

BOLETÍN CULTURAL INFORMATIVO

UNIVERSIDAD "DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO" AÑO XIV No.52 (TOMO II) OCTUBRE DE 2015

VIAJE A LA BELLEZA

EDICIÓN,
DISEÑO GENERAL Y DIAGRAMACIÓN:
CLAUDIA HÉRODIER

MOTIVO DE PORTADA:
RETRATO DEL PRÍNCIPE ANDREA DORIA
REPRESENTANDO A NEPTUNO
AGNOLO BRONZINO, 1555.
PINACOTECA DI BRERA, MILÁN, ITALIA

C
R
É
D
I
T
O
S

Dr. David Escobar Galindo
Rector

Claudia Hérodier
Coordinadora de Publicaciones
Periódicas

C
O

PREÁMBULO
Lic. Claudia Hérodier
Pág. 5

N

VIAJE A LA BELLEZA
Arq. Luis Salazar Retana
Pág. 7

T

FLORENCIA
Arq. Luis Salazar Retana
Pág. 24

E

N

PALERMO
Arq. Luis Salazar Retana
Pág. 40

I

EL SENTIMIENTO EN EL ARTE
Arq. Luis Salazar Retana
Pág. 50

D

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Pág. 75

O

BOLETÍN CULTURAL INFORMATIVO

AUTORIDADES:

Dr. David Escobar Galindo
Rector

Lic. Enrique Sorto Campbell
Vicerrector

Arq. Luis Salazar Retana
Vicerrector Académico y Secretario General

RESPONSABLE EDITORIAL:

Claudia Hérodier
Coordinadora de Publicaciones
Periódicas

EDICIÓN

ISSN 2076-9024

URL: <http://www.ujmd.edu.sv>

Queda hecho el depósito que marca la ley.
Impreso y hecho en El Salvador

Plataforma
InDesign CS5

Tipografías
Times New Roman Berlin Sans FB Poor Richard
Bookman Old Style Arial
Lucida Calligraph

Diseño gráfico y diagramación
Lic. Claudia Hérodier

© 2015 Boletín Cultural Informativo
Universidad Dr. José Matías Delgado,
Campus I, Km. 8½ carretera a Santa Tecla.
Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, El Salvador, C. A.

Teléfono (503) 22781011 ext. 203, Fax. 22 89 53 14.
Correo electrónico: boculin@yahoo.es

El contenido de los artículos es exclusiva responsabilidad de los autores.

BOCULIN
Boletín Cultural Informativo
Universidad Dr. José Matías Delgado

VIAJE A LA BELLEZA

ÍNDICE:**PREÁMBULO**

Lic. Claudia Hérodier..... 5

VIAJE A LA BELLEZA

Arq. Luis Salazar Retana..... 7

FLORENCIA

Arq. Luis Salazar Retana..... 24

PALERMO

Arq. Luis Salazar Retana..... 40

EL SENTIMIENTO EN EL ARTE

Arq. Luis Salazar Retana 50

NOTAS BIOBIBLIOGRÁFICAS 75

PREÁMBULO

Lic. Claudia Hérodier

En el prólogo al tomo I (*Italia... ¡para siempre Italia!*) se explicaba que esta triple publicación 2015 está diseñada como un homenaje que la universidad Dr. José Matías Delgado, a través de su *Boletín Cultural Informativo*, ha querido rendir al arquitecto Luis Salazar Retana por su destacada y sostenida labor dentro de la misma.

Así entonces, vale decir que este segundo número, nominado *Viaje a la Belleza*, es una continuación de la temática desarrollada en el anterior y entonces se traza como un veloz recorrido por la piel de esa tierra maravillosa llamada Italia, donde cada paraje natural pareciera ocasión de un logro estético (tan alta es su belleza), pasando luego a hacer pequeñas paradas en algunos segmentos de la Historia del Arte, conformada por la diversidad de obras que constituyen el acervo cultural italiano en sus múltiples vertientes, al tiempo que incursiona en sitios y ciudades cuya belleza es palpable al ojo común y corriente y, con mayor razón, al ojo ya entrenado para desentrañar ese tipo de misterios.

Por supuesto, en este número no podía faltar –de manera general– el abordaje del sentimiento humano presente en la obra de arte desde que se inicia hasta que concluye, el tratamiento de sus matices y cómo sus distintas gradaciones han ido dando como resultado –de acuerdo a los cánones respectivos de la cultura que provienen– un estilo u otro –una tibieza, un calor, un frío, una llama–, tanto como el conocimiento del por qué de los diferentes tratamientos de los materiales con los que el artista trabaja, con miras a lograr una reacción emocional, estética por supuesto, en el espectador.

Es decir, que el artista no sólo expresa sus sentimientos y pasiones en las obras que realiza, sino que también los provoca en nosotros a través del sabio manejo de todos los factores que inciden en su creación. Así, según nos hace ver el autor, la luz –puesta su fuente de una manera o de otra– nos puede dar como resultado la sensación de lo tenebroso o lo romántico, lo sugestivo, lo calmo o lo alegre, lo festivo o lo dramático, tanto como el dibujo, la pincelada y las diversas técnicas aplicadas (en pintura), el cincelado o modelado y el uso de diferentes contorsiones de los cuerpos (en la escultura, por ejemplo) pueden darnos la percepción de la excelsitud o de lo sublime y eterno (y quedemos extasiados), o bien de lo pedestre y percedero y entonces, seguramente, nos sentiremos decepcionados.

Todo está en la sintonía del artista con su tiempo, la síntesis de conocimientos que posea, –a más de la riqueza de su mundo interior–, con el manejo de las técnicas y la carga emocional puesta en la obra para que nosotros capturemos una cosa u otra.

De ahí, entonces, la invitación para que se adentren en estas páginas que además de aportar valiosos conocimientos, de enriquecer nuestra humanidad, nos van a regocijar.

¡Gracias, arquitecto Salazar Retana por su valioso trabajo!

VIAJE A LA BELLEZA

Arquitecto Luis Salazar Retana

Quisiera, siempre he querido comprender, el misterio que encierra la belleza, las obras, lugares y ciudades donde se oculta y se ha ocultado. Aquella belleza invisible que transforma el frío de los mármoles en vida aparente llena de fuerza y vigor, de pasión y sentimientos; aquella que los transforma en formas vivientes, de cálida estética y, paradójicamente, de eterna inmovilidad. Aquella que Michelangelo,¹ Bernini,² Canova,³ junto a otros privilegiados, comprendie-

¹ N.E. Michelangelo Buonarroti (Caprese, 6 de marzo de 1475-Roma, 18 de febrero de 1564), conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de setenta años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médici de Florencia y los diferentes papas romanos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel

² N.E. Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 7 de diciembre de 1598 - Roma, 28 de noviembre de 1680) fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini

³ N.E. Antonio Canova (Possagno, 1 de noviembre de 1757 - Venecia, 13 de octubre de 1822) fue un escultor y pintor italiano del Neoclasicismo. / https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Canova

ron a cabalidad y descubrieron escondida en el interior de la piedra sagrada que desde los templos griegos nos deslumbra; ellos y los pintores y poetas que lograron comprender y descubrir en los lienzos y en las palabras o extrayendo del duro granito, la belleza de las formas femeninas, el más acendrado misticismo o el más apasionado erotismo, ellos, son mis guías.

Un país y cientos de ciudades han maravillado mi existencia, han llenado de placer mis sentidos, ese país por excelencia en el cual la palabra bello es tan común, se llama Italia. He tenido el privilegio de conocerlo desde los montes nevados de los Alpes hasta las milagrosas escenas de la antigüedad clásica que guarda esa isla privilegiada llamada Sicilia.

La he encontrado no sólo en su arte maravilloso, en sus ciudades mágicas como Venecia o Florencia, Palermo o Taormina, Amalfi en la costa Amalfitana o en Manarola en las Cinque Terre, sino también en su música maravillosa, desde Palestrina ⁴ pasando por Vivaldi, ⁵ ese cura pelirrojo que escribió tantas melodías maravillosas. Italia es cuna de las óperas más importantes e inmortales, piénsese en *Aída*, *La Traviata*, *Madame Butterfly*, *Tosca*, *Turandot*, *Elíxir de amor* (de Donizetti), siempre escuchadas, siempre solicitadas. ⁶

Esta noche, quiero compartir con ustedes parte de esas experiencias extraordinarias que sólo en estos sitios prodigiosos puede uno disfrutar, en un viaje a la luz, enmarcado en la bella Italia. Esa nación que enfermó a Stendahl ⁷ por el exceso de belleza.

Italia es un museo al aire libre. Ciudades como Florencia, Roma, Palermo, Taormina, Bologna, Milano, Torino y muchas más nos muestran edificaciones que son patrimonio de la humanidad, pero también en los museos e iglesias de pequeñas ciudades (cientos de ellas), encontramos tesoros que hacen vibrar nuestro espíritu y dan regocijo a nuestro intelecto. Los *Uffizi*, la *Galería di Brera*, la *academia de Venecia*, son las joyas de la corona, pero otras decenas de galerías, en casi todas las ciudades importantes, conforman una historia de la belleza que los hombres han producido para nuestro deleite.

Empezaré en esta primera charla, por mostrarles en una visión rápida, unas cuantas ciudades y pueblos del noroeste italiano de Lombardía, Piamonte y Liguria. Ciudades, palacios, conventos y pueblos de belleza inusitada, singulares en su construcción y desarrollo que demuestran claramente el ingenio humano y su amor por la belleza y el disfrute, pero también por la guerra y la muerte.

⁴ N.E. Giovanni Pierluigi da Palestrina (Palestrina, 30 de septiembre de 1525 - Roma, 2 de febrero de 1594), compositor italiano renacentista de música religiosa católica, reconocido por sus composiciones polifónicas. / https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina

⁵ N.E. Antonio Lucio Vivaldi (Venecia, 4 de marzo de 1678-Viena, 28 de julio de 1741) más conocido como Antonio Vivaldi, fue un compositor y músico italiano del barroco. Se trata de una de las figuras más relevantes de la historia de la música. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época. / https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi

⁶ N.E. Óperas italianas, de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Gaetano Donizetti, respectivamente.

⁷ N.E. Henri Beyle (Grenoble, 23 de enero de 1783 – París, 23 de marzo de 1842), más conocido por su seudónimo Stendhal, fue un escritor francés del siglo XIX.

Milano no es ni turística ni artísticamente espectacular, ello no significa que carezca de sitios muy interesantes. Su *Pinacoteca di Brera* guarda entre sus paredes obras magníficas del

arte universal como el *Cristo muerto* (izquierda), de Andrea Mantegna (obra singular por el punto de vista de la perspectiva utilizada y por el color de muerte del Cristo); el *Milagro de Santa Marta y Santa Bárbara* adorando la Cruz; *La deposición de Cristo*, o el famoso *Beso* de Francesco Hayes; El Cristo, cargado por la Madonna, y *San Juan*, de Giovanni Bellini y *La Madonna y el niño*, conocida como la *Madonna griega*, de suave belleza, entre otras obras famosas.

Sitio interesante es la Venerable *Biblioteca Ambrosiana*⁸ con una primorosa pinacoteca donde podemos admirar la *Cesta de frutas*, de Caravaggio, y manuscritos y códices de gran valor. Ahí se encuentra el famoso *Códice Atlántico*,⁹ 1119 páginas de diseños y comentarios de Leonardo.

El conjunto del Duomo y la Galería Vittorio Emanuele es el corazón de la ciudad. La galería es uno de los más elegantes salones de Europa, comercios y restaurantes llenan de vida su interior, decorado con gran belleza, destacando la tecnología de la época.

Su catedral (derecha), una de las más grandes del mundo, 157 metros de largo, pudiendo albergar hasta 50,000 personas, es de una belleza alucinante con sus miles

⁸ N.E. La biblioteca, que debe su nombre a Ambrosio, el santo patrón de Milán, fue fundada en 1607 por el cardenal Federico Borromeo, cuyos agentes recorrieron Europa occidental e incluso Grecia y Siria en busca de libros y manuscritos. Algunas adquisiciones importantes de bibliotecas completas fueron los manuscritos del monasterio benedictino de Bobbio (1606), así como los de la biblioteca del Paduano Vincenzo Pinelli, cuyos más de 800 manuscritos llenaron 70 cajas cuando fueron enviados a Milán, e incluían la famosa *Ilíada iluminada*, la *Iliad Picta*.

⁹ N.E. El *Códice Atlántico* (*Codex Atlanticus*) es una colección encuadernada de dibujos y escrituras de Leonardo da Vinci que tiene doce volúmenes. Consta de 1.119 hojas que datan de 1478 a 1519, tratando de una gran variedad de temas: vuelo, armamento, instrumentos musicales, matemáticas y botánica. Este códice fue reunido por el escultor Pompeo Leoni, hijo de Leone Leoni, a finales del siglo XVI, aunque Leoni desencuadernó unos cuadernos de Leonardo durante su formación. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana en Milán. / https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice_Atl%C3%A1ntico

de agujas y esculturas. El exterior nos anonada con sus dimensiones y complejidad. El interior enorme, con sus grandes columnas de capiteles muy ornamentados. Está coronada por la *Madonnina*, símbolo de la ciudad.

Según la tradición, ningún edificio debía ser más alto que la *Madonnina*. Una ley, hecha oficial en los años treinta, impidió a la *Torre Branca* de Gio Ponti y a la *Torre Velasca* su-

perar los 108,5 metros por respeto a la *Madonnina*. El primer rascacielos de la ciudad que superó su altura fue la *Torre Breda*, construida en 1954, que tiene 117 metros de alto. *El Pirellone* (izquierda), donde tenía sede la Región de Lombardía, tiene 127 metros de altura y por tanto es más alto que la *Madonnina*. Para respetar la tradición se realizó una copia de ella y se colocó en la cima del rascacielos. En 2010, la copia se trasladó a la cima del Palazzo Lombardia, nueva sede de la Re-

gión de Lombardía, de 161 metros de altura.

Torino es la capital del Piamonte de trascendente tradición cultural e histórica, es una de las ciudades más visitadas de Italia. Posee numerosos museos de arte, palacios y teatros de ópera, iglesias y plazas; es famosa “por su arquitectura barroca, rococó, neoclásica y Art Nouveau. Muchas de las plazas públicas de la ciudad, de los castillos, jardines y elegantes palacios (como el *Palazzo Madama*), [modelo de elegancia barroca adosado al castillo medieval], fueron construidos por el arquitecto siciliano Filippo Juvarra, quien diseñó estos edificios en el estilo barroco y clásico del *Palacio de Versalles*, en Francia. Ejemplos de estos edificios de inspira-

ción francesa incluyen el *Palacio Real* de Turín (arriba derecha), [totalmente un Versalles, de un lujo alucinante y generosos espacios recargados, en los que no se escatimaban gastos, como podemos apreciar] el *Pequeño Palacio de Caza de Stupinigi* y la *Basílica de Superga*”.¹⁰

El Pequeño Palacio de Caza de Stupinigi (siguiente página) es un prodigio de arquitec-

¹⁰ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn>

tura e imaginación, diseñado con el lujo extravagante de la época y la grandiosidad francesa. El Pabellón, “erigido a gran escala, fue diseñado por el arquitecto Felipe Juvara para Víctor Amadeo II,¹¹ gran maestro de la orden [*Orden de los Santos Mauricio y Lázaro*,¹² a quien Manuel Filiberto de Saboya –Duque de Saboya desde 1553 hasta 1580– otorgó Stupinigi.]. Las obras comenzaron en 1729 y dos años más tarde estaba preparado para albergar la primera partida de caza. En 1832 la propiedad del palacete pasó a la familia real, en 1919 devino propiedad estatal y en 1925 se devolvió a la orden, que lo conserva hasta hoy en día.”¹³

La *Basilica de Superga*, (abajo) magnífica obra arquitectónica edificada en el siglo

XVIII, también por Víctor Amadeo II de Saboya, está enclavada en la colina de Superga en las afueras de Torino. “El arquitecto fue Filippo Juvara, que usó una arquitectura clasicista con un toque barroco propio del momento”.¹⁴ Un accidente que mató a un equipo completo de fútbol, señala con esta placa el lugar exacto en el muro de la Iglesia donde el avión se estrelló.

“Turín es frecuentemente llamada la “*cuna de Italia*” por ser el lugar de nacimiento de importantes políticos que contribuyeron con la unificación de Italia, como Cavour. La ciudad actualmente alberga algu-

¹¹ N.E. Víctor Amadeo II de Saboya (en italiano: Vittorio Amedeo II di Savoia) (Turín, 14 de mayo de 1666 - Moncalieri (Turín), 31 de octubre de 1732). Duque de Saboya, Príncipe de Piemonte, Conde de Aosta, de Moriana y de Niza, Marqués de Saluzzo y del Monferrato (1675 – 1732). Rey de Sicilia (1713 – 1720). Rey de Cerdeña (1720 – 1732). / https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Amadeo_II_de_Saboya

¹² N.E. Orden de Caballería creada por la Casa de Saboya. / En realidad, la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro es la fusión de dos órdenes de caballería más antiguas: la Orden de San Mauricio, fundada en 1434, y la Orden de San Lázaro de Jerusalén, fundada en el año 1100. / Tras la caída de la monarquía italiana (en 1946), el Gobierno italiano cambió en 1952 el nombre de la Orden, que pasó a ser la Orden del Mérito de la República Italiana, convirtiéndola en un ente de derecho público, en tanto que entidad sin ánimo de lucro dedicada a la caridad (orfanatos, hospitales, escuelas, etc.), con el Presidente de la República Italiana como Presidente del Alto Patronato de la Orden. Por su parte, la casa de Saboya, que todavía detenta por razones de tipo dinástico el Gran Maestrazgo de la Orden, sigue otorgándola desde el exilio. https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Santos_Mauricio_y_L%C3%A1zaro

¹³ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/Stupinigi>

¹⁴ N.E. https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Superga

nas de las mejores universidades de Italia, como la *Universidad de Turín*, de seis siglos de antigüedad (derecha), y el *Politécnico de Turín*. También se encuentran en la ciudad museos prestigiosos e importantes, como el *Museo Egipcio de Turín* y la *Mole Antonelliana*".¹⁵ [*Enorme construcción que inicialmente iba a ser una Sinagoga. Para mí, una verdadera extravagancia*]. La catedral de Turín, *Catedral Metropolitana de San Juan Bautista* (izquierda), contiene

la *Capilla Real*, en ella se guarda la *Sábana Santa*, bajo un extraordinario techo diseñado por Guarino Guarini.¹⁶

Fue la primera capital de Italia en 1861 y la ciudad de residencia de la Casa de Saboya, la familia real de Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los principales centros industria-

les y comerciales de Europa, y actualmente forma junto con Milán y Génova el famoso "triángulo industrial".

Génova en 209 a. C. “es destruida por los cartagineses y reconstruida luego por los romanos”.¹⁷ [*Lo que le da al menos una edad de 2200 años, que ya es bastante.*] “Después de la caída del Imperio romano fue ocupada por los bizantinos, y más tarde, por los lombardos. En el año 935 la ciudad es tomada y saqueada por una flota sarracena.”¹⁸

“Durante la Edad Media fue una de las *Repúblicas Marítimas* que se formaron en el Mediterráneo. Aliada con Pisa, Génova logró expulsar de Córcega y Cerdeña a los sarracenos y luego ambas ciudades se disputaron el control de estas islas. Junto a otras ciudades-estado importantes, como Venecia, la ya nombrada Pisa y Amalfi se disputó la supremacía naval de la región italiana.”¹⁹

Participó “en las Cruzadas y sentó las bases de su potencia comercial en el Mediterráneo. [...] Muy pronto sus naves contendieron el dominio del mar a Pisa y a Venecia, con frecuentes y sangrientas batallas. También luchas en tierra firme, contra las demás ciudades ligures que quisieron librarse de su hegemonía, y luchas internas entre las familias de los Doria, Fieschi, Spinola y Grimaldi Doria”.²⁰

¹⁵ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn>

¹⁶ N.E. Guarino Guarini, (nombre completo Camillo Guarino Guarini) (Módena, 1624 - Milán, 1683) fue un sacerdote teatino, matemático, escritor y arquitecto italiano del siglo XVII. / Fue al mismo tiempo estudioso de las matemáticas, profesor de literatura y filosofía en Mesina, y, desde los diecisiete años, arquitecto del duque Filiberto de Saboya. Escribió una serie de libros de matemática en latín e italiano, entre los que su "Euclides adauctus" es uno de los primeros tratados de geometría descriptiva. Diseñó muchos edificios públicos y privados en Turín —palacios para el duque de Saboya, la Iglesia real de San Lorenzo (1666-1680), [y] la mayor parte de la capilla de la Santissima Sindone [Sábana Santa] (1688). https://es.wikipedia.org/wiki/Guarino_Guarini

¹⁷ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova>

¹⁸ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova>

¹⁹ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova>

²⁰ N.E. ídem

“En los siglos sucesivos, la ciudad (y con ella la región) fue objeto de las miras expansionistas de los franceses, austriacos y Saboya.”²¹

“[E]l 30 de mayo de 1522 las tropas españolas de Carlos I comandadas por Próspero Colonna y Fernando de Ávalos tomaron Génova. [...] Aunque mantuvo una continua alianza con España, tanto para la colaboración en el Mediterráneo, por temas de seguridad [...] fue perdiendo sus posesiones de ultramar, aunque mantuvo hasta 1768 la isla de Córcega.”²² [*Napoleón nació en el año de 1769, por poco y nace italiano.*] “La República de Génova fue parte del Imperio francés hasta 1815, cuando los delegados del Congreso de Viena sancionaron su incorporación al Piamonte (Reino de Cerdeña).

