

Tema 2. *Vasari y los orígenes de la Historia del Arte*

Tabla de contenido

Introducción

1. Precursores de Vasari

2. Vasari y las Vidas. La formulación del método Biográfico

2.1.- Algunos datos biográficos de Giorgio Vasari

2.1.1. La cultura literaria de Vasari

2.1.2. La *Accademia del Disegno*

2.2.- Circunstancias editoriales de las *Vidas*

3. El método biográfico vasariano

3.1. El vocabulario artístico vasariano

Introducción

La nueva conciencia artística surge en **Florenia** a partir de la segunda mitad del siglo XIII de la mano de:

* **Humanistas**
como Dante,
Petrarca,
Boccacio y
Villani...

*El **concepto de imitación de la naturaleza**
(todos los tratados del Renacimiento subrayan que el auténtico objetivo de la pintura y la escultura es la imitación de la naturaleza)

Domenico di Michelino. *Dante iluminando a Florenia con su poema* (1465)

1. Precursores de Vasari

DANTE ALIGHIERI

(Florencia 1265-Ravena 1321)

Dante Alighieri. Atribuido a Giotto.
Capilla Bargello (Castillo Bargello,
Florencia)

-Su **pensamiento estético** apunta una nueva época:
*la fuerza de la **imaginación** como actividad sensible y humana.

-Frente a los “excesos” del Románico o el gótico, la **imaginación** para Dante es contenida, inspirada en lo real, en la **naturaleza**.

[*Diferencia respecto al pensamiento medieval, que consideraba que el arte debía trascender la naturaleza para llegar a representar la **Idea**].

1. Precursores de Vasari

DANTE ALIGHIERI

Giotto. *Nacimiento*. Capilla Scrovegni, Padua

La imaginación naturalista y realista la sitúa Dante para las artes plásticas en **Giotto**, primero en recuperar, según él, el clasicismo antiguo.

El arte debe imitar la naturaleza:
principal preocupación de la teoría del arte del siglo XIV:

“Creía Cimabue en la pintura tener el dominio y ahora tiene Giotto la fama de manera que la gloria de aquél queda oscurecida”.

Dante Alighieri. *La Divina Comedia*, Purgatorio, XI.

1. Precursores de Vasari

FRANCESCO PETRARCA Arezzo 1304-1374

Andrea del Castagno. *Francesco Petrarca*, c. 1450

-Tuvo la intención de escribir un libro sobre artes plásticas, sobre los artistas y sus preceptos, pero nunca lo llevó a la práctica.

-En *De rebus familiaribus* V, 17: “las obras del escultor están más vivas que las del pintor” y ello por estar la escultura más próxima a la naturaleza (1)

-Petrarca sintió devoción por **Giotto**, al que aclamó como reformador de la pintura después de la “edad oscura”.

(1) Este discurso lo desarrolla Petrarca en *De remediis utriusque fortunae*. Véase VENTURI, L.: “La crítica d’arte di F. Petrarca”. *L’Arte*, XXV, pp.238 y ss.

1. Precursores de Vasari

FRANCESCO PETRARCA

De remediis utriusque fortunae (1354-1366)

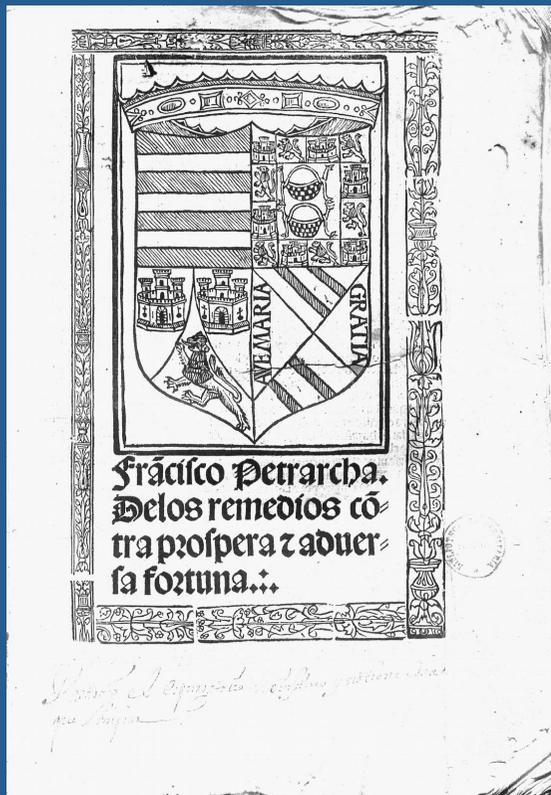

“El manifiesto de arte más extenso que escribiera Petrarca así como el estudio sobre arte más largo que nos dejara el Trecento humanista”.

M. Baxandall: *Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450*. Visor, Madrid, 1996.

1. Precursores de Vasari

FRANCESCO PETRARCA

Edición en español:

De los remedios co[n]tra prospera [et] aduersa fortuna

[Universidad de Sevilla. Fondo antiguo:

Fecha de publicación: 1516

Lugar de publicación: Sevilla

Signatura: A Res. 64/3/11]

<http://fondotesis.us.es/fondos/libros/584/8/de-los-remedios-contra-prospera-et-aduersa-fortuna/>

- Otras ediciones en Biblioteca virtual Miguel de Cervantes-

1. Precursores de Vasari

GIOVANNI BOCCACCIO

1313-1375

Boccaccio, Galería degli Uffizi

* Autor del famoso *Decamerón*. Culto humanista y perfecto conocedor de la antigua literatura latina.

* Fue probablemente el primer autor que relacionó explícitamente las artes visuales con la imitación de la naturaleza.

* En una de las historias del *Decamerón* alaba a **Giotto** como genio, atribuyéndole el logro del naturalismo radical.

1. Precursores de Vasari

GIOVANNI BOCCACCIO

El *Decamerón*. Lyon, 1555

- *La novela fue terminada por Boccaccio en 1351. Contiene cien historias.
- ***Marco de referencia narrativo:** huída de Florencia de siete mujeres jóvenes y tres hombres...
- *En la **VI Jornada de la novela V** encontramos una interesante exposición acerca del **concepto humanista del arte**.

-1ª edición digital de la novela en SLIDESHARE:

<http://www.slideshare.net/alafito/el-decameronpdf>

-Edición digital con comentarios en SCRIBD: <http://www.scribd.com/doc/3979608/Giovanni-Boccaccio-Decameron>

1. Precursores de Vasari

GIOVANNI BOCCACCIO

Giotto. El milagro de la fuente.
Basílica de Asís, 1290-1300

“era de tal excelencia (el genio de Giotto) que no hubo nada (producido) por la naturaleza, madre y creadora de todas las cosas, en el curso de la perpetua revolución de los cielos, que él no representara por medio de estilo, pluma o pincel de forma tan veraz que el resultado no fuera de mayor fidelidad que el logrado por la propia naturaleza. De ahí que el sentido humano de la vista haya sido, a menudo, engañado por sus obras, tomando como real lo que estaba sólo pintado”.

G. Boccaccio. *Decamerón*.VI, V.

1. Precursores de Vasari

GIOVANNI BOCCACCIO

“Así él (Giotto) devolvió la luz a este arte de la pintura, que durante muchos siglos había estado sepultado bajo los errores de quienes pintaban para agradar a los ojos de los ignorantes más que para satisfacer a la inteligencia de los expertos”

Boccaccio. *Decamerón*, VI, V.

Giotto. Duelo de Cristo. Padua

1. Precursores de Vasari

GIOVANNI BOCCACCIO

Aspectos claves en el pensamiento de Boccaccio

Genealogia Deorum Gentilium: Boccaccio compara a Giotto con Apeles.

Relación entre “antiguos” y “modernos”: constante en la literatura artística del Renacimiento.

Giotto: una de las luces más brillantes de la **gloria de Florencia**, patria de todos los florentinos.

Relación entre el pensamiento estético y el político de los humanistas florentinos.

1. Precursores de Vasari

FILIPPO VILLANI (1325-1407)

Liber de origine civitatis Florentiae et eiusden famosis civibus (1400-1405)*

Se trata de una **crónica** de la ciudad en la que presenta una breve antología de artistas desde **Cimabue** a **Giotto**.

Sus **fuentes** principales son **Plinio**, en el que se inspira para toda su obra, y, en menor medida, **Vitruvio**.

*Ver estudio de M. Baxandall: *Giotto y los oradores...* Visor, Madrid, 1996.

1. Precursores de Vasari

FILIPPO VILLANI

Consideraciones sobre EL ARTISTA

Es un **talento superior**: en particular los pintores

A diferencia de los sabios, los pintores deben traducir con talento lo que piensan, lo que sienten y convertirlo en formas artísticas

Superioridad de los pintores frente a los sabios (más tarde surgirá el concepto de *genio*)

1. Precursores de Vasari

FILIPPO VILLANI

Consideraciones
ESTÉTICAS

Defiende el **naturalismo**.
Las actitudes de las figuras deben traducir los actos, la palabra, la risa, el llanto.

ilusionismo físico y expresión psicológica.

