

ORÍGENES DE LA GEOMETRÍA PROYECTIVA

LAS EQUILIBRADAS COMPOSICIONES DE RAFAEL

Rafael
autorretrato

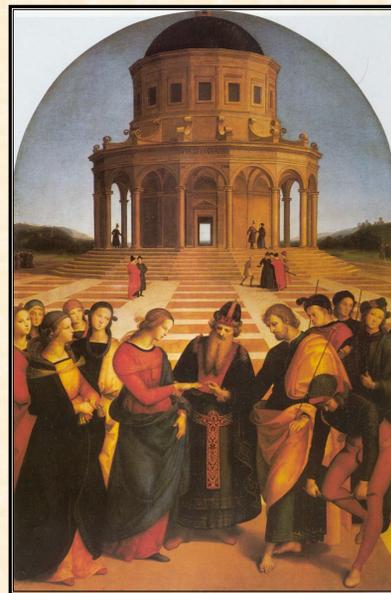
RAFAEL SANZIO (1483-1520)

Nació en Urbino y su primera formación la adquirió de su padre, el pintor GIOVANNI SANTI. También estudió con TIMOTEO VITI en Urbino y realizó bajo su influencia numerosas miniaturas, dentro de una atmósfera delicada y poética, como en *Apolo y Marsias* (Museo del Louvre, París) y *El sueño del caballero* (1501, National Gallery, Londres). En 1499 se trasladó a Perugia, en Umbría, y se convirtió en ayudante del pintor PERUGINO. RAFAEL realizó durante este periodo obras en un estilo muy próximo al de su maestro. Entre ellas destaca *Los desposorios de la Virgen* (1504, Galería Brera, Milán).

En 1504 se trasladó a Florencia, donde estudió la obra de reconocidos pintores contemporáneos suyos como LEONARDO DA VINCI, MIGUEL ÁNGEL y FRA BARTOLOMEO, de los que aprendió sus métodos de plasmación de luces y sombras, sus estudios anatómicos y actitudes dramáticas. En esta época RAFAEL realizó un cambio estilístico desde la composición geométrica y el énfasis en la perspectiva hacia una manera más natural y suave de pintar. Su evolución durante el periodo florentino puede seguirse a través de sus numerosas *madonnas* (vírgenes). El primer ejemplo es la *Madonna del Granduca* (1504-1505, Palacio Pitti, Florencia). Ejemplos posteriores muestran la influencia de LEONARDO en la expresión de serenidad y en los esquemas compositivos triangulares y equilibrados, como es el caso de *La bella jardinera* (1507-1508, Museo del Louvre, París) y la *Virgen del jilguero* (1505, Galería de los Uffizi, Florencia).

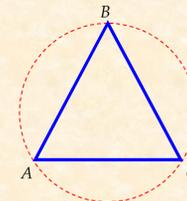
En 1508 RAFAEL se trasladó a Roma, requerido por el papa JULIO II, quien le encarga la decoración mural de cuatro pequeñas *stanze* (habitaciones, estancias) en el Palacio del Vaticano. La primera de ellas, la Stanza della Segnatura (1509-1511) muestra un techo con las alegorías de la teología, la filosofía, la poesía y la justicia. En la pared, bajo la teología, se sitúa la *Disputa*, que representa la discusión del dogma de la Trinidad. La famosa *Escuela de Atenas*, situada debajo de la Filosofía, representa un espacio arquitectónico abierto donde PLATÓN, ARISTÓTELES y otros filósofos antiguos discuten y argumentan; también vemos a PITÁGORAS y EUCLIDES. Bajo la poesía se halla el célebre *Parnaso*, en el que el dios Apolo aparece rodeado por las musas y los grandes poetas. Por último, bajo la justicia, *Gregorio IX* y *Justiniano mostrando sus códigos*. La segunda estancia, la Stanza d'Heliodoro (1512-1514), pintada por RAFAEL y sus discípulos, contiene escenas que representan el triunfo de la Roma católica sobre sus enemigos.

Tras la muerte del papa JULIO II en 1513 y el ascenso de LEÓN X, aumentan la influencia y las responsabilidades de RAFAEL. Se le nombra Maestro Mayor de la Basílica de San Pedro en 1514. Debido a sus numerosas actividades, sólo consiguió pintar parte de la tercera estancia del Palacio del Vaticano, la del Incendio del Borgo (1514-1517). El resto es obra de sus ayudantes. RAFAEL también proyectó la arquitectura y decoración de la Capilla Chigi en la iglesia de Santa María del Popolo y la decoración de la Villa Farnesina, que incluye el *Triunfo de Galatea* (c. 1513).

Desposorios de la Virgen
Óleo sobre madera, 170x117 cm
Milán, Pinacoteca de Brera

Triángulo perfecto (ABC)
 $AB=AC=BC$

En esta obra de 1504, RAFAEL toma los motivos de la *Entrega de las llaves* de PERUGINO en cuyo taller se había formado, transformándolos de acuerdo con el nuevo concepto renacentista del espacio. RAFAEL da un gran paso adelante en la representación del espacio pictórico, del cual hace partícipe al espectador. Dispone a los personajes dentro de un amplio arco de circunferencia que sale al encuentro con los espectadores. La **circularidad** del espacio queda acentuada por la forma del templete superior construido con una planta tan facetada que parece circular (la planta central, de simetría perfecta, es la más admirada por los arquitectos del Renacimiento, como puede apreciarse en el *Templete de San Pietro in Montorio* construido por BRAMANTE en 1502).

El esquema destaca la construcción en perspectiva, convergente en el centro de la puerta de entrada del edificio (punto de fuga de la pirámide visual). Este centro coincide con el vértice del triángulo perfecto (equilátero) que encierra las figuras principales. El esquema muestra la disposición circular de los personajes que en la composición constituyen la invitación a entrar en la escena y a participar en la ceremonia.

La escuela de Atenas
Fresco, base 772 cm
Roma, Vaticano

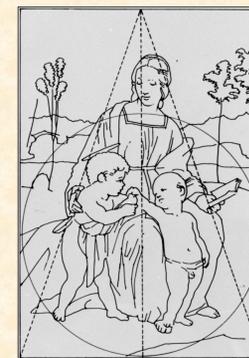
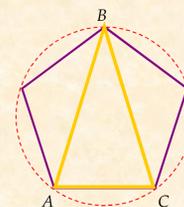

Euclides
en *La Escuela*

La Madonna del jilguero
Óleo sobre madera, 107x77 cm
Florencia, Galería de los Uffizi

Triángulo de oro (ABC)
 $AB/AC=\phi$

Composición de 1507 unitaria y concisa, de forma piramidal. Las figuras de la Virgen con el Niño y de San Juan están todas comprendidas, según la iconografía tradicional, en las proporciones de un triángulo sobre cuyo eje se encuentra la figura de la Virgen. Este triángulo encierra a los personajes, no sólo desde el punto de vista de la composición, sino también desde un punto de vista simbólico, en una unidad geométrica y conceptual. Las dimensiones de este triángulo se corresponden con las de un triángulo áureo.