Tras un largo periodo de decadencia, Génova recuperó su relevancia portuaria gracias a la construcción de túneles ferroviarios alpinos y el auge de la industrialización, manifestado por la presencia de astilleros navales, las industrias petroquímicas y el desarrollo metalúrgico.”²³

Está situada en una zona de gran belleza y su ciudad alberga lugares de auténtico regocijo, en su centro histórico encontramos calles estrechas, torres medievales que recuerdan la vieja Génova. Como curiosidad, nuestro la *Torre de Gálata* (izquierda), que no está en Génova sino en Estambul, pero fue construida por ellos (*los genoveses*) como Torre de vigilancia.

“La *catedral de San Lorenzo* (en italiano: *Cattedrale di S. Lorenzo*) es la sede episcopal (católica) de la ciudad de Génova, e iglesia principal de la Diócesis de Génova, en la región italiana de Liguria. Fue consagrada por el papa Gelasio II en 1118, y está dedicada a San Lorenzo.”²⁴

Construida en estilo románico gótico, con franjas grises y blancas, su fachada tiene un rosetón, su interior es sobrio, menos el altar [*que es*] de un recargado barroco. El tesoro de la catedral posee el *Sacro Catino*, que según la leyenda es el vaso o copa que Jesucristo usó en la *Última Cena*.

Mención aparte merece el *Cementerio Monumental de Staglieno*, (derecha) en una colina cercana, que es algo digno de verse, con esculturas de artistas de renombre. Posee zonas cubiertas a manera de claustros. El de Milán es parecido en la calidad de obras.

Otros lugares dignos de verse son *Puerto Antigo* con su faro llamado por ellos *Lanterna*, con ciertas estructuras modernas y la supuesta *casa de Cristóbal Colón*, con las ruinas de un pequeño claustro, parece que mencionado por él en algún escrito.

²¹ N.E. Ibídem

²² N.E. Ibídem

²³ N.E. Ibídem

²⁴ N.E. https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_G%C3%A9nova

Cuando leí sobre la historia de **Bergamo** y **Brescia** tuve mis dudas si el oficio más viejo de la historia es aquel que ustedes conocen o el de matarnos los unos a los otros. La historia de estas dos ciudades es una de guerras y pleitos que no sé cómo sobrevivieron.

Resumo en veintidós líneas casi mil años de historia.

“Bérgamo

ocupa el lugar de la antigua ciudad de Bergomum, un municipio romano destruido por Atila en el siglo V. [...] En 1156, Federico Barbaroja concede a la ciudad el derecho de acuñar moneda, pero el 11 de marzo de ese mismo año estalla, por motivos de dominio territorial, la primera guerra contra Brescia. Para Bérgamo la situa-

ción fue catastrófica y solo después de diez días firman un tratado de paz, gracias a la intervención del emperador. [...] El 7 de abril de 1167, en el monasterio de Pontida, se funda la *Liga Lombarda*, la cual derrota en Legnano al ejército imperial. El 7 de julio de 1191 la ciudad de Bérgamo es derrotada por Brescia, obligándolos a retirarse del campo de batalla, donde perdieron la vida más de tres mil soldados. [...] El 14 de febrero de 1230 los habitantes de Bérgamo, extenuados de tantas matanzas, decidieron celebrar el nacimiento de la Sociedad del pueblo, creando un estatuto y reclutando aproximadamente doscientos hombres con el fin de proveer de seguridad y de igualdad a los ciudadanos. [...] La ciudad fue conquistada por los *Malatesta* en 1407. En 1428 la República de Venecia toma el control de la ciudad fortaleciéndola mediante la construcción de las murallas (*Muraine*) para proteger a los burgueses que se habían establecido fuera de las paredes medievales. [...] A principios de siglo XVI la ciudad fue atacada dos veces por los franceses y siete por los españoles, alternándose con las reconquistas venecianas. En 1561 se da inicio a la construcción de las murallas en ciudad alta (Bérgamo Alta). [...] En 1796 las tropas francesas entran a la ciudad poniendo fin al dominio veneciano y fundan la República Bergamasca, la cual concluye con el *Tratado de Campoformio* y su inclusión en el Reino de Napoleón en Italia (1805). [...] El *Congreso de Viena* (1815), convierte a Bérgamo en una colonia austriaca. El 8 de junio de 1859 Giuseppe Garibaldi entra en la ciudad, poniendo fin al dominio austriaco. La puerta San Lorenzo, por la cual pasó, fue renombrada [1]a *Puerta Garibaldi*. El año siguiente, 174 bergamascos parten con Garibaldi en la *Spedizione dei Mille* (*Expedición de los Miles*) [...].”²⁵

Aparte de estos "incidentes", la historia ha dejado en ambas ciudades destellos de belleza inigualables, sus centros históricos albergan magníficas obras y el recuerdo de su truculento pasado. Bérgamo es una ciudad mediana de unos 120,000 habitantes.

²⁵ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9rgamo>

“[S]e divide en dos sectores muy marcados: la ciudad alta, *Bérgamo Alta*, y la baja,

Bérgamo Baja, así se les llama comúnmente en Italia.”²⁶ Hablaré de la ciudad alta, la parte más antigua y que “conserva mucho de la época medieval, con murallas y calles de piedra.”²⁷ En la ciudad baja se edifica la moderna Bérgamo.

La calle empedrada que conduce a la ciudad alta es de una bucólica belleza.

En la parte alta encontramos el centro histórico de la ciudad con construcciones medievales con murallas y calles empedradas

y su *Piazza Vecchia*, “una preciosa plaza medieval situada en el centro de la parte antigua, en la *ciudad alta*. Es el corazón de Bérgamo y el símbolo de la ciudad, una de las más bellas plazas de Italia sobre la que asoman edificios y monumentos históricos como la *Torre Cívica*,

que data del siglo XII-XV, el *Palazzo de la Ragione*, símbolo de la edad comunal a la que también llaman *Il Campanone* [desde el cual ha sido tomada la fotografía], y que todas las noches a las diez da cien repiques de campana para recordar el toque de queda y la *Domus Suar-*

dorum, del siglo XIV-XV, que hoy acoge la universidad, el edificio que aloja la biblioteca cívica y la fontana, regalo del Podestá véneto *Alvise Contarini*²⁸ en el siglo XVII.”²⁹

²⁶ N. E. <https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9rgamo>

²⁷ N.E. Ídem

²⁸ N.E. Alvise Contarini (Venezia, 24 octubre 1601 – Venezia, 15 enero 1684) fue el centésimosexto dogo de la República de Venecia, del 26 de agosto de 1676 hasta su muerte. / Su dogado fue pacífico y apuntó sobre todo a sanar el abrumador ahorro económico acumulado después de la guerra contra los turcos. / Pocos días después de su muerte, Venecia reanudó la hostilidad con el imperio otomano.

https://it.wikipedia.org/wiki/Alvise_Contarini

²⁹ N.E. <http://www.bergamo.es/2007/03/bergamo-visita-la-piazza-vecchia.html>

El primer diseño de la catedral fue realizado por el famoso Filarete, el arquitecto de confianza de los Visconti, en el año de 1459, pero lo terminó Carlos Fontana en el 1600; más tarde se le añadió una fachada neoclásica y fue un trabajo que duró más de un siglo. Hoy está dedicada a San Alejandro, pero bajo ella se pueden visitar los restos fascinantes de la catedral dedicada a San Vicente, de grandes dimensiones, de estilo paleocristiano. Hubo un periodo en que Bérgamo tuvo dos catedrales, una en la ciudad baja y otra en la alta; luego, prevaleció ésta de San Alejandro. En el lado opuesto de la pequeña plaza se encuentra el *baptisterio de San Giovanni*, una primorosa obra de *Giovanni da Campione*.³⁰

La Iglesia de *Santa María Mayor* es la estrella de la ciudad, una verdadera obra maestra. La fachada de la Iglesia es de estilo arquitectónico románico lombardo original. Le fue eliminado uno de los muchos ábsides para acomodar la *Tumba de Colleoni*. Aun el baptisterio se trasladó y se llevó fuera de la iglesia en 1850. El interior es completamente barroco y es un espectáculo, una obra maestra, verdadera joya del arte de Bergamo. Todavía puede verse el *castillo de San Vigilio*, guarda de la ciudad.

“**Brescia** [...] es un municipio de 196.058 habitantes, capital de la provincia de Brescia. (1.193.275 habitantes) en la región de Lombardía. Es la segunda ciudad de la región por número de habitantes. Se la conoce también como la *Leonessa d'Italia*, según el apelativo atribuido a *Giosuè Carducci* ³¹”.³² Se encuentra “en el centro de la tercera área industrial más grande del país, concentrada en ingeniería mecánica, automovilística y maquinaria (accesorios de automóvil, medios de transporte, armas), industria textil y alimentación. El sector financiero también da mucho empleo a la región, así como el turismo, debido a la proximidad del lago de Garda”³³ con ciudades pintorescas, el lago de Iseo y los Alpes en su cercanía, de gran atractivo turístico.

Brescia posee algunas plazas importantes, pero hablaremos sólo de tres, la *Plaza de la Loggia* (izquierda), la *del Duomo* y la de la *Libertad*. La *plaza de la Loggia* nace en plena época renacentista y se convierte de inmediato en la plaza de la ciudad, lugar que no ha perdido hasta ahora, quizás debido a la presencia de *la Loggia*, diseño de Filippo Grassi,³⁴ que se convertirá con los años en la sede administrativa de la ciudad.

³⁰ N.E. Giovanni da Campione (Campione d'Italia, cerca de 1320 – Campione d'Italia, cerca de 1375) fue un escultor italiano. / Pertenece a la corriente de Maestros Campioneses que se dieron a conocer ampliamente por sus obras sobre todo en el norte de Italia. / https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Campione

³¹ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/Brescia>

³² N.E. Giosuè Carducci (Valdicastello, Toscana, 27 de julio de 1835 – Bolonia, 16 de febrero de 1907) fue un poeta y escritor italiano. / Fue hijo de un médico rural. Pasó su infancia en la región de Maremma antes de trasladarse a Pisa en 1853, donde estudió Filosofía y Letras en la Universidad. Después de ejercer de profesor en diferentes centros docentes, de 1860 a 1904 fue profesor de literatura italiana en la universidad de Bolonia, cátedra que mantuvo durante 42 años. / Opuesto al papado, a la monarquía y al sentimentalismo que dominaban la literatura italiana de su tiempo, fue el primer poeta que adaptó con éxito los metros clásicos latinos a la poesía italiana moderna. En toda su obra son notorias la afirmación de su personalidad, su rebeldía e inconformismo —sobre todo en su época juvenil— y su anticlericalismo militante. / Le fue concedido el premio Nobel de Literatura en 1906. /

https://es.wikipedia.org/wiki/Giosu%C3%A8_Carducci

³³ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/Brescia>

³⁴ N.E. Filippo Grassi (Milán, mitad del siglo XV – Brescia, después de 1516) fue un escultor y arquitecto italiano. / https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Grassi

En torno a la plaza se encuentran edificios del quinientos en claro estilo veneciano de

fuerte impacto visual; del lado oriental encontramos pórticos de estilo renacentista, coronados por la *Torre del Reloj*, hermoso reloj astronómico de 1546 (página anterior, abajo). Sobre él se encuentran dos figuras masculinas que marcan las horas diurnas golpeando con sus martillos sobre una campana.

El Duomo viejo (izquierda), oficialmente *concatedral invernale de Santa María de la Asunción*, es la concatedral de Brescia que comparte con la adyacente catedral nueva. Construido en el

siglo XI sobre una basílica anterior, ha sufrido algunos cambios con los siglos pero mantiene su estructura original románica intacta y es el ejemplo más importante de rotonda románica en Italia.

El Duomo nuevo (abajo, al fondo), o más concretamente la *catedral veraniega de Santa María de la Asunción* (izquierda, abajo), es la iglesia principal de Brescia. Está situada en la *Plaza Paolo VI*. Fue erigida en 1604 y por tanto, de estilo barroco, con una elegante fachada y unos interiores impresionantes. Quizás lo más notable sea

el *arca de San Apolonio*. La plaza homónima es muy concurrida y rodeada de hermosos edificios.

La *Plaza de la Victoria* fue erigida entre 1927 y 1932, es por tanto una solución urbanística del fascismo, de hecho el carácter es de la época musoliniana, sobresale *Il Torreone*. De esa plaza se han retirado después de la guerra algunos monumentos fascistas. De ahí parte, en este mes de mayo, una carrera de autos antiguos

a Roma un acontecimiento de carácter mundial.

Podemos admirar el imponente *castillo de Brescia (derecha)* y sus sólidas muralla y torres y su *Capitolium*, Patrimonio de la humanidad. La nueva Brescia construye torres como sus ancestros medievales, pero ahora son de materiales diferentes, como *La Torre de Cristal*, símbolo de su pujanza económica.

Pavía “tiene una población de 71.000 habitantes y es una ciudad situada en el suroeste de la Lombardía, en el norte de Italia, a 35 km al sur de Milán. El río Ticino cruza la ciudad, antes de confluir con el río Po.”³⁵ [De ahí el nombre romano de Ticinium]. “Pavía es la capital de una provincia fértil (también llamada Pavía) esencialmente centrada en la viticultura y la producción de arroz, cereales y productos lácteos. Algunas industrias están localizadas en los suburbios para no estropear la plácida atmósfera que se respira con la conservación del pasado de la ciudad y el clima de estudio y meditación asociado a su antigua universidad.”³⁶ [Lo cual me parece que debería ser un ejemplo a seguir en el mundo].

³⁵ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%ADa>

³⁶ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%ADa>

“El monumento más famoso de Pavía es *la Certosa*, o monasterio cartujo, fundado en 1396 [por decisión de Gian Galeazzo Visconti ³⁷], situada a pocos kilómetros de la ciudad.” ³⁸ La fachada, maravillosa: románica, renacentista y barroca; su pórtico es espectacular, es una obra maestra de su tiempo; su interior es grandioso y bello, elaborado con alguna sobriedad. Ahí se encuentra la tumba de *Ludovico el Moro* ³⁹ y su esposa *Beatriz de Este* (izquierda, retrato de Leonardo Da Vinci), ⁴⁰ del escultor *Solari*.⁴¹

La sillería del coro es un trabajo de ebanistería muy hermoso. Posee dos claustros uno pequeño muy cuidado y otro grande.

La Iglesia más sobresaliente es la de "*San Pietro in Ciel d'Oro*", sobre todo por el ábside dorado y el *arca de San Agostino*, obra maestra del trescientos de estilo gótico. Todavía la ciudad, como otras ita-

lianias, conserva alguna de sus torres medievales, algunas de ellas en muy buen estado. Otro atractivo de Pavía es el *punte cubierto sobre el Ticino*, que es un puente que rememora aquel que en el medioevo cruzaba el río, hoy remozado y con menos arcos.

³⁷ N.E. Gian Galeazzo I Visconti (* Pavía (Italia); 16 de octubre de 1351 – † Melegnano (Id.); 3 de septiembre de 1402) fue un gobernante milanés, primer Duque de Milán y el que llevó a la dinastía de los Visconti al apogeo de su poder. / https://es.wikipedia.org/wiki/Gian_Galeazzo_Visconti

³⁸ N.E. <https://es.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%ADa>

³⁹ N.E. Ludovico Sforza (Vigevano, 27 de julio de 1452 - Loches, 27 de mayo de 1508), llamado el Moro (il Moro), a los 42 años se convirtió en Duque de Milán (1494-1499), y tomó parte en la primera y segunda guerras italianas (1494-1498) y (1499-1501). Se hizo famoso por ser mecenas de Leonardo da Vinci y otros artistas. Murió a los 55 años. / https://es.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Sforza

⁴⁰ N.E. Beatriz de Este, (en italiano: Beatrice d'Este), (Florencia, 29 de junio de 1475 - Milán, 2 de enero de 1497), duquesa de Milán, una de las más hermosas y cultivadas princesas del Renacimiento italiano, era hija de Hércules I de Este y la hermana menor de Isabel de Este y Alfonso de Este. / Se desposó pro verba en 1480 con Ludovico Sforza (conocido como el Moro), duque de Bari, regente y más tarde duque de Milán, cuando ella tenía cinco años, y se casó con él en enero de 1491.

https://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_de_Este

⁴¹ N.E. Cristoforo Solari apodado el Gobbo (el jorobado) (Milán, 1468 - mayo 1524) fue un escultor y arquitecto suizo-italiano. / Hijo de Bartolomeo (Bertola), maestro muralista y carpintero, de la prolífica familia de los Solari de Carona (a quien pertenece el célebre arquitecto Guiniforte Solari, ingeniero ducal en los años de Francesco Sforza y Galeazzo Maria Sforza), hermano de Andrea Solari y de Pietro, quienes fueron inicialmente instruidos en el arte, por su hermano Alberto, arquitecto. / https://it.wikipedia.org/wiki/Cristoforo_Solari

Ligada a la famosa batalla de Pavía está la historia de la: "*Zuppa alla pavese*", una simple sopa con pan seco, huevo, mantequilla y queso, cocinada por una campesina al apenas hecho prisionero rey francés, Francisco I. Se cuenta que tanto le gustó al rey, que mandó añadirla al menú de la corte como: "*soupe à la pavoise*". Precisamente al ser hecho prisionero, Francisco I escribió a su madre, la Duquesa de Angulema, desde la *fortaleza de Pizzighetone*, una carta donde acertadamente declaraba que debía: "*informar sobre cómo sigue mi infortunio, todo está perdido para mí, excepto el honor y la vida, que están a salvo*", cita que ha pasado a ser repetida por el apotegma: "*Todo se ha perdido, menos el honor*".

Termino con las archifamosas Cinco tierras, *Cinque Terre* en italiano, que son unos burgos históricos y pintorescos en espectaculares enclaves sobre el Mediterráneo. Pueblos que se precipitan sobre la costa ligur, terrazas naturales sembradas de renombrados viñedos a nivel internacional, todo esto son las *Cinco Tierras*: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, que forman parte del área protegida del *Parque Nacional de las Cinco Tierras*.

Monterosso es una famosa localidad turística, espectacular gracias a las elegantes villas y a la bellísima playa de *Fegina (izquierda)*. Calles estrechas que ascienden hasta el casco antiguo, donde surge la *iglesia parroquial de San Juan Bautista*, de estilo gótico, y la *iglesia de San Francisco*, del siglo XVII, anexa al *convento de los Capuchinos*. En Monterosso, entre otras cosas, se encuentra el parque literario dedicado al

poeta *Eugenio Montale*,⁴² natural de estas tierras.

Vernazza es un espléndido burgo que se desarrolla en torno al puerto, ya conocido y utilizado en época de los romanos. Entre los lugares más característicos se encuentra la plaza que se asoma al mar y la iglesia gótica dedicada a *Santa Margarita de Antioquía*, (siguiente página) de dos pisos.

El pueblo se encuentra dominado por el *Castillo Doria*, erigido como defensa ante los ataques que llegaban del mar y coronado con una atalaya. Otra torre casi gemela a ésta fue realizada a lo largo del primer tramo del sendero hacia Corniglia.

⁴² N.E. Eugenio Montale (Génova, 12 de octubre de 1896 – Milán, 12 de septiembre de 1981) fue un poeta, ensayista y crítico de música italiano. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1975.

(Iglesia de Santa Margarita de Antioquía)

Corniglia surge a un centenar de metros por encima del mar, en lo alto de un promontorio, unido a una playa por una escalinata de 365 escalones.

Este pueblo se ha dedicado tradicional-

mente al cultivo de la vid; sus terrazas son testimonio de la habilidad agrícola y de ingeniería de los italianos en época medieval.

Manarola se erige sobre un enorme escollo y sus casas de colores parece que surgen de la roca. Además de la belleza, Manarola es conocida por la producción de un óptimo aceite

y del popular vino dulce “*Sciachetrá*”. De Manarola a Riomaggiore existe el llamado *Camino del amor*, de gran belleza panorámica.

Riomaggiore es la más oriental de las *Cinco Tierras*. El centro histórico, cuyo núcleo original data del siglo XIII, se sitúa en el valle del *Rio Maggiore*, el antiguo *Rivus Major* del cual toma su nombre el pueblo. Las casas se distribuyen en distintos niveles paralelos que siguen el abrupto recorrido del río.

Esto cierra esta primera aproximación a esa múltiple y variada Italia tierra de milagros estéticos en grandes y pequeñas ciudades, nos vemos hasta el próximo viaje a la belleza.

Gracias.

San Salvador, 17 de mayo de 2015.- Guatemala, 28 de mayo de 2015.

FLORENCIA

Arquitecto Luis Salazar Retana

Existen diversas maneras de contar la historia de una ciudad. De Florencia debe existir una contada por cada habitante de la misma, es decir, aproximadamente 400,000 historias en este momento; luego una por cada visitante, o sea unos 14 millones por año, cada una de ellas, de acuerdo a sus específicas condiciones intelectuales y a su personal sensibilidad.

La literatura, las artes visuales y la arquitectura han absorbido mi vida durante los últimos 50 años, y en ese tiempo, el choque emocional, el impacto que Florencia causó en mi espíritu buscador de Dios y de la belleza es todavía único. No me enfermé como Stendahl,¹ a causa de tanta belleza, pero marcó mi vida de una forma singular. Creo que potenció mis ansias de saber, mi pasión por el arte y me convertí en un adorador de las creaciones humanas, como referencia directa de las obras del Creador Supremo, llámese como se le llame.

