

LITERATURA ARTÍSTICA EN EUROPA

MARCO VITRUBIO POLIÓN

Los **10 Libros de Arquitectura** de Vitrubio son del 28–27 a.JC., conocidos durante la Edad Media por copias manuscritas en los monasterios. En 1485 se imprime por primera vez en latín y fue un gran impacto en los ambientes artísticos italianos; se tradujo al castellano en 1582 por Miguel de Gurrea.

Vitrubio fue arquitecto en tiempos de Augusto. Nació en el sur de Italia y realizó obras de arquitectura e ingeniería. Estos libros de arquitectura son el único testimonio del pensamiento de los antiguos en materia de arquitectura que nos ha quedado y también en estética, proporciones y todo aquello que conduce a la perfección de la obra. Esta perfección se basa en 3 principios: solidez/utilidad/belleza.

La publicación del tratado fue el desencadenante de toda una serie de tratados publicados durante el Renacimiento. Se va a convertir en referencia obligada por los distintos temas arquitectónicos, como la proporción, ya que hizo derivar los órdenes de la figura humana (dórico=masculino, jónico=femenino).

El Vitrubio es un libro sin imágenes, estas se añadieron en las distintas ediciones. En algunos casos suponían una mala interpretación del texto (lo que se vió en las distintas excavaciones en Italia).

Las distintas ediciones habían llegado a España antes de su traducción al castellano en 1582 aunque ya se había intentado traducir antes. Las Medidas del Romano de Diego de Sagredo está influido por él. La traducción de Gurrea cuenta con 26 grabados muy esquemáticos, más didácticos que artistas. En la 2ª mitad del sXVIII se tradujo de nuevo.

LEON BATTISTA ALBERTI

El **Tratado de la Pintura** (1436) se considera la obra fundacional de la literatura artística moderna, influye en todas las posteriores. Se considera la base fundamental de toda la práctica de la pintura en Italia durante más de un siglo. Recoge todas las novedades aparecidas (perspectiva, color, composición, temática). Destaca que antes de este tratado no había otro sobre pintura, por lo que no tenía referencias para construir su discurso.

La primera parte del tratado es una elaborada explicación científica de los elementos que intervienen en la representación. Esto significa que la pintura toma como referencia a la realidad, defiende la pintura como imitación a la naturaleza. Recurre a procedimientos de otras artes liberales, lo que constituye una reivindicación del carácter noble y liberal de la actividad artística.

Hace del cuerpo humano la guía para establecer el sistema de proporción. Habla también de la historia de la pintura, donde destaca los honores que los pintores recibieron de los señores.

Así, deja establecida la articulación ideológica de la pintura.

Esto no lo va a lograr en arquitectura, donde van a aparecer una serie de tratados, la arquitectura está pendiente de la codificación de los principios arquitectónicos. En Italia se van desarrollando excavaciones arquitectónicas que sacan a la luz nuevas tipologías que van cambiando la interpretación de la arquitectura de la Antigüedad.

De Re Aedificatoria, es el tratado sobre arquitectura de Alberti. Entre sus obras como arquitecto destaca el Templo Malatesta en Rímini, la fachada de Sta. Mª de Florencia o San Andrés de Mantua.

Su tratado se presentó en 1452 al Papa Nicolás V pero no se publicó hasta 1485. Cuenta con la referencia de Vitrubio. Sobre este modelo se va a articular su teoría de la arquitectura y la organización de la obra. Se compone de 10 libros. Se vale de la propia observación de los restos antiguos porque el Papa le encargó un plan de modernización de Roma.

Fue un tratado muy importante para dar a conocer la arquitectura romana. Combinó el conocimiento detallado de la arquitectura romana con la información de Vitrubio. Así también consiguió la recuperación y reinterpretación de Vitrubio para el Renacimiento. Se establece un nuevo sistema arquitectónico recuperado para el Renacimiento con gran importancia de los órdenes clásicos.

Es una obra muy técnica que tampoco tiene ilustraciones. Después de su concepción de la arquitectura y del arquitecto habla de su faceta manual e intelectual, su carácter noble. El arquitecto conoce las distintas técnicas y es a la vez un intelectual que desempeña una disciplina científica con la Naturaleza como preferencia.

La planta central sería la ideal. La belleza supone la armonía de todos los elementos, su integración en un todo. El principal ornamento del edificio sería la columna, pero nunca exenta, siempre adosada.