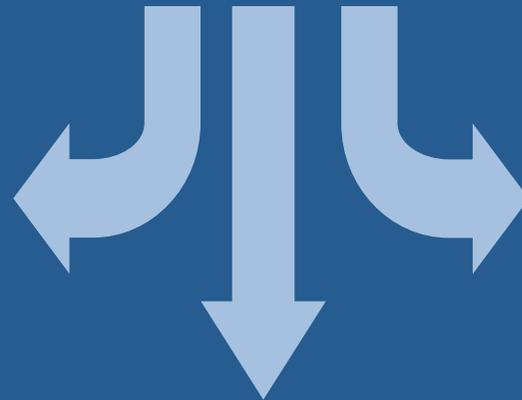
Es un naturalismo basado en la relación naturaleza-hombre
[No alude a la idealización de las formas]

1. Precursores de Vasari

FILIPPO VILLANI

Primer antecedente claro de la obra de Vasari,

Utiliza el **esquema biográfico**

Establece una **comparación** con los artistas de la **Antigüedad**

Idea de **progreso** artístico

[se fundamenta en la recuperación de la imitación de la naturaleza –tras la *età di mezzo*, oscura y terrible–]

1. Precursores de Vasari

FILIPPO VILLANI

Para Villani, los pintores florentinos habían resucitado un arte que se encontraba casi muerto.

El primero fue **Cimabue**, mediante la imitación de la naturaleza.

Cimabue. *El prendimiento*.
Basílica de Asís

Con **Giotto** se alcanza la cúspide, superando con su talento y su arte incluso a los antiguos.

Giotto. *La última cena*. Capilla Scrovegni.
Padua

1. Precursores de Vasari

FILIPPO VILLANI

Villani proyecta sobre Giotto la posición histórica alcanzada por Zeuxis [se inspira en la formulación de Plinio*].

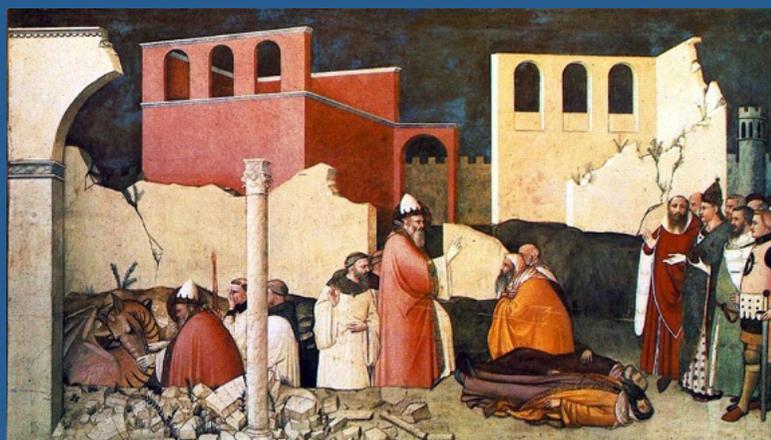
Aspecto propiamente humanista de Villani

[*-Según Plinio: Apolodoro fue el primero en dotar a sus figuras de apariencia real.
-Según Villani: Cimabue fue el primero en volver a pintar a semejanza de la naturaleza]

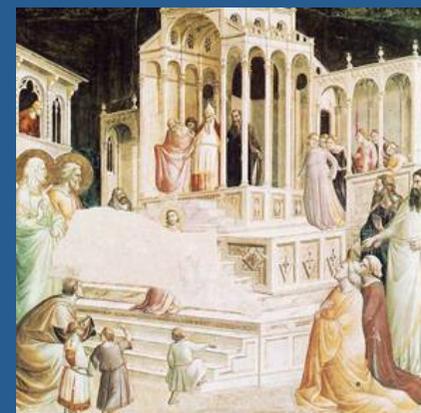
1. Precursores de Vasari

FILIPPO VILLANI

Después de Giotto surgen otros pintores: Maso di Banco, Stefano Fiorentino, Taddeo Gaddi

Maso di Banco. Milagro de S. Silvestre. Sta. Croce. Florencia. C. 1340
“el más elegante de todos”

Taddeo Gaddi. Presentación de María, 1327-30
“pintó edificios públicos...con tanto arte”

Estos artistas secundarios difieren unos de otros, pero esta diferencia no es de prioridad, ni de perfección. Cada uno destaca, según Villani, por una **especialidad**.

1. Precursores de Vasari

FILIPPO VILLANI

Al precisar el carácter de **Giotto**, Villani define los **ideales de la cultura humanista**

La **cultura**: el pintor conoce la historia y se encuentra al mismo nivel que los poetas

Se oponen a los valores anteriores (religiosos), como la humildad

La **gloria**: el artista aspira más a la gloria que al lucro económico

1. Precursores de Vasari

Colle di Val d'Elsa (Siena) (c. 1370) - Florencia (c. 1440)

El Libro dell'arte (ca. 1400)

Tanto el autor como el documento proceden del ámbito cultural técnico de los **talleres** italianos de pintores y escultores.

1. Precursores de Vasari

*“Así, como humilde miembro que ejerce el arte de la pintura, yo, Cennino d’Andrea Cennini, nacido en Colle di Valdesa, fui adiestrado en dicho arte durante doce años por Agnolo di Taddeo, de Florencia, mi maestro, el cual a su vez aprendió dicho arte de Taddeo, su padre; este último fue bautizado por Giotto, y fue discípulo suyo durante veinticuatro años. Y fue Giotto el que hizo **evolucionar el arte de pintar de lo griego a lo latino, y por fin a lo moderno**; y consiguió el arte más perfecto que nunca nadie haya tenido”.*

Cennino Cennini. *El Libro del Arte*. Cap. 1.

Agnolo di Taddeo. *Leyendas de la Santa Cruz*. Iglesia de Santa Croce. Florencia (ca. 1380)

1. Precursores de Vasari

Casa de Augusto. Palatino (Roma)

En este tipo de pintura “latina” (“segundo estilo” o “estilo arquitectónico”) pudo encontrar Giotto el lenguaje clásico para superar la pintura “greca.”

1. Precursores de Vasari

-**Conservadurismo.** Su visión respecto al rol y el tipo social del artista.

-**Idea de prestigio.** Al reivindicar la ascendencia de Agnolo Gaddi, Cennini pretende resaltar indirectamente su giottismo.

Agnolo di Taddeo. *Leyendas de la Santa Cruz.* Iglesia de Santa Croce. Florencia (ca. 1380)

1. Precursores de Vasari

El Libro dell'arte

uso de **materiales** (pigmentos, colas, metales,...)

Utiliza el método de los **exempla**, es decir, de los modelos

Raíces medievales de Cennini

Sin embargo,
El Libro dell'arte: primera formulación dentro de la literatura de taller de la idea de que la imitación de la naturaleza es la base de las artes visuales

1. Precursores de Vasari

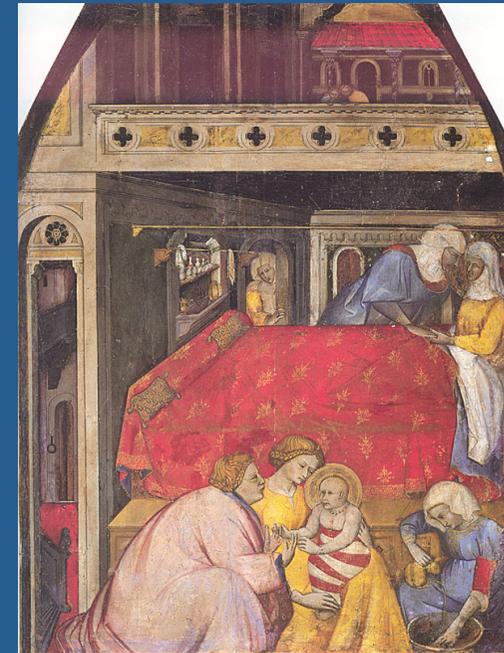

Capítulo XXVIII

De cómo debes, más que de los maestros, copiar continuamente del natural

Escucha: la mejor guía que puedes tener y el mejor timón es el dibujo del natural.

Cennino Cennini. *El libro del Arte*

Natividad de la Virgen. Atribuido a Cennino Cennini (Museo de Siena)

[Según **Venturi**, este fragmento “no pertenece a la Edad Media, sino al Renacimiento, y tiene su origen en las palabras de Dante: “Vuestro arte aquel sigue lo que puede la naturaleza, lo mismo hace el discípulo con el maestro”].

1. Precursores de Vasari

Capítulo XXVII

De cómo debes ingeniártelas para copiar del menor número de maestros posible

“...sin embargo, si hoy te dedicas a copiar a este maestro y mañana a aquel, no asimilarás ni el estilo de uno ni el del otro y te volverás caprichoso (1)... Después dependerá de ti el que, si la naturaleza te concedió algo de fantasía, llegues o no a desarrollar un estilo propio, y éste no puede ser sino bueno”

(1)Cennini condena el eclecticismo, se trata de un juicio histórico contra la contaminación entre “giottismo” y arte sienés que se aprecia en cierta pintura florentina de finales del XIV

1. Precursores de Vasari

¿cómo se copia del natural?

ESCULTURA

Capítulo CLXXXI

De la utilidad de realizar vaciados del natural

Creo que he hablado suficiente acerca de las formas de pintar. Quiero tocar otro tema que te será de mucha utilidad y, a la hora de dibujar, te facilitará mucho el copiar o imitar cosas del natural

- Para la **escultura** recomienda el uso de **moldes**, realizados con arcilla y cera.
- Se usan como *exemplum* y se utilizan para perfeccionar el dibujo

1. Precursores de Vasari

¿cómo se copia del natural?

PINTURA

Capítulo LXXXVIII

Del modo de copiar una montaña del natural

“Si quieres conseguir buenas imágenes de montañas y que parezcan reales, coge piedras grandes que sean escabrosas y sin pulir y cópialas del natural, dando las luces y las sombras, tal como te dicte tu buen sentido”

Cambio conceptual: Cennini busca el modelo en la **naturaleza**, no en un libro de modelos.

El autor está próximo a la teoría del **microcosmos**.