Porque Florencia es la experiencia fascinante de un período que marcó la historia de la humanidad. Caminando por sus calles, sobre todo a tempranas horas de la

mañana, uno se sumerge en el tiempo y empieza a vivir aquellos tiempos en los que Dante y Giotto² (y más tarde Brunelleschi,³ Miguel Ángel y Leonardo) caminaban por sus ya vetustas calles buscando la eternidad.

¹ N.E. Henri Beyle (Grenoble, 23 de enero de 1783 – París, 23 de marzo de 1842), más conocido por su seudónimo Stendhal, fue un escritor francés del siglo XIX. / <https://es.wikipedia.org/wiki/Stendhal>

² N.E. Giotto di Bondone (Colle di Vespignano, 1267 - Florencia, 8 de enero de 1337), más conocido solo por su nombre de pila, fue un notable pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Se lo considera el primer artista de los muchos que contribuyeron a la creación del Renacimiento italiano y uno de los primeros en romper las limitaciones del arte y los conceptos medievales. / <https://es.wikipedia.org/wiki/Giotto>

Florenia es un milagro que nos demuestra palmariamente que lo que importa de la obra artística no es lo material, ni la técnica, aunque ésta nos asombre; lo que importa es el efecto que produce en nosotros, de ahí la importancia del conocimiento del artista, de la historia de su tiempo, de sus circunstancias, estos elementos enriquecen nuestra visión y amplifican esas satisfacciones. No puedo imaginarme los conocimientos de Stendahl, pero debieron ser muchísimos para que en el interior de la Santa Croce, ante tantas maravillas y rodeado del espíritu de tantos genios, su cuerpo no resistiese más y cayese enfermo de belleza, de deleite espiritual.

¿Quién de ustedes, contemplando el *David*, piensa en Goliath?, yo no puedo, pero pienso en Michelangelo frente a él, esculpiéndolo furiosamente con ambas manos, devorando el mármol, quitando lo que sobraba de aquel enorme bloque que contenía el cuerpo poderoso, bello, del joven David. Pienso en las pasiones inmensas de aquel titán del arte y en su íntima tragedia.

El arte es así, las ciudades contienen no iglesias, ni esculturas, ni plazas, ni fuentes; para aquellos que conocen su historia y sus intimidades, están pobladas de fantasmas, que pasan a nuestro lado. En Florenia, Savonarola discurre todavía sigiloso, embozado en aquella capucha que le daba ese aspecto ominoso, mientras Donatello,⁴ abrazado sobre su pecho, lleva al primer concurso su relieve para las puertas nortes del *baptisterio de San Giovanni*, donde años más tarde Ghiberti⁵ crearía aquellas otras dos maravillas que Michelangelo llamaría las *Puertas del Paraíso*; Brunelleschi pensativo, sentado donde hoy se encuentra su escultura a un lado del *Duomo*, discurre la forma de colocar la enorme cúpula sobre la magnífica iglesia de *Santa María del Fiore*, mientras los conspiradores de la *Capella Pazzi* huyen despavoridos por *los vicoli*⁶ de la ciudad todavía medieval. Florenia es el eterno presente de la imponente creatividad humana.

Florenia fue fundada, según se dice, por los etruscos, y desde entonces forma parte de la historia de Italia, con todas las vicisitudes de las invasiones bárbaras y el dominio de príncipes y señores de variada fortuna. Pero una familia en especial dejó en la ciudad una huella que los enaltecerá por los siglos de los siglos y esta familia es la de los Médici, cuya huella se percibe en toda la Toscana de forma precisa y en Florenia es parte inseparable de su patrimonio. Los Médici son *La Familia del Renacimiento Florentino*, los que dieron empuje a que ese mi-

³ N.E. Filippo di Ser Brunellesco Lapi, conocido simplemente como Filippo Brunelleschi (1377 - 15 de abril de 1446) fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido, sobre todo, por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florenia Il Duomo. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarle a la invención de la perspectiva cónica. / https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi

⁴ N.E. Donato di Niccolò di Betto Bardi, conocido como Donatello (Florenia, Italia, 1386-ibídem, 13 de diciembre de 1466), fue un artista y escultor italiano de principios del Renacimiento, uno de los padres del periodo junto con Leon Battista Alberti, Brunelleschi y Masaccio. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano, denominándose con el nombre de *stiacciato*, es decir «relieve aplanado o aplastado». / <https://es.wikipedia.org/wiki/Donatello>

⁵ N.E. Lorenzo di Bartolo Ghiberti (Florenia, 1378 - Florenia, 1455) era un escultor, arquitecto y teórico del arte renacentista. Adquirió fama al ganar el concurso para realizar las segundas puertas del Baptisterio de la Catedral de Florenia en 1401, en el que derrotó a artistas como Brunelleschi y Jacopo della Quercia. Esto le permitió trabajar durante una larga temporada y el resultado le supuso convertirse en el escultor más famoso de Florenia. La puerta principal del Baptisterio, la puerta sur, había sido realizada por Andrea Pisano en 1330.

<http://arteinternacional.blogspot.com/2011/11/escultura-renacentista-italiana-del.html>

⁶ N.E. Las callejuelas.

lagro se produjera, con su mecenazgo y sus dotes realmente magníficas de gobernantes humanistas, que propiciaron el surgimiento de tantos intelectuales y artistas que crearon uno de los períodos más excelsos de la cultura universal.

La ciudad, afortunadamente, conserva casi intactos la mayor parte de los tesoros que produjo el fenómeno renacentista. El casco viejo de la ciudad recuerda en gran medida la Florencia de aquella época a través de sus edificios paradigmáticos como el *Duomo*, el *Palacio de la Signoria*, los *Uffizi*, el *Ponte Vecchio*, el *Palazzo Pitti* y tantas otras edificaciones nos contemplan airoosas desde la distancia de los siglos y nos recuerdan la grandeza y el genio de quienes las construyeron.

Los *Uffizi* –la más grande colección de pintura renacentista– nos asombra con su belleza y su complejidad simbólica. El *Bargello* es un museo de la historia de la escultura del período y el *Duomo*, en cada pieza de mármol, nos cuenta los azares y triunfos de la ciudad y sus moradores.

La ciudad con sus torres y cúpulas ofrece una visión señorial y los edificios históricos conforman su singular perfil dominado por la *Cúpula* de Brunelleschi que corona airoosa *Santa María del Fiore*.

Para admirar Florencia en todo su esplendor es necesario subir a la iglesia de *San Miniato* en la colina sur de la ciudad, además de la iglesia –estupendo ejemplo del románico que

en alguna medida ha modelado el gusto florentino con sus mármoles coloridos– posee un claustro y a su lado se encuentra el cementerio monumental. El interior es algo oscuro pero decorado con mosaicos de tipo Bizantino, especialmente en el ábside, y posee muchos elementos de incrustaciones de mármol.

Desde el cementerio y el río Arno, en las tardes, logramos una vista maravillosa.

Llegué por primera vez a Florencia en tren, a la Estación de *Santa María Novella* y el circuito de la ciudad que imagino empieza naturalmente ahí. En la iglesia, que lo recibe a uno de espaldas, pero que posee, además de una fachada admirable diseñada por Alberti,⁷ obras de arte como *La Trinidad*, de Masaccio,⁸ (derecha), que es uno

de los portentos del inicio del Renacimiento, pintura en la cual la perspectiva científica fue por primera vez aplicada para asombro de los florentinos de la época, que creían que Masaccio había

abierto un hueco en la pared. En el transepto⁹ encontramos el extraordinario *Crucifijo*, de Giotto, (arriba, izquierda) de casi seis metros de alto y que es una jo-

ya de la ciudad. En la zona del claustro (son tres claustros) encontramos la *Sala Capitular* conocida como *Capilla de los Españoles*¹⁰ con los estupendos frescos de Andrea Buonaiuto.¹¹

⁷ N.E. Leon Battista Alberti (Génova, Italia, 18 de febrero de 1404 - Roma, 25 de abril de 1472) fue un sacerdote, secretario personal (abreviador apostólico) de tres Papas —Eugenio IV, Nicolás V y Pío II—, humanista, arquitecto, tratadista, matemático y poeta italiano. Además de estas actividades principales, también fue criptógrafo, lingüista, filósofo, músico y arqueólogo. Es uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento. / https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti

⁸ N.E. Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai llamado Masaccio (San Giovanni in Altura, hoy San Giovanni Valdarno, Arezzo, 21 de diciembre de 1401 – Roma, otoño de 1428) fue un pintor quattrocentista italiano. A pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una importancia decisiva en la historia de la pintura. Generalmente se considera que fue el primero en aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva científica, desarrolladas por Brunelleschi. / <https://es.wikipedia.org/wiki/Masaccio>

⁹ N.E. La palabra transepto se utiliza comúnmente en la terminología arquitectónica religiosa para designar la nave transversal que en las iglesias cruza a la principal ortogonalmente (perpendicularmente). También designa, más genéricamente, a cualquier nave o corredor que cruce de manera ortogonal a otro mayor. El espacio común entre el transepto y la nave es conocido como crucero.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Transepto>

¹⁰ N.E. Esta capilla fue destinada por el Gran Duque Cosimo I a las funciones religiosas de los españoles que pertenecían al séquito de su esposa Leonor de Toledo.

Caminando hacia el centro nos encontramos con la pequeña iglesia de *Santa María Mag-*

giore, la más antigua de la ciudad, rústica pero genuina, y que existe desde el año 931 casi con su misma estructura. Su interior oscuro no ofrece en cambio mayor interés. En Florencia parece que todas las calles llevan al *Duomo*, que se divisa desde la distancia y desde muchas esquinas. Es el corazón de la ciudad y se encuentran en la piazza tres elementos absolutamente fascinantes: la *catedral* propiamente dicha, el *baptisterio de San Juan* y el *campanario de Giotto*.

Santa María del Fiore, de estilo gótico y clasicista conocido como Florentino, fue iniciada en 1296 por Arnolfo di Cambio ¹² y con-

tinuada por Giotto, quien diseñó el campanario. Filippo Brunelleschi la coronó con la magnífica cúpula, asombro de la época, y fue terminada hasta el siglo XIX. Está revestida exteriormente con mármoles de diversas tonalidades que forman adornos complejos que se perciben en la fachada, —especialmente en la fachada de la entrada principal—. Posee además puertas muy elaboradas con relieves de intenso dramatismo y realismo. Sobre esa entrada podemos admirar una galería de santos y sobre ella el rosetón de admirable diseño. El colorido del diseño se puede apreciar en alguna de las entradas laterales y en paredes adyacentes.

Frente a la fachada principal del Duomo se levanta el estupendo *baptisterio de San Giovanni*, igualmente gótico. Está revestido con mármoles siguiendo la tónica de la catedral, aunque interiormente está revestido de mosaicos del siglo XIII de tradición bizantina y en ellos trabajaron diversos artistas, entre ellos Cimabue. ¹³

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADA_Novella

¹¹ N.E. Andrea di Bonaiuto da Firenze (activo 1343-1377) fue un pintor italiano. Probablemente nació en Florencia, donde fue activo desde 1343. Andrea di Bonaiuto es conocido por su vidriera de la Coronación de María en la Basílica de Santa Maria Novella, y sus decoraciones al fresco en la capilla española (llamada entonces Cappellone degli Spagnoli) de la sala capitular allí. / Él murió en Pisa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_di_Bonaiuto_da_Firenze

¹² N.E. Arnolfo di Lapo, también conocido como Arnolfo di Cambio, (1232 ó 1245 – 1310) fue un arquitecto y escultor florentino. Su obra arquitectónica incluye el proyecto de la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia (1294) y la Basílica de Santa Cruz, en la misma ciudad; y la catedral de Orvieto en Italia.

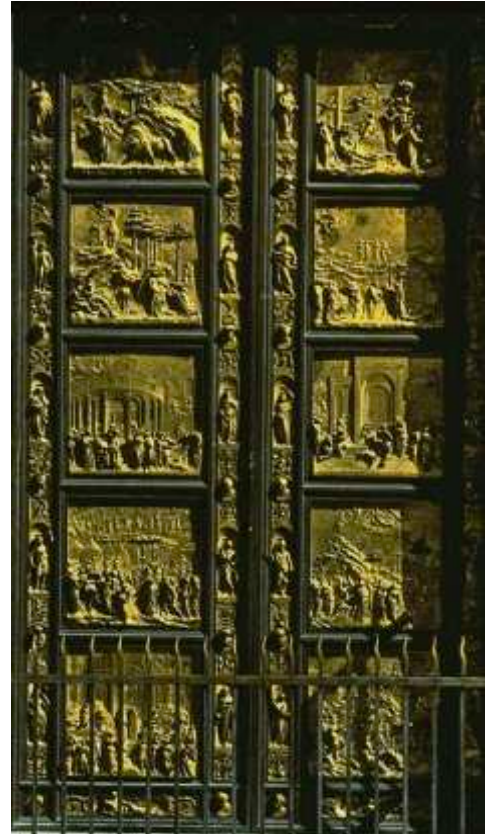
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnolfo_di_Cambio

¹³ N.E. Cenni di Pepo Cimabue (Florencia; 1240 - Pisa; 1302) también conocido como Bencivieni di Pepo o en italiano moderno, Benvenuto di Giuseppe fue un pintor y creador de mosaicos florentino. Se le considera iniciador de la escuela florentina del Trecento. / <https://es.wikipedia.org/wiki/Cimabue>

En el interior, como dato curioso, está el sepulcro del anti-papa Juan XXIII ¹⁴ de Donatello. Aunque su exterior es modesto, destacan sus puertas todas realizadas por grandes artistas, como la sur, hecha en 1330 por Andrea Pisano, ¹⁵ con paneles notoriamente góticos, de diseño relativamente sencillo. (izquierda)

La norte es obra de Lorenzo Ghiberti que la realizó cuando tenía apenas 20 años, en 1403, que para no desentonar, repitió el diseño lobulado que había empleado Pisano, pero que al contemplarlas se puede admirar la evolución que el arte había sufrido en ese tiempo.

Las del este, que dan contra la fachada del *Duomo*, son también de Ghiberti, quien tardó 25 años

en terminarlas y son una verdadera obra maestra universal, en las cuales puso todo su saber de artista y orfebre. Diez paneles que representan escenas bíblicas con un detalle y maestría insuperables, en donde la especialidad y la perspectiva, artificios geométricos propios del Renacimiento, brillan con luz propia.

Tan bellas le parecieron a Miguel Ángel que las consideró dignas de ser las *Puertas del Paraíso*. (Detalle de un recuadro de la puerta)

¹⁴ N.E. Juan XXIII (Procida, 1370 - Florencia, 22 de diciembre de 1419), antipapa de la Iglesia Católica durante parte del así llamado Cisma de Occidente entre 1410 y 1415. Acabó sus días como Arzobispo y Cardenal de la Santa Iglesia Romana obedeciendo a Martín V como sucesor de San Pedro.

[http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII_\(antipapa\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII_(antipapa))

¹⁵ N.E. Andrea da Pontedera o Andrea d'Ugolino da Pontedera (Pontedera, h.1295 - ¿Orvieto?, 1348 ó 1349), llamado Andrea Pisano, fue un orfebre, escultor y arquitecto italiano.

https://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Pisano

Al hacerse cargo Giotto de la construcción del *Duomo* diseñó *el campanario*, una estructura esbelta que se yergue airosa sobre la parte derecha de la fachada, de hermosas ventanas de finos detalles y profusa decoración.

Del Renacimiento el elemento más imponente es la *cúpula* de Brunelleschi, genial arquitecto, ingeniero, or-

febres, constructor de máquinas florentino que coronó la iglesia –más de dos siglos después de su inicio–, con una de las cúpulas más imponentes del mundo “45.5 metros de diámetro exterior y 41 metros de luz (diámetro interior)”¹⁶, casi un absurdo para la

época, coronada por una elegante linterna y una esfera de bronce. A un lado de la iglesia podemos ver la escultura del genio contemplando su obra cumbre. En su interior

podemos admirar el cielo pintado inicialmente por Giorgio Vasari¹⁷ y, a su muerte, terminado por *Federico Zuccari*¹⁸ en 1579. En el *Museo della opera del Duomo* pueden admirarse obras como la *Cantoría*, de Luca della Robbia¹⁹, de increíble gracia y movimiento.

podemos admirar el cielo pintado inicialmente por Giorgio Vasari¹⁷ y, a su muerte, terminado por *Federico Zuccari*¹⁸ en 1579. En el *Museo della opera del Duomo* pueden admirarse obras como la *Cantoría*, de Luca della Robbia¹⁹, de increíble gracia y movimiento.

Caminando desde la *Piazza del Duomo* hacia el sur por la *Via Calzaiuolo*, llegamos

¹⁶ N.E. Destaca, de forma singular, la grandiosa cúpula, obra de Filippo Brunelleschi, una estructura isostática de 100 metros de altura interior; 114,5 metros de altura exterior; 45,5 metros de diámetro exterior y 41 metros de luz (diámetro interior) con la particularidad de que esta cúpula, en sí misma, anula los empujes horizontales para no transmitir al tambor que la sustenta prácticamente más cargas que las verticales correspondientes a su propio peso. / http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_del_Fiore

¹⁷ N.E. Giorgio Vasari (Arezzo, 30 de julio de 1511 – Florencia, 27 de junio de 1574) fue un arquitecto, pintor y escritor italiano. / Considerado uno de los primeros historiadores del arte, es célebre por sus biografías de artistas italianos, colección de datos, anécdotas, leyendas y curiosidades recogidas en su libro *Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos (Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri 1550; segunda edición ampliada en 1568)*. Se le atribuye el haber acuñado el término Renacimiento. / https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari

¹⁸ N.E. Federico Zuccari, también conocido como Federico Zuccaro (c 1540/1541 - 06 de agosto, 1609), fue un italiano manierista pintor y arquitecto, activo tanto en Italia como en el extranjero.

https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Zuccari

¹⁹ N.E. Luca Della Robbia, escultor y ceramista italiano. Nació en Florencia en 1400 y murió en 1482. / No tan avanzado en las tendencias del Renacimiento formuladas por Brunelleschi, Masaccio, Donatello, etc., Luca Della Robbia es un escultor cuya sobriedad clara de los planos y los ritmos, la serenidad clásica de los rostros, las formas simples y la sensibilidad de la luz estarán siempre presentes en su obra. / Hoy es conocido sobre todo por haber perfeccionado la técnica del vidriado del barro, dando inicio a una producción que ha tenido grandísimo éxito por la mezcla entre pintura y escultura, y por la extraordinaria resistencia en el tiempo a los agentes atmosféricos. / http://es.wikipedia.org/wiki/Luca_della_Robbia

escultura renacentista. Ahí encontramos a *San Marco* y *San Jorge*, de Donatello; más adelante, del mismo escultor: *Il Zuccone*, el profeta Habacuc. (izquierda)

En otro nicho vemos la maravillosa *Duda de Santo Tomás* (derecha,) del gran Andrea Verrocchio ²¹, maestro de Leonardo, y también se encuentra una joya del gótico, el celeberrimo *Tabernáculo*, de Andrea di Orcagna ²², de extraordinaria riqueza en la decoración.

Caminado hacia el este llegamos a *la Piazza della Signoria* en donde encontramos maravillas: el *Palazzo Vecchio* atribuido también a Arnolfo di Cambio,

con su torre llamada *de Arnolfo*, que corona la masa casi cúbica, almenada, del palacio. Frente a él se encuentra una copia del *David* de Miguel Ángel, el original se encuentra en la *Galleria dell'Accademi*.

Otros elementos descolantes en la piazza son: la *Fontana de Neptuno*, de Bartolomeo Ammanati ²³, de corte manierista, y la *Loggia dei Lanzi* que contiene sobre todo dos esculturas extraordinarias: el *Perseo*, de Cellini ²⁴, (izquierda) recién restaurado, de una perfección formal inusitada, con finos detalles en el pedestal, y el

²⁰ N.E. La Iglesia de Orsanmichele (del dialecto toscano que quiere decir "Huerto de San Miguel", ya que fue construida sobre el terreno donde se encontraba el huerto del desaparecido monasterio de San Miguel) es una iglesia ubicada en la ciudad de Florencia, Italia. / Localizada en la Via Calzaiuoli de Florencia, la iglesia fue construida en 1337 por Francesco Talenti, Neri di Fioravante, y Benci di Cione, originalmente como un mercado de granos. / http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Orsanmichele

²¹ N.E. Andrea del Verrocchio, nacido Andrea di Michele di Francesco de Cioni, conocido simplemente como Verrocchio (Florencia, h. 1435 - Venecia, 1488) fue un pintor, escultor y orfebre quattrocentista italiano. Trabajó en la corte de Lorenzo de' Medici en Florencia. Entre sus alumnos estuvieron Leonardo da Vinci, Perugino, Ghirlandaio y Sandro Botticelli, pero también influyó en Miguel Ángel. Trabajó en el estilo serenamente clásico del primer renacimiento florentino.

²² N.E. Andrea di Cione di Arcangelo conocido como Andrea Orcagna (¿Florencia?, h. 1315/1320 - Florencia, 1368), o simplemente Orcagna, fue un pintor italiano de estilo italo-gótico del trecento, perteneciente a la escuela florentina; también fue escultor, orfebre, mosaísta y arquitecto.

