

ÁNGEL PAZOS LÓPEZ, ANA MARÍA CUESTA SÁNCHEZ
(EDS.), *LAS IMÁGENES DE LOS ANIMALES FANTÁSTICOS EN
LA EDAD MEDIA*, GIJÓN, EDICIONES TREA, 2022, 616
PÁGS. ISBN: 9788419525215

OFELIA MANZI
Universidad de Buenos Aires

La obra es el resultado de una investigación impulsada por el Grupo CAPIRE, dirigido por el Dr. José María Salvador González de la Universidad Complutense de Madrid, del trabajo de edición de los Dres. Ángel Pazos López y Ana María Cuesta Sánchez y de la participación de un grupo numeroso y calificado de investigadores de España, Francia e Iberoamérica. De acuerdo con la manifestación de los responsables de la obra, la misma además de profundizar un tema que ha sido objeto de renovado interés en los últimos años, se propone acercar esta temática a generaciones de estudiantes que pueden encontrar en ella renovados ámbitos de interés.

La propuesta de indagar en torno a la presencia de animales fantásticos en el arte medieval responde a una corriente investigativa que, sobre todo en los últimos tiempos, ha profundizado un hecho innegable de la iconografía medieval: la inclusión, de forma independiente o formando parte de conjuntos iconográficos, de numerosas figuras de animales cuya significación abre un rico ámbito de posibles interpretaciones. Es justamente el amplio espectro que va desde la génesis de las figuras hasta el sentido que se les otorga el que se presenta en las páginas de esta publicación. Si bien el eje temático gira en torno a las figuras fantásticas contenidas en el repertorio plástico medieval, las diversas formas de abordaje propuestas en los artículos que componen el libro evidencian la existencia de ámbitos posibles, desde los cuales profundizar un hecho incuestionable en la producción iconográfica medieval: la recurrencia a la presentación de un mundo fantástico, en este caso, materializado en figuras de animales inspiradas en la realidad o fruto de la imaginación. El arte medieval, de contenido sustancialmente religioso, nunca renunció a la fantasía alimentada por la herencia de la antigüedad, las tradiciones irania y celto/germánica y el aporte de los Bestiarios. Por su parte, la interpretación de visiones proféticas y apocalípticas conjugan tradiciones ancestrales con interpretaciones contemporáneas, creando un repertorio iconográfico especialmente rico. Criaturas surgidas de esas tradiciones, frecuentemente “cristianizadas”, poblaron arquitecturas y códices con singular riqueza. Los estudios contenidos en esta obra dan cuenta de las posibilidades de análisis e interpretación de un conjunto de figuras cuyo elemento común es la animalidad, real o imaginaria, de los seres representados. La convocatoria a investigadores especializados genera una profundización en el tratamiento

de las fuentes primarias y agrega abundantes datos bibliográficos; de esta forma, cada uno de los artículos brinda una indagación exhaustiva en los diversos temas tratados.

Los editores han propuesto una división temática de acuerdo con el objeto de estudio y la metodología requerida. El director del grupo CAPIRE el Dr. José María Salvador González prologa el libro. Los compiladores Ángel Pazos López y Ana María Cuesta Sánchez, a través de su “Animales fantásticos y dónde encontrarlos en el arte medieval: una propuesta desde la investigación en iconología y estudios visuales” crean el marco conceptual que ha dado origen a la obra. A través de sus palabras se destacan las posibilidades que surgen a partir del Seminario internacional que se realizó en el marco del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid en 2018. Al respecto, teniendo como punto de partida el interés de la comunidad educativa por el abordaje del tema, aparecen el núcleo y los componentes de la investigación.

El primer grupo de artículos está agrupado bajo el título “Conceptos y contextos de los animales fantásticos medievales”; el contenido común gira en torno de las consideraciones estéticas y morfológicas que sustentan la incorporación del bestiario a las obras plásticas y literarias producidas en la Edad Media. A través de las páginas se completa una visión sustentada en fuentes diversas, que abarcan un amplio espectro temporal y legendario. Surgen el origen, la circulación y la concretización de las mismas en ejemplos tales como el bestiario contenido en San Salvador de Oña o la presencia de tradiciones fabulosas en la literatura galesa. Los trabajos de Ricardo Isidro Piñero Moral, Ana María Cuesta Sánchez y Ángel Pazos López, Gorka López de Munain e Isabel Mellén y Gloria Torres Asencio forman esta sección que se encuentra enriquecida con reproducciones de los ejemplos citados en los estudios.

