policromar, puesto que así se pensaba que eran las esculturas antiguas.

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO DELACROIX,
1830, MUSEO DEL LOUVRE.

El romanticismo fue el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa.

EL ALBAÑIL HERIDO, DE FRANCISCO
DE GOYA, 1786-87

El realismo tiende a representar personajes, situaciones y objetos de la vida cotidiana de forma verosímil.

AUGUSTE RENOIR, LA BALANÇOIRE

El impresionismo se caracteriza por el intento de plasmar la luz y el instante.

RETRATO DE JUAN GRIS, 1912.
PABLO PICASSO. INSTITUTO DE
ARTE DE CHICAGO

El cubismo fue una ruptura definitiva con la pintura tradicional. En los cuadros cubistas se adopta la llamada «perspectiva múltiple» que representa todas las partes de un objeto en un mismo plano.

DANZA. COMPOSICIÓN SIN OBJETIVO. 1915. ALEKSANDR MIJÁILOVICH RÓDCHENKO.

El constructivismo, triunfó en los años 20 del siglo pasado, se convirtió en el arte oficial de las sociedades socialista.

LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA. SALVADOR DALÍ, 1931

El surrealismo «movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente»

LATAS DE SOPA DE TOMATE CAMPBELL

Arte pop, surge en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo.

El arte cinético y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento.

ESCUPTURA DE JESÚS RAFAEL SOTO AFUERA DEL MUSEO DE ARTE BLANTON EN EL CAMPUS DE UT.

Volviendo a la premisa de mis reflexiones: El arte refleja, transmite o advierte. Vemos que el arte en la actualidad, al igual que en la edad moderna, puede transmitir, reflejar o advertir sin importar si existe o no un mecenas que lo avale, hay más formas para dar a conocer un trabajo. En definitiva, creo que el artista en la actualidad es más libre y me gusta pensar que es capaz de tomar decisiones adultas. Deduzco que puede reunir el valor para pensar sin ayuda ajena.

Arte viral

Al hablar de virus nos viene a la mente diversas enfermedades, pero si nos referimos a «viral» encontramos que también se aplica a cualquier cosa «que se propague como si fuera un virus» y el arte no escapa de ello. Entonces, al pensar en una obra que se haya hecho viral, de inmediato lo asociamos a las redes sociales y es que desde principios del siglo XXI el uso de internet es algo cotidiano y global. Además, solemos asociar este «arte viral» a una fama efímera, a un producto, campaña, franquicia, suceso o alguna expresión de tipo digital y esto no es necesariamente así. Como ejemplo se me ocurren algunas de las obras del llamado arte efímero (happening, performance) y del arte conceptual, (body art, land art, graffiti) debido a que son obras que obedecen a un concepto de fugacidad en el tiempo, de no permanencia como objeto artístico material conservable y de carácter perecedero, transitorio.

Este arte no pretende dejar una obra perdurable, o si la deja, es representativa del momento en que fue creada. Sin embargo, muchos artistas de este género y sus obras han traspasado el tiempo, siguen vigentes y se han hecho virales.

Aunque en su concepción son obras para ser disfrutadas y desechadas, la sociedad decidió:

Respetar su espacio por lo que quedaron plasmadas en el lugar de su ejecución. Según una consulta popular, el ayuntamiento de Bristol ha decidido que la imagen *Hombre desnudo* de Banksy (en

la imagen de arriba) no será borrada de la pared de un centro de planificación familiar.

Guardarlas en archivo, internet no borra, así se eternizan a través de sus imágenes almacenadas en redes y wiki.

Reinterpretar, partiendo de la idea original. Por ejemplo, El ICA (Institute of contemporary Art) ha invitado a cinco artistas con sede en Boston a reinventar Theater piece Nº1

(composición indeterminada sobre un performance de John Cage hecha en 1952, en imagen el plano de la obra) propone, para el mes de octubre 2020, una serie de acciones que tendrán lugar en las galerías del ICA y en todo el museo.

Ahora bien, por quedar plasmadas en el lugar de su ejecución, guardadas en archivo o ser reinterpretadas partiendo de la idea original, ¿dejan

de ser arte efímero o conceptual?