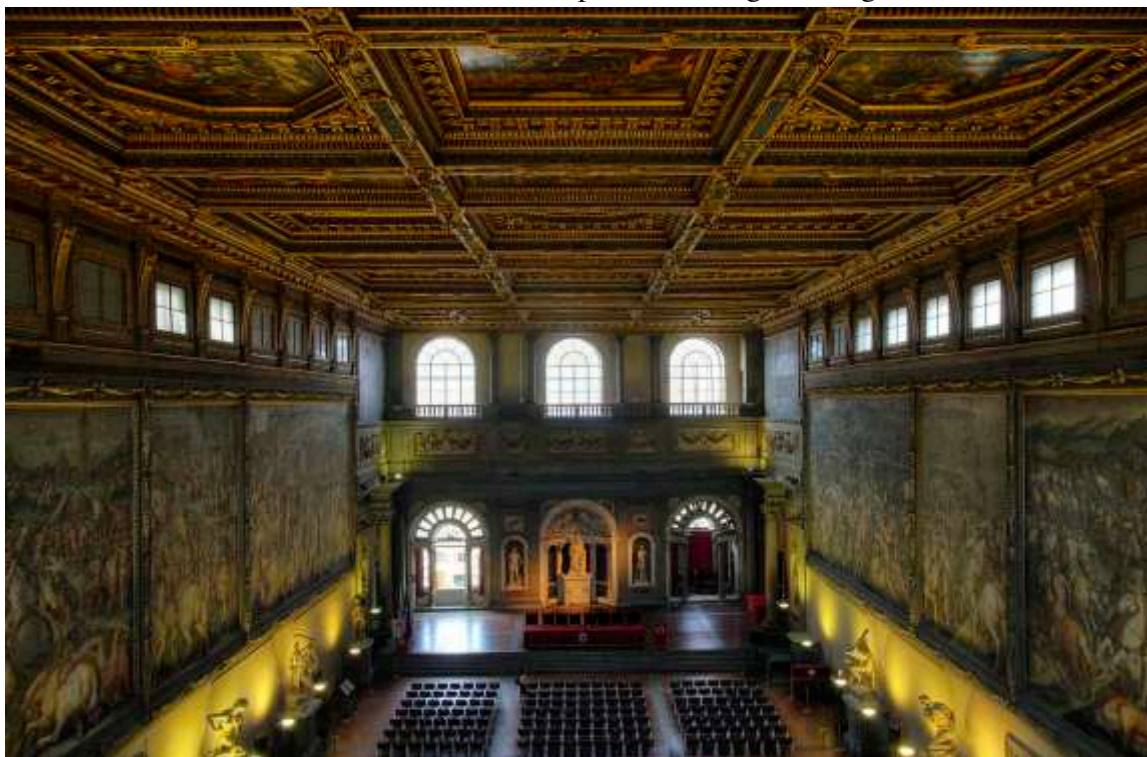
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Orcagna

²³ N.E. Bartolomeo Ammanati (Setignano, 18 de junio de 1511 – Florencia, 13 de abril de 1592), arquitecto y escultor italiano. / Fue alumno de Baccio Bandinelli y Jacopo Sansovino e imitó el estilo de Miguel Ángel. http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Ammannati

²⁴ N.E. Benvenuto Cellini (Florencia, 3 de noviembre de 1500 - 13 de febrero de 1571) fue un escultor, orfebre y escritor florentino. Se convirtió en uno de los orfebres más importantes del Renacimiento italiano y realizó monedas labradas, joyas, floreros y adornos exquisitos. Su autobiografía es un valioso testimonio de la época, aunque no carece de ingredientes fantasiosos. / http://es.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini

Rapto de las Sabinas, de Gianbologna, que expresa a cabalidad la escultura serpentinata que promoviera Cellini en sus obras teóricas. Obra de gracia y movimiento sin igual.

El interior del *Palazzo Vecchio*, con su patio central, guarda lugares de maravilla como

el *Salón de los Quinientos*, (arriba) bellamente decorado, en donde Leonardo y Miguel Ángel pintaron en alguna ocasión las batallas de *Anghiari* y *Cascina*, de las que sólo quedan dibujo y copias.

Pero el palacio posee magníficas decoraciones. Allí se firmó la Constitución Europea.

Al lado podemos admirar la *Galeria degli Uffizi*, corazón del arte renacentista.

Bello edificio diseñado por Vasari quien construyó asimismo el corredor Vasariano que une el *Palazzo Vecchio* con el *Palazzo Pitti*, edificio de corte manierista, elegante y vistoso. Curioso es el palco que desde el corredor tenían los Médici en la iglesia de *Santa*

Felicità. En su interior, una de las más bellas y completas colecciones de arte mundiales, con obras como *El Nacimiento de Venus* (izquierda), *La Alegoría de la Primavera*, *La Madonna del*

Magnificat (tres obras de Sandro Botticelli ²⁵) o el *Retrato de Bía*, (de Agnolo Bronzino ²⁶) entre otras obras maestras. (Retrato de Bia, derecha)

Siguiendo hacia el este llegamos a la *Piazza della Santa Croce*, con su magnífica iglesia, obra

²⁵ N.E. Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, apodado Sandro Botticelli (Florencia, 1 de marzo de 1445 - Florencia, 17 de mayo de 1510), fue un pintor cuatrocentista italiano. Menos de cien años después, este movimiento, bajo el mecenazgo de Lorenzo de Médici, fue considerado por Giorgio Vasari como una «edad de oro», un pensamiento que convenientemente encabezaba su Vita de Botticelli.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli

²⁶ N.E. Agnolo Tori o Angelo di Cosimo di Mariano o Agnolo Bronzino, más conocido como Bronzino, El Bronzino o Il Bronzino (Ponticelli de Florencia, 17 de noviembre de 1503 – Florencia, 23 de noviembre de 1572). Pintor italiano predominantemente áulico y uno de los más destacados representantes del manierismo, que se ha vuelto más refinado, maduro e intelectual. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Bronzino>

probablemente de Arnolfo di Cambio, iniciada entre 1294 al 1295. La fachada de estilo neogótico fue creada entre 1853 y 1863. Es considerada como el *Templo de la Gloria* de Italia, por importantes personajes que en ella han sido sepultados. Además de obras como *La Anunciación* de Donatello encontramos los sepulcros de Galileo, de Miguel Ángel y los encantadores frescos de Giotto en la *Capilla Bardi*. (abajo izquierda *Muerte de San Francisco*)

pico de la época, que alberga tesoros preciados de la escultura renacentista como el *David* de Donatello: una bella y curiosa escultura que muestra a un David desnudo con sombrero y botas; o el *Tondo Pitti* (derecha) bello ejemplo del *non finito* miguelangelesco.

Trasladándonos al otro lado del *Duomo* llegamos a la *Iglesia de San Lorenzo*, de Brunelleschi, también de interior elegante y limpio en el diseño y que entre otras cosas contiene: *El púlpito* de Donatello y las *Capillas Mediceas* que a su vez contienen obras importantes de Miguel Ángel co-

mo las esculturas de *Giuliano* y *Lorenzo de Medici*, *El día* y *La noche*, *El amanecer* y *El crepúsculo*. Al lado de la iglesia se encuentra la *Biblioteca Laureniana* diseñada por Miguel Ángel y que contiene las famosas escaleras de feliz diseño imitadas en innumerables edificaciones. Bajo la cúpula de la iglesia se encuentra la fabulosa *Capella dei Principi*, (izquierda) mausoleo de los Médici, realizada por Matteo Nigetti,²⁸ con una decoración en piedras duras elaboradas por el *Opificio delle Pietre Dure*, toda una institución florentina que realiza trabajos extraordinarios en piedras decorativas como estos ejemplos:

Al lado encontramos la *Capella Pazzi*, capilla moderna del gran Brunelleschi, leve, elegante alejada de la rusticidad medieval con un pórtico de bóveda de cañón con casetones y un interior sobrio y elegante con relieves de *Lucca della Robbia*²⁷ en cerámica vitrificada, especialidad de la familia.

Entre el *Palazzo della Signoria* y *Santa Croce* en la *Via del Proconsolo* nos encontramos con el *Museo Nazionale del Bargello* una imponente mole medieval con un patio ti-

mo las esculturas de *Giuliano* y *Lorenzo de Medici*, *El día* y *La noche*, *El amanecer* y *El crepúsculo*. Al lado de la iglesia se encuentra la *Biblioteca Laureniana* diseñada por Miguel Ángel y que contiene las famosas escaleras de feliz diseño imitadas en innumerables edificaciones.

²⁷ N.E. Nacido en el seno de una familia de tintoreros (robbia significa "granza" en toscano, y esta palabra designa a una planta utilizada para teñir), empezó como escultor de mármol y estudió la escultura antigua. / Buscó la fórmula para de conservar sus obras de barro cocido, que el sobrino del artista y los hijos de éste continuaron con esta misma técnica. / https://es.wikipedia.org/wiki/Luca_della_Robbia

²⁸ N.E. Matteo Nigetti (Florencia, cerca de 1560-1570 - 1648,) fue un arquitecto y escultor italiano. / Alumno y ayudante de Bernardo Buontalenti trabajó con el maestro, por ejemplo en la obra inacabada Palazzo Non-finito en Florencia (1593). / Junto con su maestro permaneció en la órbita de los arquitectos de la corte del

Existen además otras obras arquitectónicas aisladas en la ciudad como la *Fortezza de Basso*, masiva construcción que quedaba fuera de la murallas de la ciudad, y otros edificios

ejemplares como el *Palacio Rucellai*, de Leo Battista Alberti, hombre universal del Renacimiento, teórico y humanista de gran categoría; así también el *Palazzo Strozzi*, de Benedetto da Maiano,²⁹ uno de los creadores de la arquitectura moderna.

Gran Duque, realizando, lo que es recordado como su obra maestra, la Capilla de los Príncipes, en la Basílica de San Lorenzo de Florencia, o la capilla funeraria de los Médici. Financiado por el gran duque Fernando I de Médici y con el diseño del hermano del Gran Duque Don Giovanni de Médici y de Alessandro y Pieroni, pasó más de cuarenta años de su vida en completar esta obra grandiosa, desde 1604 hasta su muerte en 1648. / https://es.wikipedia.org/wiki/Matteo_Nigetti

²⁹ N.E. Benedetto da Maiano, de verdadero nombre Benedetto de Leonardo, natural de Maiano, lugar próximo a Florencia (1442 - 24 de mayo de 1497) fue un destacado arquitecto y escultor de la escuela florentina. / Su obra encaja de un modo perfecto en el tono propio de la Florencia del siglo XV y, sin ser el mayor de los artistas del momento, cabe ser considerado como arquetipo; su sobriedad y reserva expresiva, su neto y puro concepto de la forma, su depurada elegancia es muy florentina. Su más perfecto y equilibrado ejemplo es el Palacio Strozzi que Benedetto hizo en el corazón de la ciudad.

Uno de los edificios históricos más importantes es el *Palazzo Medici-Riccardi*, de los

mecenas y gobernantes de la ciudad y que alberga en su interior la maravillosa *Capilla de los Magos*, con la mágica obra de Venozzo Gozzoli³⁰ La cabalgata de los reyes es de una gracia y un encanto insuperable.

(derecha)

Las plazas interesantes: *La Piazza de la Trinitá*, con la columna de la justicia frente a la iglesia del mismo nombre, columna salida de las *Termas de Caracalla*.

Hermosa. Más moderna pero amplia es la *Piazza della Repubblica*, construida sobre el antiguo *Ghetto* judío de Florencia, alberga el *caffè Giubbe Rosse*, donde artistas como Papini³¹ y Marinetti³² solían reunirse.

Muy concurrida y rodeada de magníficos lugares de esparcimiento.

http://es.wikipedia.org/wiki/Benedetto_da_Maiano

³⁰ N.E. Benozzo di Lese di Sandro, llamado Benozzo Gozzoli (Sant'Ilario a Colombano, c. 1421 - Pistoia, 1497), fue un pintor quattrocentista italiano. / En 1427 se trasladó con su familia a Florencia. Las hipótesis de los diferentes historiadores sobre su aprendizaje resultan bastante discordantes. La más aceptada es la que proporciona Giorgio Vasari según la cual Benozzo habría sido discípulo de Fra Angelico, con el que habría colaborado en la decoración de alguna de las celdas del Convento de San Marcos de Florencia. Vasari es así mismo responsable del nombre con el que se le conoce en la actualidad, ya que así lo rebautizó en su obra *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori*.

http://es.wikipedia.org/wiki/Benozzo_Gozzoli

³¹ N.E. Giovanni Papini (Florencia, 9 de enero de 1881 - íd. 8 de julio de 1956) fue un escritor italiano. Inicialmente ateo y escéptico, posteriormente pasó a ser un fervoroso católico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Papini

³² N.E. Filippo Tommaso Marinetti (Alejandría, Egipto, 22 de diciembre de 1876 – Bellagio, Como, 2 de diciembre de 1944) fue un ideólogo, poeta y editor italiano del siglo XX, y fundador del movimiento vanguardismo. / https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti

Luego, la *Plaza de la Anunciación*, con el *Ospedale degli Innocenti*, una de las obras maestras de Brunelleschi, con terracotas vidriadas de Luca della Robbia. (derecha)

De nuevo en el centro tenemos varias atracciones turístico-históricas como el *Mercado Nuevo* de artesanías en cuero y su famoso *Porcellino*, al que hay que tocarle el hocico para regresar a Florencia. Funciona.

Uno de los monumentos más conocidos y pintorescos de Florencia es el *Ponte Vecchio*, singular estructura que sostiene una variedad de negocios hoy casi todos joyerías.

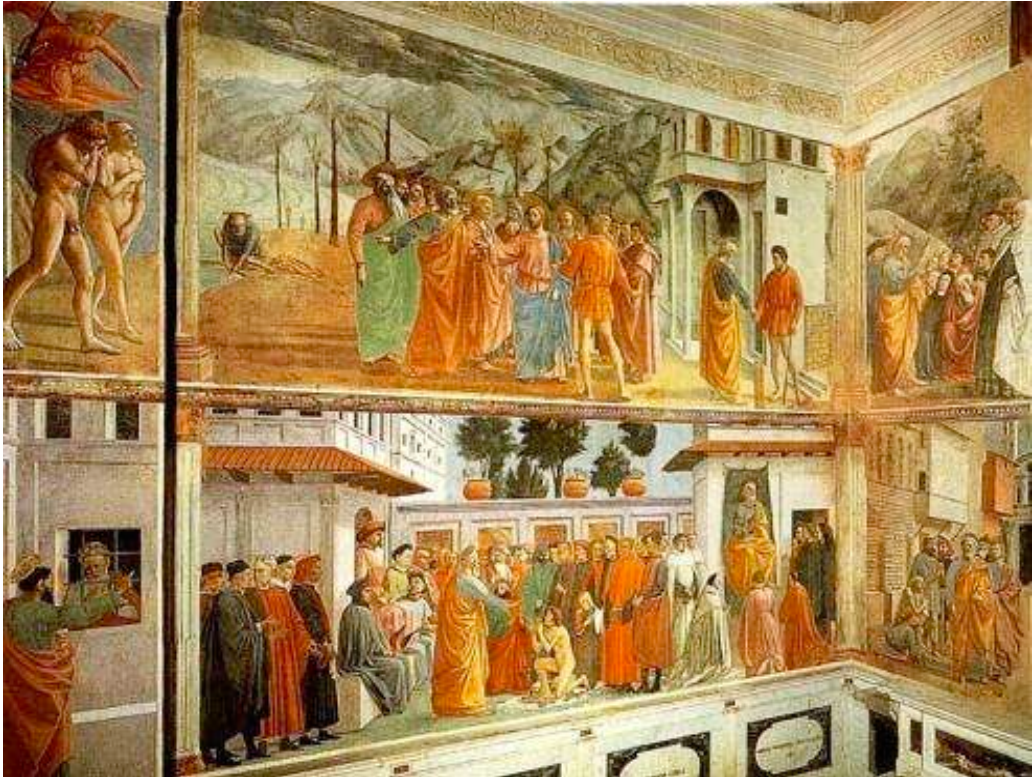
Su exterior es de color amarillento. Hacia 1218 era el único puente que cruzaba el río, y estaba ocupado por carniceros y pescadores, más tarde se instalaron los curtidores y barberos, herre-

ros y verduleros, hoy lo han monopolizado, como dije, los joyeros. La vista del río Arno desde los puentes es maravillosa y de alguna manera, romántica, pues en las tardes adquiere la quietud de un lago tranquilo.

Del otro lado del río, el Oltrarno, encontramos otras maravillas, en primer lugar la *Iglesia Santa María del Carmine*, una rústica iglesia hoy barroca por dentro, pero que contiene la capilla donde se inicia el Renacimiento pictórico: *La Capella Brancacci*³³

Ahí Masaccio y Masolino da Panicale³⁴ pintaron las escenas (de derecha) que iban a dar inicio al

maravilloso arte, con frescos como *La expulsión del Paraíso*, *El tributo de la moneda*.

Ellos inventaron una nueva forma de pintar, de representar adecuadamente la figura humana en espacios reales.

Muy cerca se encuentra la *Iglesia del Santo Espíritu*, una joya de la arquitectura, de Brunelleschi, de formas modernas, de fachada limpia y de un interior elegante extremadamente racional y bello.

³³ N.E. [...] fue Felice Brancacci, próspero mercader en sedas que había desempeñado varios cargos políticos importantes en Florencia, quien encomendó la decoración de la capilla a Masaccio y Masolino. Los dos pintores trabajaron de forma perfectamente coordinada: ambos trabajaron en las dos paredes de la capilla, y dieron una gran unidad a la composición, gracias al empleo de una misma gama cromática, y de un único punto de vista (el de un espectador situado en el centro de la capilla).

<http://es.wikipedia.org/wiki/Masaccio>

³⁴ N.E. Masolino da Panicale de nombre real Tommaso di Cristoforo Fini (Panicale, 1383–San Giovanni Valdano, 1440) fue un pintor cuatrocentista italiano. Tommaso di Cristoforo Fini nació en la localidad de Panicale de Valdarno (Umbría) en 1383. Aunque en general poco se sabe de sus orígenes, según Vasari inicialmente se dedicó a la escultura siendo discípulo de Starnina y colaborador de Lorenzo Ghiberti. Hacia 1402 se consagró a la pintura estando sus primeros trabajos aún dentro del estilo gótico internacional.

http://es.wikipedia.org/wiki/Masolino_da_Panicale

También en las proximidades se encuentra el más grande palacio florentino el *Palazzo Pitti*, atribuido a Brunelleschi, que cuenta en su interior con la *Galeria Palatina* que alberga

obras tan importantes como la *Venus itálica* o la *Virgen de la silla*, una de las más bellas obras del divino Rafael.

(abajo derecha)

Sus salones deslumbran con su decoración lujosa. Sus salones y sus lámparas.

Uno de los atractivos del palacio es

el famosísimo *jardín de Bóboli* un inmenso vergel con estanques, caminos sombreados, esculturas, en un ambiente fantasioso y fantástico.

Para terminar, quiero mostrarles algo que pocas gentes visitan: la hermosa

Sinagoga, imponente y con un interior que invita a recogerse y a pensar en todas las maravillas de esta ciudad milagrosa, plena de tesoros y preñada de bellezas eternas.

Gracias

PALERMO

Arquitecto Luis Salazar Retana

En la antigüedad, Sicilia fue conocida como Trinacria, la isla de forma triangular bañada por tres mares diversos: el Mediterráneo al sur, el Jónico al oriente y el Tirreno en el norte, lo que crea en la península el famoso estrecho de Messina. Esta situación singular y estratégica en el centro del Mediterráneo, hizo que todos los pueblos conquistadores la codiciasen como un rico trofeo y a la vez importante para su hegemonía.

como un rico trofeo y a la vez importante para su hegemonía.

La capital de la isla es Palermo, que con sus casi 700.000 habitantes es la quinta ciudad de Italia después de Roma, Milano, Napoli y Torino. De gran religiosidad, sus templos, sobre todo los pertenecientes al período barroco, son de una grandeza universal. Las huellas dejadas por los griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, españoles y franceses, le infunden a la isla un aire de museo y la proveen de una riqueza artística que en muy pocos lugares del mundo se puede encontrar.

Ese crisol de culturas, cuyas huellas se encuentran por todos los rincones de la isla, dejó una producción intelectual en todos los campos que va, desde la

Magna Grecia hasta el siglo actual pasando por Arquímedes,¹ Antonello da Messina,² Vincenzo Bellini,³ Giacomo Serpotta,⁴ Tomasi di Lampedusa,⁵ Luigi Pirandello,⁶ Renato Guttuso⁷ y Leonardo Sciascia,⁸ entre otros sicilianos especiales de todos los tiempos.

¹ N.E. Arquímedes de Siracusa (en griego antiguo Ἀρχιμήδης; Siracusa (Sicilia), ca. 287 a. C. – íbidem, ca. 212 a. C.) fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes>

² N.E. Antonello di Giovanni d'Antonio llamado Antonello da Messina. (ca. 1430 en las inmediaciones de Mesina - 1479, Mesina) fue un pintor cuatrocentista italiano. Nacido en Sicilia, está considerado como uno de los introductores de las técnicas pictóricas con óleo en Italia. Integrante de una familia del gremio de artesanos cinceladores (mazoni), muy tempranamente evolucionó hacia las bellas artes, destacándose como el pintor que reúne la cultura luminística atmosférica de los pintores flamencos con la cultura monumental-perspectivista italiana. / https://es.wikipedia.org/wiki/Antonello_da_Messina

³ N.E. Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini (Catania, Reino de Sicilia, 3 de noviembre de 1801 - Puteaux, Reino de Francia, 23 de septiembre de 1835) fue un compositor italiano.

