

De la cantera al museo

Carlos Rolz, Instituto de Investigaciones
carlosrolz@uvg.edu.gt

El mármol es una roca caliza compuesta de carbonato de calcio que ha sufrido un cambio de forma debido a la temperatura y presión existentes en profundidades de la corteza terrestre, lo cual origina la formación de estructuras cristalinas arregladas en forma de capas, en general, está asociado a otros minerales incluyendo formas complejas de silicatos, piritas y grafitos. Los depósitos de mármol son usualmente extensos lo que permite su excavación a gran escala. Se extrae y luego se prepara, ya sea como una piedra molida, o en estructuras de dimensiones definidas. La primera, se emplea en construcción y la segunda, en decoración y en arte. El color del mármol es claro, siendo blanco cuando carece de impurezas y veteado o completo de color, en gris, ligeramente azul o verde, rosado, amarillo o negro, dependiendo de las impurezas presentes.

El empleo del mármol en arquitectura se remonta miles de años. El Partenón con sus columnas de mármol, en la cima de la Acrópolis, construido en siglo V a.C., se convirtió en el icono de Atenas, siendo uno de los templos admirados en la actualidad. Lo acompañan en popularidad, el Panteón en Roma construido en el siglo II a.C., el complejo arquitectónico de Pisa, incluyendo su famosa Torre Inclinada (circa 1200) y el Taj Mahal en la ciudad de Agra en India terminado en 1653.

Existen ejemplos impactantes desde la antigüedad en el uso del mármol en la decoración de templos. Entre ellos, los paneles elaborados por varios artistas en mármol blanco, rojo, verde, negro y azul, con escenas de la antigüedad clásica y de la Biblia, originarios del siglo XIV, que adornan el piso de la Catedral (Duomo) de Siena, dedicada a nuestra Señora de la Asunción.

La relativa baja dureza del mármol permite su talla, la cual, a su vez, puede pulirse originando un brillo resplandeciente que puede tornarse translúcido. Por lo tanto, ha sido empleado desde las antiguas civilizaciones hasta la fecha como un material apto para plasmar inspiraciones artísticas en esculturas. Así es que existen, en museos y templos, múltiples y variados ejemplos,

los cuales ilustran cómo, a través de los tiempos, los artistas interpretaron a diferentes personalidades, a hechos históricos y a leyendas. El arduo camino, entonces, *de la cantera al museo*, ha sido andado por muchos, pero son pocos los que han logrado, con la genialidad en sus manos, obras cuya admiración generalizada se incrementa a través del tiempo.

Se pretende en este ensayo, poner de relieve alguno de estos casos, contando siempre con el consejo de Edmundo Asturias y con la benevolencia de los lectores.

David

En 1501 Michelangelo Buonarroti fue contratado por las autoridades de Florencia para que esculpiera a David en su lucha con Goliath de acuerdo al tema bíblico en cuestión, con la obligación de utilizar un bloque grande de mármol que yacía abandonado en el almacén de la Catedral. Fue un reto para el joven escultor de 26 años. Después de muchos bocetos y modelos en cera, Michelangelo decidió mostrar a David en el instante preciso del inicio del combate, comenzando a tallar en 1502, trabajando en solitario, utilizando un andamio que rodeaba la obra en ciernes y con ello evitaba también que cualquiera pudiera observar su progreso. Fue a principios de 1504 que presentó la obra terminada y fue considerada tan extraordinaria que se decidió reunir un comité específico para decidir colocarla en el lugar preciso. A pesar de su origen religioso, los miembros de dicho comité encontraron en el David un símbolo político de libertad e independencia y decidieron colocarla en la entrada del Palacio Viejo, sede del gobierno, como representación de la virtud y el coraje de los ciudadanos de Florencia. Estuvo allí por varios siglos, hasta que en 1873 fue trasladada a la Galería de la Academia, lugar en el cual se encuentra en la actualidad y es, según expertos, uno de los símbolos universales en la historia del arte (Foto 1).

