

Duccio di Buoninsegna

Cristo y la Samaritana, 1310-1311
Temple y oro sobre tabla, 43,5 x 46 cm

Duccio incorpora elementos arquitectónicos a sus obras con el fin de **dar una idea más real del espacio pictórico**. Estas arquitecturas aún **no guardan la debida proporción** respecto a las figuras que albergan, pero sin embargo la alternancia de colores en las paredes contribuye a crear un efecto de volumen importante, se aprecian las zonas de luz y las zonas de sombra.

Domenico Ghirlandaio

Retrato de Giovanna Tornabuoni, 1488
Técnica mixta sobre tabla, 77 x 49 cm

El **retrato** es un género que experimenta un auge importante durante el **Renacimiento** debido a las **ideas filosóficas del humanismo** que lo impregnan todo; se harán retratos individuales, en grupo, como donantes, etc. Una de la inquietudes de los artistas será **retratar la belleza**, pero no solamente la belleza física, sino que también se sentirán muy atraídos por retratar la **belleza interior** del personaje.

Vittore Carpaccio

Joven caballero en un paisaje, 1510
Óleo sobre lienzo, 218 x 151,5 cm

Carpaccio se formó en el taller de Gentile Bellini siendo, además de su discípulo, colaborador en alguna de sus obras. **Artista viajero**, pasó por Roma donde conoció la obra de artistas contemporáneos a él como **Perugino, Ghirlandaio o Antonello de Mesina**, que influyeron en las obras de sus primeros años; pero también recibió una fuerte **influencia de la pintura flamenca** y de la obra de Dürero, como se puede ver en la **minuciosidad del dibujo** y en la **pinclada detallista** de este retrato.

Dónde has estado

La cuestión, en principio, parece obvia, pero lo que queremos es que conozcas un poco mejor cómo funciona un museo y que sepas algo más del **Museo Thyssen-Bornemisza**.

El museo que habéis visitado es una **pinacoteca**, y su primera intención es la de exponer obras de arte para que sean contempladas por los visitantes. Si nos quedáramos con esta definición, tendríamos una idea demasiado simple de lo que es un museo. En el siglo pasado los museos se plantearon como un lugar de instrucción, como un espacio dedicado, básicamente, a la enseñanza y al aprendizaje con un marcado propósito de entretenimiento. Actualmente, la idea de museo parece reducirse al lugar en el que poder disfrutar de la contemplación de obras de arte; pero no es sólo eso. Además de la exposición de obras de arte, los museos se encargan también de la conservación y restauración de esas obras. Otro aspecto importante es la labor de difusión de obras que se encuentran en otros museos; existe una intensa actividad de intercambio para la organización de exposiciones temporales, que ofrecen la posibilidad de admirar obras que generalmente están alejadas o para poder reunir cuadros de un mismo artista.

Qué has visto

Con esta selección de cuadros hemos querido ofrecerte una visión general de la pintura realizada por los **Maestros Antiguos**, que abarca desde **principios del siglo XIV hasta mediados del XIX**, con ejemplos de algunos de los **estilos artísticos más importantes de la historia del arte**.

La primera obra es una muestra del cambio progresivo que sufre la pintura a **finales de la Edad Media** y que da paso al **Renacimiento**, representado por dos **retratos** ya que es uno de los géneros más importantes del **periodo humanista**. También se pueden estudiar estilos como el **manierismo**, el **barroco**, el **romanticismo** y **géneros como el paisaje o el bodegón**, además de los retratos ya mencionados.

También se puede hacer esta visita pensando en ver la obra de **grandes genios** como sería el caso de **Caravaggio, El Greco, Goya, Tiziano, Rubens**, etc., todos ellos **artistas que revolucionaron el arte de su tiempo**.