Palermo creció hermosa y desafiante a la sombra del *Monte Pellegrino*. La original ciudad fenicia se llamaba Panormos, puerto, que va creciendo con los romanos hasta alcanzar su máximo esplendor con los árabes cuando se dice que rivalizaba en belleza con Córdoba como el califato español más floreciente y el Cairo. Más tarde, ese esplendor creció con los Normandos que hicieron a Palermo capital de su reino. Luego, los grandes aragoneses le confirieron un nuevo esplendor en el periodo barroco, que juntamente con los otros elementos árabes y normandos le dan ese sabor peculiar a la ciudad que cuenta con iglesias de interiores verdaderamente espectaculares.

Rodeada de un mar esmeraldino de colores transparentes y brillantes y playas de gran belleza, con un mar calmo que invita al deleite y la contemplación.

La ciudad vieja está en los barrios periféricos de viejas callejuelas (vicoli en italiano), que vuelven esas zonas sombrías y húmedas. La religiosidad católica se

percibe en los innumerables altares callejeros, siempre con las flores frescas con que los palermitanos los mantienen, pero el centro es de un carácter señorial, lleno de antiguos palacios e iglesias barrocas que nos impresionan por sus fachadas y cúpulas; algunas edificaciones más antiguas, del período normando, poseen extraordinarias decoraciones musivarias⁹ y lo abigarrado de sus relieves y ornamentos derivados de lo árabe y lo barroco, como sucede igualmente en España, son de una riqueza sin igual. Un solo edificio de la era de Mussolini y es el edificio de correos de imponente fachada.

Palermo, la antigua, tiene dos zonas, la norte junto al Tirreno, viendo hacia el *Monte Pellegrino* y la sur que ve hacia el continente, hacia el estrecho de Messina (rico en historia) cortadas ambas partes por la vía Vittorio Emanuele, que al interceptarse con la *Via Maqueda* crean los famosos *Quattro Canti*, una plazuela mínima de un esplendor escultórico encantador, surgida de la readecuación urbanística del siglo XVI. A la vuelta inmediatamente, hacia el sur,

https://es.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini

⁴ N.E. Giacomo Serpotta (Palermo, 10 de marzo 1656 - Palermo, 27 de febrero 1732) fue un escultor y decorador italiano. / https://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Serpotta

⁵ N.E. Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo, 23 de diciembre de 1896 - Roma, 23 de julio de 1957) fue un escritor italiano, autor de una única novela, *El gatopardo*, ambientada en la Unificación Italiana. El gatopardismo, o mucho más habitualmente, el adjetivo lampedusiano, ha pasado a definir el cinismo con el que los partidarios del Antiguo Régimen se amoldaron al triunfo inevitable de la revolución, usándolo en su propio beneficio; posición acuñada en una frase lapidaria: Que todo cambie para que todo siga igual.

https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tomasi_di_Lampedusa

⁶ N.E. Luigi Pirandello (Agrigento, Sicilia, Italia, 28 de junio de 1867 - Roma, Italia, 10 de diciembre de 1936) fue un reconocido dramaturgo, novelista y escritor de relatos cortos italiano, ganador en 1934 del Premio Nobel de Literatura. / https://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello

⁷ N.E. Renato Guttuso (Bagheria, 26 de diciembre de 1911 - Roma, 18 de enero de 1987). Pintor italiano representante del expresionismo y exponente de la cultura eurocomunista italiana.

https://es.wikipedia.org/wiki/Renato_Guttuso

⁸ N.E. Leonardo Sciascia (Racalmuto, Agrigento; 8 de enero de 1921 - Palermo, 20 de noviembre de 1989) fue un escritor italiano. / https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Sciascia

⁹ N.E. [...] pues no es otra cosa que la pavimentación en opus musivarium o mosaicos de algunas importantes construcciones romanas.

<http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/construcciones+romanas.html>

se encuentra uno de los núcleos monumentales más interesantes y vistosos de la ciudad compuesto por la *Fontana Pretoria*, llamada della Vergogna por la impúdica desnudez de sus esculturas. Creada en 1552 por el escultor toscano Francesco Camilliani ¹⁰ para el jardín de una villa florentina, de base elíptica, se eleva sobre el nivel de la *Vía Maqueda* y muestra estatuas de índole mitológica: tritones, sirenas y cuatro ríos de Palermo: *Oreto*, *Papireto*, *Gabriele* y *Mare-dolce*.

A un lado de la fuente se encuentra la sede del municipio palermitano, al frente la *Iglesia de San Giuseppe dei Teattini* y atrás la *Iglesia del Monasterio de Santa Catalina*, un fantástico ejemplo de arquitectura barroca, aunque su origen es más antiguo. El interior es una intrincada mezcla de elementos decorativos de mármol, frescos, estucos y otros elementos típicos de muchas iglesias y oratorios palermitanos. De la *Piazzana Pretoria* se pasa a través de un callejón a la *Piazzana Bellini*, en donde se encuentra la fachada renacentista de la *Iglesia Santa Caterine*, y esa joya de la arquitectura, normanda, árabe y barroca que es la *Iglesia de la Martora-*

na, en recuerdo de *Eloisa della Martorana*, fundadora del vecino convento de hermanas benedictas. La iglesia es un pequeño espacio lleno de maravillas, en donde uno se siente transportado a otras épocas y otros mundos ya desaparecidos: mosaicos, capiteles, columnas de diversos estilos, pisos incrustados y un magnífico tabernáculo de lapislázuli, confiere a su escaso espacio interno una magia indescriptible.

¹⁰ N.E. Francesco Camilliani, conocido también como Della Camilla (Florencia, 1530 – Florencia, 13 de octubre de 1576), es un escultor y arquitecto italiano. / https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Camilliani

Frente a la torre normanda que preside a la Martorana se encuentra la *Iglesia de San Cataldo* de decididas formas árabes-normandas, coronada por tres cúpulas rojas; hoy pertenece a la *Orden de los caballeros del Santo Sepulcro*, de interior muy sobrio. Puede, en algunos lugares, leerse algunas inscripciones árabes.

Palermo posee el privilegio de contar en algunas de sus iglesias y oratorios, situados en diversos lugares de la ciudad, creo que en doce, con la obra del más grande estuquista de todos los tiempos: Giacomo Serpotta. De él podemos admirar en el *Oratorio de Santa Cita*

algunas obras que reflejan el genio de este casi desconocido del arte italiano. Son también importantes y bellas las del *Oratorio de San Domenico*.

En la zona más norte, junto al mar, encontramos el barrio de Kalsa, palabra procedente de la árabe al-halisah, *la elegida*. Es realmente la ciudadela fortificada de los árabes construida hacia el siglo X, sede del emirato, que luego fue habitado por los normandos y pescadores. Los aragoneses dejaron aquí la *Piazza Marina* sede de la corte y del detestable tribunal de la Inquisición. También dejaron aquí huella los catalanes, pisanos y genoveses que establecieron sus colinas en este barrio.

Aquí encontramos la *Iglesia de la Cadena*, (izquierda) que debe su nombre a la cadena que cerraba el puerto de la ciudad. Es una iglesia de estilo gótico catalán como entrada sur de la catedral. Es notable por la logia que da acceso al interior, no muy bello.

Esta zona es interesante por la riqueza del *Palazzo Abatellis*, del 1490, donde hoy se alberga la *Galería Regional de Sicilia* que posee obras admirables de Francesco Laurana ¹¹ y Antonello Gagini, ¹² así como el sorprendente *Triunfo de la Muerte*, tema muy popular en el medioevo. Ahí también encontramos una obra maestra de Antonello de Messina: ¹³

La Anunciación. (Derecha)

En el barrio sur encontramos igualmente estupendas obras arquitectónicas y escultóricas, entre ellas la catedral, un imponente edificio vecino a la *Piazza Vittoria* cerca del *Palacio de los Normandos*, en la zona más antigua de la ciudad.

La catedral fue dedicada a la Asunción de la Virgen en el lugar que ocupa la antigua mezquita de las Asambleas. Es una paradoja visual, pues su exterior está completamente divorciado del interior; la iglesia conserva poco de su estructura original. Por fuera es evidente su origen árabe-normando y el acceso gótico catalán. En la parte superior de la fachada se aprecia el almenado normando, pero la restauración efectuada en el setecientos, transformó el interior en una iglesia barroca de pobre decoración, su ábside muestra elementos árabes normandos que recuerdan la antigua gloria de ciudad.

Caminando hacia la *Piazza Vittoria* llegamos a la *Porta Nuova* erigida en 1583, para recordar la llegada de Carlos V en 1535, con el techo de mosaicos con el águila imperial. Doblando a la izquierda por el borde de la *Plaza Victoria*, llegamos al *Palazzo dei Normanni*, desde siempre la sede del poder palermitano; conserva en su exterior rasgos de la original construcción. En su interior se encuentra otro de los tesoros palermitanos: la *Capella Palatina*, erigida 1130 por el gran rey Ruggero II, y en la cual se encuentra una extraordinaria colección de mosaicos y maravillosos trabajos de incrustación de mármoles en columnas, paredes y pisos.

¹¹ N.E. Francesco Laurana (de la Vrana) (croata: Frane Vranjanin; c., 1430 - antes del 12 de marzo de 1502) fue un escultor dalmata nacido en la República de Venecia, hoy Croacia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Laurana

¹² N.E. Antonello Gagini (1478-1536) fue un escultor siciliano, cuya familia (de origen suizo) llegó a Sicilia a mediados del siglo XV. Fue el responsable de algunas de las esculturas sacras más decorativas en la isla, especialmente en la región de Messina. / https://es.wikipedia.org/wiki/Antonello_Gagini

¹³ N. E. Antonello di Giovanni d'Antonio llamado Antonello da Messina. (ca. 1430 en las inmediaciones de Mesina - 1479, Mesina) fue un pintor quattrocentista italiano. Nacido en Sicilia, está considerado como uno de los introductores de las técnicas pictóricas con óleo en Italia. Integrante de una familia del gremio de artesanos cinceladores (mazoni), muy tempranamente evolucionó hacia las bellas artes, destacándose como el pintor que reúne la cultura luminística atmosférica de los pintores flamencos con la cultura monumental-perspectivista italiana. / https://es.wikipedia.org/wiki/Antonello_da_Messina

Saliendo del palazzo y siguiendo por la *Via dei Benedettini*, llegamos al encantador conjunto de *San Giovanni degli Eritimi* (abajo), circundado por un acogedor jardín de naranjos, flores y jazmines. Es uno de los vestigios más importantes de la Palermo normanda, aunque su estructura arquitectónica es de clara procedencia árabe. Su claustro, con su pozo con brocal al centro, es una obra de intimidad etérea y perfumada.

Al acercarnos a la frontera con el barrio norte vecino a los *Quattro Canti*¹⁴ (Cuatro Cantos) nos en-

contramos con un milagro barroco difícil de imaginar si no se ha visto: la *Iglesia de Jesús o Casa Professa*. Esta iglesia representa el cenit de la decoración barroca palermitana; su exterior sobrio, renacentista, no hace presentir la increíble riqueza de su interior. La decoración interna se inició en 1597 y fue interrumpida cuando Sicilia expulsó a los jesuitas en 1860. El grandioso y apabullante interior es de tres naves completamente cubiertas de inserciones, de mármoles policromados que cubren paredes, arcos, pisos, columnas... en un desplante lujurioso de colores y formas. Todo en su interior es un canto de Dios a la Virgen, ángeles y santos, pero, sobre todo, a la habilidad extrema de los artesanos que erigieron semejan-

te obra de arte. En el altar mayor, de profusa y bella decoración, podemos observar alguna figura del archifamoso Serpotta.¹⁵

Asomándose a los *Cuatro Cantos* se encuentra la *Iglesia de San Giuseppe dei Teatini*, con frescos admirables, cerca de la *Iglesia del Carmine* (sede de los carmelitas palermitanos) con una airosa cúpula de atlantes y mayólica en cubierta.

En esta zona sobre la *Via Maqueda* frente a la *Piazza Verdi* se levanta el majestuoso *Teatro Máxi-*

¹⁴ N.E. Los Quattro Canti es una plaza octogonal situada en el cruce entre los dos principales ejes de Palermo: la via Maqueda y il Cassaro (calle de origen fenicio, que une la acrópolis con el Palacio de los Normandos, hoy conocida como Corso Vittorio Emanuele, y que constituye la calle más antigua de la ciudad). http://es.wikipedia.org/wiki/Quattro_Canti

¹⁵ N.E. Giuseppe Serpotta (1653-1719) era un escultor italiano de origen Siciliano, el hermano del también escultor Giacomo Serpotta (1652-1732), en la parte artística han trabajado juntos e incluso con otros artistas. / http://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Serpotta

mo que fue reinaugurado hace unos pocos años después de permanecer cerrado mucho tiempo. Diseñado en 1864 por Giovan Battista Filippo Basile,¹⁶ fue terminado en 1897 con gran escándalo, pues acabó con importantes monumentos del antiguo Palermo.

Es uno de los teatros más grandes de Europa.

Un poco fuera del centro histórico se encuentra otro de los más representativos monu-

mentos arquitectónicos de Palermo. Al frente de la *Piazza Castelnuovo*, sobre la *Via Ruggero VII*, podemos admirar en todo su esplendor el *Teatro Politeama*, edificio de formas neoclásicas

¹⁶ N.E. Giovan Battista Filippo Basile (Palermo , 8 de agosto de 1825 - Palermo , 16 de junio de 1891) fue un arquitecto italiano. / https://it.wikipedia.org/wiki/Giovan_Battista_Filippo_Basile

construido entre 1867 y 1874 sobre un diseño de Giuseppe Damiani Almeida,¹⁷ tiene una hermosa fachada de Arco del Triunfo coronado por una cuadriga. Su fachada semicircular está bordeada en sus dos pisos por elegantes columnatas, separada por un friso dórico de metopas y triglifos,¹⁸ es un edificio singular elegante y sobrio en contraste con el furor barroco de la ciudad.

Palermo, como hemos visto, es una ciudad plena de monumentos de arte, que nos hace recorrer la historia desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, pero también en sus alrededores, en Monreale, que ya es casi un barrio de la ciudad, encontramos uno de los más estupendos edificios de la antigüedad que han llegado intactos hasta nosotros: la magnífica *Catedral de Monreale*, prodigio de belleza e ingenio.

Es una pequeña colina sobre la Conca d'Oro. El *Duomo de Monreale* es como *Il Jesús* al

barroco, el punto culminante de la arquitectura árabe-normanda. Dos torres macizas, potentes, rústicas, como los hombres que las crearon, unidas por un pórtico barroco posterior del siglo XVIII, con un interior que quita el aliento, adornos preciosos abundan en todas partes como las puertas plateadas ante el altar y los altares como el de San Juan Bautista y el de la Crucifixión del período barroco, que asombra por la increíble decoración y el minucioso trabajo.

El cielo, de maderas policromadas resplandecientes, corona las naves cubiertas de oro en mosaicos que representan escenas del antiguo testamento. Las naves se llenan de luz a través de ventanas que corren a todo lo largo en la parte superior; el Pantocrátor del ábside es de una belleza sobrecogedora y de una maravillosa perfección formal. Interesante, de perfecta geometría, son

los diseños del piso de delicado trazo hechos de incrustaciones de mármol.

Al lado se levanta íntimo, precioso como una joya durmiente, el claustro de arcadas árabes en donde 228 columnas, todas de diseño diferente, nos muestran capiteles con escenas bíblicas e históricas. Espacioso y muy bien proporcionado, infunde calma a los visitantes como debió infundir a los monjes que entraban en éxtasis cuando rezaban obstinadamente dando vueltas y vueltas bajo los sombríos claustros.

¹⁷ N.E. Giuseppe Damiani Almeyda (Capua , 10 de febrero 1834 - Palermo , 31 de enero 1911) fue un ingeniero y arquitecto italiano. / https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Damiani_Almeyda

¹⁸ N.E. En arquitectura clásica, una metopa (μετόπη) es un panel o pieza rectangular de piedra, mármol o terracota que ocupa parte del friso de un entablamento dórico, situada entre dos triglifos./ Cada metopa estaba decorada con bajorrelieves. Sus temas eran variados y se caracterizaron por el hecho de relatar sucesos históricos o mitológicos. Su función era, sobre todo, decorativa y estaba policromada.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Metopa>

Del otro de lado de Palermo encontramos dos pequeñas ciudades: Cefalú y Bagheria, cercanas y distantes en el tiempo.

En Bagheria, las villas barrocas fueron de un esplendor sin igual, hoy abandonadas la mayoría (subsisten apenas unas cuantas), entre ellas la villa católica, que siendo ciudad natal de Renato Guttuso por cierto, alberga la muestra de obras que el autor tomó a la misma.

En esta curiosa ciudad podemos visitar uno de los más extraños monumentos de Sicilia:

llevada a cabo en 1715 por Tommaso Maria Napoli para Ferdinando Francesco Gravina, Príncipe de Palagonia.

Los vecinos la llaman la *Villa de los Monstruos*. Es un palacio que en su época de esplendor debió ser una absoluta y maravillosa extravagancia, decorada con innumerables estatuas, algunas grotescas y ridículas, otras de personajes mitológicos, caballeros, músicos, soldados, dragones... surgidas de la fantasía del príncipe y que crearon una atmósfera mágica y sugestiva. Se conserva algo del salón de los espejos.

Más allá hacia el levante se encuentra Cefalú. Un milagro de conservación, citada por

primera vez por el historiador *Diodoro Sículo*¹⁹ en el 396 aDC. Una ciudad que respira y vive pasado, de calles estrechas, empedradas y una maravillosa catedral construida por mandato de Ruggero II a la sombra de un enorme peñón.

¹⁹ N.E. Diodoro Sículo o de Sicilia (en griego Διόδωρος Σικελιώτης) fue un historiador griego del siglo I a. C. nacido en Agirio (hoy Agira), en la provincia romana de Sicilia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%3%ADculo

La ciudad conserva aún aspectos medievales como los baños públicos y la zona de pescadores, palacios e iglesias que revelan la importancia que llegó a tener como sede episcopal.

Pero su punto máximo es la imponente catedral, que como todo en Sicilia, se vio afectada por las restauraciones de la época barroca.

Su fachada, que da a la *Piazza del Duomo*, tiene dos torres-fortaleza que custodian un arca gótica; su interior sobrio y modificado guarda una obra maestra del arte musivario, el archifamoso Pantocrátor de Cefalú,²⁰ de quien Robert Payne, el gran historiador del arte inglés, dijo un día:

“el Cristo de Cefalú se encuentra entre las mejores representaciones de su imagen que realizaron los artistas bizantinos, pero ese Cristo ya no es un rey de la órbita de Bizancio es un príncipe normado”.

Una imagen que revela la grandeza del arte de esta isla maravillosa, crisol de civilizaciones y rica como ninguna otra en arte y milagros.

Gracias.

San Salvador, 17 de enero 2007.

²⁰ N.E. Mosaico de influencia bizantina de la Catedral de Cefalú, erigida por Roger II de Sicilia en 1131. http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_normando-%C3%A1rabe-bizantina

EL SENTIMIENTO EN EL ARTE

Arquitecto Luis Salazar Retana

El arte ha sido de conversaciones, de investigaciones, de brillantes trabajos a través de toda la historia, pero, personalmente, creo que lo mejor que la humanidad ha extraído de él es el inmenso, casi inagotable disfrute que en ese océano venturoso de la creación artística encontramos día a día. En él descubrimos una diversidad de sentimientos, circunstancias, que producen de forma misteriosa pero real en nuestro estado de ánimo: placer, tristeza, ternura, esperanza, plenitud, angustia y nos ayuda a encontrar en nuestro interior ese mundo de pura sensibilidad, a veces desconocido, que sólo el arte en sus diferentes expresiones puede extraer de los recónditos meandros de nuestra mente y colocarlos en la esfera de la íntima reflexión. Con ello, accedemos a planos de conciencia y sensibilidad que (sin el arte) estarían fuera de nuestro alcance. Esos grados de conciencia, de sensibilidad, a veces exacerbados, nos ayudan a comprender las más puras esencias de este universo lleno de enigmas y a establecer mejores vínculos relacionados con el mismo.

El arte, como expresión propia y única del ser humano, existe desde los inicios, desde que el hombre en las cavernas oficiaba sus rituales, en donde el arte y la religión, la esperanza y la superstición se mezclaban ingenua, armoniosamente; la creación intelectual nos contempla desde esas oscuras profundidades, expresando los anhelos, necesidades y sentimientos del alma humana (que los ha tenido desde sus inicios y por las huellas que nos ha dejado podemos decir que es una forma congénita, consustancial de las actividades humanas intelectuales). De ahí, pues, que parece ser que el arte es lo que realmente nos diferencia de las bestias y ciertamente es uno de los más sutiles y hermosos productos de nuestra íntima espiritualidad, uno de los grandes milagros del Universo.