1. Precursores de Vasari

Capítulo I

“Es éste un arte que se llama pintar, en el que conviene tener fantasía y destreza de mano, para captar cosas no vistas, haciéndolas parecer naturales”

Para Cennini, la **fantasía** es la capacidad propia del artista de imaginar una realidad que parezca natural.

El concepto de fantasía de Cennini debe entenderse en el sentido medieval agustiniano o **plotiniano**(1).

(1)Plotino subrayó que **el principio creador está en el artista**. La forma no está en el material (la Idea como perfección). Por ejemplo Fidias, dice Plotino, no creó a Zeus a partir de un modelo de la naturaleza.

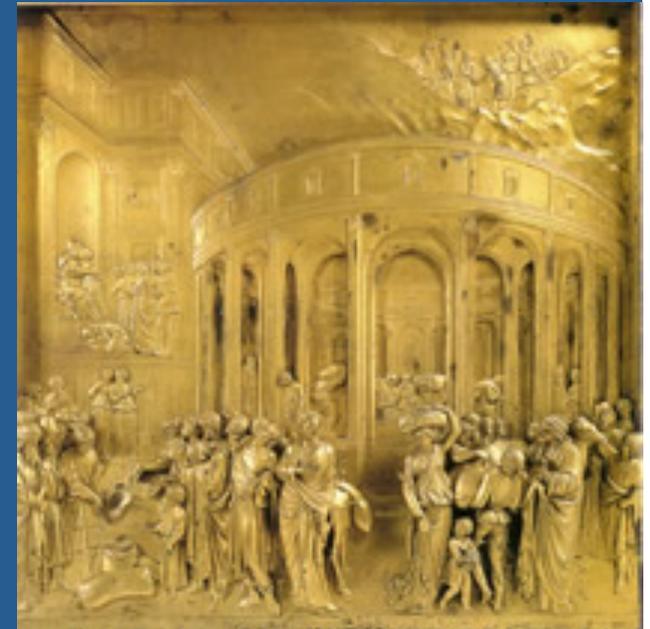
1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti (Florencia 1378-1455)

- *Commentarii* (1436) una obra autobiográfica. También se incluye una historia y teoría del arte.

- Prototipo de los tratados e historias de la pintura, entendidos en el sentido de la **literatura artística moderna**.

- Utiliza el concepto de **Rinascere**.

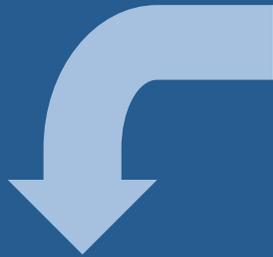

L. Ghiberti. *Puerta del Paraiso*.
Baptisterio, Florencia

1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

I Commentarii
(1ª ed. Crítica: J. v. Schlosser,
1912)

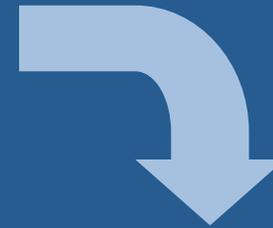
PRIMER LIBRO

Traduce a Plinio, Vitruvio y Quintiliano, pero ya añade su propia opinión

SEGUNDO LIBRO

Sigue la valoración de los artistas del siglo XIV (Florencia y Toscana)

TERCER LIBRO

Comentario más extenso. Fundamentos de su propio punto de vista.

1. Precursores de Vasari

LORENZO GHIBERTI

LIBRO PRIMERO

*“L’iscultura e pittura è scienza di più discipline e di vari ammaestramenti ornata, la quale di tutte le altre arti è somma invenzione: è fabbricata con certa meditazione, la quale si compie per **materia e ragionamento**”*

[Para Ghiberti, la pintura y escultura no sólo se realizan con materia, sino que necesita del razonamiento].

El arte es la relación entre técnica e invención (*ingenium o inventio*)

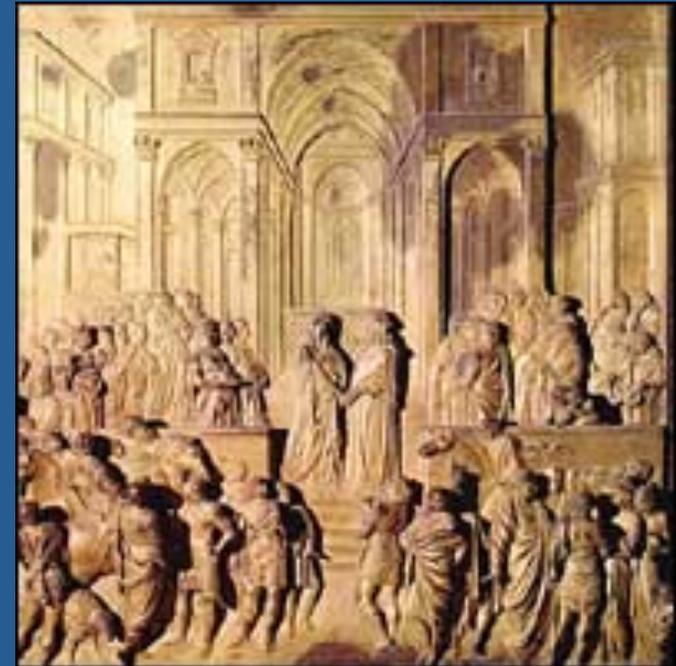
1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

LIBRO PRIMERO

*“enseñaron la teoría del dibujo,
y, sin esta teoría, no se puede ser
ni buen escultor ni buen pintor”*

[Ghiberti atribuye a los griegos la
invención del arte de la pintura y de la
escultura]

*“El dibujo es la base de la teoría de
la pintura y la escultura”*

1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

LIBRO SEGUNDO

Establece valores de **crítica** y **poética**

La historia de los artistas es una consecuencia de su **conciencia de artista.**

Reivindicación cultural y social del **artista** en una sociedad gremial

1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

El descubrimiento de Giotto:

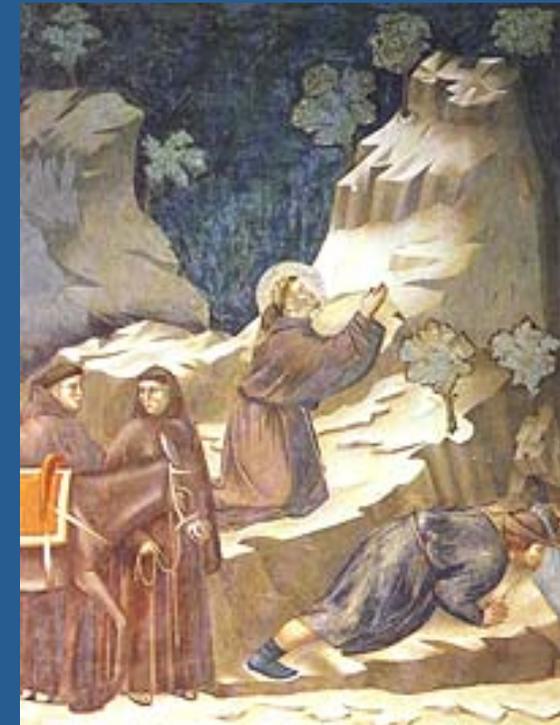
-La **perfección** se alcanza en el comienzo del Renacimiento con el arte de Giotto.

Giotto descubrió el **secreto** central del **arte**

Idea **medieval** del milagro

Nuevo sentimiento renacentista de la omnipresencia del hombre

“Él ha encontrado toda la doctrina que había quedado enterrada por más de seiscientos años; ha conducido el arte a una gran perfección”

1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

“Giotto aportó el arte natural y la gentilezza al mismo tiempo, sin salir de las medidas”.

- Los conceptos “**arte natural**” y “**medidas**” provienen de Plinio.
- El concepto de **gentilezza** (nobleza de sentimiento) fue usado por Cennini.]

1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

“un poco della maniera antica, cioè greca”

Pietro Cavallini. Vida de la Virgen. Sta. M^a in Trastevere (mosaico)

*Ghiberti utiliza una **terminología** idéntica a la que luego usará Vasari para definir a los pintores arcaizantes del siglo XIV.

1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

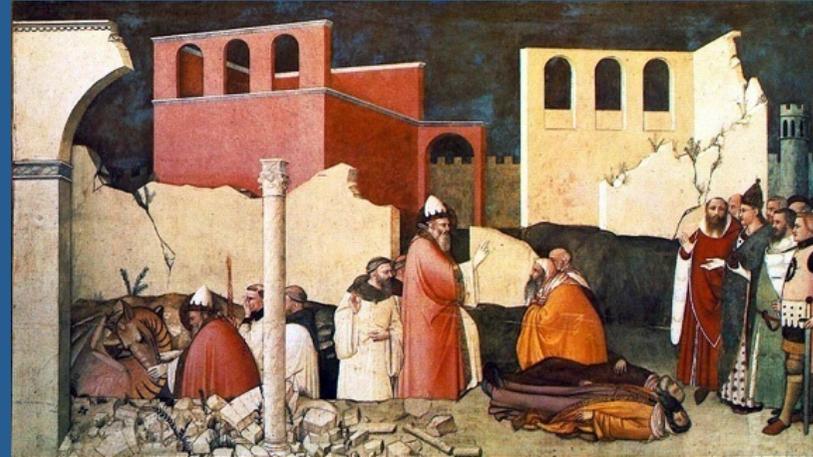
De Buffalmacco señala su **rapidez de ejecución** (*prestezza* –Vasari–)

Bonamico di Martino (Buffalmacco). El triunfo de la muerte. Cementerio de Pisa (fresco).