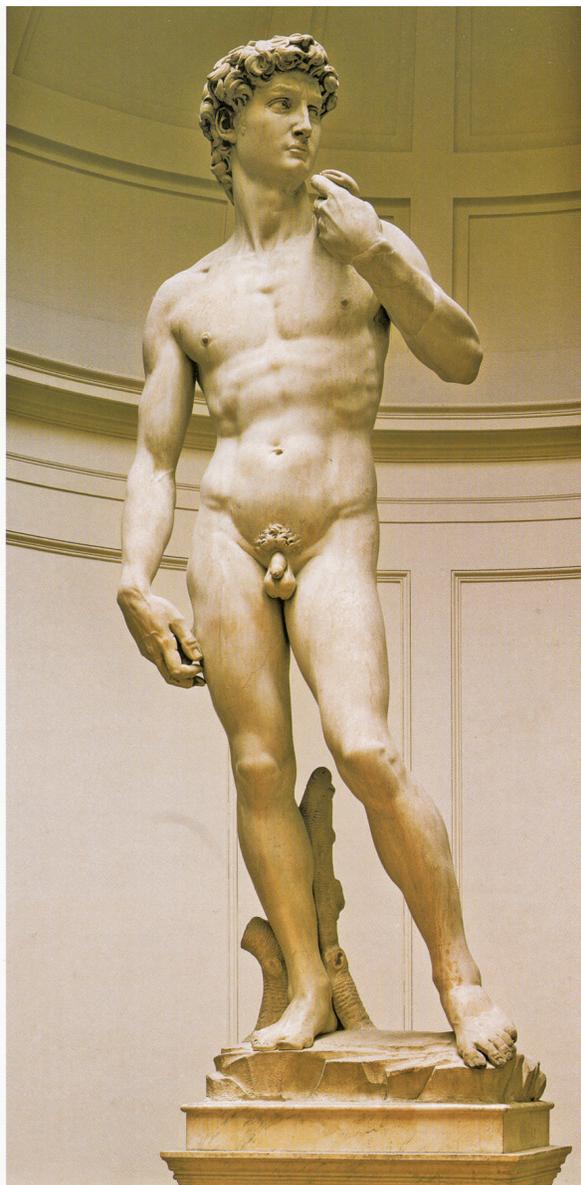

Foto 1. Escultura de David por Michelangelo Buonarroti 1504. Tomado de Tartuferi pag. 18¹

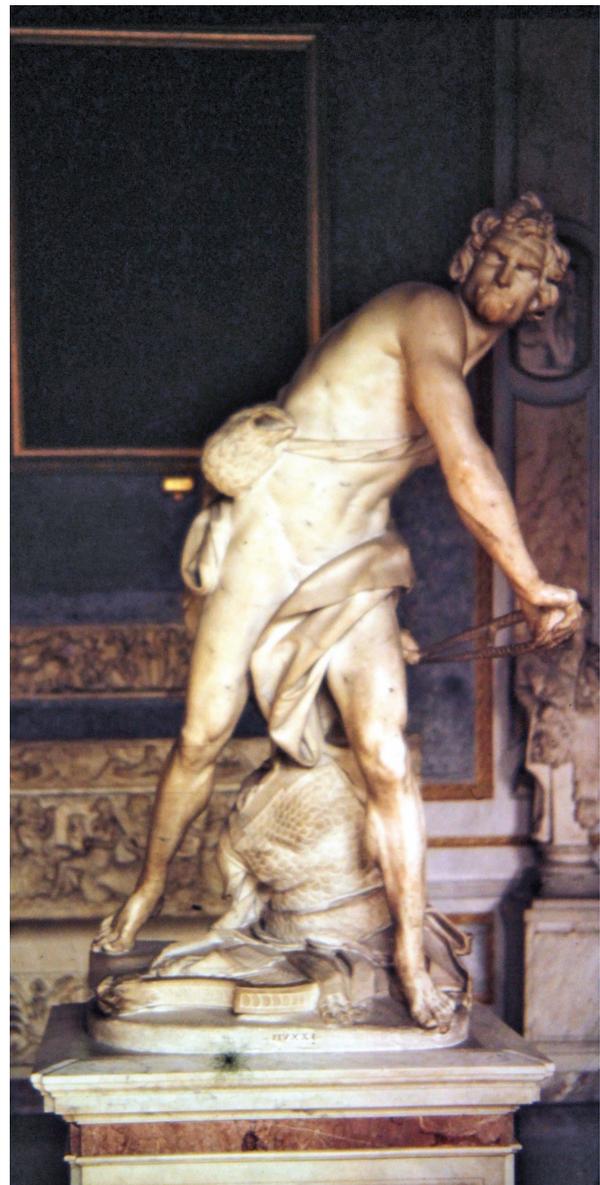

Foto 2. Escultura de David por Gian Lorenzo Bernini 1624. Foto del autor.

