

31/01/24

SELECCIÓN DE LOS UFFIZI

Empezamos la visita por la sala del siglo XIII y de Giotto, iremos cronológicamente saltando salas y persiguiendo a Mariángeles que nos conduce por la selección de obras.

Dos cosas muy típicas: Cristos (habituales en la Toscana) y Virgen en Majestad (Maestà) representando a la Virgen como trono del Niño (herencia románica) pero con majestad, como reina. En la sala tres grandes tablas de tres artistas diferentes: Duccio, Cimabue y Giotto, representando los tres el mismo tema: la Maestà. Se ve la evolución del gótico y bizantino a la representación más naturalista de figuras y espacio.

Cimabue (1240-1302). Majestad (Virgen de Santa Trinita)
Maestro de Giotto. Trabajó en los mosaicos del Baptisterio. Formado en el mundo bizantino, inicia el naturalismo de principios del Renacimiento.

Fondos dorados, como en el mundo bizantino. Intenta algo de arquitectura en la parte inferior, como en gruta, figuras anteriores a Cristo; pequeña perspectiva.

Los pliegues dorados de los ropajes se consiguen con una técnica especial: todo se cubre de oro; se pinta encima y luego se va arañando la pintura, de manera que los pliegues salen en dorado. Es la luz la que da sombras; no sabe hacerlo con el color y lo hace "arañando" para que salga el dorado

Duccio di Buoninsegna (1255-1319). Madonna Rucellai
Junto con Cimabue, representante de la antigua tradición bizantina. Duccio trabajó en Siena, ciudad muy rica y con una gran rivalidad con Florencia.

La Virgen tiene una cabeza muy redonda y ojos rasgados; los iconos bizantinos como cánones de belleza. La técnica de los pliegues y brillo como Cimabue. Cierta arquitectura del trono.

Cimabue y Giotto son coetáneos. Se aprecian las diferencias entre la pintura de Florencia y la de Siena. En la de Florencia, importancia del aspecto intelectual, el espacio, representación de las cosas "como son". En la pintura de Siena: más importancia a la belleza, al detalle, minuciosidad de orfebres.

Giotto (1267-1337). Maestà di Ognissanti.

Fundamental en el arranque del Renacimiento. Discipulo de Cimabue en Florencia y en Roma., Trabajó en Padua y Asís y al final entre Roma y Florencia.

Es más dura, más pesada. Los ángeles van ocupando espacio; intenta dar sensación de espacio. El trono pintado con arquitectura gótica. Insinúa el pecho bajo la ropa. Cuello recto, mucho más realista.

Simone Martini. Anunciación, entre los santos Asano y margarita (1333)

Martini es, como Duccio, pintor de la escuela de Siena. Todo el fondo es dorado, brillo. Llama la atención la postura de la Virgen: en retroceso ante el ángel -en relieve escrito el saludo- en una postura totalmente girada, sinuosa. En Siena descubrirán el atractivo mayor de la sinuosidad respecto a la recta de Giotto.

El ángel, ya apoyado, indica que se busca algo de realismo, pero sobre todo belleza. Ojos rasgados a la moda (incluso se ponían pegamento en el ángulo externo del ojo para "cerrarlo"). Detallismo. Manto del ángel aún con curvas y con tela de cuadros típica de Siena ("publicidad" de Siena).

En 1309, Clemente V traslada la sede de Roma a Aviñón -entonces perteneciente a Nápoles, vasallo a su vez de los Estados Pontificios. Se traslada toda la corte y coexisten el arte italiano de la corte del Papa y el arte francés elegante de la corte de los cardenales del norte de Europa que van a Aviñón. Es la coronación en Aviñón del gótico internacional, que en Italia se llama gótico cortés y que llega de la mano de Lorenzo Mónaco.

Lorenzo Monaco (1370-1425). Coronación de la Virgen, 1414

Una de las obras maestras del gótico internacional (cortés). Llama la atención el color; el cuadro entra por los ojos por el color; belleza y orden del color.