1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

Maso di Banco. Milagro de S. Silvestre. Sta. Croce.
Firenze. C. 1340

“él continuó la rapidez de su maestro y encontró ciertas abreviaciones en la pintura”

[“En la obra de Maso que conocemos en Santa Croce, de Florencia, vemos que la fuerza de la representación está dada más bien por la aparición brusca de las imágenes que por la organización de la composición”.]

L. Venturi

1. Precursores de Vasari

LORENZO GHIBERTI

“Maese Simone fue un pintor muy noble y muy famoso, y los pintores de Siena lo consideran el mejor. A mí, Ambrogio Lorenzetti me ha parecido muy superior, y por cierto más instruido que cualquiera de los otros”

Ambrogio Lorenzetti. *El buen gobierno*. Siena. Ayuntamiento

1. Precursores de Vasari

LORENZO GHIBERTI

Ghiberti, al **comparar** a Simone Martini y a A. Lorenzetti está distinguiendo **dos tendencias** en la pintura, dos tradiciones distintas que darán lugar a dos escuelas:

La obra de Simone Martini subraya lo decorativo.

A. Lorenzetti representa una síntesis de la elegancia gótica y la racionalidad constructiva giottesca.

1. Precursores de Vasari

LORENZO Ghiberti

Ghiberti habla de su propia obra cuando describe los relieves que realizó para las puertas del **Baptisterio** de Florencia (sólo menciona la **iconografía**).

2. Vasari y las Vidas. La formulación del método Biográfico

2.1.1. Algunos datos biográficos de Giorgio Vasari

*Per cominciarmi dunque dai miei principii, dico che avendo a bastanza favellato dell'origine della mia famiglia, della mia nascita e fanciullezza, e quanto io fussi da Antonio mio padre con ogni sorte d'amorevolezza incaminato nella via della virtù, e in particolare del disegno, al quale mi vedeva molto inclinato, **nella Vita di Luca Signorelli da Cortona mio parente...***

Le Vite, 1568

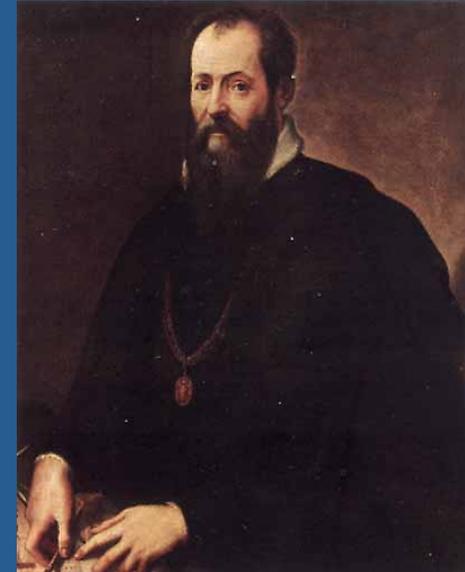
2.1.1. Algunos datos biográficos de Giorgio Vasari

- Vasari procede de una familia de artesanos (*vasaio*-alfarero) de Arezzo.
- Insiste en su autobiografía en su parentesco con Luca Signorelli (pariente lejano): prejuicios sobre su cuna.

Intención de dignificar su origen y presentarse desde su niñez como un elegido

[Datos precisos sobre su vida, formación, etc. los encontramos en: MONTIJANO, J. M^a.: *Giorgio Vasari y la formulación de un vocabulario artística*. Málaga, Universidad, 2002].

Vasari, Autorretrato. Uffizi

2.1.1. Algunos datos biográficos de Giorgio Vasari

-Su **formación literaria** se inicia en **Arezzo**.

-Entre los doce y dieciséis años, en **Florenca**, comparte con Hipólito y Alejandro de Médicis las enseñanzas de **Piero Valeriano** (*Hieroglyphica*)

Interés por la iconografía

Vasari participa en la decoración del *Studiolo* de Francisco I de Médici, (Palazzo Vecchio, 1572)

2.1.1. Algunos datos biográficos de Giorgio Vasari

- También en Florencia: enseñanzas de **Giovanni Corsi** (biógrafo de Marsilio Ficino) gracias al que conoce el **neoplatonismo**.
- Gustó de rodearse de gente de cultura, eruditos y grandes artistas.

Desclasamiento social

Vasari, Autorretrato. Uffizi

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Los frescos que cubren los muros de su casa en Arezzo demuestran que tenía un indudable dominio de la **alegoría** y el **símbolo**.

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Fuentes antiguas:

- Habla con conocimiento de **Virgilio** y de **Julio César**, de **Ovidio** y **Tito Livio**.
- Utiliza con gran soltura la *Historia Natural* de **Plinio** y el *De Architectura* de **Vitruvio**.

“La columna (jónica) tiene de alto ocho cabezas y su base es doble con dos toros, como lo describe Vitruvio en el capítulo tercero de su tercer libro”

Vasari. *Vidas*, 1550 Introducción a la Arquitectura. Cap.III.

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Fuentes recientes:

-Trecento: Vasari llama “**mis clásicos**” a Dante, Petrarca y Boccaccio.

Había leído a **Giovanni Villani** y conocía la **literatura de taller medieval**

“Cuando los artistas quieren trabajar al óleo sobre paredes secas, pueden hacerlo de dos formas. En primer lugar, cuando el muro está encalado o en fresco o en otro modo, se rasca; o si está sin encalar, pero enlucido, se le dan dos o tres manos de aceite hervido, continuando hasta que no absorba más, y una vez seco se le da una mezcla o imprimación...”

Vasari, *Vidas*, De la Pintura. Capítulo XXII

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Pico della Mirándola. Humanista, estudió sobre todo lenguas. Introdujo el estudio de las fuentes orientales en la Academia neoplatónica florentina.

Fuentes recientes:

-*Quattrocento*:

Vasari se siente cercano por conocimiento personal e ideología a:

Marsilio Ficino. Artífice del renacimiento del **neoplatonismo**, en el entorno de la Academia Florentina fundada por Lorenzo de Medici. Tradujo del griego al latín las obras de Platón y Plotino. Amigo de Pico della Mirándola.

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Marsilio Ficino. Artífice del renacimiento del **neoplatonismo** en Florencia.

-Para **Ficino** las artes visuales eran de especial importancia. Su función era recordar al Alma su origen divino al crear mediante el arte, apariencias de aquel mundo.

-La **intelectualidad florentina**: Lorenzo de Medicis, Alberti, Poliziano, Landino, Pico della Mirandola, estuvieron directamente inspirados por Ficino.

-También Botticelli, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Durero, y muchos otros artistas...

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Leonardo Bruni. Humanista, historiador y político nacido en Arezzo. Publicó en lengua vulgar la vida de Dante y de Petrarca. Estableció cuatro categorías del “furor divino.”

-Quattrocento:

Vasari se siente cercano por conocimiento personal e ideología a:

Fra Bartolomeo, G. Savonarola.

Religioso dominico. Predicó contra el lujo y el papado mundano. Su concepción general del mundo era medieval de ahí su ataque a las pinturas que incitaban al pecado.[Sobre sus ideas artísticas véase: BLUNT, A., *La teoría de las artes en Italia...*]

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

-Contemporáneos de Vasari (amigos y artistas)

Tiziano. Retrato de **Benedetto Varchi**. Poeta, historiador humanista y teórico de las artes.

Benedetto Varchi:

-*Libro della beltà e grazia* (1543). [“La **gracia** es la belleza del alma” -Platón, Plotino-. Estos conceptos serán clave en las *Vidas* de Vasari].

-*Dos discursos* leídos en 1546 ante la Academia de Florencia (imp. en 1549) . [El primer discurso sobre el *concetto-idea*. El segundo sobre el *paragone* –B. Cellini es abogado de la escultura y G. Vasari de la pintura-].

-*Lezzione della maggioranza delle arti*, 1546. [disputa segunda: *Qual sía piú nobile, o la scultura o la pittura*].

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento · SIGNUM versione italiana | english ver

BIVIO **Biblioteca Virtuale On-Line**

informazioni | progetto | link | home

Home » Autori » Varchi, Benedetto » Indice di *Lezione delle arti* » p. 33

Varchi, Benedetto

Lezione della maggioranza delle arti

[...]

Qual sia più nobile, o la scultura o la pittura disputa seconda

vità che potrò maggiore, l'oppennioni degli altri. E perché tutte le cose dubbie si possono provare in due modi, o per autorità o per ragioni, racconteremo prima tutte l'autorità, dipoi le ragioni che avemo o udite o lette.

E quanto all'autorità, diciamo prima che l' conte Baldassare da Castiglione mosse questa disputa presso la fine del primo libro del suo dottissimo e giudiziosissimo *Cortegiano*, et allegando molte ragioni per l'una parte e per l'altra, conchiuse finalmente che la pittura fusse più nobile. Medesimamente M. Leone Batista Alberti, uomo nobilissimo e dottissimo in molte scienze et arti, essendo stato et architetto e pittore grandissimo ne' suoi tempi, tiene, nel libro ch'egli scrisse della *Pittura*, che

<http://bivio.signum.sns.it/bvWorkPage.php?pbSuffix=121%2C77117&resetPageNav=1>

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Contemporáneos de Vasari (amigos y artistas)

Marcello Venusti, retrato de Miguel Ángel (ca. 1535)

Vasari llegará a mantener una estrecha relación con Miguel Ángel durante su estancia en Roma

*Tocando ya al fin el curso de mi vida,
arribo en frágil barca por mar tempestuoso
al puerto donde todos cuenta han de rendir
de sus obras viles y piadosas.
Ahora sé cuánto la fantasía luminosa*,
que el arte erigió en ídolo y monarca,
del error cargada estaba, que envuelve
al hombre que el mal de grado desea.*

Miguel Ángel (cfr. POCHAT, G., op. cit. p. 264)

*[Negativa valoración al final de la vida de Miguel Ángel de la idea interior (*concetto, fantasia*), por la que el artista se rige].