Aproximadamente un siglo más tarde, ya en época barroca, Gian Lorenzo Bernini, en Roma, comisionado por el Cardenal Scipione Borghese, talló en mármol el tema de David a la temprana edad de 25 años. Empezó en 1623 y terminó en 1624. La obra se encuentra en la actualidad en la Galería Borghese, en el centro de Roma, formando parte de la extensa Villa Borghese. Como su antecesor, Bernini mostró un David en plena confrontación, pero las diferencias entre ambas obras son abismales (Foto 2).

Michelangelo muestra a un desnudo pastor en posición de *contrapposto*², con la mirada intensa y fija en su enemigo de combate, y los músculos en tensión, listos para accionar la honda que sostiene en uno de los hombros. Por otro lado, la naturalidad de la pose, también puede interpretarse como la de un guerrero relajado, midiendo a su adversario y planificando un plan de ataque. Es el observador quien tiene que interpretar esta dicotomía y descifrar el mensaje escondido del escultor. El David de Gian Lorenzo, por el contrario, es movimiento,

¹ Ver Bibliografía Consultada al final del artículo.

² Posición de *contrapposto*: el peso corpóreo en una sola pierna, la otra flácida brevemente hacia adelante, la rotación del cuerpo implica que las caderas y los hombros descansan en direcciones opuestas.

determinación y drama, acentuados por las líneas diagonales en el trazo de la escultura, la tensión en el cuerpo y la expresión del rostro, el cual muestra parecido con el del escultor. Aquel que observa y no solo mira, logra percibir directamente los sentimientos de David.

Piedad

A la edad de 23 años Michelangelo Buonarroti esculpió en mármol de Carrara³, entre 1498 y 1499, por encargo del Cardenal Jean de Bilheres de la Grosloye, el tema religioso de la Piedad⁴. Expertos han escrito *en verdad es asombroso que mano de artífice haya podido tan divinamente y con tanta perfección, hacer en poco tiempo una obra tan admirable*. La obra abrió el camino del escultor en su tiempo pues fue considerada como una obra excepcional. El diseño Renacentista en forma piramidal⁵ resalta la belleza clásica mezclada con detalles naturales y se observa que el cuerpo de la Virgen fue sobredimensionado por el artista para poder establecer la visión del conjunto, sin embargo, dicha discrepancia fue minimizada empleando un excesivo uso de pliegues en la vestimenta, los cuales fueron magistralmente pulidos de manera que pareciera una tela súper impuesta. En el siglo XVIII fue colocada en la primera capilla lateral derecha de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En 1972 un hombre mentalmente perturbado dañó severamente la imagen de la Virgen. Fue restaurada y en la actualidad se encuentra protegida por un cristal (Foto 3).

Michelangelo en el transcurso de los años volvió a tomar dicho tema y esculpió en mármol tres obras más, sin embargo, todas ellas quedaron inacabadas, lamentablemente la regla en muchas de sus obras, y evitaron por lo tanto que pudiésemos apreciar a cabalidad el paulatino desarrollo del escultor. Una característica de estas tres obras es la incorporación de más participantes en la trama.

La denominada Piedad Florentina⁶ fue tallada por el artista entre 1548 y 1550 en Roma. Representa el cuerpo de Cristo sostenido por Nicodemo, en el abrazo de la Virgen María y a la izquierda del grupo María Magdalena. El rostro de Nicodemo es el autorretrato del artista (Foto 4).

Se cree que La Piedad de Palestrina⁷ la esculpió Michelangelo también alrededor de 1550 en Roma. La duda persiste pues no se encuentra mencionada en documento alguno de la época. Está conformada por Cristo, acompañado de la Virgen María y María Magdalena, tallada en un gran bloque de mármol romano de la época imperial (Foto 5).

³ Famosa cantera italiana.

⁴ La Piedad representa el cuerpo de Cristo muerto en el regazo de su Madre. Un tema pictórico que se inició en el Norte de Europa. Como escultura en mármol la Piedad del Vaticano es la primera en su género.

⁵ En el Renacimiento los escultores empleaban una estructura piramidal para el diseño de sus creaciones, el vértice en la parte superior y la base de la pirámide en la parte inferior.