Compuesta por varias escenas. La banda azul estrellada indica que la escena tiene lugar en el paraíso.

Lorenzo Monaco es el maestro de Fra Angélico (introducirá dulzura, serenidad y espacio).

Gentile da Fabriano. Adoración de los Magos (Pala Strozzi) 1414-1415

Otro retablo obra maestra del gótico internacional.

Es un cuadro que deja claro quien es el comitente rico; la Virgen y el Niño a la izquierda y la figura central es el banquero Strozzi, que lo encarga para la capilla Strozzi de Santa Trinitá.

Exhibición de riqueza y poder en su pose, las calzas, las espuelas que le quitan de rodillas, ...

llamativa cantidad de caballos y más de la mitad del cuadro está ocupada por la rica comitiva de los Reyes Magos. Intuye, pero no le interesa, el espacio.

Ocho años después Masaccio está haciendo la Trinidad. Este retablo gótico es contemporáneo de los Reyes Magos del oratorio del palacio Medici-Ricardi.

Masaccio (1401-1428). La Virgen con el Niño y Santa Ana (la Santa Parentela).

Una de las primeras obras de Masaccio. Composición en triángulo. Intenta representar espacio. El brazo y la mano de Santa Ana buscan espacio.

Fra Angelico y Masaccio son coetáneos, con muy diferentes estilos. Masaccio murió muy joven y Fra Angélico pinta gran parte de san Marcos tras la muerte de Masaccio. La decoración de la capilla Brancacci es obra de Masaccio.

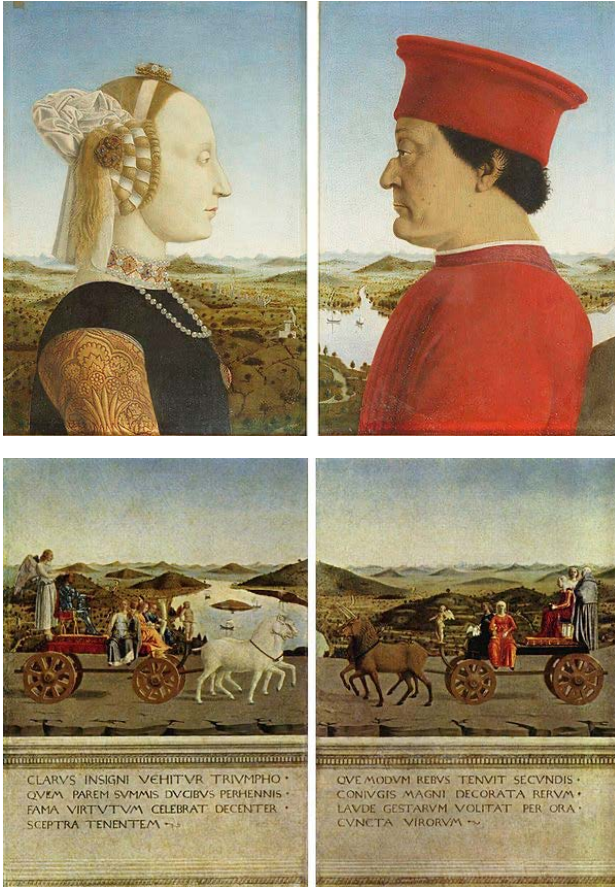
Paolo Ucello (1397-1475) Batalla de San Romano

Pintó tres tablas que representan momentos distintos en la batalla entre florentinos (que ganaron) y sieneses (las otras dos en la National Gallery y el Louvre). Representa una batalla nocturna. Hasta entonces se representaban vencedores y vencidos en equilibrio; Ucello quiso representar el horror de la batalla y representar tal cual ve la naturaleza.

Consigue que "salgan" las patas del caballo. Representa los caballos en diferentes posiciones intentando transmitir el horror de la batalla.