Performance, happening, arte conceptual

Para responder a esta pregunta comencemos con el Performance. Tiene su origen en la década de los 50 y es una manifestación artística múltiple que pretende la participación espontánea del público, el cual abandona su posición de sujeto pasivo y se libera a través de la expresión emotiva y la representación colectiva, por lo tanto, es efímero y suele presentarse en lugares públicos irrumpiendo en la cotidianeidad.

Los analistas y teóricos coinciden al fijar sus orígenes en las investigaciones de una suma de artistas y toman como punto de partida la obra Theater piece Nº1, concierto promovido en 1952 por John Cage en el Black Mountain College, con la participación del pintor Robert Rauschenberg, el coreógrafo Merce Cunningham, el poeta Charles Olson y el pianista David Tudor.

John Cage es pionero de la música electrónica, música aleatoria y del uso no estándar de instrumentos musicales. También se destacó en los géneros de música clásica, experimental, música concreta, vanguardista, performance, música académica del siglo XX y ópera.

El propio Cage definió el suceso como reunión de «acontecimientos teatrales sin guion o trama» Toda la música de Cage desde 1951 fue compuesta utilizando procedimientos de azar, habitualmente del I Ching. Los estudios de Cage son extremadamente difíciles de interpretar.

El happening está ligado al Performance y en general al arte conceptual. Se presenta en vivo e involucra cuatro elementos básicos: Tiempo, Espacio, Presencia del artista y su relación/reacción del público.

Las acciones se desarrollan en cualquier espacio, lugar y durante cualquier período de tiempo. Su objetivo es generar una reacción con la improvisación y la estética. La temática suele estar ligada a procesos vitales del propio artista, a la denuncia o la crítica social.

El 19 de octubre de 2014, Piotr Pavlenski se seccionó el lóbulo de la oreja con un cuchillo de chef mientras permanecía sentado desnudo sobre la azotea del Centro Serbski de Moscú en protesta contra el abuso de la psiquiatría como castigo para los disidentes políticos en Rusia.

La puerta en llamas de Lubianka. Según el galerista de arte Marat Gelman, esta acción es una muestra del “simbolismo obvio” de Pavlenski: “La puerta de Lubianka es la puerta de infierno, la entrada al mundo del mal absoluto. Y frente a las llamas infernales se encuentra un artista solitario, esperando a ser capturado...”

Graffiti

El graffiti es una modalidad de pintura libre destacada por su

ilegalidad, generalmente se realiza en espacios urbanos. Su origen se remonta al Imperio Romano, que tenían la costumbre de escribir sobre muros y columnas consignas políticas, insultos, declaraciones de amor, etc. junto a un amplio repertorio de caricaturas y dibujos.

El ichtus (ΙΧΘΥΣ ijcís “pez”) fue empleado por los primeros cristianos como un símbolo secreto. De algún modo, el uso de la sigla (I=Jesús; X=Christos; Θ=de Dios; Y = Hijo; Σ=Salvador) es una forma bastante contemporánea de comunicarse.

Arte urbano

El arte urbano engloba tanto al graffiti como a otras diversas formas de expresión artística callejera. Ambos pretenden llamar la atención sobre cosas puntuales, pero se diferencian en que el arte urbano, por lo general, trata un

mensaje universal y el graffiti es más local. Algunos ven al graffiti como una manifestación de una subcultura.

El origen del graffiti
Kilroy Was Here se

atribuye a Jim Kilroy quien, durante la segunda guerra mundial, trabajó en unos astilleros, revisando los remaches de las planchas de acero de barcos. Cuando terminaba, les hacía una señal con tiza para diferenciarlas de las que no había comprobado. Sin embargo, se dio cuenta que a veces le devolvían planchas ya revisadas, (la marca de tiza se había borrado). Entonces escribió con pintura la frase «Kilroy Was Here». Al terminar de construirse un buque la pintura perduró en algunas planchas y esos barcos se usaron para transportar a las tropas. De esa manera, el mensaje llegó a miles de soldados. Después de la guerra, el nombre «Kilroy» fue sinónimo de graffiti y se hizo viral. Llegó aparecer sobre las cubiertas de cuadernos,

en franelas, bolsos, muchas veces sin las palabras solo mostrando una cabeza y manos que se asoman sobre el borde de una valla.

¿El hecho de que estas obras se hicieron virales implica que dejan de ser arte efímero o conceptual? No, ya que la esencia de su mensaje es el mismo, pero sí cambia la participación del artista quien se distancia de la obra que se

«reproduce» casi con vida propia y la relación/reacción del público con él que no es inmediata y en cierto punto se pierde su autoría.