El segundo núcleo se refiere a “Los soportes de la imagen de los animales fantásticos medievales” y agrupa a tres trabajos cuyo hilo conductor es la identificación de ejemplares contenidos en obras específicas. Angela Franco Mata presenta un estudio sobre los animales fantásticos contenidos en la ilustración del grupo de manuscritos medievales identificados como los “Beatos”. La multiplicidad de ejemplos y de significados que las figuras, reales o imaginarias, tienen en esos códices ofrece una rica gama de posibilidades de abordaje sustentada en una amplia documentación iconográfica. En el siguiente estudio: “Animales fantásticos en las gárgolas medievales”, Dolores Herrero Ferro aborda ejemplos que podemos considerar arquetípicos dada la multiplicidad disponible y el hecho de que, por sus características, se encuentran ante los ojos de quienes quieran mirarlos. El gótico logró transformar simples cañerías en el soporte de figuras híbridas antropo/zoomorfas con contenido demoníaco/sexual en numerosos casos; el artículo profundiza en las diversas fuentes literarias y ornamentales que conducen a la creación de los seres fantásticos. María Balibrea Melero, en “Atemporalidad: aproximación a los seres fantásticos” indaga en el origen y significado de los seres contenidos en la obra del Bosco en el momento crucial del comienzo de la modernidad.

El tercer grupo, el más numeroso, cuenta con diez estudios que responden a un concepto caracterizado como “La diversidad de los animales fantásticos en la imagen medieval”,

y cuyo eje conductor es el estudio de seres concretos, su ubicación, origen y sentido. De este modo, los artículos, diez en total, estudian a las sirenas, grifos, ave fénix, dragones, serpientes, centauros, esfinges, unicornios, monstruos antropomorfos y cinocéfalos. La sola enumeración testimonia las variadas identificaciones reconocibles en la iconografía, así como los diversos soportes utilizados. El tratamiento por parte de especialistas facilita la profundización del tema que, de este modo, muestra todas las posibilidades de identificación e interpretación de los seres fantásticos en contextos múltiples. Existe un diálogo realidad/ficción que la imagen testifica, dejando la pregunta de hasta qué punto en el mundo cultural que les dio origen los límites estaban estrictamente fijados.

El tema del origen antiguo de ciertas imágenes aparece explicitado en el estudio que Álvaro Ibáñez Chacón dedica a las Sirenas en tanto que, en el mismo contexto de los orígenes lejanos en tiempo y espacio, el artículo firmado por Sara Arroyo Cuadra indaga la creación y difusión de la figura del grifo.

Lourdes Diego Barrado evoca la figura del Fénix desde sus orígenes hasta la interpretación que el cristianismo le otorgó en la Edad Media. Los trabajos de Marta Carrasco Ferrer y Miguel Ángel Elvira Barba y de Nadia Mariana Consiglieri se adentran en el mundo fantástico de los dragones, el que aparece como uno de los temas más ricos como síntesis de tradiciones antiguas y resignificación cristiana.

Los artículos de Inés Monteiro Arias, quien indaga sobre el origen y difusión de la figura del centauro, y de Ana Valtierra Lacalle, referido a la imagen de la esfinge, abordan una temática de amplia presencia en el período románico, particularmente, en la escultura.

Misterioso y ambiguo en su significación, el unicornio es objeto de la presentación de Adriana Gallardo Luque, en tanto que las figuras de seres antropomorfos, muy recurrentes desde el repertorio antiguo, están analizadas en el trabajo de Jacqueline Leclercq-Marx. El libro concluye con el tema de los Cinocéfalos y los misioneros, obra de Andrea Vanina Vieyra

La edición cuenta con un rico repertorio de imágenes que sustentan el contenido de los diversos artículos, así como con extensas referencias bibliográficas que acompañan a cada uno de éstos. De este modo, la obra en su conjunto se convierte en un interesante y completo elemento referencial para el conocimiento del tema. Erudito para el especialista, pero al mismo tiempo entretenido y vivaz, tanto para el conocedor como para quien se sienta atraído a aproximarse a algunos de los aspectos menos esperados de la iconografía del arte medieval.