El realismo sin simetría es la corriente del gótico versus la corriente de orden y equilibrio que representará Brunelleschi. No se "conseguirá" la batalla hasta Leonardo.

Piero della Francesca (1415-1492). Díptico de los Duques de Urbino. (Ritratto di Federico da Montefeltro e Battista Sforza). 1472-73

Muestra el anverso y el reverso del díptico.

El duque de Urbino era un condottiero, un soldado de fortuna que se casa con la hija del señor de Milán.

Arranca el humanismo en toda Europa y también en Italia (retratos clásicos, monedas, emblemas).

En el anverso los retratos de perfil de los duques. El duque moreno, el que sale a luchar, le da el sol. Es su "perfil bueno" tiene sólo un ojo, perdido el otro en batalla, así como la nariz deformada, probablemente también por traumatismo.

La duquesa de piel muy blanca (también porque ya había muerto cuando se pinta el retrato). Dos carros

que se dirigen uno hacia otro. Prudente, fuerte, justo, el carro que dirige Cupido y tirado por unicornios hacia el de Battista, con las virtudes teologales (modestia). Al fondo se representan los territorios del duque de Urbino.

El gótico es realismo: "tú, como eres, eres perfecto y te pinto como eres".

Della Francesca está más al norte, más en contacto con flamencos y Berruguete (amigo de Piero della Francesca). Inspirado en retratos de monedas, por eso el perfil. Ella con la frente despejada y peinado "como la dama de Elche". Exhibición de riqueza con joyas.

El retrato es un primer plano con el paisaje al fondo (así lo copiará Leonardo).

Piero della Francesca escribe un tratado de matemáticas; en la corte del duque de Urbino existen el concepto gótico y la ciencia)

Filippo Lippi (1406-1469). Virgen con el Niño y dos ángeles.

Cosme el Viejo fue mecenas del pintor (Lorenzo el Magnífico lo sería de su hijo Filippino). Filippo Lippi sería maestro de Botticelli.

La delicadeza y dulzura de la Virgen María muestran una manera nueva de representar un tema religioso, cada vez más cerca de la belleza humana real. La novicia modelo de Lippi -fraile carmelita- pasó a ser la madre de su hijo Filippino (Lippi fue obligado a "cumplir" y salvar la honra de la novicia, por una abadesa con carácter. El matrimonio finalmente no funcionó y Lippi abandonó a su familia. Filippino Lippi fue "criado" por Botticelli y formado en su taller)

Ya vamos, ya vamos ... tras Mariángeles por los pasillos. Ella incansable (repetiría la visita dos veces), nosotros entusiastas, pero atentos a no perderla por plantas, pasillos y salas. Cuesta mucho no ir parando delante de cada escultura, entrar en cada sala, mirar al techo y al suelo (no nos caigamos). Es impagable la selección magnífica que nos hizo nuestra gran profesora (los que vamos con ella alguna vez, intentamos repetir).

Sandro Botticelli (1445-1510). Madonna del Magnificat.

En la época de Lorenzo el Magnífico, esplendor de Florencia.

Tondo, figuras que se adaptan perfectamente, idealización, belleza blanca y rubia de la mujer. Niño "espantoso" (los niños no se pintarán como niños hasta Rafael)

Sandro Botticelli. La Primavera (1472-1482). (203x314 cm)

Un encargo para la sala de estudio de Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, primo de Lorenzo el Magnífico.

Llena de significados alegóricos. Es una escena narrada por Ovidio en "La Metamorfosis" y en "Fastos". A la derecha, Céfito, viento del este, enamorado de la ninfa Cloris, la obliga

a casarse con él (la fecunda con su aliento), perdiendo Cloris su libertad y su alegría. Arrepentido, Céfito transforma a Cloris en Flora y le regala un jardín en que siempre sería primavera. En el centro está Venus. Su hijo Cupido, con los ojos vendados, dispara flechas. Venus está vestida con atuendo de Florencia del siglo XV. Está en el centro, mediadora, contención de las pasiones que trae la primavera.