© de las reproducciones autorizadas:VEGAP.Madrid. 1999

Bachillerato

Museo
Thyssen-Bornemisza

Maestros Antiguos

Tiziano

San Jerónimo en el desierto, c. 1575
Óleo sobre lienzo, 135 x 96 cm

Las obras de los últimos años de **Tiziano** se caracterizan por un **uso desbordante del color**, la **pinclada cargada de materia se hace más vibrante y expresiva**. En esta **obra religiosa**, Tiziano aprovecha el paisaje con el cielo oscuro y algunos resplandores al fondo para dar mayor **dramatismo a la escena**. Además de los **temas religiosos**, Tiziano realizó obras con temas **mitológicos** inspirándose en las fuentes clásicas; pero donde se muestra como un gran maestro es en los **retratos**. Tiziano creó una tipología de retrato con las figuras de tres cuartos, con una mano apoyada y la otra sujetando algún objeto; en estas obras supo captar el carácter del personaje retratado.

El Greco (Doménikos Theotokópoulos)

Anunciación, 1596-1600
Óleo sobre lienzo, 117 x 98 cm

Esta Anunciación es una **reducción** de la obra original que se encuentra en el Museo del Prado. Se sabe a través de **Pacheco** que **El Greco** conservaba las obras en tamaño reducido en su taller para poder enseñárselas a sus clientes. Es una obra que muestra la evolución de El Greco a finales del siglo XVI. En ésta **transforma el esquema seguido en otras Anunciations**, ha elegido el momento de la Encarnación, la paloma del Espíritu Santo descendiendo en un haz de luz enlazando el espacio terrenal en el que está la Virgen y el espacio de la Gloria, ocupado por la corte de ángeles.

Caravaggio (Michelangelo Merisi)

Santa Catalina de Alejandría, c. 1597
Óleo sobre lienzo, 173 x 133 cm

Caravaggio es el gran maestro del naturalismo. Sus obras están inspiradas en la realidad que le rodea, los personajes religiosos de sus obras son personas contemporáneas a él, son reales; este recurso acercaba el cuadro al espectador pero al mismo tiempo causaba extrañeza que se parecieran tanto los personajes sagrados a la gente del pueblo, a veces las autoridades eclesiásticas consideraron irrespetuosa alguna de las obras. Un elemento muy importante en los lienzos de Caravaggio es el **uso que hace de la luz**, sobre unos **fondos oscuros** coloca a los personajes fuertemente iluminados por un haz de luz que llega desde fuera del cuadro, esta es una característica del tenebrismo.

Canaletto (Antonio Giovanni Canal)

Vista de la plaza de San Marcos en Venecia, antes de 1723
Óleo sobre lienzo, 141,5 x 204,5 cm

Canaletto utilizó para realizar sus vistas de ciudades y estudios topográficos **una cámara oscura**, objeto que en el siglo XVIII utilizaban muchos artistas. Este aparato se conocía ya en tiempos de Aristóteles, pero la primera descripción escrita la hizo el físico Giambattista della Porta, en el año 1558, en sus obra *Magiae Naturalis*.

Una **cámara oscura** lo que hace es proyectar la imagen de un objeto o escena sobre una hoja de papel o un cristal, de manera que el artista pueda reproducir esa imagen. Es una caja cerrada con un pequeño orificio o lente a uno de los lados y, a través de él, la escena se proyecta invertida sobre otra pantalla. En realidad, **sigue el mismo principio que la cámara fotográfica**.

Rubens

Venus y Cupido, 1606-1612
Óleo sobre lienzo, 137 x 111 cm

Rubens es el artista flamenco más importante del siglo XVII y también el más internacional, debido a los viajes que realizó por varias cortes europeas. En sus obras el **color es un elemento fundamental** debido a la gran **influencia que la Escuela Veneciana** ejerció sobre él, y sobre todo la obra de **Tiziano**. Rubens realizará **retratos, cuadros religiosos, mitológicos** y, a veces, **paisajes**. En los cuadros de temas mitológicos incluye, en ocasiones, personajes reales de su entorno; para los mitos recurre a la **Metamorfosis de Ovidio**.