En la prehistoria, los bravíos animales que proveían alimento pero también fuerza a través de su ingesta, son representados como este de *Lascaux*¹, con las características de fuerza y orgullo, y establece desde entonces una relación espiritual, profunda entre la obra creada y El Creador, un lazo indisoluble que aún forma parte del misterio de los efectos del arte sobre el espíritu humano. Pero también en aquellas edades de curiosidad cultural, luminosa en su naturalidad, hay espacio para la alegría, el

¹ N.E. La cueva de Lascaux es un sistema de cuevas en Dordoña (Francia) en donde se han descubierto grandes referencias del arte rupestre y paleolítico.

sentido por excelencia. El amor también es alegría, la fe en Dios, la solidaridad, y así encontramos en las cuevas y rocas, sólidos libros de historia, la danza, esa expresión que encierra, de alguna manera –en una totalidad física y espiritual, por lo menos desde mi muy personal perspectiva–, el sentimiento armónico humano es su más acabada e íntegra forma.

En la cultura egipcia, esa oscura y a la vez luminosa civilización en donde la muerte y los placeres de la vida se entrecruzaban en un laberinto infinito e indescifrable, los sentimientos fueron expresados en su arte –funerario las más de las veces–, de una forma ingenua, espontánea, en las que todas las actividades de la existencia se expresan con una rotundidad y frescura que conmueve nuestra espíritu, provocando

sentimientos de admiración y respeto por esa civilización tan plena en éste y el otro mundo. No sólo la alegría y la diversión creó ese haz de expresiones, la muerte

y sus Dioses, sus indescifrables circunstancias dieron forma a su arte casi de ultratumba. En ciertas ocasiones, como en el reinado hereje de *Akhenaton*² (arriba derecha) aparecieron escenas de sentimientos mundanos, hogareños, como esta íntima escena con la reina *Ankhsenamon*,³ (centro izquierda) y escenas de puro arte como estos pájaros y mariposas en medio de los papiros del Nilo, eterno don de los dioses. (Derecha).

² N.E. Neferjeperura Amenhotep, también conocido como Ajenatón, Akhenatón o Akenatón, Amenhotep IV o Amenofis IV, fue el décimo faraón de la dinastía XVIII de Egipto. Su reinado está datado en torno a 1353-1336 a. C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo de Egipto. Hacia el cuarto año de su reinado, cambió su nombre a Neferjeperura Ajenatón. / Es célebre por haber impulsado transformaciones radicales en la sociedad egipcia, al convertir al dios Atón en la única deidad del culto oficial del Estado, en perjuicio del, hasta el momento, predominante: el culto a Amón. Es el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Akenat%C3%B3n>

³ N.E. Anjesenamón (también conocida como Ankesenamón) fue la tercera de las seis hijas de Ajenatón (Akenatón) y de la Gran Esposa Real, Nefertiti. Su nombre original, Anjesenpaatón, significa La que vive por Atón. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero es probable que fuera la primera de las princesas reales que naciera en la recién fundada capital de Egipto, Ajetatón. Aparece en muchas representaciones, acompañada siempre de sus padres, Ajenatón y Nefertiti, así como de sus dos hermanas mayores. Se cree además que, en un cierto momento de finales del reinado de su padre, se casó con él mismo, e incluso se habla de la existencia de una hija nacida de este incesto real, de nombre Anjesenpaatón-Tasherit. / Sea como fuere, a la muerte de su padre, contrajo matrimonio con el príncipe Tutanjatón, hijo y sucesor de Ajenatón, convirtiéndose así en la Gran Esposa Real, en 1327 a. C. Cuando su esposo restableció el culto a Amón y reabrió los templos, tras la revolución religiosa que llevó a cabo su padre, ambos cambiaron sus nombres, siendo respectivamente Tutanjamón (Tutankamón) y Anjesenamón. / El paso por la historia de esta reina egipcia fue breve. Al quedar viuda cuando Tutanjamón murió en el año 9 de su reinado, se casó con su abuelo Ay y luego desaparece de los documentos egipcios.

Pero la humanidad avanzó en complejidad y refinamiento, antes de los griegos (esa luz brillante por excelencia del pensamiento humano).

las. Pero especialmente los vemos en la coqueta *Parisiense*, (izquierda *abajo*) que

En la mítica Creta, aquella isla misteriosa, lugar del nacimiento de Zeus y hogar del Minotauro, encontramos la fastuosa y refinada cultura micénica que produjo un arte pleno de sensibilidad que expresaba los sentimientos de forma elegante, airosa, bella y armoniosa como podemos observar en *El príncipe de los lirios (izquierda)*, que dinámico, lleno de orgullo, pasea su esbelta figura por los vetustos muros del antiguo palacio de Cnossos entre plantas y mariposas. Viva y pura imagen de la complacencia y el poder. La belleza, la alegría, la satisfacción se hacen patentes en sus *damas de corte*, bellas, alegres, confiadas y elegantemente ataviadas, cuidadosamente peinadas, sus cabellos llenos de perlas. Pero especialmente los vemos en la coqueta *Parisiense*, (izquierda *abajo*) que nos permite imaginar y asegurar que la belleza femenina ha sido y será uno de los más venturosos milagros de la Creación, generadora de los más encendidos anhelos y de las más sublimes pasiones.

Por otra parte, el deporte, con todo lo que él encierra sobre los sentimientos y pasiones, fue eternizado por algunos artistas en los *coloridos frescos* (también del palacio Cnossos) que representan a gráciles jóvenes saltando sobre poderosos toros, en un peligroso juego conocido como la *tauromaquia*,⁴ antiquísimo antecesor de las crueles e inhumanas corridas de toros, que consistía en apoyarse en los cuernos del animal y catapultarse hasta su lomo y luego de nuevo detrás de él; una diversión casi suicida.

Pero faltaba sublimar, perfeccionar, la expresividad del arte. Los griegos pensaban que los dioses eran como nosotros los humanos, pero perfectos en sus formas. Con nuestras contradicciones y virtudes, pero bellos, absolutamente bellos –co-

<https://es.wikipedia.org/wiki/Anjesenam%C3%B3n>

⁴ N.E. En realidad se trata de *taurocatapsia* (Ejercicio en que los gimnastas realizaban demostraciones de agilidad, a pie o a caballo con la mediación de un toro salvaje. Es un motivo del arte figurativo de la Edad del Bronce Media, y en particular del arte minoico, en que aparecen escenas de taurocatapsia (del griego antiguo ταυροκαθάψια) en numerosas ocasiones, tanto en la decoración de paredes como en diversos objetos. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Taurocatapsia>

La *tauromaquia*, como arte de matar al toro, más bien derivaría del rito mitraico: *tauroctonía*. La escena de la *tauroctonía* es la imagen principal del culto mitraico, en la que se representa a Mitra matando un toro, derivando el nombre del griego ταυροκτόνος (*tauroktonos*) "matanza de toros", formado por las palabras ταῦρος (*tauros*) "toro" y κτόνος (*ktonos*) "matar".

<http://es.wikipedia.org/wiki/Taurocton%C3%ADa>

mo corresponde a un Dios— y crearon imágenes de estudiada proporción y de una gracia tal, que el arte griego sigue siendo el arte clásico por excelencia, y su influencia dura más de dos milenios.

Todo ello contribuyó a la perfección formal de sus pinturas, hoy dolorosamente desaparecidas, de sus esculturas —que afortunadamente conservamos en sus originales y en excelentes copias romanas—. A través de ellas nos muestran una gama de sentimientos, anhelos y, por qué no decirlo, de vicios encerrados en la perfecta armonía de su belleza clásica que expresaba, en una mezcla indisoluble, los reflejos del alma humana. El espíritu de los dioses de su esplendoroso panteón, en el que dioses y diosas disfrutaban de su creación, y que, de vez en cuando, bajaban del Olimpo a este valle de lágrimas para mezclarse y hasta procrear con los seres humanos.

Sus Venus —o Afrodita como ellos la llamaban—, sus Zeus o Júpiteres, sus Dianas o Artemisas, sus Eros o Amores, todos ellos expresan los más íntimos y grandiosos sentimientos a través de las formas exquisitas de su

arte eterno y poderoso. Tan poderoso, que aún dos mil años después, las curvas suaves de los cuerpos de las diosas, la belleza de sus *efebos*,⁵ (derecha)

los bien proporcionados rostros, nos conmueven con su imperecedera perfección.

La *Venus Calipigia* o *de las Bellas nalgas* nos alucina con sus formas, da fe de la perfección y belleza que buscan los griegos, una belleza ligada a la realidad humana; su perfección era celestial pero podía ser admirada y deseada por sus humanas criaturas; sus *diosas* eran fuentes de contemplación, todas eran capaces de inspirar sentimientos humanos que se conjugaban con los divinos.

Lo mismo sucedía con sus dioses, como sus *Apolos*, que poseían perfectas proporciones, una *belleza sui generis*, con ciertos acentos de feminidad, que generaba sentimientos ambiguos en una sociedad muy liberal con las cuestiones sexuales.

⁵ N.E. Efebos (del latín ephēbus, y éste del griego εφηβος) es una palabra griega que significa adolescente, aunque en la Grecia clásica estaba destinado su uso a los varones atenienses de 18 a 20 años, que eran instruidos en la *efebéia*, una especie de servicio militar. / En la antigua Grecia, un efebo es también un tipo de escultura retratando a un varón joven desnudo. / Más tarde, en las pinturas del Renacimiento podemos hallar retratados modelos de varones bastante andróginos, siendo requeridos por los pintores de aquella época para inmortalizar sus inusuales dotes físicas en sus obras, en las que resaltan las de tema sagrado, como por ejemplo las pinturas representativas de Santos Católicos, entre ellos el apóstol Juan, discípulo amado de Jesús, a quien difícilmente se le diferencia de una mujer, e incluso en la obra maestra de Leonardo da Vinci llamada *La última cena* se le llega a confundir con María Magdalena.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Efebos>

Pero también el sufrimiento, el dolor, era tema de estos artesanos geniales. El grupo

escultórico de *Laocoön y sus hijos*, además de su complejidad compositiva es múltiple en la expresión de sentimientos derivados del sufrimiento y la desesperación.

Por otro lado, hay que decir que en sus mosaicos encontramos asimismo la fuerza de su espíritu, como la que contemplamos en el rostro congestionado de *Alexandros*, aquel domador de hombres que conquistó para Grecia el mundo de entonces. Gesta gloriosa que truncó su prematura muerte en la flor de la juventud.

Pero fue Roma, la Gran Roma, la que impulsó de forma definitiva la expresión total de los sentimientos, sus escultores y pintores, representan toda la gama de los sentimientos humanos, desde la agonía como en *Galata*

herido (abajo derecha), hasta el placer en todas sus formas; desde la alegría hasta la decepción.

En sus retratos, de maravillosa realidad, nos dejaron constancia de lo que fueron los romanos, hombres y mujeres como los seres de todas las épocas, jóvenes y niños, ancianos y ancianas, mostrándonos en sus actitudes y rostros la compleja gama de las emociones humanas, como *Brutus*, del Museo Capitolino. Conocemos y comprendemos así su universo a través de sus risas, sus actitudes.

Los romanos, hombres prácticos por excelencia, lo fueron asimismo en el arte y crearon un

mun-
do es-
tético
en el
que la
reali-

dad se refleja de forma natural, sin dobleces, sin idealismos, y así encontramos en sus retratos, relieves, en sus mosaicos y esculturas, los más vivos sentimientos y las más variadas pasiones.

Expresivo, bello en cambio es el retrato de *Antinous Mondragone*, que revela los complejos peinados romanos de la época.

Después de la caída de Roma, *Bizancio* tomó la estafeta del arte, de la civilización, y creó un mundo en que la presencia de Dios era tangible, cotidiana; los bizantinos discutían sobre Dios y sus cualidades y atributos como se discute sobre

un problema físico y crearon una imagen singular de Dios: los *pantocrátor*,⁶ que son un dechado de divinidad impregnada de una noble humanidad, obra difícil, casi sacrílega, que los artistas bizantinos desarrollaron hasta su máxima expresión como puede observarse en los archi-famosos pantocrátor, como el de esa minúscula ciudad que alberga una iglesia del siglo X en donde encontramos un *Pantocrátor* de una dignidad insuperable, acentuado por el oro infaltable en el luminoso *arte musivario*⁷ bizantino. Cerca de ahí, a unos cincuenta kilómetros, en la llamada iglesia más bella del mundo, la *Catedral de Monreale*, encontramos otra imagen de *Cristo (arriba)* que sigue la misma tónica de nobleza y dignidad del anterior. Ambos, en esa isla misteriosa, múltiple y enormemente sabia que es Sicilia, que nos muestra por su experiencia a Dios todopoderoso presidiendo desde los ábsides de las iglesias el gran concierto del mundo.

En Ravenna, en San Vitale, podemos observar los extraordinarios mosaicos de *Justiniano* y el de su esposa, aquella brillante

mujer que en gran medida fue la salvadora, con su talento y astucia, de un imperio que se venía abajo, la gran emperatriz *Teodora*, acompañada de sus damas de la corte y de un eunuco que abre una cortina. En su rostro se perciben ya los reflejos de la enfermedad que poco más tarde habría de llevarla a la muerte.

varla a la muerte.

Pero también percibimos el sentido del poder y la gloria reflejado en sus elegantes actitudes, en sus vestidos bordados con gemas preciosas como contemplamos a *Justiniano*, o a sus acompañantes de manos finas y *dedos alargados, con anillos de piedras preciosas* que denotan elegancia y refinamiento. Los detalles de los personajes, sus vestiduras y sus joyas destacan su importancia social o su lugar en la realeza.

Allí, ese ambiente imperial, plasmado para toda la eternidad está fijado el más puro sentimiento del poder, la aristocracia en su límite, la opulencia y la gloria paradójicamente en su más humana expresión.

⁶ N.E. El atributo pantocrátor («todopoderoso», del griego παντοκράτωρ, compuesto de παντός —en español: «todo»— y de un derivado de κρατός —en español: «fuerza, poder»—) se aplicó a Zeus en la mitología griega. En la cultura cristiana se utiliza para referirse al Dios Padre omnipotente o a Cristo.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Pantocr%C3%A1tor>

⁷ N.E. Arte mosaico.

Cuando los llamados bárbaros acabaron con el poder de Roma, Europa entró en un período que se conoce como la oscura Edad Media, los orgullosos e ignorantes señores feudales gobernaban tiránicamente sus minúsculos feudos; el arte descendió del Olimpo griego: de las magníficas Acrópolis, a las burlas terrenales. Las iglesias románicas, propias de la época, desarrollaron un arte rústico pero extrañamente expresivo del sufrimiento humano, con *martirios* y *penas infernales*, que simbólicamente trataban de explicar los más insondables designios divinos, pero, sobre todo, los horrores y penas del infierno mediante abrumadoras escenas de castigo, de delirante fantasía.

*Gislebertus*⁸ fue uno de los pocos que firmaron estas atormentadas obras que infundían miedo pavoroso a los pobres campesinos, que asustados, corrían a confesar sus pecados para alejar de sus sueños las horribles pesadillas que asechaban sus oscuras noches. Estas macabras obras expresaban a cabalidad los sentimientos de horror, temor y espanto que dominaban el mundo gris oscuro de una edad supersticiosa, religiosa y fanática, manipulada por un credo inescrupuloso que medraba en la ignorancia popular.

El tiempo se deslizó lentamente hacia el gótico, el simbólico y grosero románico de la Alta Edad Media fue evolucionando hasta formas más suaves, más humanas y expresivas; el temor de los *Padres de la Iglesia* a la belleza, como incitadora al paganismo, fue desapareciendo y, con el paso de los siglos y los lentos pero inevitables cambios sociales que siempre modifican el mundo, la belleza y la alegría irrumpieron de nuevo en las artes. El tosco machismo

medieval vio cómo, suavemente, la Virgen tomaba posición y ganaba veneración descollante en el corazón del pueblo y, como dice Robert Payne en su *Mundo del arte*, la Baja Edad Media del siglo XI al XV no fue dominada por el *Rex Tremendae Majestatis*, y sí por la suave sonrisa de la Virgen. Por eso surgen por doquier las *Nôtre Dame*, iglesias que celebran la gloriosa figura de la Virgen María, Madre de Dios, surgida sobre todo en la crisis de la misma Edad Media o sea en los siglos XIV y XV, cuando ya en la península Itálica despuntaban los primeros rayos del glorioso Renacimiento.

No sólo la Virgen, Santos Apósteles, Profetas, entre otros, expresan cierta alegría; pero vamos a encontrar esa alegre sonrisa sobre todo en los ángeles, que ríen con cierto desenfado contagioso (en cambio, la *Sinagoga vendada* de la Catedral de Estrasburgo, equivocada y ciega según el razonamiento de la Iglesia, nos comunica un confuso sentimiento de tristeza en su elegante esbeltez).

Pero la sonrisa de los ángeles de las catedrales son testigos de aquella alegría que empezó a inundar el mundo y esparció su benéfica paz y cierta libertad, sin las que no hubiese sido posible evolucionar a estos estados superiores de civilización.

⁸ N.E. Gislebertus o Gislebert fue un escultor francés activo en los primeros decenios del siglo XII y célebre por los trabajos que realizó en la Catedral de Autun (Francia). Al parecer fue uno de los asistentes del maestro de Cluny en la decoración de dicha abadía. / Renovó la iconografía tradicional realizando figuras con proporciones alteradas y características fisonómicas deformes de manera que la composición resultara más dinámica. / http://es.wikipedia.org/wiki/Gislebertus_de_Autun

Un adelanto de su tiempo fue *Giotto*,⁹ que dio de nuevo rostro humano a la pintura desde la Antigüedad; si el románico y el gótico en alguna medida, uno más que el otro, son simbólicos, Giotto devolvió a la humanidad su rostro real, lleno de sentimientos, como preparándolo para el gran acontecimiento que arribaría un siglo después. El *Abrazo en la puerta dorada* (abajo) es un maravillo ejemplo de lo adelantado de este artista y de los sentimientos

que animan sus personajes, ya realmente humanos.

Lo mismo puede decirse de un precursor como *Duccio di Buoninsegna*,¹⁰ cuyas Madonnas son Vírgenes surgidas de modelos reales y ofrecen una frescura y delicadeza encantadora.

⁹ N.E. Giotto di Bondone (Colle di Vespignano, 1267 - Florencia, 8 de enero de 1337), más conocido solo por su nombre de pila, fue un notable pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Se lo considera el primer artista de los muchos que contribuyeron a la creación del Renacimiento italiano y uno de los primeros en romper las limitaciones del arte y los conceptos medievales. Se dedicó fundamentalmente a pintar temas religiosos, siendo capaz de dotarlos de una apariencia terrenal, llena de sangre y fuerza vital.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Giotto>

¹⁰ N.E. Duccio di Buoninsegna (c. 1255/1260, Siena - c. 1318/1319, Siena) fue probablemente el artista más influyente de Siena, Italia, de su tiempo. Se le considera como uno de los más influyentes en la formación del estilo gótico internacional. Primer pintor destacado de la escuela sienesa, fue también inspirador de otros miembros de la misma, como Simone Martini y los hermanos Ambrogio y Pietro Lorenzetti, entre otros. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Duccio>

En la *Adoración de los Magos* (abajo), ese espectacular trabajo de composición multitudinaria y hermoso colorido de *Gentile da Fabriano*,¹¹ encontramos por fin una sonrisa

franca. Ahí parece terminar esa tristeza medieval, –esa tácita prohibición de los Padres de la Iglesia que afirmaba, no sé con base en qué argumentos, que Cristo nunca había reído, y de allí su austera y casi inhumana imagen medieval– en esta obra alegre y multitudinaria. La sonrisa franca de los criados ilumina el cuadro con una modernidad desconocida.

Hablar del Renacimiento es hablar de los altos destinos de la humanidad, es hablar de lo que las mentes geniales y libres son capaces de crear; los artistas del Renacimiento expresaron de la más perfecta manera, en un ambiente de belleza deslumbrante, los más puros sentimientos, en espacios en los que por primera vez en la historia, personas de perfectas proporciones fueron colocadas en escenarios matemáticamente definidos por la perspectiva, produciendo una sensación de realidad jamás vista y quizá, sin quererlo, los artistas introdujeron la ciencia en el arte y en el espíritu humano.

Empezamos a percibir estos vientos de cambio en la obra de los pintores protorrenacentistas como *Fra Angelico*¹² quien en sus sentidas *Anunciaciones*, nos revela con crude-

¹¹ N.E. Gentile da Fabriano (Gentile di Niccolò di Giovanni Massi; Fabriano, h. 1370 – Roma, 1427) fue un pintor italiano, uno de los principales exponentes del estilo gótico internacional en Italia. Encarnó en su siglo la típica figura del artista itinerante, que prefería moverse para encontrar las más variadas ocasiones de trabajo ofrecidas por las cortes antes que quedarse establecido en un taller. Su pintura poética y fabulosa, el gusto por la línea y un uso incomparable de los elementos decorativos lo llevaron a la cúspide de la escuela italiana de la época, recibiendo encargos de grandísimo prestigio. Al visitar Florencia, entró en contacto con el naciente Humanismo en el arte y, aunque sin renunciar al estilo propio, inició una consciente transición entre el decorativismo tardogótico y la esencia renacentista.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gentile_da_Fabriano

¹² N.E. Beato Angélico O.P. más conocido como Fra Angélico O.P. o Fray Juan de Fiésolo O.P (Vicchio di Mugello (Florencia) 24 de junio de 1390 c. – Roma 18 de febrero de 1455), pintor cuatrocentista italiano que supo combinar la vida de fraile dominico con la de pintor consumado. Fue llamado Angélico

za la pena, la vergüenza de Adán y Eva al ser expulsados del Paraíso, pero al mismo tiempo en el misterio de La Anunciación muestra el sentido de responsabilidad de la Virgen en aceptar humildemente su divina misión, para que se cumpla así la promesa hecha a aquellos, cuando mientras Dios los expulsaba del Jardín del Edén, le prometía a Eva que una de su descendencia heriría en la cabeza a la serpiente causante del desastre, preanuncio de la Virgen, por esa contraposición de temas. Mientras tanto, el Creador, para impedir su regreso, ponía querubines a guardar la entrada al oriente del Edén y una espada flamígera se movía en todas las direcciones para guardar el Árbol de la Vida, oscura historia del Génesis que inspiró después de miles de años escenas que contemplamos.