A la izquierda Mercurio, el mensajero de los dioses, rompe con su caduceo las nubes grises. Las Tres Gracias (Aglaya, Eufrosine y Talia), diosas del encanto, de la belleza, de la naturaleza y de la creatividad. Representan los valores espirituales (frente a la parte derecha del cuadro). Venus nos mira, pero señala a las Tres Gracias: una lleva el pelo suelto (voluptuosidad), otra recogida a medias (equilibrio) y otra recogida completamente (castidad).

Lorenzo se preparaba para el matrimonio. A los 16 años eres Céfito, voluptuosidad y pasión, el ideal es el equilibrio de Venus.

Se representan en el cuadro más de 190 especies de flores distintas. Es un estudio botánico único que se piensa que tenía un simbolismo hoy perdido.

Hasta 1550 el cuadro carecía de título. Giorgio Vasari fue quien lo bautizó 70 años después de su creación. La obra de Botticelli no fue valorada

después de su muerte. Su figura quedó eclipsada por la de otros genios de la época como Leonardo o Miguel Ángel. Los ingleses descubren la belleza de Botticelli a finales del siglo XIX y lo convierten en ideal de belleza para ellos.

Botticelli. La calumnia, 1495

Florencia en 1495. Han caído los Médicis. Botticelli es acusado de sodomía y debe demostrar su inocencia.

En la lectura de los clásicos hay descripciones de obras clásicas, cuadros muchas veces. Botticelli reconstruye un cuadro del pintor Apeles acusado de traición y castigado con la cárcel. En la historia de Apeles los miembros de la conspiración confesaron la verdad y Apeles fue rehabilitado y el falso acusador castigado a ser esclavo. Es un cuadro que explica que una acusación falsa te puede hundir la vida.

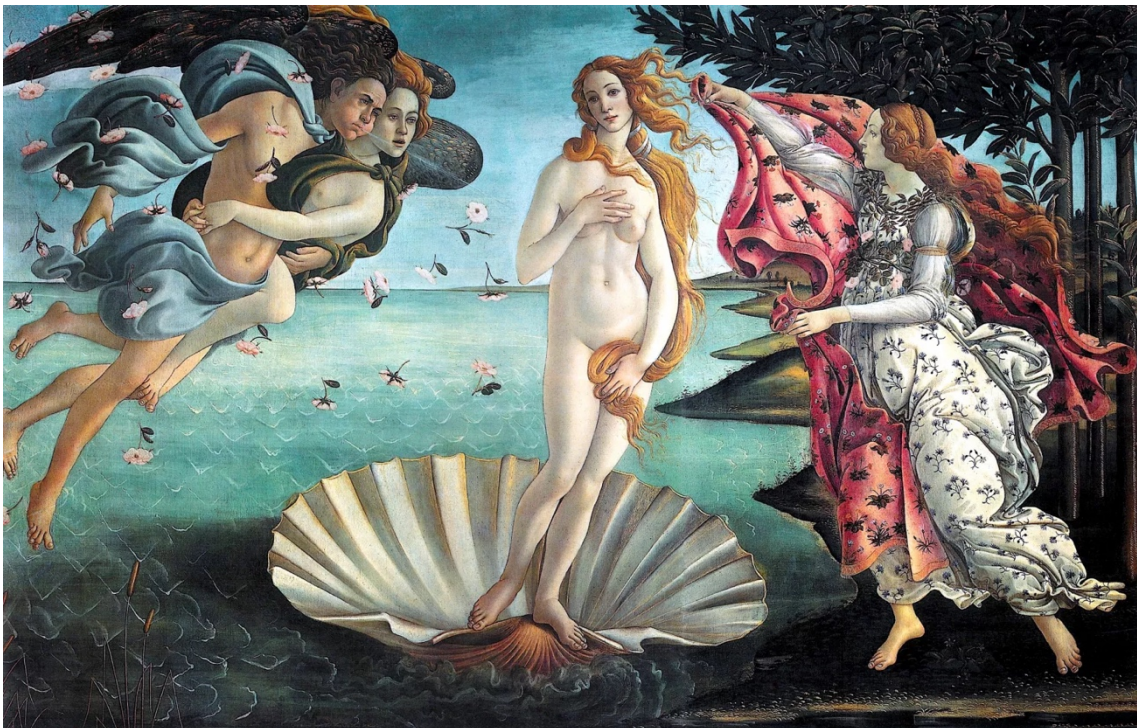
La lectura del cuadro se hace de derecha a izquierda:

- A la derecha, el rey Minos lleva orejas de burro por juzgar mal. A sus dos lados la Sospecha y la Falsedad incitando al rey.
- En el centro un joven es arrastrado por los pelos. La Calumnia es quien arrastra al joven; la representa rubia y con una antorcha en la mano, la calumnia se extiende rápidamente, como el fuego). A la calumnia la están arreglando el Engaño y la Insidia. El fraile representa la Envidia.
- A la izquierda una figura de negro es el castigo. Más a la izquierda, una figura desnuda (recuerda a Venus) es la Verdad, la Verdad desnuda, señalando al cielo

Arquitectura en el pórtico con esculturas de personajes que, en su momento, tuvieron que ver con la Justicia (Judith, espada, caballero liberando cruzados).

Es la época de Savonarola. Botticelli fue seguidor de Savonarola y quemó muchas de sus obras. Podría ser un cuadro para descargo de Savonarola.

Sandro Botticelli. El nacimiento de Venus (1484)

Giuliano de Médici enamorado de Simonetta Vespucci, amor platónico, tradición francesa del amor cortés. Simonetta es la Venus del cuadro. Fue también modelo de otros artistas -Ghirlandaio- y se convirtió en modelo de la belleza del Quattrocento.

Venus es la diosa de la belleza y del amor puro. Nace de las espumas del mar. Urano, su padre, al que Saturno había amputado los genitales y los había arrojado al mar. La fertilidad del dios y el agua hacen nacer la perfección, la belleza de la naturaleza. Venus,

en la vena, llega, impulsada por Céfito (que tiene en sus brazos a Cloris) a la isla de Citera. Una lluvia de flores donde Flora cubre la belleza que empieza a reinar en el jardín de las hespérides.

Sandro Botticelli. Anunciación de Castello (1489-90)

Otra vez esa postura curvada de la Virgen, indicando movimiento. El ángel le entrega un lirio, símbolo de la pureza. Paisaje inspirado por la pintura flamenca.

Botticelli queda relegado con la llegada de Leonardo, Miguel Ángel o Rafael.

Hugo Van der Goes (1440-1482). Tríptico Portinari, 1475 en Brujas.

Natividad encargada por la familia Portinari que trabajaba en el banco de Médici en Brujas.

Este tríptico es el que ve llegar Ghirlandaio. Pintura flamenca donde el realismo es lo más característico.

Andrea del Verrocchio. Bautismo de Cristo (1472-75)

Verrocchio era el maestro de Leonardo. El cuadro fue realizado en su taller y alguna figura fue pintada por Leonardo.

El ángel que está de perfil parece que fue pintado por Leonardo. El pelo tiene unos contornos no definidos, no se ven. A eso llegará con la Gioconda.

Leonardo da Vinci. Anunciación

Composición donde el ángel es un triángulo isósceles, la virgen un triángulo equilátero (la colocación viene de Fra Angélico). Punto de fuga perfecto. Velo con técnica deshecha. Suelo que recuerda a Botticelli; altar romano Orden, equilibrio, geometría.