Su obra fue escrita en latín, lo que limitó su difusión. No fue traducida al italiano hasta la mitad del XVI. Al castellano se tradujo en 1582 por Francisco Lorenzo, también sin imágenes (en otros idiomas circulaban algunas publicaciones con ilustraciones). Estuvo presente en las bibliotecas de los artistas españoles y tuvo vigencia durante toda la Edad Moderna.

SEBASTIANO SERLIO

Los tratados durante el siglo XVI van a venir con imágenes. Hay mayor difusión de los tratados de arquitectura que de los de pintura y escultura. Tendrán un contenido esencialmente práctico y usarán el grabado como medio para transmitir sus ideas y propuestas. Lo teórico queda en un segundo plano. Todo esto trae como consecuencia la gran difusión que tuvieron. Las imágenes representadas eran unos ejemplos para los problemas que podían surgir al arquitecto durante la edificación de su obra.

Serlio fue una figura muy importante e influyente en la arquitectura española de la 2ª mitad del XVI. En Francia fue arquitecto de Francisco I y es trascendental para entender el clasicismo. Más que destacar por su obra arquitectónica, destacó por su obra teórica; por sus tratados, donde demostró gran imaginación. Fue un referente para el manierismo y el barroco.

El 1º de los libros de Serlio se publicó en 1537. Son 8 ó 10 libros diferentes a los que se les denomina **Reglas Generales de Arquitectura**. El primero se publicó en 1537 y el resto se publicaron en desorden y con notables intervalos de tiempo. De entre todos ellos destacamos el 4º, que se refería a los órdenes arquitectónicos.

Sus aportaciones por primera vez muestras gráficamente las opiniones de Vitrubio sobre los órdenes clásico. Además va a difundir por todo occidente el clasicismo romano establecido por Bramante.

Este tratado junto con el de Vignola, contribuyeron a esa difusión del clasicismo y que toda la teoría de los órdenes clásicos fuera el lenguaje común en toda Europa. Los órdenes arquitectónicos ya fueron tratados por Vitrubio y Alberti, pero Serlio establecería las características de los órdenes. Se convierten en la clave para la proporción, las medidas y la función del edificio.

Serlio se muestra flexible en su uso y aconseja al arquitecto que se guíe de por su propio juicio cuando las leyes establecidas no satisfagan las necesidades. Así actúa él mismo en su tratado porque va a añadir aspectos que no trataba Vitrubio, como por ejemplo el orden compuesto y el orden toscano o rústico, que no habían sido recogidos por Vitrubio.

El 4º libro, que es el más importante, dice cuando y en que tipo de edificios hay que utilizar los órdenes. Nos habla de los mencionados compuesto y toscano y de los ya clásicos dórico, jónico y corintio. Define además la *Serliana*: cuando el arco va entre entablamentos. Este libro 4º es el que dio tema por Europa y saco los órdenes de Italia a Europa.

El 1º libro trata de geometría, el 2º de perspectiva, el 3º de construcciones antiguas y modernas que Serlio considera esenciales (aparecen 50 edificios, empezando por el Panteón) entre los que incluye 5 edificios contemporáneos suyos (ej: San Pietro in Montorio de Bramante). En el 5º habla de templos,

tanto de la antigüedad como para aplicar a la religión cristiana (casi siempre habla de planta central). Hay otros 2 libros que aparecen en una biblioteca en el siglo XX.

En España solo se introducen los números 3 y 4 en 1563, gracias Francisco Villalbán.

VIGNOLA

Bastante importante en su momento. Entre las plantas que realizó están la del Gesù en Roma, la Villa Farnesio y la Caprarola.

El tratado que publicó fue **Regla de los 5 órdenes de Arquitectura** en 1562. Fue el que más difusión tuvo de todos estos. En él, el protagonista absoluto son las imágenes. Su enorme éxito se debe a la enorme claridad y precisión con las que mostró el uso de las órdenes arquitectónicas.

Se trata de una obra que no tiene ningún contenido teórico. Son 32 láminas grabadas con gran perfección y con breves textos explicativos. Cada orden está ilustrado con distintas láminas.

La importancia de este trabajo es sintetizar las medidas de los 5 órdenes arquitectónicos y convertir en un código fijo y seguro lo que hasta entonces era un motivo que quedaba a gusto del arquitecto.

En cuanto a traducciones en castellano, la primera se produjo en 1593 y su autor fue el pintor Cajés.

ANDREA PALLADIO

Famoso por ser el arquitecto de las villas de los alrededores de Venecia, villas en el campo a imitación de las romanas, que mezclaban ocio y placer con las labores agrícolas.