Claudio de Lorena

Paisaje idílico con la huida a Egipto, 1663
Óleo sobre lienzo, 193 x 147 cm

Este paisaje de **Claudio de Lorena** es una **visión idealizada de la realidad** en la que el tema religioso **pasa casi desapercibido**. El **juego de luces** que utiliza en los paisajes es lo que **va guiando el ojo del espectador hacia el fondo del lienzo**, este recurso para **representar la profundidad** se conoce como **perspectiva aérea**. Así, nuestra vista va saltando desde el primer término, donde aparecen dos personajes en una barca, hasta el segundo plano en el que vemos una masa de árboles, espacio en el que se desarrolla el tema del cuadro, y así vamos atravesando el paisaje y diferentes arquitecturas hasta terminar en el atardecer.

Jean-Baptiste Siméon Chardin

Bodegón con gato y raya ("el gato goloso de ostras"), c. 1728
Óleo sobre lienzo, 79,5 x 63 cm

El **Rococó** es un estilo artístico que surgió en Francia y se difundió por el resto de Europa en el **siglo XVIII**, caracterizado por su **ligereza, gracia y alegría**. Frente a esto **Chardin se decanta por unos bodegones o naturalezas muertas que nos enseñan lo humilde y lo sencillo**, recreando en sus obras escenas llenas de objetos cotidianos, que tuvieron una gran aceptación entre la aristocracia y la burguesía del momento.

Francisco de Goya y Lucientes

Asensio Juliá, c. 1798
Óleo sobre lienzo, 54,5 x 41 cm

Goya va a vivir una época de profundos cambios políticos en España: la monarquía de Carlos IV, la invasión francesa y la consecuente Guerra de la Independencia y ya en sus últimos años, la monarquía absolutista de Fernando VII. Artísticamente participa del final del **Neoclasicismo** y adelanta en su obra aspectos que se desarrollarán plenamente en el **Romanticismo**.

Caspar David Friedrich

Mañana de Pascua, 1833
Óleo sobre lienzo, 43,7 x 34,4 cm

Friedrich encarna la visión intimista y contemplativa del paisaje en el romanticismo alemán. En el desarrollo de la visión romántica del paisaje influyeron las ideas del filósofo Jean Jacques Rousseau que hablaba de la naturaleza que se había escapado del control de la civilización.

El artista y su época

La selección de obras, que abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, nos permite apreciar los grandes cambios que se producen en la pintura y en los propios pintores.

Por un lado la figura del pintor va cambiando y, de ser considerado como un “artesano”, pasa a ser visto como un “artista”, con lo que esto último implica de trabajo intelectual. Por otro lado, hay una evolución notable en la concepción del espacio pictórico: en el paso de la Edad Media al Renacimiento se empieza a hacer uso de la perspectiva y en el Barroco se utiliza la luz para conseguir esa sensación de realidad en las obras. Pero, quizás, el hecho más importante se da desde finales del siglo XVIII, momento en que el autor empieza a introducir en sus obras sus propios sentimientos, fundamentalmente a partir de su toma de conciencia como creador:

Duccio di Buoninsegna

1 A través de algunos documentos y textos de la época podemos conocer cómo vivían los artistas, cómo se realizaban los encargos, cuál era su método de trabajo, cómo funcionaban los talleres, etc. El texto que a continuación recogemos queremos que sirva para reflexionar sobre la valoración del artista por la sociedad de su época, cómo se apreciaba el trabajo del artista, si era considerado como artista o como artesano especializado, cómo era el trabajo en un taller de pintura, etc.

Cristo y la Samaritana formaba parte de la predella de la *Maestà* que se llevó en procesión hasta la catedral de Siena el día 9 de junio de 1311. El texto siguiente narra el momento en el que la obra es llevada a la Catedral:

“Se hizo otra (tabla o pala) más nueva, mucho más bella, más devota y mayor, la cual representa, además, en su cara posterior el Viejo y el Nuevo Testamento. Y en el día de su traslado a la catedral fueron cerrados todos los talleres y el obispo dispuso un gran cortejo de sacerdotes y frailes en solemne procesión, acompañados de los nueve notables y de todos los oficiales de la ciudad y de toda la gente del pueblo; y según su mayor dignidad, estaban situados más cerca de la tabla, portando luces encendidas, a continuación, seguían detrás las mujeres y los niños con mucha devoción.