En 1503 coinciden en Florencia Leonardo (desde Milán), Miguel Ángel (desde Roma) y Rafael: la Anunciación, el David y el retrato Doni.

Miguel Ángel Buonarroti. Sagrada Familia o Tondo Doni, 1503-1504

Única obra en tabla firmada por Miguel Ángel (había hecho Tondo Pitti y Tondo Taddei en escultura). Temple sobre tabla.

Agnolo Doni encargó la pieza para su boda con Maddalena Strozzi.

La Sagrada Familia está representada con una postura de figuras que ascienden en la pintura. La postura de la Virgen, con una torsión sinuosa, crea espacio entre sus piernas donde deja el libro que estaba leyendo; gira la cabeza a un lado acompañándola con los brazos. La composición de triángulo en movimiento

ascendente, serpentinata, como espiral ascendente.

La pintura tiene tres planos: al fondo mundo pagano y en primer término el mundo cristiano de la sagrada familia. Entre ambos, entre el mundo pagano y el mundo cristiano San Juan Bautista, representado como un niño también.

Rafael Sanzio. Retratos de los Doni (Agnolo Doni y Maddalena Strozzi) 1503.

Amigos de Rafael. Encargaron al artista un díptico con los dos retratos. Como también habían encargado el Tondo a Miguel Ángel, reunieron tres cuadros de los más grandes artistas.

En esta época Rafael estudiaba a Leonardo (que estaba pintando la Gioconda) y es clara su influencia en los paisajes al fondo, el

retrato de tres cuartos y, sobre todo, en el retrato de Maddalena que recuerda a la Gioconda.

Rafael Sanzio. La Virgen del Jilguero (Maddona del Cardellino), 1506.

La Virgen con el Niño y San Juanito. La composición en triángulo que sugiere equilibrio.

Belleza y delicadeza, dulzura del rostro de la Virgen, uso del color.

Representación naturalista del paisaje y profunda intimidad de las figuras. Todo ello hace muy evidente la influencia de Leonardo.

Entre el Renacimiento y el barroco encontramos el Manierismo.

Parmigianino. Virgen con el cuello largo, 1534

Cuadro representativo del manierismo. Rompe con la armonía de la composición (amontona a los ángeles a un lado). Proporciones anatómicas raras, cuello largo, dedos largos (es la época del Greco). El artista exhibe su manera ("manera") de pintar; algunos como los grandes artistas (Miguel Ángel, Leonardo o Rafael) otros intentando romper con lo establecido.

Tiziano. La Venus de Urbino, 1538

Regalo del duque a su joven esposa. Alegoría del matrimonio y modelo de erotismo, fidelidad y maternidad.

El erotismo es evidente para recordar las obligaciones maritales hacia el esposo. El perro a los pies es símbolo de fidelidad y el arcón abierto en el que miran las mujeres del fondo es símbolo de maternidad.

Tiziano consigue representar la perfecta mujer del Renacimiento.

Michelangelo Merisi da Caravaggio. Medusa, 1597

Encargada como regalo para el gran duque de Toscana. El cuadro -pintado sobre un escudo de madera, circular y curvo- muestra el momento en que la Medusa es decapitada, con expresión de terror. Se considera un autorretrato del artista.

La influencia de Caravaggio fue decisiva en el desarrollo del barroco, en pintores y escultores italianos y de fuera de Italia.

Medusa con su claroscuro, su intenso dramatismo y su representación realista es ejemplo paradigmático de la pintura del gran maestro del barroco.

Terminamos nuestra visita de dos horas largas a los Uffizi (Mariángeles, como decía, repitió otras dos horitas), pero podríamos haber estado otras tantas.

A punto de que nos diera el *Síndrome de Stendhal*, con todo lo que llevábamos visto y escuchado, nos volvimos a Madrid con el propósito de volver. Volver con Mariángeles a seguir descubriendo y disfrutando de esta ciudad indescriptible.