⁶ Michelangelo vendió la escultura a Francesco Bandini. Fue eventualmente trasladada a Florencia y colocada en la Iglesia de San Lorenzo. En 1772 se trasladó a la Catedral de Santa María del Fiore, en donde en la actualidad se expone en el museo de la catedral.

⁷ Durante un tiempo estuvo colocada en la capilla fúnebre del cardenal Antonio Barberini situada en la iglesia de Santa Rosalía en la ciudad de Palestrina, cercana de Roma. Luego la adquirió el estado italiano y decidió exponerla en la Galería de la Academia en Florencia.

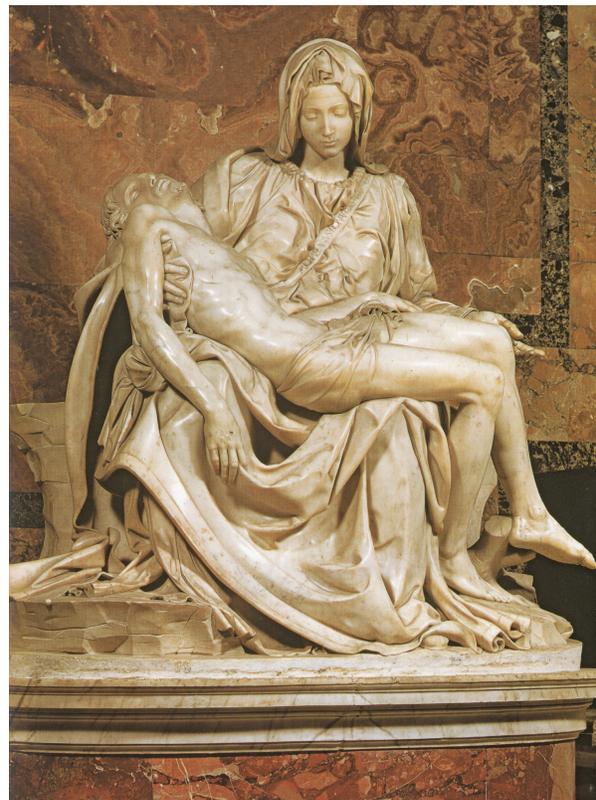

Foto 3. Escultura de la Piedad por Michelangelo Buonarroti 1499. Tomado de Tartuferi pag. 41

Foto 4. Escultura de La Piedad Florentina por Michelangelo Buonarroti 1550. Tomado de Tartuferi pag. 39

La Piedad Rondandini⁸ se considera la última obra esculpida por Michelangelo y aun luchaba por acabarla seis días antes de su muerte, ocurrida el 18 de febrero de 1564. El cuerpo flácido de Cristo está sostenido por su madre (Foto 6).

Antiguas esculturas griegas en el Museo del Louvre

Dos antiguas y famosas esculturas griegas se encuentran exhibidas en el Museo del Louvre en París, fueron encontradas en las islas griegas de Milos y de Samotracia y representan a dos diosas mitológicas: Afrodita (griego) o Venus (romano) diosa de la belleza⁹ y Nike (griego) diosa de la victoria¹⁰, respectivamente.

La Venus de Milos es una escultura de aproximadamente 2 m de alto a la cual le faltan los brazos y sobre ese hecho se han hecho muchas conjeturas. Se ha sugerido, de acuerdo con la mitología griega que la diosa está representada como Venus *Victrix* (o Victoriosa) y por lo tanto sostendría en una de las manos la manzana dorada que le dio Paris cuando en el juicio dictaminó que era más hermosa que sus rivales, Hera (griego) o Juno (romano)¹¹ y Athena (griego) o Minerva (romano)¹². La escultura muestra una posición de *contrapposto* con la pierna izquierda levemente adelantada, sin embargo, la rotación del cuerpo induce a pensar que el mismo busca un elemento de apoyo, el cual sería obvio si la obra estuviera completa (Foto 7).

La Victoria de Samotracia ha fascinado a estudiosos del arte como una escultura espectacular, a pesar de que sigue siendo una diosa acéfala y manca, aunque debe admirarse el trabajo de los expertos actuales al ensamblar los parciales fragmentos originalmente encontrados. La obra es en sí una muestra del ingenio helenístico y la maestría de sus artistas, sobresale el contraste del ropaje, tanto el ceñido al cuerpo como el que ondea libre, y sobre todo la insinuación de movimiento de la figura (Foto 8).