2.1.2.- La cultura literaria de Vasari

Contemporáneos de Vasari (amigos y artistas)

Tiziano. Retrato de Pietro Aretino.

-**P. Aretino** participó del **debate teórico veneciano** sobre las artes, en especial en la exaltación de la pintura de Tiziano. Gracias a su técnica el pintor creaba una “segunda naturaleza”* (Vasari –“la naturaleza vencida por el arte”-).

-**Ludovico Dolce** escribió su *Dialogo della pittura* (1557) [Akal. Fuentes del arte. 2010].

[*Sobre la influencia de P. Aretino en la segunda edición de las Vidas de Vasari véase VENTURI, L. *Historia de la crítica...*].

2.1.2. La *Accademia del Disegno*

El 13 de enero de 1563 Cosme I de Médicis sancionó los 147 artículos de los estatutos de la *Accademia del Disegno*

“La mia venuta in Firenze, Signor mio, a portato con seco grande allegrezza all’accademia et compagnia del Disegno; si per la protectione, che tutti questi eccellenti artefici veggono che Quella a perso di loro et dell’arte, che a cresciuto loro desiderio di dimostrare con lo ingegno et con lopera, quanto Quella effectualmente ne mostra loro col favore dello avere sottoscrito i capitoli, i quale Domenica mattina prossima si publicheranno con la messa dello Spirito Santo”.

Carta de Vasari dirigida a Cosme I de Medici el 22 de enero de 1563

2.1.2. La *Accademia del Disegno*

Autoritarismo cultural de Cosme I

Los artistas pasaron de las *botteghe* (talleres) medievales a un organismo centralizador que les protegía y controlaba

Los intelectuales serán los que proporcionen temas e historias para las composiciones pictóricas: codifican y regularizan lo artístico

Progresiva pérdida de espontaneidad, libertad e individualidad en lo artístico y estilístico

NACE EL ESPÍRITU ACADÉMICO

2.1.2. La *Accademia del Disegno*

A. Bronzino. *Alegoría de Venus*
(encargo de Cosme I de Medici). Según Vasari, el cuadro representa la seducción de Venus por Cupido, con la comparecencia del Placer y la Burla -a la derecha-, y la Hipocresía y los Celos.

La **alegoría** de Bronzino nos proporciona información sobre una sociedad cortesana, refinada intelectualmente (adicta al neoplatonismo), a quien le gustaban las adivinanzas y que inventaba sofisticados juegos mediante el arte.

Características de la pintura **manierista** florentina

[Una introducción al ambiente sociopolítico de la Florencia de comienzos del XVI y del manierismo florentino en el que se desarrolló Vasari:
BLUNT, A., *La teoría de las artes en Italia...* cap. VII]

2.1.2. La *Accademia del Disegno*

Vasari: un cortesano al servicio del poder:

-Vasari actúa en el contexto cultural de la Florencia de Cosme I de Medici como fiel intérprete de la política cultural dominante.

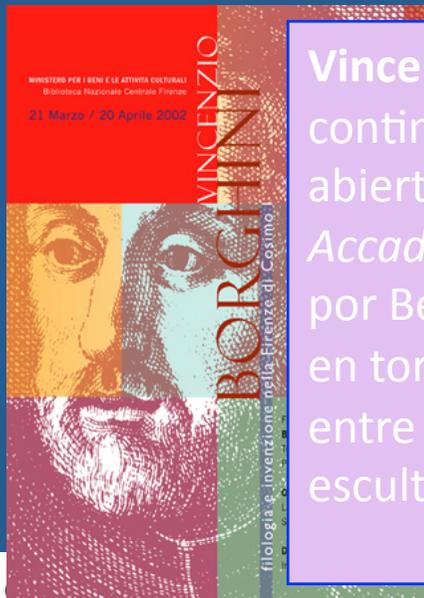
-La creación de la *Accademia* promovida por Vasari suponía el control por parte del duque Cosme I de los artistas y sus creaciones

Bronzino. Cosme I con armadura

2.1.2. La *Accademia del Disegno*

- Los estatutos de la *Accademia* fueron elaborados durante 1562 por artistas bajo la dirección de Vasari y Bronzino.
- Cosme I** impuso para su aprobación que la dirección debía recaer no en un artista sino en un intelectual.
- Vasari y los pintores proponen como director, a modo de homenaje, a **Miguel Ángel**.

Vincenzo Borghini,
continuador del debate
abierto en el seno de la
Accademia florentina
por Benedetto Varchi
en torno al *paragone*
entre la pintura y la
escultura

Finalmente:

Presidencia honorífica: Cosme I.

1º Vicepresidente: Vincenzo Borghini.

2º Vicepresidente: Miguel Ángel

2.1.2. La *Accademia del Disegno*

Actividades organizadas por la *Accademia*

14 de julio de 1564

Funerales de Miguel Ángel

1ª misión oficial encomendada por la *Accademia*

1565

Fiesta por la boda de Francisco I (hijo de Cosme I) y Juana de Austria

(aparatos, arquitectura efímera...)

1569

Studiolo de Francisco I

El programa iconográfico fue diseñado por Vincenzo Borghini.

Con estos encargos y sus estatutos la *Accademia* oficializó el Manierismo, legitimó este estilo como el lenguaje artístico de Florencia y sus gobernantes.

2. Vasari y las Vidas. La formulación del método Biográfico

2.2. Circunstancias editoriales de las Vidas

2.2. Circunstancias editoriales de las Vidas

- Catálogo de **biografías** de artistas realizado, probablemente, a partir del encargo de un tratado por parte de Paolo Giovio.
- Primera aproximación al entendimiento y **valoración** del arte.
- Primera formulación de un **método** para llevarlo a cabo: la **biografía**.

2.2. Circunstancias editoriales de las Vidas

-En su Introducción y proemio se analizan las **técnicas artísticas** y su **vocabulario** técnico y teórico específico.

-Con su metodología analítica y biográfica establece la **división** entre **artes mayores y menores**.

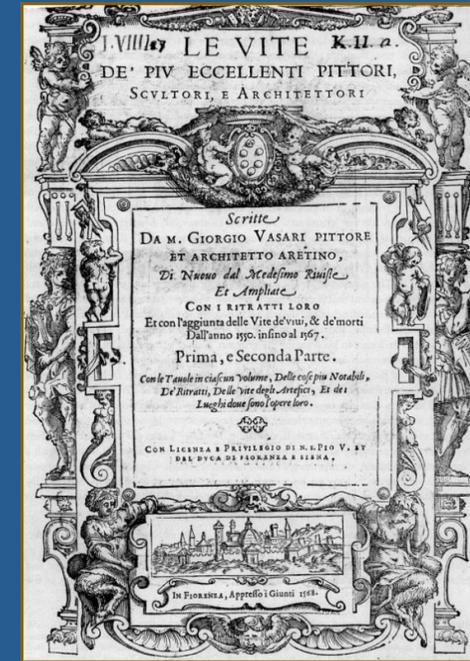
-A través de las biografías de artistas Vasari expone su teoría del arte como un **proceso evolutivo**.

2.2. Circunstancias editoriales de las Vidas

Le vite de' più eccellenti Architetti, Pittori et Scultori Italiani da Cimabue insino a' tempi nostri descritte in lingua Toscana da Giorgio Vasari pittore Aretino, con una sua utile & necessaria introduzione a le arti loro.

Primera edición, Florencia, Imprenta de Lorenzo Torrentino, 1550.

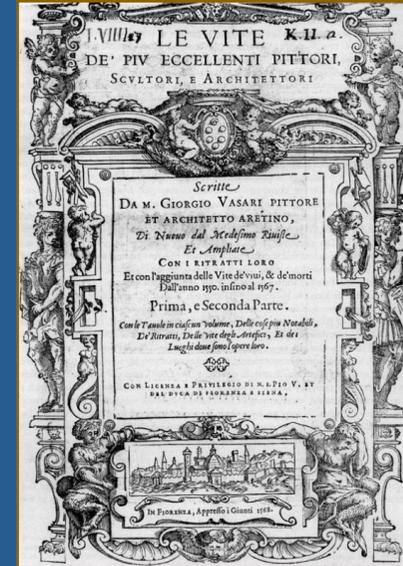
Le vite dei più eccellenti Pittori, Scultori et Architettori, scritte da M. Giorgio Vasari Pittore & Architetto Aretino di nuovo ampliate con i ritratti loro et con l'aggiunta delle vite de' vivi e de' morti, dall'anno 1550 insino al 1567.

Segunda edición, Florencia, Giunti, 1568.

2.2. Circunstancias editoriales de las Vidas

Primera edición, 1550

Segunda edición, 1568

- Constituye una obra de un **grado más elevado** que la segunda edición.
- Unidad en la narración, claridad del relato y atrevida arquitectura discursiva.

- Contiene una carta de G. B. Adriani* y como apéndice una **autobiografía** del propio Vasari.
- Nuevo enfoque: Vasari aparece más comprometido con el pensamiento y **corrientes manieristas**.

*larga carta sobre pintores y escultores de la antigüedad que sirvió de prefacio para esta edición

3. El método biográfico vasariano

La aportación fundamental de Vasari en el **plano metodológico**

Idea evolutiva del arte

-Evolución del **Renacimiento**: desde la *Rinascita* con Giotto hasta su culminación con Miguel Ángel.

-Idea evolutiva y progresiva del **arte: esquema biológico***.

[*Vasari en la *Introducción* llega a comparar el Arte con el cuerpo humano que nace, crece, envejece y muere].

