

Tema 5. *Del coleccionismo al atribucionismo científico. El método del conocedor.*

Tabla de contenido

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

1. El método del conocedor.

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

David Teniers. El archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de Bruselas, 1653.

Coleccionismo

Fenómeno paralelo al nacimiento de la historiografía artística con Giorgio Vasari en el siglo XVI.

(Paolo Giovio “galería de retratos de hombres ilustres”)

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

Antecedentes

Reconstrucción virtual del **Mouseion** de Alejandría, centro de investigación en la Antigüedad.

Antigüedad

-“**cámaras de tesoro**”: reunían objetos de valor material y curiosidades de todo tipo.

Colecciones y coleccionistas especializados en objetos artísticos en la Antigüedad

Reyes de Pérgamo

Ptolomeos en Egipto

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

Antecedentes

Edad Media

-“cámaras de las maravillas”:

Reunían **curiosidades naturales** (huevos de avestruz, fósiles, ámbar, cuernos de unicornio –colmillos de narval-, etc.) y **curiosidades artificiales** (armas, relojes mecánicos, instrumentos musicales... estatuas, retratos y medallas)

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

Renacimiento

A partir del siglo XVI, en Italia, se inicia la especialización de las colecciones hacia el fenómeno artístico.

Bramante. Cortile del Belvedere.

-La primera noticia de un museo abierto es la del realizado en la Plaza del Campidoglio en 1471 por Sixto IV.

-Su sobrino Julio II continua su actividad en el Cortile del Belvedere de los Palacios Vaticanos

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

Durante los siglos XVI y XVII el fenómeno del coleccionismo de los poderosos, fundamentalmente reyes, se extiende.

Tiziano. *Danae* (ca. 1533) Museo del Prado

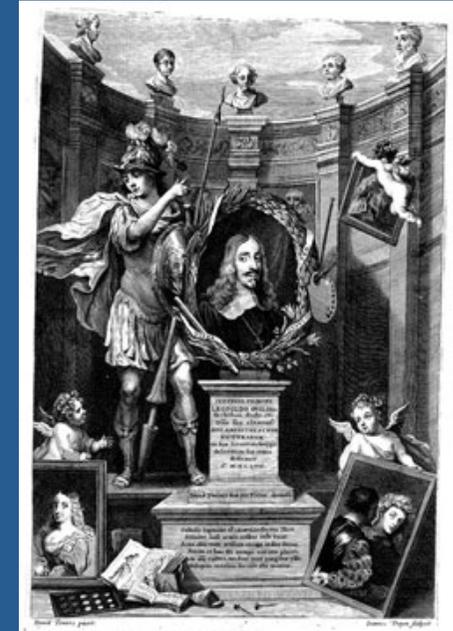
Algunos ejemplos:

- Felipe II** adquirió cuadros de Tiziano, Veronés, Tintoretto o El Bosco.
- Felipe IV** viajó con Velázquez a Italia para adquirir cuadros.

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

D. Teniers. El Archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de Bruselas.

D. Teniers. *Theatrum Pictorium*, 1660

Durante la Edad Moderna algunos grandes coleccionistas se interesan por “catalogar” sus obras

-El pintor **David Teniers el Joven** imprimió 264 grabados bajo el título *Theatrum pictorium*: descripción gráfica de la galería del archiduque Leopoldo Guillermo de Austria. Primer catálogo ilustrado de una de las mayores colecciones de pintura (llegó a tener más de 1300 cuadros).

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

Consecuencias del coleccionismo de los siglos XVII y XVIII:

-nacimiento y formación de **museos** europeos:

Galeria degli Uffizi (Florencia)

Galería de pinturas de Luis XIV en el **Palacio de Luxemburgo** París).

Galeria degli Uffizi se inaugura en 1795

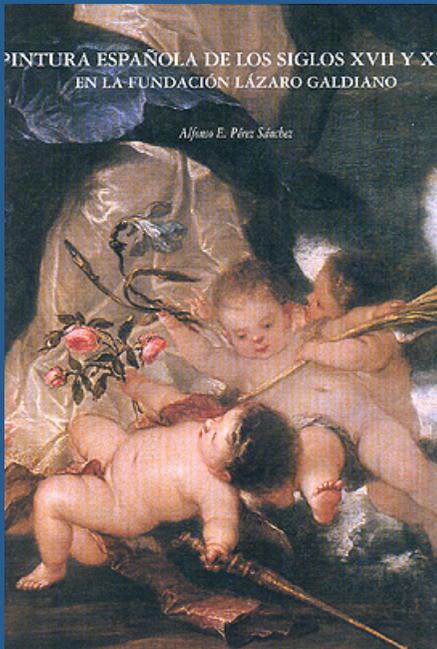
Museo del Louvre se inaugura por primera vez en 1774

José Bonaparte inicia en 1808 los preparativos del **Prado**, que no se instaurará hasta 1819 con Fernando VII

Durante el siglo XIX prosigue la formación de museos en Europa y Estados Unidos

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

Consecuencias del coleccionismo de los siglos XVII y XVIII:

-Aparición de los primeros **catálogos** e **inventarios** razonados (tarea del conoedor)

Son parte del **origen y fundamento de la Historia del Arte** como disciplina académica.