Esculturas pre- y helenísticas en los museos de Roma

El escultor griego Myron elaboró, *circa* 450 a.C., en bronce la escultura denominada *Discobolos*, o el lanzador del disco. Lamentablemente dicha obra se extravió, pero en Roma varias copias se elaboraron en mármol. El atleta ha sido capturado en el momento de preparar el lanzamiento en un conjunto que muestra ritmo, armonía y balance. Dicha obra se ha convertido

⁸ El artista regaló la obra a su criado Antonio del Francese. Fue adquirida por el marqués de Rondandini, en 1956 y más tarde adquirida por el ayuntamiento de Milán siendo colocada en el museo del castillo Sforzesco.

⁹ Escultura que se estima anterior al periodo Helenístico, es decir entre 320 a 30 a.C.

¹⁰ Escultura del periodo Helenístico.

¹¹ Diosa protectora.

¹² Diosa de la sabiduría.

Foto 5. Escultura de La Piedad de Palestrina por Michelangelo Buonarroti 1550. Tomado de Tartuferi pag. 39

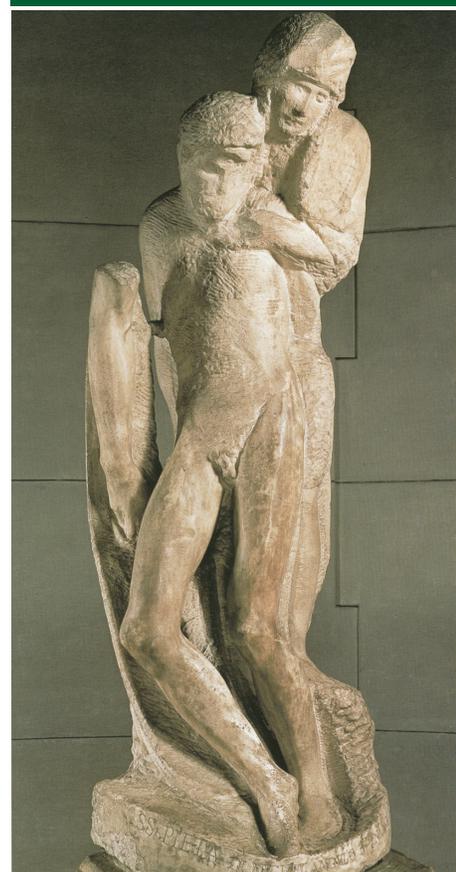

Foto 6. Escultura de La Piedad Rondandini por Michelangelo Buonarroti 1564. Tomado de Tartuferi pag. 39

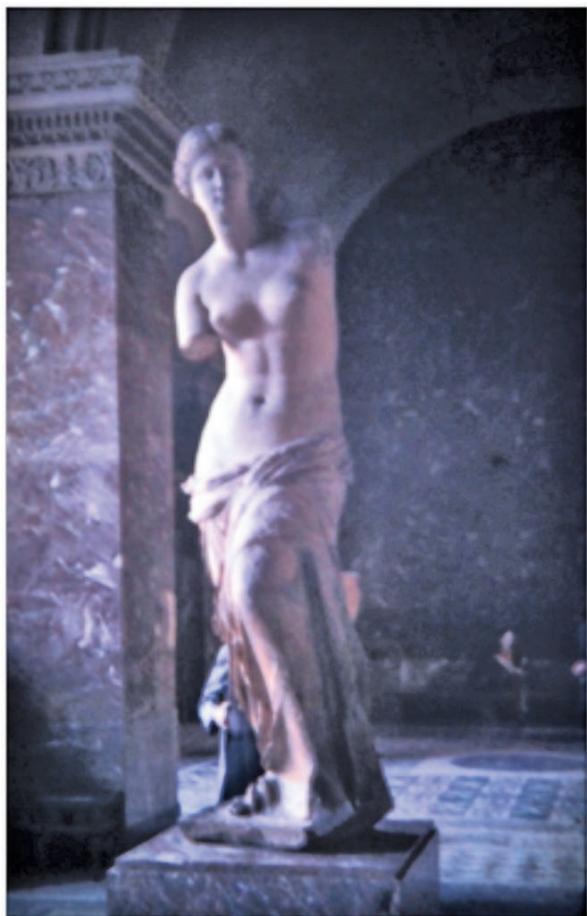

Foto 7. Escultura de La Venus de Milos Anónimo 100 a. C.
Foto del autor.