Y acompañaron la citada tabla hasta la catedral, como es costumbre, mientras todas las campanas tocaban a gloria, por devoción, como corresponde a una tabla de tal nobleza. Esta tabla es obra del pintor Duccio di Niccolò, quien la realizó en casa de los Muciatti, en Stalloreggi, fuera de las murallas. Y todo aquel día fue dedicado a la oración, con abundancia de limosnas hechas a personas pobres, rogando a Dios y a su Madre, que es nuestra abogada, para que su infinita misericordia nos defienda de toda adversidad y de todo mal, y nos guarde de las manos de los traidores y de los enemigos de Siena”.

Milanesi, G. Documenti per la storia dell'arte senese, Siena, I, 1854, p. 169.

Domenico Ghirlandaio

2 En el Renacimiento el retrato tiene la misión de plasmar una serie de planteamientos teóricos al tiempo que recoge también la idea de belleza tomada del modelo clásico. Desde el principio los pintores se encontraron con el problema de recoger con exactitud al modelo retratado y conjugarlo, al mismo tiempo, con el ideal de belleza clásico. La tipología del retrato es muy variada a lo largo del Renacimiento, cambian los fondos, la postura, los elementos alegóricos, etc. Intenta recopilar imágenes de retratos renacentistas y realiza una división de los mismos atendiendo a sus características formales.

- El hombre renacentista busca, entre otras cosas, perpetuarse mediante el retrato, ¿qué intenta recoger cada uno de estos retratos que has visto?

Vittore Carpaccio

Este auge del retrato tiene que ver con el interés que despertaron los estudios por el hombre y el mundo que le rodeaba, así lo recoge el texto de Francastel que reproducimos a continuación y que te puede servir para comprender un poco más este proceso.

“La verdadera revolución intelectual y plástica ocurrió cuando los artistas se dieron cuenta de que la situación del hombre respecto al universo no estaba completamente definida por el dogma secular:Al principio del Quattrocento se abre simultáneamente la investigación sobre el mundo y la investigación sobre el hombre. Por lo demás, ambas cosas son absolutamente inseparables. El hombre sólo se conoce y se comprende en relación con una determinada representación que se hace de los fenómenos que le rodean. Para estudiarse, deben primero representarse las fuerzas y los elementos con los que se enfrenta en cada momento de su acción. La representación del espacio implica un análisis incesante de la posición del hombre, en pie sobre la Tierra y envuelto en una atmósfera fluida.Todo lleva a la conclusión de que el Renacimiento tuvo como punto de partida el paso de una concepción según la cual el mundo era representación concreta del pensamiento de Dios a una concepción según la cual el mundo era una realidad en sí misma, una naturaleza, por lo demás semidivina, y dotada de los atributos de permanencia y eternidad. No se interesaron por la aventura de la especie en general, sino por la de cada individuo, la de cada alma en particular. Surgió una especie de solidaridad general entre los hombres y el mundo, a partir de la cual se emprendió el doble inventario de ese mundo y de ese hombre que dejaba de ser exclusivamente reflejo de un pensamiento divino”.

De Pierre Francastel, Pintura y sociedad, Madrid, Catedra, 1984, pp. 73-74.

Tiziano

3 Ya sabes que la Escuela de Venecia se caracteriza por el uso del color, L. Dolce en su obra de 1557, *Dialogo della pittura* recoge este comentario sobre la obra de Tiziano.

“Sólo a Tiziano debe atribuirse la gloria del perfecto colorear, gloria que no tuvo ninguno de los antiguos; o, si alguno la tuvo, faltó en cambio, en mayor o menor escala, a todos los modernos; porque, como dije, él camina a la par con la naturaleza: de ahí que cada figura suya aparezca viva, se mueva y las carnes se estremezcan. No ha mostrado Tiziano en sus obras un vano encanto, sino la pertinente propiedad de los colores; no adornos afectados, sino solidez de maestros; no crudeza, sino lo suave y tierno de la naturaleza...”