La **colección Lázaro Galdiano** fue una de las colecciones privadas más importantes de España. Cuando murió su fundador (1947) cedió sus bienes al Estado creándose una fundación.

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

“El catálogo comentado de las obras de cada artista ha sido la obra maestra de la crítica filológica del arte (...) A tal fin ha surgido la figura del conocedor, que ha acabado por prevalecer, desde finales del siglo XIX en adelante, sobre cualquier otro tipo de historiador del arte. De hecho, el historiador del arte ha encontrado, en la habilidad del conocedor, la razón para diferenciarse de los filólogos historiadores, es decir, ha hallado lo característico de su propio método.”

(...) El historiador del arte, en el sentido común del término, es aquella persona que, ante una escultura o una pintura, llega a clasificarla a través de la simple lectura de los elementos figurativos presentes en ella, sin tener que recurrir a fuentes escritas (...)

La práctica del conocedor deriva del hábito de observar y volver a observar las obras de arte de cierto período. Tales obras son clasificadas de una forma intuitiva, según grupos individuales, y estos son puestos entre sí en una relación de antecendencia y sucesión...”

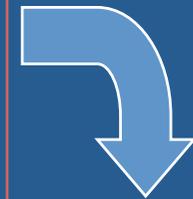
Lionello Venturi. *Historia de la crítica de arte*, Cap. 8.

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

Consecuencias del coleccionismo de los siglos XVII y XVIII:

Surge el “*connoisseur*”: conocedor de arte
El conocedor determina métodos aplicables a los objetos museables o coleccionables

Catalogación: cronología, autoría, estilo, clasificación

Certificación de autenticidad

La obra de arte se convierte en objeto mercantil, cuyo precio dependerá de estos conocedores que vinculan los objetos a un nombre consagrado, a una unicidad o una calidad.

Esta *Madonna con Bambino* fue atribuida por Longhi a Carpaccio y subastada en *Christie's* a finales del siglo XX entre 80.000 – 120.000\$.

1.El método del conocedor.

-La atribución y autenticidad de la obra es posible a partir del “**juicio del ojo**”:
método utilizado por la mayoría de los “expertos” desde el Renacimiento:

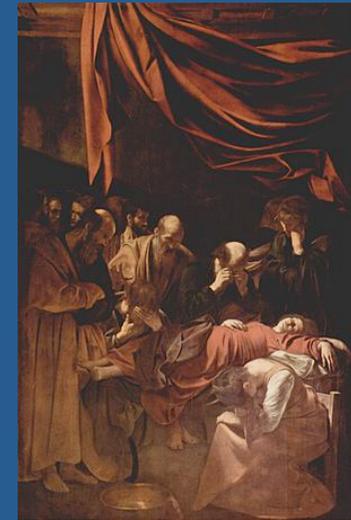
- pintores que debían inventariar y valorar colecciones,
- “conocedores” que aconsejaban a coleccionistas locales y extranjeros.

-Objetivo de las primeras **cátedras** universitarias de Historia del Arte: fijar “científicamente” unos criterios que permitieran sustentar de manera objetiva una apreciación basada en el juicio intuitivo y subjetivo del atribucionista.

1.El método del conocedor.

GIULIO MANCINI:

-médico del papa Urbano VIII y tratadista de arte*

Caravaggio. Muerte de la Virgen (1606). Cuadro interpretado por Mancini

Considerazioni sulla pittura (ca.1620)

buscaba una **grafía individual e inimitable** de los artistas

A través del examen comparativo de elementos figurativos, como barbas, cabellos y ojos, que procedían de una manera inmediata de las fantasías del artista.

A través de los sectores de los cuadros que se realizaban más rápidamente y quedaban más disociados de la representación de lo real.

*Fue uno de los primeros biógrafos de Caravaggio, a él se debe la hipótesis de que el personaje de la Virgen, en el cuadro que representa su muerte, es de una prostituta.

1.El método del conocedor.

LUIGI LANZI (1732-1810)

-En 1775 fue llamado por el Gran Duque Pietro Leopoldo para trabajar como vicedirector y anticuario en la *Galleria degli Uffizi*.

Publicó:

-*Guida della reale Galleria di Firenze* (1782)

-*Storia pittorica dell'Italia* (1796).