3. El método biográfico vasariano

Idea evolutiva del arte

origen

Teoría del arte de la **Antigüedad**: primer estadio primitivo al que sigue una etapa superior (Jenócrates, Plinio el Viejo).

Para **Vasari**, el presente llega a su culminación con **Miguel Ángel**, a partir de ese momento inevitablemente se produce la **decadencia**.

3. El método biográfico vasariano

*“... Sin embargo yo, como ya he tratado bastante en la vida de cada uno sobre sus peculiaridades, y de las causas de su mayor o menor perfección en el trabajo, **hablaré ahora en general, atendiendo más a la calidad de las épocas que a las de las personas, dividiéndolas en tres partes, llamémoslas “edades”, desde el Renacimiento de las artes hasta el siglo en que vivimos, por la manifiesta diferencia que en cada una de ellas se observa”.***

Vasari. Proemio a la segunda parte de las Vidas

[Consúltense las dos ediciones de *Las Vidas* en:

<http://biblio.signum.sns.it/vasari/consultazione/Vasari/indice.html>]

3. El método biográfico vasariano

-Vasari distinguía **tres etapas** fundamentales en el curso del **Arte** por la historia: la gloria de la Antigüedad, la decadencia de la Edad Media, y el Renacimiento.

-Para el **arte renacentista** Vasari también establece **tres períodos**:

1º: los inicios (“primeras luces”)

2º. El siglo XV.

3º. Su propio período creativo: el alto Renacimiento

-También destaca la **individualidad del artista** (la “*terribilitá*”).

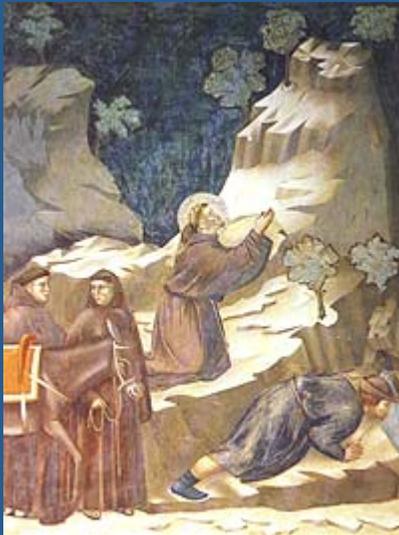
-Vasari estaba más preocupado por la historia de los estilos, las **manieras**, que por la historia de los artistas.

3. El método biográfico vasariano

LA PRIMERA ETÀ

(mediados siglo XIII- finales siglo XIV)

El arte tuvo como meta la **imitación** de la naturaleza

Giotto. El milagro de la fuente.
Basílica de Asís, 1290-1300

- Siguiendo la **tradicción** de los **humanistas** florentinos, Vasari admira a **Giotto**.
- Considera que los pintores que imitan la naturaleza tienen una deuda con **Giotto**.
- Usa para este periodo el término **gentilezza**, nobleza de sentimiento (cultura humanista: “gloria de la patria florentina” –Cennini, Ghiberti, etc.-).

3. El método biográfico vasariano

LA PRIMERA ETÀ

(mediados siglo XIII- finales siglo XIV)

Giotto. *Nacimiento*. Capilla Scrovegni, Padua 1304-5

“La gratitud que deben los artistas pintores a la Naturaleza, que sirve siempre de modelo a aquellos que se las ingenian para extraer de ella sus partes más admirables y hermosas con el fin de reconstruirla en sus representaciones, esa misma deuda la tiene con Giotto. Porque después de haber estado la norma y el dibujo de la buena pintura tantos años enterrados debido a los desastres de la guerra, él solo, aunque formado entre artistas ineptos, resucitó con don celestial lo que se había extraviado y lo condujo a lo que consideramos la buena forma. Y fue realmente milagroso que en esa edad ruda e inepta surgiera el vigor de Giotto para pintar tan sabiamente que el diseño, del que los hombre de aquel tiempo tenían poco o ningún conocimiento, resucitó completamente con él”

3. El método biográfico vasariano

LA SEGUNDA ETÀ

(“Età del augmento” SIGLO XV)

*“La benigna madre naturaleza acostumbra, cuando ha hecho una persona excelente en alguna profesión, a no hacerla sola, sino al mismo tiempo, y junto a aquella, hacer otra para que compitan entre sí... Que esto es verdad lo demuestra el hecho **de que Florencia haya producido en una misma época a Filippo, Donato, Lorenzo, Paolo Ucello y Masaccio, excelentísimos cada uno en su género, época que no sólo desterró los estilos toscos y rudos que habían subsistido hasta ese momento...**”*

Vasari, *Vidas*. Masaccio, pintor florentino

3. El método biográfico vasariano

LA SEGUNDA ETÀ

(“Età del augmento” SIGLO XV)

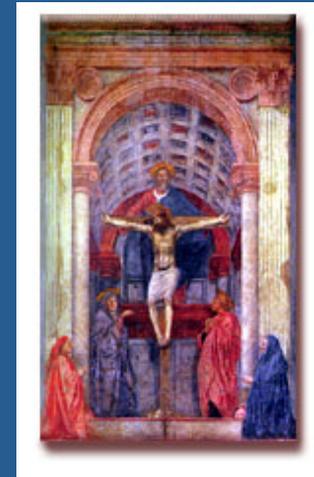
¿Qué tienen en común el arte de...?

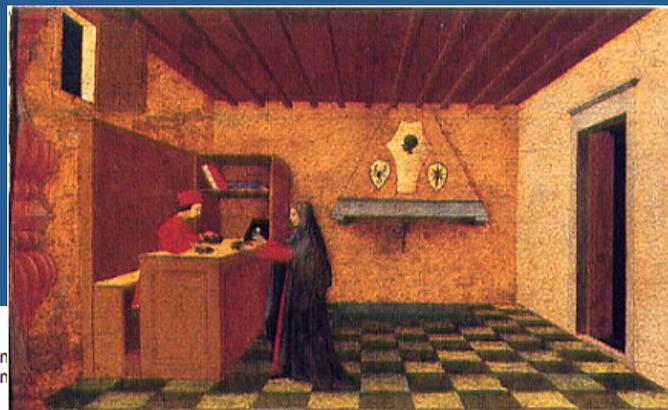
Brunelleschi. Florencia. *Iglesia de San Lorenzo*

Donatello. *Festín de Herodes*. Fuente bautismal, Baptisterio, Florencia

Masaccio. *Trinidad*. Sta. Ma Novella, 1425

L. Ghiberti. *Puertas del Paraíso*

3. El método biográfico vasariano

LA SEGUNDA ETÀ

(“Età del augmento” SIGLO XV)

La segunda età está determinada por la búsqueda de la **veracidad científicamente medida** en pintura y escultura.

Masaccio. *El tributo de la moneda*. Capilla Brancacci. Florencia, 1424-28

“Meditaba mucho sus obras, y fue habilidoso y admirable en las dificultades propias de la perspectiva... Se preocupó más que los otros maestros de hacer desnudos y escorzos, poco usuales antes que él... Por eso sus esfuerzos merecen un gran elogio, y sobre todo por haber ordenado su magisterio con la bella manera de nuestros tiempos”

Vasari, Vidas. Masaccio, pintor florentino

3. El método biográfico vasariano

LA SEGUNDA ETÀ

(“Età del augmento” SIGLO XV)

La segunda età se caracteriza por cierta sequedad. Para Vasari, cuando el estudio se dedica a lograr la perfección, **se reseca la manera**

Paolo Ucello. Batalla de San Romano.

*“Paolo Ucello, gran pintor florentin, que, dotado de un sofisticado ingenio, **se complació en investigar los complicados mecanismos y las extrañas obras del arte de la perspectiva**; y a esta tarea tanto tiempo le consagró, que si hubiera dedicado el mismo esfuerzo a las figuras (pese a que las ejecutaba bien) habría conseguido ser aún más único y admirable... Por esta razón Donato, que lo conocía bien y era muy amigo suyo, le decía a menudo: “Paulo, tu perspectiva te hace abandonar lo cierto por lo incierto”*

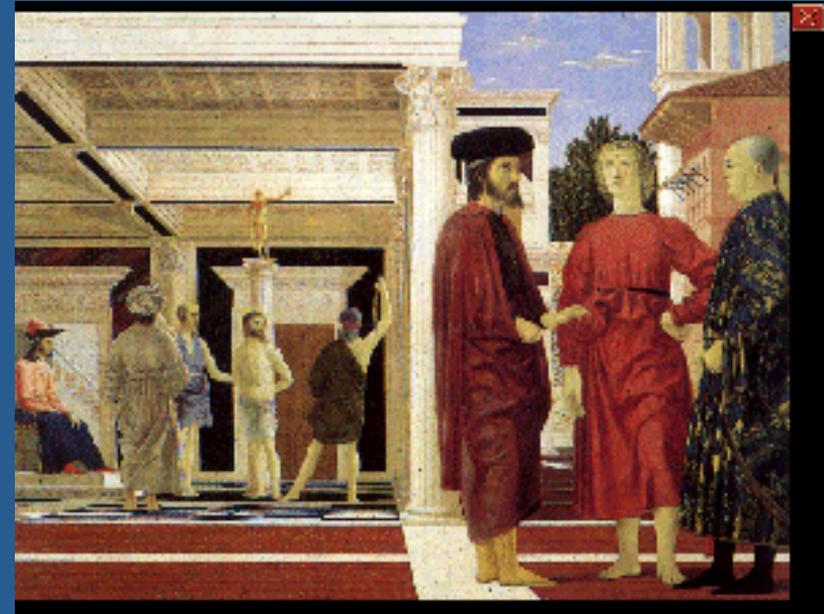
Vasari. *Vidas*. Paolo Ucello, pintor florentino