Un artista viral que merece un aparte es Banksy (seudónimo), lo único que se conoce de él es que estuvo en el documental llamado Salida por la tienda de regalos. Según un estudio de la Universidad Queen Mary de Londres, publicado en marzo de 2016, Banksy podría ser Robin Gunningham, residente de Bristol. Sus obras se han hecho populares al ser visibles en varias ciudades del mundo, especialmente en Londres. Su técnica de

estarcido es similar a la de Blek le Rat y a la de los miembros de la banda de anarco-punk Crass.

Dice Banksy (imagen de la izquierda):

Cada vez que creo que he pintado algo ligeramente original, me doy cuenta de que Blek le Rat lo hizo mejor, sólo que veinte años antes.

Dice Blek Le Rat (imagen centro):

Intento exponer las mejores cosas de la vida mediante inesperadas imágenes que distraen y deleitan a los peatones, sacándolos de sus preocupaciones cotidianas. A pesar de las represalias por parte de la policía en contra del graffiti, continuaré asaltando las calles en la oscuridad, ya que, para mí, llevar el trabajo directamente a las calles es parte primordial de la evolución del arte.

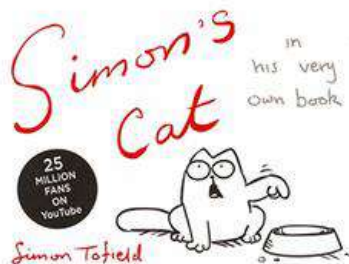

El estribillo de la canción dice: “Oppa Gangnam style” que puede traducir como: El hermano tiene estilo Gangnam, fue incorporado en el Libro de Citas de Yale como una de las frases más famosas de 2012.^{xxvii}

Hay una larga lista de quien saltó a la fama gracias a sus videos (Justin Bieber, Pablo Alborán. Ed Sheeran. Xuso Jones...) sin

embargo, no todos los que suben sus trabajos a YouTube o a cualquier otra red social logran hacer su contenido viral y están los que si bien logran ser virales y famosos, no podríamos decir que son artistas (no hay mensaje ni propuesta), ya que venden un producto en forma de frases, imágenes, memes o noticias del día a día, entre otras muchas formas de contenido y hay quienes los siguen, quizás por falta de decisión o de valor para pensar (o divertirse) sin ayuda ajena... si se me permite parafrasear a Kant.

También hay otras expresiones del arte que se han hecho virales, pero se han olvidado sus orígenes. Hoy en día son casi imperceptibles reconocerlas como expresiones artísticas por lo

Ahora bien, hay otros artistas de otros géneros que han logrado hacerse virales, bien por el tema o por la calidad de sus mensajes-propuestas. Lo cierto es que sus trabajos tienen muchos seguidores.

cotidiano de su mensaje. Me refiero al arte de las Drag queen y al fenómeno de los maquillajes y a los rasgos exagerados que podemos ver en nuestro entorno.

En sus inicios el término Drag queen describe a una persona que se viste a la usanza del estereotipo exagerando los rasgos, hoy en día la propuesta va más allá de esto. Evidencian las nociones tradicionales de la identidad y los roles de género. Es, por lo tanto, una artista con una propuesta y un mensaje claro cuya influencia, en lo que se refiere a la estética actual, es tan viral que ya se asume anónima. Emular las siluetas y maquillajes que proponen, sea de forma consciente o no, es más común de los que muchos están dispuestos a aceptar.

Para concluir vuelvo a la premisa de mis reflexiones: El arte refleja, transmite o advierte y creo que en la actualidad el artista tiene la opción de seguir sus propios pasos, de plantear su propuesta, de reinventarla, de equivocarse y volver a empezar. Son tiempos de cambios constantes, para volver al mismo punto.