Foto 9. Escultura del Lanzador del Disco, Anónimo, Siglo II d.C.
<http://www.xtec.cat/~jarrimad/grecia/discobolo.html>

Foto 8. Escultura de la Victoria de Samotracia Anónimo 190 a.C.
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-victoria-de-samotracia-icono-de-la-grecia-clasica_9389

en un icono de justas atléticas, aunque expertos coinciden que no es la forma más eficiente de efectuar el lanzamiento, tal como se observa a los atletas en las olimpiadas modernas. Puede observarse en el Museo Nacional Romano-Palazzo Massimo alle Terme (Foto 9).

Escultura de aproximadamente dos metros de altura, elaborada por los artistas de la escuela de la isla griega de Rodas¹³, posiblemente en el siglo I a.C., se encuentra en el Museo del Vaticano y muestra al sacerdote de Troya Laocoon siendo devorado por serpientes junto a sus dos hijos debido al castigo de leyendas mitológicas. El tormento es de un realismo impresionante por la expresión de los rostros, las poses tortuosas y el resalte de músculos y venas (Foto 10).

El Museo Capitolino alberga la escultura que se conoce como el Gálata Moribundo, copia en mármol del original griego en bronce actualmente extraviado, elaborado *circa* 240 a.C. La obra muestra en un crudo realismo la actitud de un combatiente moribundo, herido en el torso, reposa resignado el fin que le

¹³ Expertos sugieren que los escultores fueron Athanadoros, Agesander y Polydoros.

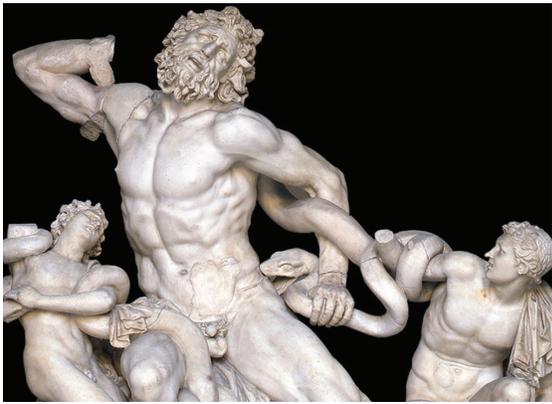

Foto 10. Escultura del sacerdote de Troya Laocoon por Athanadoros, Agesander y Polydorus de Rodas siglo I a.C. <http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottogono/laocoonte.html>

Foto 11. Escultura del Gálata Moribundo, Anónimo 240 a.C. <http://museum.classics.cam.ac.uk/collections/casts/dying-gaul>

Foto 12. Escultura a cuerpo entero del emperador romano en una posición de *contrapposto*, Anónimo, Siglo I d.C. http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/roma/escultura/augusto_prima_porta.htm

espera apoyado sobre su mano derecha, la cual ha dejado de sostener su espada rota, la cabeza inclinada que impide apreciar la expresión del rostro, se encuentra a punto de sufrir un colapso completo (Foto 11).

Emperador Octavio Augusto en el Museo del Vaticano

Se trata de una escultura a cuerpo entero del emperador romano en una posición de *contrapposto* con la mano derecha levantada como dirigiéndose a la ciudadanía, o arengando a sus tropas, o recibiendo la aclamación del pueblo. Su mirada es serena pero con un dejo de frialdad y la expresión del rostro muestra indistintamente seguridad, preocupación y prudencia.

Es una obra bien dimensionada y trabajada, principalmente los pliegues de sus ropajes y la armadura la cual resalta la musculatura de la figura. Fue encontrada en 1863 en las ruinas de la villa donde se retiró su esposa Livia luego del deceso del emperador, en Prima Porta, un lugar suburbano cerca de Roma. Posiblemente fue elaborada por un escultor griego (Foto 12).

Donatello en la Florencia Renacentista

Donato di Niccolò di Betto Bardi (Florencia, 1386-1466), conocido como Donatello, fue un escultor innovador, siendo uno de los creadores de la técnica del *stiacciato*¹⁴, presente en sus obras talladas en madera, bronce y mármol. Los profetas para el campanil de Florencia, en mármol, muestran un carácter expresivo y dramático, el cual se manifiesta claramente en la escultura del profeta Habacuc denominada *Il Zuccone*, actualmente exhibida en el Museo dell'Opera del Duomo. Es un personaje calvo y desgarbado pero su personalidad se encuentra en la fisonomía y expresión del rostro, ojos penetrantes enmarcados en pobladas cejas y un rictus burlón en su boca abierta, como incitando a la violencia y al desastre (Foto 13).