3. El método biográfico vasariano

LA SEGUNDA ETÀ

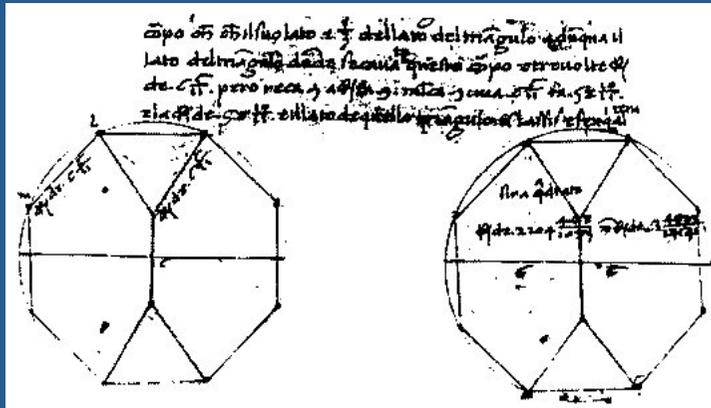
(“Età del augmento” SIGLO XV)

*“Son muy infelices los que al ejercitarse en los estudios y dedicarse día y noche a describir y declarar las dificultades de las bellas artes, para dejar fama de sí al mundo, se ven finalmente impedidos por la enfermedad a concluir y perfeccionar sus honrosos y sumos esfuerzos... **Habiendo sido considerado maestro excepcional y divino en resolver las dificultades del dibujo de los cuerpos regulares, de la aritmética y de la geometría,** al llegar a la vejez, debido a la ceguera y a causa de la muerte, no pudo revelar sus esfuerzos virtuosos y los muchos libros que escribió y que se conservan todavía hoy en su patria, el Borgo.”*

Piero della Francesca. *La flagelación*, 1453.

3. El método biográfico vasariano

Piero della Francesca. *De prospectiva pingendi* (ca. 1482). También escribió: *Libellus de quinque corporibus regularibus* y *Trattato d'Abaco*.

“Piero fue un gran estudioso del arte, y valía tanto para la perspectiva, que nadie le superaba en los asuntos relativos al conocimiento de Euclides; comprendió mejor que ningún otro geómetra el trazado del giro de los cuerpos regulares, y las mayores aclaraciones sobre este problema provienen de su pluma. Debido a esto, el maestro franciscano Luca del Borgo, que escribió sobre la geometría de los cuerpos regulares, se convirtió en su discípulo. Cuando vio que, al llegar a su vejez, Piero había escrito muchos libros, el maestro Luca los hizo imprimir usurpándole su autoría...”

3. El método biográfico vasariano

LA TERCERA ETÀ ("Época de la perfección") SIGLO XVI

- La *età moderna* empieza con **Leonardo da Vinci** y alcanza su propia figura.
- culminación de todo el Renacimiento. Se caracteriza por las *manieras* individuales de creación de los artistas.

Leonardo da Vinci, Sta. Ana, la Virgen y el niño, 1510-13.

3. El método biográfico vasariano

LA TERCERA ETÀ

(“Época de la perfección”) SIGLO XVI

Leonardo, La dama del
armiño (ca. 1490)

“Grandísimos dones se ven llover muchas veces desde los influjos celestes sobre los cuerpos humanos de forma natural, y a veces, de manera sobrenatural, reunirse extraordinariamente en único cuerpo belleza, gracia y virtud... Esto lo vieron los hombres en Leonardo da Vinci, quien aparte de la belleza de su cuerpo, nunca suficientemente alabada, poseía un gracia más que infinita en cualquiera de sus actos”.

3. El método biográfico vasariano

LA TERCERA ETÀ

(“Época de la perfección”) SIGLO XVI

Giorgione. *La Tempesta*, 1508

“...Gracias a los relámpagos y a otros detalles que representó Giorgione, que la propia obra parece temblar y agitarse como si la tempestad fuese real. Por eso se le cuenta verdaderamente entre los pocos que pueden expresar en la pintura el concepto de sus pensamientos. Suele suceder que, cuando falta el furor, se adormece el pensamiento, costándole mucho tiempo hacer una gran obra. Esta pintura tiene tal calidad y ha expresado de tal modo ese complejo concepto, que se ganó la estima de toda Venecia y el que lo honremos entre nuestros artistas”*

*Ficino tomó de Platón la teoría de la inspiración poética (“furor divino”). Para Ficino lo esencial en la poesía era la inspiración, para otros humanistas lo fue la imitación.

3. El método biográfico vasariano

LA TERCERA ETÀ

(“Época de la perfección”) SIGLO XVI

Correggio. *Danae*. Galleria Borghese, ca. 1531.

“Que se tenga, sin embargo, por cierto que nadie tocó mejor que él los colores, no con mayor encanto o más relieve pintó ningún artista mejor que él, tanta era la suavidad de las carnes que hacía, y la gracia del acabado de sus trabajos... con colores tan suaves y las sombras de la carne trabajadas de tal modo que no parecían colores, sino carne. En una había un paisaje admirable, pues nunca ha habido un lombardo que haga estas cosas mejor que él. Y, aparte de esto, cabellos tan elegantes en su color, tejidos y ejecutados con tan acabada pulcritud que no se pueden ver mejores”

3. El método biográfico vasariano

LA TERCERA ETÀ

(“Época de la perfección”) SIGLO XVI

Rafael. *Madonna di Foligno*, ca. 1511-12.
Pinacoteca Vaticana

*“...representó una Virgen por los aires, con un paisaje hermosísimo... La Virgen muestra la humildad y la modestia propias de la madre de Cristo. Y el niño, en una bella postura, juguetea con el manto de la Virgen... Bajo la Virgen, en el centro de la tabla, Rafael pintó un putto de pie que alza la cabeza hacia ella y sostiene una inscripción: por la belleza de su rostro y la proporción de su cuerpo, esta figura no puede ser mejor ni estar más **dotada de gracia**”*

3. El método biográfico vasariano

LA TERCERA ETÀ
("Época de la perfección") SIGLO XVI

Con **Miguel Ángel** se alcanza la *maniera perfetta*

*"...quiso darle por patria Florencia, dignísima entre las otras ciudades, para colmar finalmente en ella, como se merece, la perfección de todas las virtudes, por medio de un hijo suyo, y después de haber mostrado ya su gran y maravilloso origen con Cimabue, Giotto, Donatello, Filippo Brunelleschi y Leonardo da Vinci, no se podría sino creer que con el tiempo tendría que revelarse un ingenio capaz de mostrarnos perfectamente (gracias a su bondad) la infinita perfección del final... **Todo el saber y el poder de la gracia estaban en su naturaleza ejercitada por el estudio y el arte, y en Miguel Ángel, daban cada día frutos más divinos que humanos...**"*

3. El método biográfico vasariano

LA TERCERA ETÀ

(“Época de la perfección”) SIGLO XVI

Miguel Ángel. *Sepulcro de los Medici*. La Noche

¿y qué podré decir de la noche, estatua única o rara? ¿Quién ha visto en algún siglo semejante arte, nunca visto en estatuas antiguas ni modernas? Se reconoce en ella no sólo la quietud del que duerme, sino el dolor y la melancolía de quien pierde algo honorable y grande. Se puede creer que esa noche que oscurece a todos los que en algún momento piensan no digo ya en sobrepasar, sino en compararse con su escultura o dibujo. En esta figura, se reconoce esa somnolencia que se ve en las estatuas dormidas”.

3. El método biográfico vasariano

Miguel Ángel. Piedad
Rondanini, 1555-64

-Vasari insinúa que se anuncia una cuarta edad del arte renacentista
¿una vejez de la *rinascita*?

-Conciencia angustiosa creativa y artística que la crítica moderna denomina “manierista”

-Corresponde al último período creativo de Miguel Ángel y de la época de la Contrarreforma y la estética post-tridentina

3. El método biográfico vasariano

Aportaciones claves del método vasariano

Periodización

La historia del arte sólo tiene dos puntos de apoyo, el clásico (la Antigüedad), y el nuevo (la *rinascita*)

Gran repercusión

Terminología

Su teoría del arte se desarrolla a través de **conceptos claves** (pensamiento estético, histórico y artístico)

vocabulario artístico específico

3.1. El vocabulario artístico vasariano

-El ambiente artístico florentino de mediados del siglo XVI carecía de un lenguaje especializado para la crítica de arte y la historiografía.

-la **indefinición, variación y tonalización semántica** es especialmente patente en Vasari*

Elasticidad y polivalencia de un término

*"Vasari es un escritor excesivo, lírico, comprometido con una poética, una nación..." Véase MONTIJANO, J. M^a, op. cit.

3.1. El vocabulario artístico vasariano

Entre las aportaciones metodológicas más importantes de Vasari:

término **MANIERA** (“estilo”)

-**Estilo personal**
de un artista:

Giorgone dotó
a sus pinturas
de fuerza y
animación.

Rafael pinta
figuras de
gracia
perfecta...

-**Período** concreto
o zona geográfica:

La gloriosa
maniera antica.

La vieja ***maniera
greca***.

Una
**valoración
critica**,
positiva o
negativa
innata en las
obras
(***maniera
dura, delicata,
dolce...***)

A las **etapas** del
Renacimiento:

***Prima, seconda
o terza maniera***

3.1. El vocabulario artístico vasariano

IMITAZIONE

- Concepto fundamental para el arte y la teoría artística del siglo XVI (antecedentes)
- Múltiples connotaciones en los textos de tratadistas, artistas, teóricos y pensadores

3.1. El vocabulario artístico vasariano

Jacopo della Quercia.
Palacio Público de Siena
1414-1419

IMITAZIONE

-Interés por lo que “imita la vida”.*

[Jacopo della Quercia realizaba] “*putti di marmo... che parevano di carne*”

[Juego manierista de contraste de sensaciones: unos ángeles (naturaleza espiritual), contruidos en mármol, tan reales que parecen de carne].