Fue un arquitecto que recibió una formación sobretodo técnica. De él vamos a ver los **4 Libros de Arquitectura** (1570) y que forman parte de un proyecto ambicioso. Pretendía mostrar los monumentos clásicos para que fueran guía de construcción. También hay ilustraciones de su propia obra, lo que contribuyó a difundirla por occidente.

Recorre a Vitrubio y su estudio de las antigüedades romanas pero no aporta nada nuevo a lo que ya se sabía.

Como en los 2 anteriores se articula entorno a 2 grandes líneas: admiración por la antigüedad y utilizar el conocimiento de las órdenes arquitectónicas que en la Antigüedad era un modelo insuperable. Este Tratado también va a contribuir a difundir los principios clasicistas a través de ejemplos de lo antiguo y por medio de sus propias obras. Ofrece ideas que luego utiliza en sus propios proyectos y obras.

El primer libro trata también de las órdenes arquitectónicas. El segundo libro incluye casas que construye en los alrededores de Venecia. En el tercer libro hay edificios públicos, modelos de ingeniería y urbanismo. El cuarto libro habla de los templos, donde estaría san Pietro in Montorio.

Palladio trabajó en zonas cercanas a Venecia y dio origen al Palladianismo, gracias al éxito y la repercusión que tuvo su obra, y de hecho se puede decir que de todos estos autores el que más influencia ha tenido ha sido Palladio, sobre todo en el mundo anglosajón y centroeuropeo. En España fue el que menos huella dejó de todos.

Su traducción fue primero en Valladolid en 1625 y sólo se publicó el primer libro.

GIORGIO VASARI

Durante el siglo XVI se produjo un cambio en el interés de la literatura artística. Se pasó a interesarse por el artista: en esa línea de toma de conciencia de su arte y de ellos mismos como creadores. Con este tipo de tratados pretenden mostrarse como personas ejemplares para el resto de la sociedad y también pretenden que las clases ejemplares y cultas sientan aprecio por la actividad creativa. Hay que tener en cuenta, que en aquella época, con las biografías se pretendía mostrar la dimensión ejemplar del biografiado. Carecen de rigor histórico y no dudaban en alterar datos.

La gran obra de biografía del Renacimiento es **Las Vidas** de Giorgio Vasari, publicado por primera vez en 1550. se trata de una obra monumental con más de 150 biografías de pintores, escultores y arquitectos, sobre todo italianos, aunque también hay algún extranjero. La calidad y cantidad de información varía de un artista a otro.

Es importante también para analizar aspectos del arte italiano del siglo XVI: relación artista–cliente, posición del pintor, modelos iconográficos, pensamiento artístico... Gran protagonismo de la obra: Miguel Angel en aquel momento era el referente artístico.

En el libro de Vasari la imagen del artista que se muestra es una imagen ya madura, un artista con plena conciencia de su valía que piensa que la suya es una labor ante todo intelectual. Sin embargo hay que tener en cuenta que gran parte de la literatura artística de este momento, más que describir una realidad, está describiendo una aspiración.

En cuanto al concepto de Arte, habla de que el arte no sólo es imitación de la naturaleza sino también imitación de otros grandes artistas.

BARROCO:

Continúa sin apenas rupturas apreciables. Si bien hasta ahora toda la representación artística tenía lugar en Italia, ahora se diversifican los lugares (prácticamente toda Europa Occidental), especialmente en Francia. La causa es que estos modelos artísticos del clasicismo que habían sido difundidos gracias a los tratados, ya estaban asumidos por toda Europa.

Desde el punto de vista de las ideas, no va a haber ningún deseo de fractura con las del Renacimiento. Los únicos aspectos diferentes eran cuestiones muy concretas. No hay cambio en los conceptos básicos, sino en asuntos laterales.

Donde no hay intentos de cuestionar lo establecido es en la arquitectura, donde se impone el sistema clasicista basado en el estudio de los restos de la Antigüedad y en el Tratado de Vitrubio, que permanece vigente durante toda esta época. Entre los tratadistas más importantes del Barroco están:

Pintura:

- Bellori

Arquitectura:

- Perrault: autor de la última gran edición de Vitrubio
- Blondel: autor de Cours d'Architecture
- Guarino Guarini : autor del Tratado de Arquitectura Civil
- Padre Pozo: Perspectiva Pictorum et Architectorum, que es de los más populares. Trata el tema de la perspectiva para producir esos efectos de ilusión en el sentido de continuidad entre arquitectura real y ficción.
-