Traducido a diversas lenguas tuvo un enorme éxito. Lanzi fue consagrado como padre de la moderna historiografía artística italiana.

Pretendía descubrir distintas maneras de aplicar el pincel sobre el soporte y la utilización del color, con trazos que serían particulares de cada maestro

1.El método del conocedor.

GIOVANNI MORELLI (1816-1876)

- Médico, crítico de arte y coleccionista.
- Publicó sus primeros escritos (*La obra de los maestros italianos*) con el pseudónimo ruso de **Ivan Lermolieff**, dedicados a los fondos de diversos museos italianos.

Concibió la idea de estudiar e identificar las peculiaridades de la grafía de la escritura artística que se ponían de manifiesto de en fórmulas estereotipadas y convencionales.

1.El método del conocedor.

GIOVANNI MORELLI

Los detalles minúsculos e intrascendentes de la forma (la nariz, los lóbulos, las orejas, las manos) eran los menos influidos por la escuela a la que pertenecía el artista.

G. Morelli: *Della pittura italiana* (1892)

1.El método del conocedor.

GIOVANNI MORELLI

“Así como la mayoría de los hombres que hablan o escriben poseen hábitos verbales y usan palabras o frases preferidas de forma involuntaria, y a veces incluso de manera inadecuada, así también todos los pintores poseen sus propias características, que se les escapan sin darse cuenta... Todo aquel, por lo tanto, que desee estudiar un pintor en profundidad, deberá ingeniárselas para descubrir estas minucias que tienen su importancia, y prestarles mayor atención...”

Giorgione. Venus dormida, ca. 1510.
La obra había sido considerada como obra de Tiziano o copia de un original perdido del Vecellio.
Fue atribuida por Morelli a Giorgione.

1.El método del conocedor.

GIOVANNI MORELLI

El paradigma de los **indicios**:

- Morelli introdujo de forma sistemática el uso de unas técnicas indiciarias (probablemente derivadas de la sintomatología o semiótica médica para el diagnóstico de enfermedades)
- Considera que el conocedor debía ser un “*expert*” y tener los conocimientos científicos necesarios.
- Sin embargo utiliza expresiones como “*El aire de Leonardo*”, “*El espíritu de Miguel Ángel*”, “*El aroma de Rafael*”, que en realidad no significan nada desde el punto de vista científico.

1.El método del conocedor.

G. B.CAVALCASSELLE y J. A. CROWE

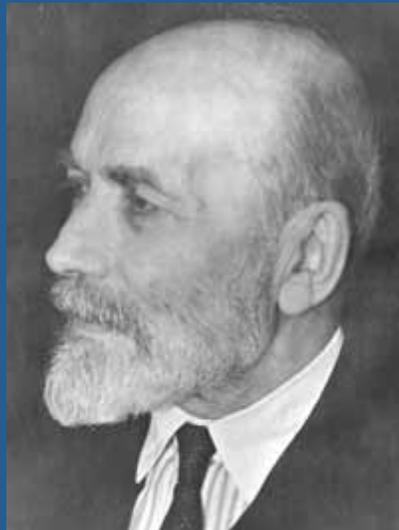
- Cavalcaselle** trabajó como *connossier* para diversas instituciones británicas e italianas, desarrollando tareas atribucionistas.
- Llevó también a cabo hasta 1861, un análisis comparativo de las pinturas mencionadas por Vasari en las *Vidas* con documentos de archivos italianos.
- En colaboración con **Crowe** publicó *Los antiguos pintores flamencos* (1862-1865) e *Historia de la pintura en Italia*. 3 vols. (1864-1866). Cronológicamente ordenadas y divididas en partes referidas a escuelas y maestros.
- Adolfo Venturi, llamó a Cavalcaselle un “segundo Vasari” y el más completo historiador del arte desde Luigi Lanzi.

1.El método del conocedor.

BERNARD BERENSON (1865-1959)

-*Connoisseur* lituano-americano y uno de los más importantes expertos en la pintura italiana de la Edad Media y el Renacimiento de comienzos del siglo XX.

-Revisó el método morelliano y estableció tres categorías de elementos morfológicos que delatarían en orden decreciente una personalidad artística:

1º.- manos, orejas, ojos, nariz, boca, cráneo, plegados y paisajes.

2º.- cabellos y contornos lineales de las figuras

3º.- estructura en movimiento de la figura, tipos humanos, colorido, uso del claroscuro y arquitecturas de los fondos.

1.El método del conocedor.

BERNARD BERENSON

Incluyó también como **elementos indiciarios** algunos conceptos como :

“**valores táctiles**” que constituyen un empleo personal de la metodología formalista de la “pura visibilidad”

“**sentimiento psicológico**” que destilan las imágenes, procedentes de la psicología aplicada a la forma.

1.El método del conocedor.