Sin embargo Vasari, claro defensor del dibujo, comenta respecto a la obra de Tiziano:

“...Empezó a dar a sus obras más suavidad y mayor relieve al mismo tiempo que se adentraba en las cosas vivas y naturales e intentaba hacerlas lo mejor que sabía mediante los colores, manchando con tintas duras y suaves, según mostraba el natural, sin hacer dibujo, creyendo que pintar con los mismos colores, sin ningún estudio previo de dibujo, era el mejor modo de hacer el verdadero arte”.

Caravaggio

4 Caravaggio es considerado uno de los grandes pintores de la historia del arte, Carducho en su obra *Diálogos de la Pintura*, de 1633 recoge el siguiente texto:

“En nuestros tiempos se levantó en Roma Michel Angelo de Caravaggio, en el pontificado del Papa Clemente VIII...al que siguen el mayor tropel de pintores. ¿Quién pintó jamás y llegó a hacer tan bien como este monstruo de ingenio, y natural, casi sin preceptos, sin doctrina, sin estudio, mas sólo con la fuerza de su genio, y con el natural delante, a quien simplemente imitaba con tanta admiración! Oí decir a un amante de nuestra profesión, que la venida de este hombre al mundo, sería presagio de la ruina y fin de la pintura, de espaldas como pinta a la verdadera doctrina”.

- ¿Cuál es la opinión de Carducho sobre Caravaggio? ¿Qué opinión recoge él sobre el pintor?

Francisco de Goya

5 “Para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males... me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete, en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas, y en que el capricho y la invención no tienen ensanches”.

Esta es la explicación que le daba Goya a Bernardo de Iriarte sobre una serie de cuadros que presentó en la Academia entre 1793 y 1794, unos años antes de pintar el retrato de Asensio Juliá. La lectura de este texto sirve para ilustrar la opinión que tenía Goya de los encargos y del trabajo libre que él denominaba de capricho e invención.

- Investiga en los libros que tengas a tu alcance e intenta localizar en qué momento el artista empieza a trabajar con libertad sin tener que depender exclusivamente de los encargos que le hacen. ¿Esta libertad de creación influye en las obras? ¿en qué aspectos?

Caspar David Friedrich

6 “Cuando el hombre, percibiendo la inmensa magnificencia de la naturaleza, nota su propia insignificancia y, sintiéndose a sí mismo en Dios, penetra en ese infinito y abandona su existencia individual, entonces su rendición es una ganancia más que una pérdida. Lo que de otra manera sólo ven los ojos del espíritu, aquí se hace casi literalmente visible: la unidad con el infinito del Universo”.

- Este texto es de Carl Gustav Carus pintor alemán contemporáneo de Friedrich y discípulo suyo. ¿Cuál es la postura de Friedrich y de los pintores románticos alemanes frente a la naturaleza?

“Que el hombre contemple por lo tanto a la naturaleza entera en su alta y plena majestad, que aparte la vista de los objetos bajos que le rodean; que observe esa deslumbrante luz puesta como una lámpara eterna para iluminar el universo, que la tierra se le aparezca como algo insignificante en comparación con el amplio círculo que ese astro describe y que se asombre de que ese amplio círculo mismo no sea más que un punto casi imperceptible con respecto al que esos astros, que ruedan con el firmamento, abarcan.”

B. Pascal, Obras, Madrid,Alfaguara, 1981, p. 406.

- Compara el texto de Carus con el de Pascal y comenta si observas alguna relación entre ellos.

... y tú ¿qué opinas?

Has leído una serie de textos en los que has podido comprobar que muchos artistas trabajaban por encargo, o cómo una pintura es trasladada en procesión a una catedral, incluso opiniones contrarias acerca de la importancia del color o del dibujo.

A continuación te planteamos una serie de cuestiones para que puedas reflexionar sobre el papel que han representado los pintores a lo largo de la historia.

- ¿Cuál crees que era la consideración que se tenía de los pintores? ¿artistas o artesanos?

- En este momento existe una clara división entre la *maniera* romana y la *maniera* veneciana, busca pintores y obras de cada una de estas *manieras* y realiza un cuadro comparativo con las características de cada una de estas escuelas y los pintores que las representan.

- ¿Cómo crees que ha ido cambiando la consideración social del pintor a lo largo de la historia?