¹⁴ Realización de un bajorrelieve con una mínima diferencia respecto al fondo.

Foto 13. Escultura del profeta Habacuc denominada *Il Zuccone* por Donatello 1420-1435. Foto del autor.

El barroco en Roma: Bernini

En párrafos anteriores se comentó la versión del David de Bernini. Del mismo escultor se encuentra en la Capilla Cornaro de la Iglesia de Santa Maria della Vittoria en Roma, una joya en mármol blanco del periodo barroco, denominada el éxtasis de Santa Teresa. En la capilla, Bernini empleó la arquitectura, la pintura y la escultura para crear, en tensión dramática, un conjunto inimitable. De marco se tiene un proscenio coronado por un frontón barroco ornamentado con marco policromado. La santa se encuentra en éxtasis y el ángel que la observa está presto a lanzarle la flecha con el mensaje divino que la santa espera, cuya ansiedad le provoca tal estado emocional de pasión mística. La escena se ilumina con una lluvia de rayos dorados que irrumpen detrás de las esculturas creando un espectáculo fantástico. De nuevo, con esta obra, Bernini se identifica como el maestro capaz de transmitir la ilusión visual convencional del periodo artístico denominado barroco (Foto 14).

El neoclásico en Villa Borghese: Canova

En el siglo XVIII imperó en toda representación artística el estilo neoclásico¹⁵. El italiano Antonio Canova (1757-1822) fue un escultor dominante en dicha época, aunque algunas de sus obras, según expertos, exageraron burdamente el tema. No así la escultura de Paolina Borghese, la cual se encuentra actualmente en la Galería Borghese anteriormente mencionada. Paolina se encuentra reclinada en un sofá, apoyada en cojines, en una pose graciosa y relajada. Es una Venus Victoriosa moderna, como lo demuestra la manzana que sostiene en su mano izquierda, la cual, con un dejo de disimulo, sostiene el manto que envuelve sus piernas. El acabado del mármol es perfecto y apropiado tanto en la representación de Venus como en el ropaje del sofá (Foto 15).

Foto 14. Escultura del Éxtasis de Santa Teresa por Bernini 1647-1651. <http://sobreitalia.com/2009/04/24/el-extasis-de-santa-teresa/>

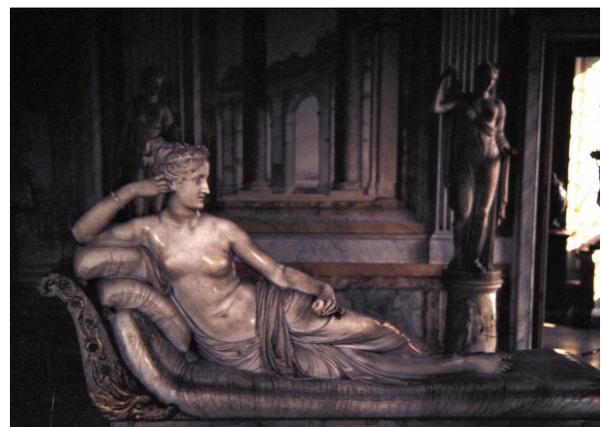

Foto 15. Escultura de una Venus Victoriosa moderna por Antonio Canova 1850-1808. Foto del autor

¹⁵ Arte racional y sencillo en sus formas que se propuso imitar al arte griego, romano y renacentista.

Foto 16a. Escultura de El Beso por Rodin 1888-1898.
Foto del autor.

Foto 16b. Dibujo a lápiz del autor. Escultura de El Beso por Rodin 1888-1898.
Foto del autor.

Impresionismo del siglo XIV tardío e inicios del siglo XX

Francia fue la cuna del impresionismo¹⁶ en el arte, expresado principalmente en la pintura. François-Auguste-René Rodin (1840-1917) fue un escultor francés contemporáneo del impresionismo y considerado por expertos el vanguardista de la escultura moderna. Creó obras trascendentales, por ejemplo las hechas en bronce, el Pensador, Monumento a Balzac y los Burgueses de Calais, por mencionar algunas. Talló el mármol, entre ellas El Beso, actualmente en el Museo Rodin¹⁷ en París. La obra representa a los amantes en una composición de contornos difusos que sugiere una impresión intangible de encanto y sutil armonía (Foto 16a y b)).