Su colega *Filippo Lippi*,¹³ monje también, mientras tanto, pintaba las más bellas vírgenes de rostros suaves y mirada recatada, contemplando el fruto de su vientre, entre balcones

que muestran nítidos paisajes o perfectas arquitecturas, u otras en las que el niño abraza amorosamente a la madre con un gesto que es pura inocencia. Más adelante, en un fresco nos muestra la magistral y sensual danza de Salomé (por la cual recibirá la cabeza del Bau-

tista). La expresión de ella, sus movimientos y el de su vestido, nos permiten casi percibir el *fru-fru* de la tela de sus vaporosos pliegues.

Continuando ahora con la música ¿qué decir de esas milagrosas criaturas que *Luca Della Robbia*¹⁴ creó para la *Cantoría* de la catedral de Florencia? Pocas veces en el arte los

por su temática religiosa, la serenidad de sus obras y porque era un hombre de extraordinaria devoción. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1982 pasando a ser el "Beato Fra Angélico". / Giorgio Vasari en su libro *Vida de los mejores, pintores, escultores y arquitectos* se refiere a él como Fra Giovanni Angelico, poseedor de un "raro y perfecto talento" y menciona que "nunca levantó el pincel sin decir una oración ni pintó el crucifijo sin que las lágrimas resbalaran por sus mejillas".

http://es.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico

¹³ N.E. Fray Filippo di Tommaso Lippi (1406 – 8 de octubre de 1469), también conocido como Lippo Lippi, fue un pintor quattrocentista italiano. Sobresalió por la originalidad del paisaje y la elegancia nerviosa en el dibujo, que influyó decisivamente en Botticelli. / Con la novicia Lucrezia Buti tuvo al también famoso pintor Filippino Lippi. / http://es.wikipedia.org/wiki/Fra_Filippo_Lippi

¹⁴ Luca Della Robbia, escultor y ceramista italiano. Nació en Florencia en 1400 y murió en 1482. / Según Giorgio Vasari, Luca nació en el año 1388 en la casa de sus antepasados que se encontraba debajo de la iglesia de San Bernabé en Florencia. Fue educado, conforme a las costumbres de la época, hasta que aprendió no solo a leer, sino también a escribir y contar, como se solía hacer en casi todas las casas florentinas, por sus propios medios. Su padre le colocó, enseguida, para que aprendiera el oficio, en casa del orfebre Leonardo, hijo de Giovanni, considerado, por entonces en Florencia, como el mejor maestro en este arte. / Nacido en el seno de una familia de tintoreros (robbia significa "granza" en toscano, y esta palabra designa a una planta utilizada para teñir), empezó como escultor de mármol y estudió la escultura antigua. Luca

niños fueron captados plenos de sentimientos, de expresividad, casi juguetones, como en estos delicados y geniales relieves de Luca (*abajo izquierda*) que repitió en esos sublimes momentos en sus famosas cerámicas vidriadas, en las cuales la Virgen, y sobre todo el Niño, brillan por su inocencia y gracia. De este mismo autor es notable por su expresión y modernidad el *Retrato de Señora* que comunica un sentimiento puro de nostalgia y tristeza, un tratado sobre expresión del rostro humano.

estilizados rebeldes husmean a su alrededor.

Ghiberti fue, con *Donatello*,¹⁶ el más destacado escultor de su siglo, sin embargo, hubo grandes como *Andrea del Verrocchio*¹⁷ (maestro de Leonardo), quien en la *Duda de Santo Tomás*¹⁸ plasma con depurada exactitud la duda de éste y un poco el sarcasmo de Cristo, aunque nunca se habla él, al ofrecerle su llaga. Al observar la obra detenidamente,

Este momento maravilloso del Renacimiento ve resurgir los sentimientos, la belleza, las complejas expresiones de la vida en forma magistral y surgen creadores que plasman en su obra esa perfección y complejidad. Ese es el instante en que *Lorenzo Ghiberti*,¹⁵ el autor de las *Puertas del Paraíso* del Baptisterio de Florencia, congelaba para la eternidad la inmensa ternura que se desprende del panel de esas famosas puertas en las que Isaac, casi ciego, imparte la bendición de Jacob, un venerable, sublime silencio se desprende suavemente de la cálida e íntima escena. En otro lugar del mismo tablero un gracioso efebo nos da la espalda en una actitud de donaire y elegancia mientras

Della Robbia realizó la Tribuna de los Cantores, en la Catedral de Florencia (1431), bajorrelieve muy importante que tenía que emplazarse encima de la puerta de la sacristía. La terminó hacia 1438-1439.

http://es.wikipedia.org/wiki/Luca_della_Robbia

¹⁵ N.E. Lorenzo Ghiberti (Florencia, 1378 - id., 1 de diciembre de 1455) fue un escultor, orfebre, arquitecto y escritor de arte italiano del Quattrocento. / Comenzó su actividad artística como orfebre. Sin embargo, no ganó fama hasta 1401, cuando participó en el concurso para decorar las segundas puertas del baptisterio de la catedral de Florencia, resultando ganador, al renunciar al premio ex aequo (con igual mérito) Brunelleschi, el otro finalista. / Su triunfo en el concurso resultó decisivo para su vida, puesto que la magnitud de la tarea requirió la creación de un taller de gran tamaño, que se convertiría en el principal de la ciudad durante medio siglo. / http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ghiberti

¹⁶ N.E. Donato di Niccolò di Betto Bardi, conocido como Donatello (Florencia, Italia, 1386-ibídem, 13 de diciembre de 1466), fue un artista y escultor italiano de principios del Renacimiento, uno de los padres del periodo junto con Leon Battista Alberti, Brunelleschi y Masaccio. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano, denominándose con el nombre de *stiacciato*, es decir «relieve aplanado o aplastado». / <http://es.wikipedia.org/wiki/Donatello>

¹⁷ N.E. Andrea del Verrocchio, nacido Andrea di Michele di Francesco de Cioni, conocido simplemente como Verrocchio (Florencia, h. 1435 - Venecia, 1488) fue un pintor, escultor y orfebre quattrocentista italiano. Trabajó en la corte de Lorenzo de' Medici en Florencia. Entre sus alumnos estuvieron Leonardo da Vinci, Perugino, Ghirlandaio y Sandro Botticelli, pero también influyó en Miguel Ángel. Trabajó en el estilo serenamente clásico del primer renacimiento florentino. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Verrocchio>

¹⁸ N.E. Está en la iglesia de Orsanmichele, Florencia.

uno siente que la mano de Tomás se va a mover y tocar la herida, que Jesús ofrece en un acto casi de reto, acentuado por el gesto de la mano derecha del crucificado en alto.

Donatello por su lado, nos va a ofrecer la más extraña, bella y acabada obra sobre la autosuficiencia, en un David desnudo, con sombrero y botas, que está casi más orgulloso de su desnudez, de su bella y perfecta anatomía (aumentada por la suave curva praxiteliana de sus caderas), que por haber matado al gigante Goliat. Por otra parte, ese erotismo escondido del Renacimiento aparece aquí en forma diáfana y, desde el punto de vista artístico, magistralmente representado. Hay que decir, sin embargo, que es una época clásica es decir de belleza serena, pero ello no es obstáculo para que las pasiones y sentimientos, no se expresen en formas tan sutiles como las de este excepcional David.

También Donatello esculpió relieves para la *Cantoria del Duomo* de Florencia y sus figuras son tan agraciadas o más que las de Della Robbia, pero tanto en una como en la otra, la alegría, el movimiento y un sutil aire de inocencia (paradójicamente mezclada con una marcada picardía infantil), flota sobre las ligeras escenas.

El Renacimiento buscaba los cánones de la belleza griega y el retorno a la sutileza, agudeza y profundidad del pensamiento griego: filósofos como Chalcondyllo o Marsilio Ficino, poetas como Poliziano, cantan y propagan las ideas de Platón y un neoplatonismo pujante e inteligente produce una clase intelectualmente liberada, que con su pensamiento vigoroso va a crear las bases de las libertades modernas sobre todo intelecto. La tiranía teológica de la Iglesia retrocede y la ciencia, el pensamiento racional toma de nuevo el lugar que le corresponde, pero esa liberación trae a las artes el resurgimiento de las interpretaciones de los mitos griegos, del poder secular, de los sentimientos desligados de la religiosidad.

Sandro Botticelli,¹⁹ fue además de un gran artista, un intelectual de méritos, así pudo interpretar genialmente esas ideas y el sentimiento de la antigüedad en dos obras maestras estupendas: la *Alegoría del Nacimiento de Venus* que en alguna medida, encarna el espíritu renacentista, apasionado, enamorado de la belleza, y del erotismo surgido del desnudo femenino que brilla de nuevo victorioso, para solaz de esa sociedad cultivada, que piensa que es en esta vida donde el disfrute es real, importante y casi necesario, porque el otro es pura especulación; en esta obra encontramos el ideal de la belleza renacentista en el rostro de Venus, pretendido retrato de *Simonetta Cattaneo*.²⁰

¹⁹ N.E. Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, apodado Sandro Botticelli (Florencia, 1 de marzo de 1451 - Florencia, 17 de mayo de 1510), fue un pintor del Quattrocento italiano. Menos de cien años después, esta etapa, bajo el mecenazgo de Lorenzo de Médici, fue considerada por Giorgio Vasari como una «edad de oro», un pensamiento que convenientemente encabezaba su *Vita de Botticelli*. La reputación póstuma del artista disminuyó, siendo recuperada a finales del siglo XIX; desde entonces, su obra se ha considerado representativa de la gracia lineal de la pintura del primer Renacimiento, y *El nacimiento de Venus* y *La primavera* son, actualmente, dos de las obras maestras florentinas más conocidas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli

²⁰ N.E. Solo está documentado por Botticelli que Venus fue interpretada por Simonetta Cattaneo, llamada Simonetta Vespucci o simplemente «la bella Simonetta», una musa florentina elegida por los Medici. Es-

Y qué decir de la *Alegoría de la Primavera*, esto es alegría pura, danza, amor, escena incomparable del arte presidida por Venus que desde su lugar predominante, bendice, santifica, promueve el amor y la alegría, expresada simbólicamente en la hermosísima Primavera, el tiempo transparente, luminoso y floreado en el cual el Universo renace

a la vida en toda su plenitud, en medio del concierto colorido y armonioso de una naturaleza engalanada con todos sus esplendores, que deja Flora esparcidos en el campo después de haber sido poseída por Céfito, el viento gélido que sopla desde el horizonte. Pero también en el plano religioso, Botticelli creó obras bellísimas, una de las más hermosas de este periodo extraordinario es la *Virgen del Magnificat (derecha)*, en donde ella, los ángeles, el color, el magnífico dibujo, toda la escena es de una belleza hipnótica, casi imposible de aprehender en su totalidad, con unos detalles que relevan el gran virtuosismo del artista. Si la danza es sentimiento hecho movimiento, Botticelli alcanzó la cima de esta relación en esta fenomenal Anunciación en la que hay una correspondencia graciosa y musical entre el ángel y la Virgen, que parecen danzar con las melodías celestiales que debieron inundar el universo el día de la Anunciación.

De esta fructífera época son los tres grandes de la Historia del Arte: Leonardo, Michelangelo y Raffaello. Cada uno de ellos produjo obras de alcance universal conocidas de toda persona de mediana cultura. Tal es el impacto de su creatividad en la historia humana.

De esta fructífera época son los tres grandes de la Historia del Arte: Leonardo, Michelangelo y Raffaello. Cada uno de ellos produjo obras de alcance universal conocidas de toda persona de mediana cultura. Tal es el impacto de su creatividad en la historia humana.

tos documentos de pictografía indican que para el año 1499 ambos estaban instalados en Castello, entonces propiedad de esta rama secundaria de los Médicis.

[http://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_\(Botticelli\)](http://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_(Botticelli))

De Leonardo tomaría algo quizás no conocido, una que es el puro sentimiento: el retrato de *Cecilia Gallerani*, conocido como *la Dama de Armíño*, (izquierda) su exquisito estudio de la belleza y la expresividad del rostro humano. Su mirada fija en algo, con su resolución, con firmeza, nos dice de la seguridad en sí misma, mientras una apretada sonrisa contenida nos muestra el alegre carácter de la jovencita. Alegre pero resuelto, como si se sintiera la dueña de la situación.

Todo un compendio de las emociones del alma humana.

De Michelangelo,²¹ dos obras han ejercido sobre mí una fascinación inextinguible,

las dos absolutamente diferentes, la primera es la famosísima *Pietà*, (derecha) un conjunto asombrosamente armonioso, el Cristo muerto con su brazo derecho colgado inerte, su pie igualmente lánguido, que parece que va a moverse y el rostro resignado de la jovencísima madre, todo ello constituye un poema a los más sublimes sentimientos, aquí el alma se detiene en su contemplación porque encuentra en esta obra milagrosa, un espejo de los más dolorosos sentimientos; es como contemplar la angustia en su máxima expresión pero también la resignación como resultado de la comprensión o admisión de los insondables designios del Creador.

²¹ N.E. Michelangelo Buonarroti (Caprese, 6 de marzo de 1475-Roma, 18 de febrero de 1564), conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de setenta años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médicis de Florencia y los diferentes papas romanos. / Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. La escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó; a continuación, la pintura, casi como una imposición por parte del papa Julio II, y que se concretó en una obra excepcional que magnifica la bóveda de la Capilla Sixtina; y ya en sus últimos años, realizó proyectos arquitectónicos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel

La otra, es la efigie de *Lorenzo de Médici*, no del magnífico, sino la de un sobrino suyo, un hombre joven que parece estar pensando, mejor dicho, está pensando, un sentimiento que se amplifica quizás por ese dedo frente a su boca que parece un signo de interrogación. Siempre me he preguntado ¿en qué piensa? Una inquietud nerviosa que persiste por días, después que contemplo a este intrigante y gentil caballero...

Raffaello, el divino, es como la síntesis de Renacimiento, en él se conjugan magistralmente los dos anteriores y la dulzura que no era característica de aquellos; con otro genio, otra belleza, quizás con otra intención, los resultados son igualmente espectaculares. Toda mi vida he admirado, disfrutado, gozado con la *Virgen de la Silla*. (Abajo) Esta obra, una de mis preferidas de siempre, encarna a la perfección esa diferencia: dulzura, color, ajustes al espacio circular, y un sentimiento tan diáfano, tan puro, tan suave y tan poderoso, que cuando contemplamos esta obra sin igual, un aura de calma y de sosiego acariciador se apodera de nosotros. Una obra eterna e infinita en sus misterios y sentimientos.

Si una época en la historia expresó los sentimientos al máximo, de forma diríase casi descarada, en esta otra época es el Barroco; el Pathos, la pasión, es la que aflora en todas las esquinas y contornos, no sólo de la pintura o escultura sino en la misma arquitectura, en donde la complejidad de las formas, las sinuosidades, lo cóncavo y convexo, expresan la retorcida pasión que domina una época desarticulada por la grieta ideológico-teológica de la Reforma protestante.

*Gian Lorenzo Bernini*²² es el gran abanderado de este movimiento. Sus obras, de lo más inspirado y exacto que jamás se ha producido, reflejan de forma a veces turbadora, las pasiones y sentimientos humanos y divinos.

²² N.E. Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 7 de diciembre de 1598 - Roma, 28 de noviembre de 1680) fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. / Bernini poseía la habilidad de crear en sus esculturas escenas narrativas muy dramáticas, de captar unos intensos estados psicológicos y también de componer conjuntos escultóricos que transmiten una magnífica grandeza. Su habilidad para tallar el mármol llevó a que fuera considerado un digno sucesor de Miguel Ángel, muy por encima de sus coetáneos y especialmente de sus grandes rivales, Alessandro Algardi y Francesco Borromini. Su talento se extendió más allá de la escultura y fue capaz de sintetizar de manera brillante la escultura con la pintura y la arquitectura en un todo conceptual y visual coherente. Hombre profundamente religioso que puso su arte al servicio de la Contrarreforma, Bernini empleó la luz como un destacado recurso metafórico que completa sus obras, en ocasiones con puntos de iluminación invisibles que intensifican el foco de la adoración religiosa o amplifican el dramatismo de la narrativa escultórica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini

Muestra de ellos es su *Apolo y Dafne*, en la que el movimiento, la perfección formal y los sentimientos alcanzan un clímax quizá nunca superado hasta ahora. Congela el instante en que la ninfa Dafne, perseguida por Apolo, implora ayuda a su madre quien la convierte en un laurel, cuya transformación se percibe ya en ciertas partes de su anatomía, mientras en su rostro se marca con rotundidad el terror y la desesperación.

Lo mismo puede decirse de su *Rapto de Proserpina* (izquierda abajo) en donde la desesperación es prístina en el rostro de la raptada, mientras la violencia, el poder, la pasión se tras-

lucen en el Dios. Esta obra alucinante de perfección escultórica sin igual, nos ofrece detalles casi increíbles como los dedos que deforman el mus-

culo de la ninfa y convierten, como por arte de magia, el mármol en carne viva ante nuestros ojos.

Considerada una de sus obras maestras, el *Éxtasis de Santa Teresa*, es una turbadora escena en donde la santa, en un místico arrebatado, nos ofrece una actitud que queriendo ser divina roza de forma peligrosa el erotismo, con su sensual rostro dominado por una pasión que más parece de este mundo de la carne, que del otro del espíritu; actitud perturbadora que repetirá el genio en la *Beata Albertoni* (abajo, derecha), en el que destaca la sensualidad mundana en el rostro de la extática.

Hay artistas que nacen para romper las reglas, pero no sólo, como sucede a menudo hoy día, por el hecho de romperlas, *Michelangelo Merisi*, conocido como *Caravaggio*, es uno de esos

afortunados genios que descubren una nueva manera de ver el universo sin perder la maestría, la belleza o la pasión por la perfección. Decía que no quería seguir ni copiar a los grandes, a los grandes maestros de la historia, que la realidad era la maestra absoluta, y ella, casi quirúrgi-

camente, para usar un término médico, extrajo las mejores esencias, generando ambientes de luz y sombras tan contrastantes y asombrosos, que sus cuadros poseen aún hoy en día la propia pasión que logró comunicar a su creación artística. Tomó para ello a la gente corriente como modelo, jóvenes ambiguos, para usar una expresión menos fuerte y moderna, y compuso escenas en las que la vida vive dentro del cuadro, iluminada por luces que provienen de focos invisibles, creando dramas de luz y sombra que dibujan espacios tridimensionales de inusitada realidad.

Esto es evidente en cuadros como el *Martirio de San Mateo* (derecha), en donde el horror de la escena se ve iluminada por la luz que surge del verdugo desnudo dispuesto a martirizar al Santo, que rendido e indefenso, yace en el suelo alargando su mano derecha para alcanzar la palma del martirio que un ángel le ofrece desde una nube. Los demás personajes con sus gestos, como el niño a la derecha, huyen despavoridos para no presenciar la sangre derramada; o el personaje abajo a la izquierda que se aparta a fin de evitar que le manche

como en el bellissimo conjunto del *Descanso en la huida a Egipto*, (izquierda, arriba) en donde un viejo y cansado San José sostiene la partitura que lee el ángel que toca el violín, mientras la Virgen y el Niño duermen plácidamente.

Cabe señalar, como dato curioso y contrastante, que Caravaggio, que era un hombre extrañamente violento, que se vio involucrado incluso en algún crimen, varias veces se hizo autorretratos como éste en forma de la cabeza sangrienta de Medusa, (derecha. arriba) que nos habla de su oscuro carácter, pero como se puede apreciar, expresan preciosos sentimientos de horror y espanto.

En este periodo el arte encuentra su camino hacia libertad. Lo que se puede expresar casi no tiene límites... Ya la Inquisición, con su sombría presencia, cae ante la fuerza y el poder de los príncipes y los reinados absolutistas que desean para sí a los artistas que antes tra-

bajaban sólo para la Iglesia, y entre ellos surge un arte mundano, laico, que expresa las circunstancias totales de la existencia, como se puede apreciar en la obra del artista Bronzino²³ —manierista— que canta a la belleza, al lujo, al poder y la elegancia palaciega en retratos como los de *Lucrezia Panciatichi*, (izquierda) de refinada prestancia, en don-

de el lujo de los detalles nos da una idea precisa de la posición social de la retratada, o el magnífico retrato de *Cósimo de Médici*, en donde el poder se destaca sobre las formas perfectas, sin olvidarse de que se trata, además,

de un hombre de noble alcurnia, así como el de su bella hija *Bia*, cuya condición de ilegítima no impidió que Bronzino la pintara en ese gesto infantil gracioso e inocente.