En la introducción me planteaba si en la práctica del día a día solo se ha cambiado de forma, pero no de fondo, en eso que me dio por llamar neo (nuevo) gatopardismo: una asimilación que permite mantener las estructuras. Luego del recorrido por el tiempo de la humanidad, sus diferentes enfermedades, virus, pandemias y la actitud del artista ante ellos, se nota el paso de los años. La tecnología ha cambiado pero, continúan vigentes las formas de afrontar los temas de salud, lo que lleva a pensar que las ideas sobre la mortalidad, la vida y la forma de vivirla con sus inevitables hilos de poder que nos estructuran como sociedad, plantean problemas y convivencias que se creyeron superadas, en los que paradójicamente aún nos podemos reflejar, cual espejo, que nos devuelve una imagen transformada en su

expresión (que supera barreras espaciales y geográficas) pero con antiguos problemas y soluciones ya probadas sin mucho éxito. Con respecto al arte: Casi cualquier cosa es arte, casi cualquier cosa es viral y casi cualquier cosa es rentable. Sin embargo, también la vanguardia actual aun bebe de las propuestas de mediados del siglo pasado.

“Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie” (frase del libro *El Gatopardo*, Novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

Referencias

- ⁱ Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *El Gatopardo* (1957)
- ⁱⁱ Marija Gimbutas, *Dioses y Diosas de la Vieja Europa* (1974)
- ⁱⁱⁱ Revista digital, *Nature* ([versión ingles](#))
- ^{iv} Guillermo Calvo Soriano, *La medicina en el antiguo Egipto*
- ^v National Geographic (digital) *Los enanos del faraón*
- ^{vi} Enrique Gozalbes Cravioto e Inmaculada García García. *Revista digital: Espacio, Tiempo y Forma, Serie II. Historia Antigua. Una aproximación a las pestes y epidemias en la antigüedad*

-
- ^{vii} Ricardo Topolanski. [El arte y la medicina](#). Capítulo 3: Aspectos particulares de la medicina. La anatomía. (Ciencias Morfológicas)
- ^{viii} Dr. Jorge Cárdenas Arévalo [La maravillosa historia de la medicina](#)
- ^{ix} Manual MSD. [Peste y otras infecciones por Yersinia](#)
- ^x Martín Salvador Tec Amezcua. [Las primeras epidemias de la historia](#)
- ^{xi} Edward Jenner (1749-1823): [de la variolación a la vacunación](#)
- ^{xii} Virginia Iommi Echeverría, [Girolamo Fracastoro y la invención de la sífilis](#) (2010)
- ^{xiii} Fragmento del poema *Syphilos sive de morbo gallico*. Traducción del latín por Xavier Sierra en su artículo: [Un poema dio nombre a la sífilis](#)
- ^{xiv} William Shakespeare. [Hamlet](#) (1599) Luarna Ediciones. pág. 25 (edición en español)
- ^{xv} Immanuel Kant, [¿Qué es la Ilustración?](#) (1784)
- ^{xvi} Panfleto: Escrito breve de carácter agresivo que se utiliza como medio de combate en polémicas ideológicas.
- ^{xvii} Libreto: Escrito muy parecido al panfleto, pero como un libro pequeño, de carácter satírico, insultante, y/o difamatorio hecho y difundido con el objetivo de atacar el honor y la reputación de una persona o instituciones precisas y concretas.
- ^{xviii} Almanaque: Parecido al panfleto y libreto, pero, y a pesar de su importancia, con una carga ideológica menor. Dirigidos a un público rural ya que las autoridades no prestaban atención a esa publicación orientada a los agricultores.
- ^{xix} Resolución Asamblea Mundial de la Salud, 8 de mayo de 1980 ([español](#); [Ingles](#))
- ^{xx} Medicina, Historia y Sociedad. [Historia del tratamiento de la sífilis](#)
- ^{xxi} A 1816 se le conoció como el año sin verano, el año de la pobreza, el verano que nunca fue y el año que no tuvo verano, debido a las graves anomalías en el clima global que causaron una disminución en la temperatura mundial de entre 0,4–0,7 °C, lo que resultó en una grave escasez de alimentos en el hemisferio norte.
- ^{xxii} [Malaria](#)
- ^{xxiii} [Gripe aviaria o gripe aviar](#)
- ^{xxiv} Martín Salvador Tec Amezcua. [Las primeras epidemias de la historia](#) Neumonía Asiática. La última epidemia.
- ^{xxv} Datos de la pandemia [COVID-19](#)
- ^{xxvi} Cat Man Do - Simon's Cat | [SHORTS #1](#)

^{xxvii} [Citas principales de 2012](#): de "Carpetas llenas de mujeres" a "Estilo Gangnam"