MAX J. FRIEDLANDER
(1867-1958)

ADOLFO VENTURI
(1856-1941)

ROBERTO LONGHI
(1890-1970)

Sobre los fundamentos del trabajo del experto (atribucionismo), defienden:

Un **conocimiento** de carácter más **intuitivo y espontáneo***, basado en

La sensibilidad del conocedor

La precisión incomparable del mecanismo ocular

*Difícilmente explicable de una manera racional (en sus escritos encontramos descripciones llenas de circunloquios y un lenguaje barroco que no quiere decir nada)

1.El método del conocedor.

“El verdadero conocedor no se limita a la contemplación pura sino que, a su manera, y en un sentido espiritual, participa activamente de la creación y en cierto modo de la práctica del arte”

Max J. Friedlander

1.El método del conocedor.

*La obra de arte es un objeto
“exquisitamente relativo... que nunca
está solo [sino] siempre en relación...
con otras obras, más que con la esfera
social o cultural en la que se produce y
de la que depende”*

R. Longhi

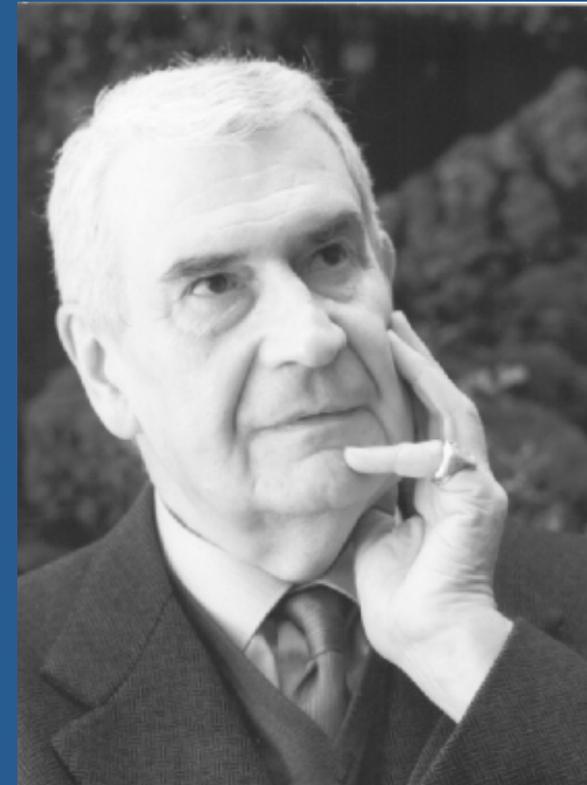
-Longhi, con estas consideraciones, se sitúa en el ámbito formalista próximo al **método filológico**, (elaboración de biografías de artistas y catálogos razonados en los que se establecen estructuras interpersonales, en términos de taller, escuela local y escuela nacional, centros y periferias, hasta el punto de determinar verdaderas constelaciones y árboles genealógicos de artistas u obras).

1.El método del conocedor.

FEDERICO ZERI

(1921-1998)

- Reconocido historiador del arte italiano.
- En su labor de experto combinaba los métodos de laboratorio con los rasgos “internos” de estilo, y conceptos de difícil clasificación como la calidad de la obra.

1.El método del conocedor.

CONSECUENCIAS:

-Aunque el mecanicista método morelliano cayó pronto en descrédito, su sistema ha seguido utilizándose como instrumento de atribución.

-En la **actualidad**, el trabajo de los conocedores también consiste en:

- la restauración del aspecto original de la obra.

- la utilización de fuentes de tipo histórico.

1.El método del conocedor.

La tarea de identificación del **conocedor** se puede reducir a la propia obra, con la firma y la fecha, pero cabe la **falsificación**

Necesidad de verificar tales datos con otros métodos

Análisis de laboratorio:

químicos de los pigmentos o el soporte, rayos X y ultravioletas para constatar los añadidos, etc.

Instrumentos identificatorios externos:

documentación relativa a la obra (contrato, carta de pago, dibujos preparatorios...) que, no obstante, necesitan validar su información

1.El método del conocedor.

Una **herramienta digital** de gran interés para el análisis de obras de arte, tanto para el experto como para otros perfiles de usuario, es la que **GOOGLE EARTH** puso en la web (enero 2008): la posibilidad de acercarnos a cuadros en sus mínimos detalles, en “super alta” resolución:

MUSEO NACIONAL DEL PRADO:

<http://maps.google.es/maps/mapplets?moduleurl=http://pradomuseum.googlecode.com/svn/trunk/themasterpieces.xml>

Tema 5. *Del coleccionismo al atribucionismo científico. El método del conocedor.*

Tabla de contenido

Introducción: El coleccionismo como método de acercamiento al fenómeno artístico.

1. El método del conocedor.