En esta época de teatralidad, aún los cuadros religiosos tienen un cierto encanto munda-

no y cualquier sentimiento terrenal, el hambre y la pobreza misma, empiezan a formar

parte del vocabulario de pintores tan grandes como Velázquez,²⁴ que en su cuadro *Vieja Friendo huevos* (derecha), nos transporta al mundo de la humilde cotidianeidad de una época marcada en la historia por el lujo desenfrenado y por

los reyes. La maestría de un genio como Velázquez nos hace olvidar lo humilde, lo prosaico de la situación, ante la asombrosa naturalidad de la escena de efectos quasi fotográficos.

²³ N.E. Agnolo Tori o Angelo di Cosimo di Mariano o Agnolo Bronzino, más conocido como Bronzino, El Bronzino o Il Bronzino (Ponticelli de Florencia, 17 de noviembre de 1503 – Florencia, 23 de noviembre de 1572). Pintor italiano predominantemente áulico y uno de los más destacados representantes del manierismo, que se ha vuelto más refinado, maduro e intelectual. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Bronzino>

²⁴ N.E. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla, bautizado el 6 de junio de 15991 – Madrid, 6 de agosto de 1660), conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez

Lo mundano siguió su camino imparabile y en el Rococó los sentimientos amorosos alcanzaron una expresión suave, ligera, con su marcado erotismo lírico, que resumía la vida de las cortes de Luis XIV y XV, en las cuales, las fiestas en jardines y parques de los palacios de los príncipes y de la burguesía rica europea, cobraban una importancia social desmesurada.

Jean Antoine Watteau ²⁵ fue el creador de este arte rosado, casi femenino, que cantaba al amor y su diosa en escenas como

en escenas como *Peregrinaje a Citeres* (izquierda), en donde los personajes se embarcan simbólicamente a la isla donde reina el amor: la isla de Venus. Lo mismo encontramos en el *Festival del amor*, en el cual las parejas pasean por jardines idílicos, bellamente arreglados, llenos de esculturas e insinuaciones misteriosamente bucólicas.

La Toilette (derecha) es otra obra, otro canto a las delicias de la pasión por excelencia; una escena de cierta lujuria en la que una mujer, preparándose para el baño o saliendo de él, exhibe orgullosa su cuerpo juvenil ante la mirada de alguien que la observa en su intimidad.

Cansada la sociedad de este arte ligero, sin profundidad, y a raíz de los descubrimientos arqueológicos de la época, liderados por los estudios de Winckelmann, el mundo volvió de nuevo sus ojos al clasicismo griego y romano, y en ese instante aparecieron providencialmente dos consumados artistas de la belleza en su más pura forma: Antonio Canova ²⁶ y Bertel Thorvaldsen, ²⁷ antípodas europeos: uno danés y el otro italiano, que se juntaron en el luminoso peregrinaje de la belleza absoluta.

Expresan los sentimientos no sólo de la más intensa manera, sino que lo hicieron de la manera más bella, no exenta de un refinado, real erotismo.

²⁵ N.E. Jean-Antoine Watteau (Valenciennes; 10 de octubre de 1684 - Nogent-sur-Marne; 18 de julio de 1721), pintor francés. Es uno de los grandes genios del último barroco francés y del primer rococó. Se le atribuye la creación del género de las *fêtes galantes*: escenas de cortejo amoroso y diversiones, con un encanto idílico y bucólico, bañadas en un aire de teatralidad. Algunos de sus temas más conocidos se inspiraron en el mundo de la comedia italiana o el ballet. / http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau

²⁶ N.E. Antonio Canova (Possagno, 1 de noviembre de 1757 - Venecia, 13 de octubre de 1822) fue un escultor y pintor italiano del Neoclasicismo. / Su estilo estuvo inspirado en gran medida en el arte de la Antigua Grecia y sus obras fueron comparadas por sus contemporáneos con la mejor producción de la antigüedad, fue considerado el mejor escultor europeo desde Bernini.

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Canova

²⁷ N.E. (Albert) Bertel Thorvaldsen (19 de noviembre de 1770 - 24 de marzo de 1844) fue un escultor danés/islandés. / http://es.wikipedia.org/wiki/Bertel_Thorvaldsen

Veamos primero la obra de Canova, artista prolífico que esculpió delicados conjuntos en los cuales el sentimiento se expresa de una forma suave, elegante, casi espiritual, como es el caso de *Eros y Psique* (izquierda), una de sus famosas creencias, plena de gracia, armonía formal, perfección técnica, en fin, un milagro del arte, que nos deslumbra por su delicadeza y su inusitada suavidad marmórea que nos hace olvidar la frialdad del material y nos hace sentir en un hermoso engaño que estamos ante una escena real y viva.

Al observar los detalles apreciamos aún más la insuperable perfección formal del grupo. Otra obra maravillosa de Canova es su *Hebe* (derecha), en la que la transparencia del vestido impresiona así como las líneas de su hermoso cuerpo, que avanza hacia nosotros...

En lo personal, creo que las dos obras más eróticas que comunican los más encontrados sentimientos y pasiones en nuestra mente son *Las Tres Gracias* (izquierda), figuras suaves, casi vivas, de textura aterciopelada, que imitan hasta el engaño la tersura de la piel; que con sus actitudes nos incitan a la contemplación sostenida. En ellas el sentimiento mantiene una pureza que paraliza el espíritu, un magistral conjunto de perfección anatómica, de gracia, de armonía.

En lo personal, creo que las dos obras más eróticas que comunican los más encontrados sentimientos y pasiones en nuestra mente son *Las Tres Gracias* (izquierda), figuras suaves, casi vivas, de textura aterciopelada, que imitan hasta el engaño la tersura de la piel; que con sus actitudes nos incitan a la contemplación sostenida. En ellas el sentimiento mantiene una pureza que paraliza el espíritu, un magistral conjunto de perfección anatómica, de gracia, de armonía.

mica, de gracia, de armonía.

El sentimiento erótico alcanza su clímax en la increíble *Ninfa durmiente*, un cuerpo juvenil, vibrante, vivo, con unas formas voluptuosas que impiden cualquier platonismo; aquí la pasión, el sentimiento es real, hay deseo, casi acuciante de poseerla, una necesidad de co-

nocer esa maravilla de la creación que descansa insolente, enseñando sus nalgas perfectas en una actitud impúdica pero hermosísima, que hasta los cielos pueden contemplar. No sé qué sentimientos despierta en ustedes.

Y ahí está la diferencia, Bertel Thorvaldsen es danés, frío, nórdico, que esculpe maravillosamente, pero que carece del fuego mediterráneo y sus obras, de una perfección escultórica extraordinaria, no comunican el sentimiento del italiano; su *Ganímedes* (derecha) es un portento de

forma y naturalidad, pero cierta frialdad expresiva

oculta los sentimientos y los vela a nuestro espíritu, lo mismo sucede con su *Jason* (izquierda), cuerpo perfecto de belleza serena, clásica, pero carente de ese sentimiento que emana a borbotones en la *Ninfa durmiente* de Canova.

Los pintores, quizás ayudados o potenciados por la revolución francesa, las gestas napoleónicas, el enciclopedismo, especialmente los franceses, exaltaron en sus obras la liberación, el sentimiento patriótico como podemos percibir claramente en la *Libertad guiando al pue-*

blo de Delacroix,²⁸ obra magistral para insuflar en el corazón el sentido del deber y la responsabilidad.

Pero surge igualmente el arte de erotismo sombrío, casi perverso, en donde el desnudo

femenino empieza a usarse y mostrarse como un objeto sexual, lo que sucede en obras del mismo autor como en *Luis de Orleans mostrando a su amante* (izquierda), mientras ella avergonzada vuelve el rostro, tratando de ocultarse del *voyeur*, y quizás avergonzada de su amante que la muestra como un simple objeto de deleite; lo mismo sucede con *Jovencita*

jugando con su perro, de Jean Honoré Fragonard²⁹ en donde el cuerpo de la mujer, su desnudez en sí, es una provocación, una

imagen de gran erotismo explícito, casi prohibido hasta entonces.

Los impresionistas no inventaron nuevos sentimientos, pero sí una nueva manera de expresarlos: a través de la luz. Y ello les permitió construir un mundo de colores y brillos como no se había visto hasta entonces.

Los impresionistas y neo-impresionistas crearon mundos de luces extraños, que expresan ocultos sentimientos, recónditas visiones como *la Noche estrellada* de Van Gogh³⁰ que en sus laberínticos brillos, alucinantes, retorcidos y mágicos a la vez, nos habla de su locura, de su ge-

²⁸ N.E. Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, Francia, 26 de abril de 1798 - París, 13 de agosto de 1863) fue un pintor francés. / http://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix

²⁹ N.E. Jean-Honoré Fragonard (Grasse, 5 de abril de 1732 - París, 22 de agosto de 1806) fue un pintor y grabador francés de estilo rococó cuyo estilo fue distinguido por la exuberancia, y el hedonismo. Uno de los artistas más prolíficos activos en las décadas del Antiguo Régimen, Fragonard produjo más de 550 pinturas (además de dibujos y las aguafuertes), de las cuales solamente cinco están fechadas. Entre sus obras más populares están las pinturas de género que reflejan una atmósfera de intimidad y velado erotismo. http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Honor%C3%A9_Fragonard

³⁰ N.E. Vincent Willem van Gogh (en neerlandés Acerca de este sonido Vincent van Gogh (?·i) [ˈvɪnsent fɑnˈxox]) (Zundert, Países Bajos, 30 de marzo de 1853-Auvers-sur-Oise, Francia, 29 de julio de 1890) fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

nial locura, sentimientos que quizás para aquellos que vivimos en el mundo de la suave normalidad, producen efectos de inquietud y turbación.

Pero de ese arte colorido, luminoso, también surgen sentimientos de complacencia y calma,

de intimidad y tranquilidad como sucede al contemplar a *Jeanne Marguerite Lecadre en el Jardín*.

³¹ Un sentimiento de paz inunda nuestra alma al surgimiento de esta escena llena de sosiego, de silenciosa intimidad, suavemente bañada por la luz del sol.

Pero ¿Y el siglo XX? También en él encontramos sentimientos. Es cierto que la belleza durante algunos años desapareció de la escena del arte, pero aún en obras de Picasso, en su extraño y deformado arte, podemos encontrar potenciados, precisamente por estas

mismas horriblas deformaciones, sentimientos como el sufrimiento, la angustia tal y cual sucede en su *Mujer llorando* ³² (derecha), que con sus horribles deformaciones, muy intencionadas, nos asusta con un es-

pantoso gesto; pero también en su época azul encontramos la tristeza, la soledad, en cuadros como el *Desayuno de un hombre ciego* (izquierda), magistral y turbadora interpretación de la soledad y

desamparo de los no videntes.

³¹ N.E. Mujer en el jardín (en francés, *Femme en blanc au jardin*) es un cuadro del pintor impresionista Claude Monet, que data de 1867. Es un óleo sobre lienzo, actualmente ubicado en el Museo del Hermitage de San Petersburgo en Rusia. / http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer_en_el_jard%C3%ADn

³² N.E. La mujer que llora es uno de los cuadros pintados por Picasso tras la Guerra Civil Española. El dolor y el sufrimiento se hace patente. No hay lugar para la serenidad y el equilibrio. Las líneas se quiebran y los colores se contraponen. Los colores nos evocan los tonos de la bandera republicana. <https://arquivolta.wordpress.com/2008/09/17/la-mujer-que-llora-picasso/>

Otro artista que expresa magistralmente los sentimientos en el pasado siglo es Amedeo Modigliani,³³ creador de gran colorido y profundos sentimientos injustamente relegado durante muchos años.

Según mi saber y gusto personal, uno de los más originales del siglo.

Sus retratos son dechados de elegancia y sentimientos, como podemos apreciar en el *Retrato de Victoria* (izquierda), un estudio psicológico que nos muestra, en el rostro de la joven mujer, una gama de sentimientos exteriorizados que indican una vida complicada llena de tristezas, tribulaciones, desengaños y quién sabe qué otras complejidades en su vida.

Aquí en nuestro país, Carlos Cañas,³⁴ el gran maestro, expresa con hondura, con horror, la oscura verdad de nuestro pasado conflicto en una obra espeluznante, tenebrosa, que relata en colores terrosos, grises y azules mortuorios, el agobiante y acusador silencio de la muerte en su magistral *Sumpul*.

³³ N.E. Amedeo Clemente Modigliani (Livorno; 12 de julio de 1884 - París; 24 de enero de 1920) fue un pintor y escultor italiano, perteneciente a la denominada Escuela de París. / Arquetipo del artista bohemio, en su vida hubo estupefacientes, alcohol, mujeres, pobreza y enfermedad, y sólo alcanzó la fama después de muerto. / http://es.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani

³⁴ N.E. Carlos Cañas también conocido como Gonzalo Rodríguez Cañas, Carlos Gonzalo Cañas o Carlos Augusto Cañas (San Salvador, 3 de septiembre de 1924 - ibídem, 14 de abril de 2013) fue uno de los mayores exponentes en la historia de la pintura de El Salvador. Se considera el precursor del arte abstracto en su país, aunque su prolífica obra se expresó en diferentes corrientes artísticas a través de los años. El año 2012 fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura.

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ca%C3%B1as

También la alegría surge potente en nuestro joven arte, en la obra colorida de ese injustamente olvidado Pedro Ángel Espinoza,³⁵ cuyo *Gallero*, además de ser imagen del orgullo, con su sonrisa bonachona, expresa exactamente la alegría ingenua de nuestro pueblo humilde.

Como hemos podido observar a través de este viaje por algunos de los estilos artísticos, el arte, desde el inicio del tiempo, comunica los sentimientos más variados. Son ellos la más clara expresión del espíritu; la forma que adopta el alma para comunicarse con el exterior: el amor, el odio, la ternura, la compasión, son las formas sutiles con que interactuamos con nuestro prójimo y con el universo circundante; son la sustancia vital del arte y de la vida misma.

Hoy hemos visto su variación en el devenir de los siglos y hemos rendido homenaje a los genios que han dejado para nosotros, en la distancia del pasado, su eterna presencia en el caleidoscópico mosaico de la creación artística.

Muchas gracias

San Salvador, 16 de mayo de 2008.

³⁵ N.E. Pedro Ángel Espinoza (1891-1939), salvadoreño, De orígenes muy humildes, su pintura tiene como tema central al pueblo campesino, pobre y marginado. "Primera reforma agraria de El Salvador" es su obra más conocida y curiosa ya que el tema es una reforma agraria inexistente. En 1935, al ser pintado el óleo, esto no había sucedido. Es posible que Espinoza haga una alusión al frustrado levantamiento de los oprimidos campesinos e indígenas en 1932 y a una meta injustamente no alcanzada.
<http://www.pintoreslatinoamericanos.com/2012/08/pintores-salvadorenos-pedro-angel.html>

NOTAS BIOBIBLIOGRÁFICAS:

CLAUDIA HÉRODIER

Nació en agosto de 1950, en San Salvador, El Salvador. Estudió la carrera de Filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, (más cuatro años completos de Letras). Su tesis versó sobre Lo Ético y lo Estético en Salarrué (1980), a la que se aunó, en 2002, el trabajo monográfico "La Idea de Sujeto en Michel Foucault".

En su juventud fue miembro fundadora de la Juventud Musical Salvadoreña y del conjunto folklórico MAHUCUTAH, que fundara y dirigiera su hermano, el compositor Luis Díaz Hérodier.

En 1972 ganó el segundo lugar en la rama poesía, en el LVII Certamen Centroamericano de los Juegos Florales de Quezaltenango, Guatemala, con su libro Volcán de Mimbre, editado en 1978 por la Dirección General de Publicaciones del Ministerio de Educación de El Salvador, prologado por el Dr. David Escobar Galindo, quien dice:

“Claudia Hérodier tiene un sitio de primera línea: por la riqueza de su mundo interior, por la vitalidad de su mundo existencial, por su completa independencia de ánimo y de criterio”...

En 1982 marchó a Nicaragua, de donde partiría en 1988 rumbo a Guatemala. Ahí cursó algunos años de Artes Plásticas y formó parte del grupo pictórico ARTE NUEVE. Retornó a El Salvador en septiembre de 1994.

En 1996-1997 creó, desarrolló y coordinó para la Fundación María Escalón de Núñez el Primer Certamen Nacional de Poesía Femenina “*Matilde Elena López*”, (el cual fue apoyado por una inusual jornada cultural que duró siete meses) y la celebración del Primer Centenario de Nacimiento del Maestro Edmundo Barbero que igualmente estuvo apoyada por varias actividades culturales.

Fue miembro activo y co-fundadora (1996) del primer grupo literario de mujeres de El Salvador, POESIA Y MÁS, que se caracterizó por haber instaurado en el país lo que dieron en denominar *Espectáculos Poéticos y Conferencias-Recitales*.

Aunque la mayoría de su obra permanece inédita, tiene varios libros publicados. Su nombre ha sido incluido en varias antologías.

Entre 2005 y 2008 escribió el libreto de la ópera “El Mozote”, del compositor Luis Díaz Hérodier, estrenada mundialmente en Bogotá, Colombia, en 2008, y representada en El Salvador por Ópera de El Salvador, OPES (2013), teniendo como invitados especiales a la soprano colombiana Beatriz Mora y al tenor norteamericano-salvadoreño Oswaldo Iraheta.

Desde 2001 a la fecha se desempeña como Coordinadora de Publicaciones Periódicas de la Universidad “Dr. Matías Delgado”.

LUIS SALAZAR RETANA

Casado con la arquitecto Sonia Perdomo, con la que tiene tres hijos: Carolina, Rodrigo y Diego, *Luis Salazar Retana* nació el 18 de agosto de 1943.

Estudió arquitectura, artes, sociología y computación, lo que le permitió, hace unos años, ser director de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD), así como ser profesor de Estética, Historia del Arte, Cultura y Pensamiento Nacionales, Historia Analítica de la Arquitectura, Apreciación Artística e Historia de la Cultura en la misma entidad educativa.

En la actualidad, en la misma institución, es Secretario General, Decano de la Facultad de Ciencia y Artes Francisco Gavidia (que comprende las Escuelas de: Artes Aplicadas, Comunicaciones, Arquitectura y Psicología), y es miembro del Consejo Directivo, de la Sala Legal, y también del Consejo Académico.

Por otra parte, en su calidad de Conferencista e Historiador de Arte, Escritor de Narraciones, Comentarista e Historiador del Arte Salvadoreño, Especialista en Arte Renacentista y Barroco y Especialista en Arte Italiano, ha dado innumerables charlas, tanto a nivel nacional como internacional, destacándose el ciclo de conferencias sobre Arte Italiano en la *Assitenza Italiana* de San Salvador, desde el año 2000; el ciclo de conferencias para el *Instituto Italiano de Cultura*, Ciudad de Guatemala; conferencista anual –durante los últimos seis años– en el *Colegio de Altos Estudios Estratégicos de las FFAA de El Salvador*; el curso permanente de arte en el *Museo MARTE*, así como el curso general de arte para capacitación de las Guías de dicho museo.

Creador del programa televisivo *Debate Cultural*, en Canal 10, fue también su conductor durante muchos años.

Actualmente es Miembro de Número de la Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española y Presidente de la Societá Dante Alighieri.

Publicaciones:

Colección de pintura contemporánea, El Salvador. Tabacalera de El Salvador, 1^a. ed.1995.

Bosquejos de un mundo perdido: memorias. Editorial Delgado, Universidad Dr. José Matías Delgado, 2014.

Cuentos fantásticos y poéticos. Edic. restringida. Imprenta y Ofset Ricaldone, 2014, El Salvador.

El relojero y otras fantasías,(s.e.) Artes Gráficas Germinal, 2001.

(Libro de narraciones, con portada de Salvador Choussy, e ilustraciones interiores de: Mauricio Mejía, Salvador Choussy, Walterio y Mauricio Linares. Las veintiocho narraciones que integran el corpus, aparecen fechadas entre 1990 y 1995).

Magia y simbolismo en la Pintura Centroamericana.

Publicaciones varias en las revistas Gente, On Board, Tendencias, etc.
Artículos de crítica artística de pintores nacionales y extranjeros.
Artículos monográficos en revistas sobre Salarrué, José Mejía Vides, entre otros.
Breve Guía del Museo Forma.
Comentarios en los libros sobre Roberto Galicia y Negra Álvarez.
Artículo sobre Walter Iraheta en la revista de la Universidad Autónoma de México.
Más de trescientas narraciones publicadas en el "Suplemento" Dominical de El Diario de Hoy.
Más de Doscientas en el Diario El Mundo.
Una novela aún inédita: Los sueños en el espejo.
Artículos de opinión en la prensa Nacional.
Desde hace cuatro años, publica todos los sábados en el Diario de Hoy: *Los relatos de Luis Salazar Retana*.
Ha sido Jurado de eventos nacionales y centroamericanos de pintura, cuento y escultura.
Entre ellos, cinco veces Jurado del Premio Nacional de Cultura.
En 2012 recibió la Condecoración: Commendatore dell'Ordine Della Stella della Solidarietà Italiana, concedida por la República de Italia.
En la actualidad prepara y revisa materiales para nuevas publicaciones.

Este boletín se imprimió
en Talleres Gráficos UCA,
la edición consta de 2200 ejemplares.

boculin@yahoo.es

**boletín cultural
informativo No. 52
año XIV**

*Al cabo de los años
he observado que la belleza,
como la felicidad, es frecuente.
No pasa un día en que no estemos,
un instante, en el paraíso.
Jorge Luis Borges (1899-1986)
Escritor argentino.*