Epilogo

El ensayo inició con obras de Michelangelo Buonarroti; pertinente es cerrarlo con él.

En Roma, en la Basílica de San Pietro in Vincoli, se encuentra, en un frontispicio adosado a la pared, de dos niveles y cinco

esculturas más, una obra del escultor que ha trascendido en la actualidad. Se trata de la representación de Moisés, la cual hubiese formado parte del monumento funerario del Papa Julio II que nunca se construyó. Moisés con cuernos, los cuales representan rayos de luz, se encuentra sentado, con su cabeza ladeada, el pie derecho apoyado en el suelo y la pierna izquierda retraída. El brazo izquierdo sobre el regazo y el derecho sosteniendo las tablas de ley. Una hermosa y perfecta escultura cuyo virtuosismo se exhibe en los cabellos y la barba, de los cuales han dicho *tal que parece imposible que el hierro se haya vuelto pincel*, la cual no podía quedar fuera de este ensayo (Foto 17).

Finalmente deseamos comentar la interpretación de La Piedad por el escultor uruguayo Pablo Atchugarry quien nos relata¹⁸: *Cuando realicé mi Piedad, quise de alguna manera, hacerle un homenaje al gran escultor que fue Miguel Ángel y a la temática que lo acompañó a lo largo de su vida. La Piedad, la esculpí en un bloque de mármol estatuario de Carrara de doce toneladas, proveniente de la cava "Il Polvaccio", entre los años 1982 y 1983. La obra es un magnífico ejemplo de la creatividad moderna en la escultura marmórea* (Foto 18).

¹⁶ Movimiento pictórico de trasladar al lienzo por parte del artista la impresión individual del objeto.

¹⁷ Establecido en el principio del siglo XX, por iniciativa del propio Rodin, en el Palacete rococó del Hotel Biron y sus jardines (79, rue de Varenne).

¹⁸ <http://www.fundacionpabloatchugarry.org/es/852b48255d96c5/exposiciones/la-piedad-de-pablo-atchugarry>

Foto 17. Escultura de Moisés con cuernos por Michelangelo Buonarroti 1513-1516.
Tomado de Tartuferi pag. 67

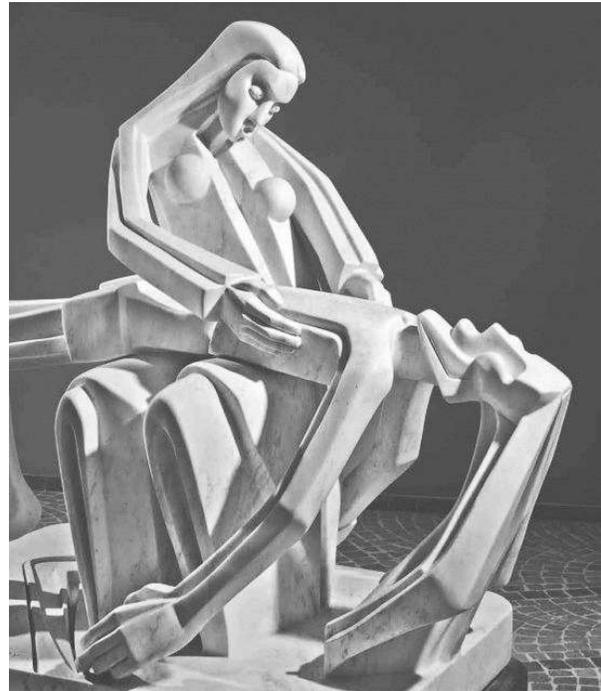

Foto 18. Escultura de la Piedad por Pablo Atchugarry 1983

Bibliografía

- Dell, C. (Ed) (1976) *What makes a masterpiece: artists, writers and curators on the world's greatest work of art* Thomas & Hudson, New York
- Gardner's *Art through the Ages* (1964) Revised by Horst de la Croix and Richard G. Tansey Harcourt, Brace, Jovanovich, Inc. Third edition
- Tartuferi, A. (2004) *Miguel Ángel. Pintor, escultor y arquitecto* ATS Italia Editrice s.r.l., Rome

Nota

Las ilustraciones mostradas fueron tomadas de sitios públicos de internet o se identifica la fuente o la autoría.

Agradecimiento

Miguel Isaac Trujillo González convirtió las fotos del autor en diapositivas, a su versión digital.