*En la Antigüedad, Calístrato, *Descripciones...*

3.1. El vocabulario artístico vasariano

IMITAZIONE

Giotto. El milagro de la fuente.
Basílica de Asís, 1290-1300

-Interés por lo que “imita la vida”.

*“Y entre otros es bellísimo un episodio de un sediento en quien se conoce vivo el deseo del agua y bebe, inclinado en el suelo, de una fuente, con grandísimo y verdaderamente maravilloso efecto; de tal modo, **que parece una persona viva que está bebiendo**”*

Vasari, Vida de Giotto

3.1. El vocabulario artístico vasariano

IMITAZIONE

-Interés por lo que “imita la vida”.*

Fra Filippo Lippi. *Funeral de S. Jerónimo*

*“pintó actitudes tan dolientes que es imposible mirarlas sin **conmoverse**”*

Vasari. Vida de Filippo Lippi

Los motivos y figuras sugeridas en la pintura son más creíbles, más convincentes, más sugerentes que su propia realidad cotidiana.

3.1. El vocabulario artístico vasariano

IMITAZIONE

-reproducción de lo más anecdótico y pintoresco de la vida y la realidad (el viento entre la arboleda, la respiración de los personajes...)

“...Gracias a los relámpagos y a otros detalles que representó Giorgione, que la propia obra parece temblar y agitarse como si la tempestad fuese real”.

Dotar al objeto artístico de una **autonomía mimética**, crearle su propia realidad.

3.1. El vocabulario artístico vasariano

IMITAZIONE

-Argumento clave en el debate en torno al *paragone*

La pintura es superior a la escultura y dicha superioridad se sustenta en la *imitazione*, la capacidad de la pintura de imitar y crear ilusión de realidad.

3.1. El vocabulario artístico vasariano

DISEGNO

*“originándose en el intelecto, saca de muchas cosas un juicio universal parecido a una forma o idea de todas las obras de la Naturaleza (...) y como este conocimiento da a luz una concepción o juicio, se forma en la mente un no sé que, y a esta idea a la que se da expresión por medio de la mano se llama dibujo. Puede concluirse que **este dibujo es simplemente una expresión visible y una manifestación tangible de la idea que existe en nuestra mente y que otros han formado en su mente y creado en su imaginación**”*

Vasari. Introducción a la pintura. 2ª edición

3.1. El vocabulario artístico vasariano

DISEGNO

DISEGNO= IDEA

[No es una idea innata* –en sentido platónico- sino que es consecuencia de la observación de la naturaleza (filosofía aristotélica)]

DISEGNO

configuración lineal que indica la estructura de lo representado
(boceto, esquema, proyecto).

*Conocimientos que poseemos con anterioridad a toda experiencia, adquiridos, según Platón, en una existencia del espíritu anterior a la actual.

3.1. El vocabulario artístico vasariano

DISEGNO

-La originalidad vasariana en el *paragone* reside en el concepto de las *arti del disegno*.

Perché il disegno, padre delle tre arti nostre, architettura, scultura e pittura, procedendo dall' intelletto...

Vasari. Introducción a la Pintura. Ed. 1568

3.1. El vocabulario artístico vasariano

MANIERA- GRAZIA

-Ficino y los neoplatónicos del *Quattrocento* distinguían entre gracia y belleza.

“La gracia es la belleza del alma” (Platón, Plotino)

La articulación cualitativa de *grazia* se consiguió fuera del campo de la teoría del arte

Baltasar de Castiglione en su *Libro del Cortesano* (1527) diferencia gracia y belleza. La gracia es un don singular de la naturaleza que no es posible aprender o conseguir.

Benedetto Varchi en su *Libro della beltà e grazia* (ca. 1543). La belleza es la correcta proporción... La gracia no fluye de los cuerpos o de la materia, emana del alma.

3.1. El vocabulario artístico vasariano

MANIERA- GRAZIA

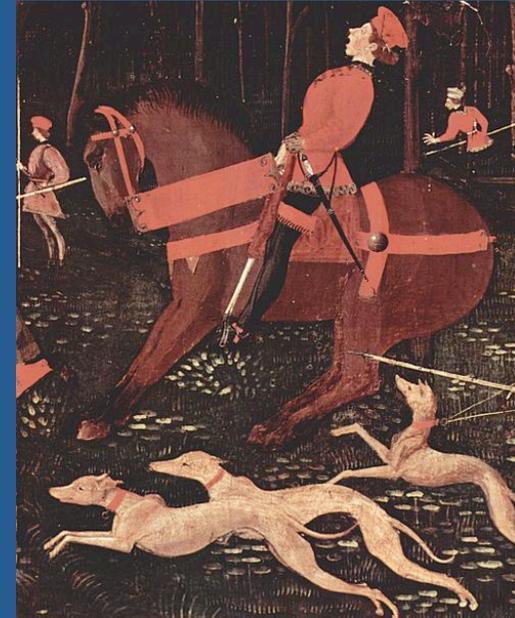
Leonardo, San Juan Bautista
(1513-1516)

*“... Esto lo vieron los hombres en Leonardo da Vinci, quien aparte de la belleza de su cuerpo, nunca suficientemente alabada, **poseía un gracia** más que infinita en cualquiera de sus actos”.*

3.1. El vocabulario artístico vasariano

MANIERA- GRAZIA

“Faltaba en la proporción una cierta corrección de juicio(1) mediante la que sus figuras hubieran podido tener, sin haber sido medidas, una gracia que, en relación armoniosa con sus dimensiones, excediese a la de la medida”.

P. Ucello, detalle de *La caza* (ca. 1460)

La corrección no puede producir la gracia. Toda huella de trabajo penoso y pesado para el artista destruirá la gracia del cuadro y le dará el fatal atributo de la “**sequedad**”.

- (1) El juicio para Vasari, no es, como para Alberti, una facultad racional; más bien se trata de un instinto, de un don irracional relacionado con lo que llamamos gusto y que reside más bien en el ojo que en el espíritu.
[Corresponde al concepto clásico de *eurhythmia*]

3.1. El vocabulario artístico vasariano

INVENZIONE

-En general, en *Las Vidas*: Relación ente el estudio de los **modelos** pintados o esculpidos y la comprensión de la **naturaleza**.

Matizaciones:

-La verdadera invención debe corresponderse con el concepto de **disegno** auténtico (aspectos formales).

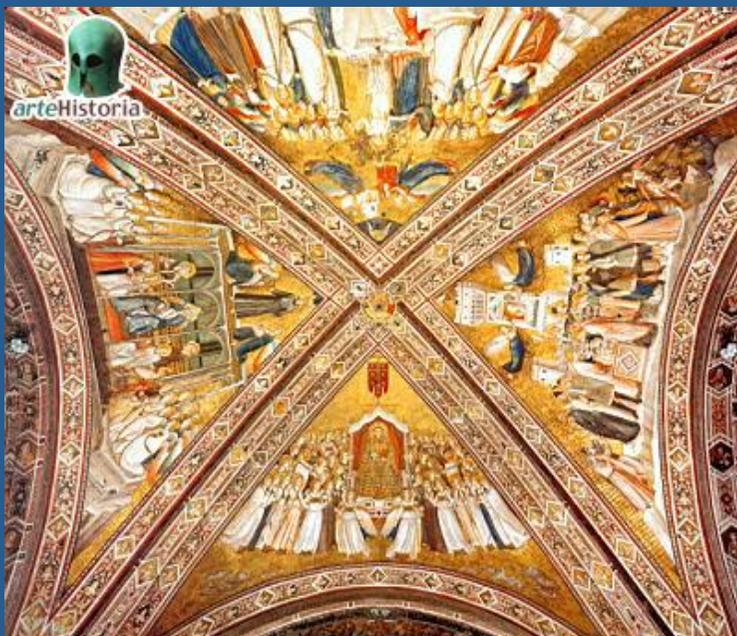
-Distingue varios tipos de **invenzione** en los que el **capriccio** puede ser *terribile, bello o difficile*.

*“Mostrò costui con miglior modo, come nella pittura si potesse fare gli scorti figure al disotto in sù, il che fu certo **invenzione difficile e capricciosa**”*

Varasi. Vita di andrea Mantegna

3.1. El vocabulario artístico vasariano

INVENZIONE

Basílica inferior de Asís. Atribuido al “maestro de las virtudes franciscanas”. (Vasari considera estas pinturas obra de Giotto)

*“Acabadas estas pinturas, ejecutó en el mismo lugar, pero en la iglesia de abajo, las pinturas de las paredes superiores, a los lados del altar mayor y los cuatro ángulos de la bóveda que cubre el lugar donde está el cuerpo de San Francisco; todo con **invenciones ingeniosas y bellas** (1)”*

Vasari. Vida de Giotto

(1) En el original: *invenzioni capricciose e belle.*

Tema 2. *Vasari y los orígenes de la Historia del Arte*

Tabla de contenido

Introducción

1. Precursores de Vasari

2. Vasari y las Vidas. La formulación del método Biográfico

2.1.- Algunos datos biográficos de Giorgio Vasari

2.1.1. La cultura literaria de Vasari

2.1.2. La *Accademia del Disegno*

2.2.- Circunstancias editoriales de las *Vidas*

3. El método biográfico vasariano

3.1. El vocabulario artístico vasariano