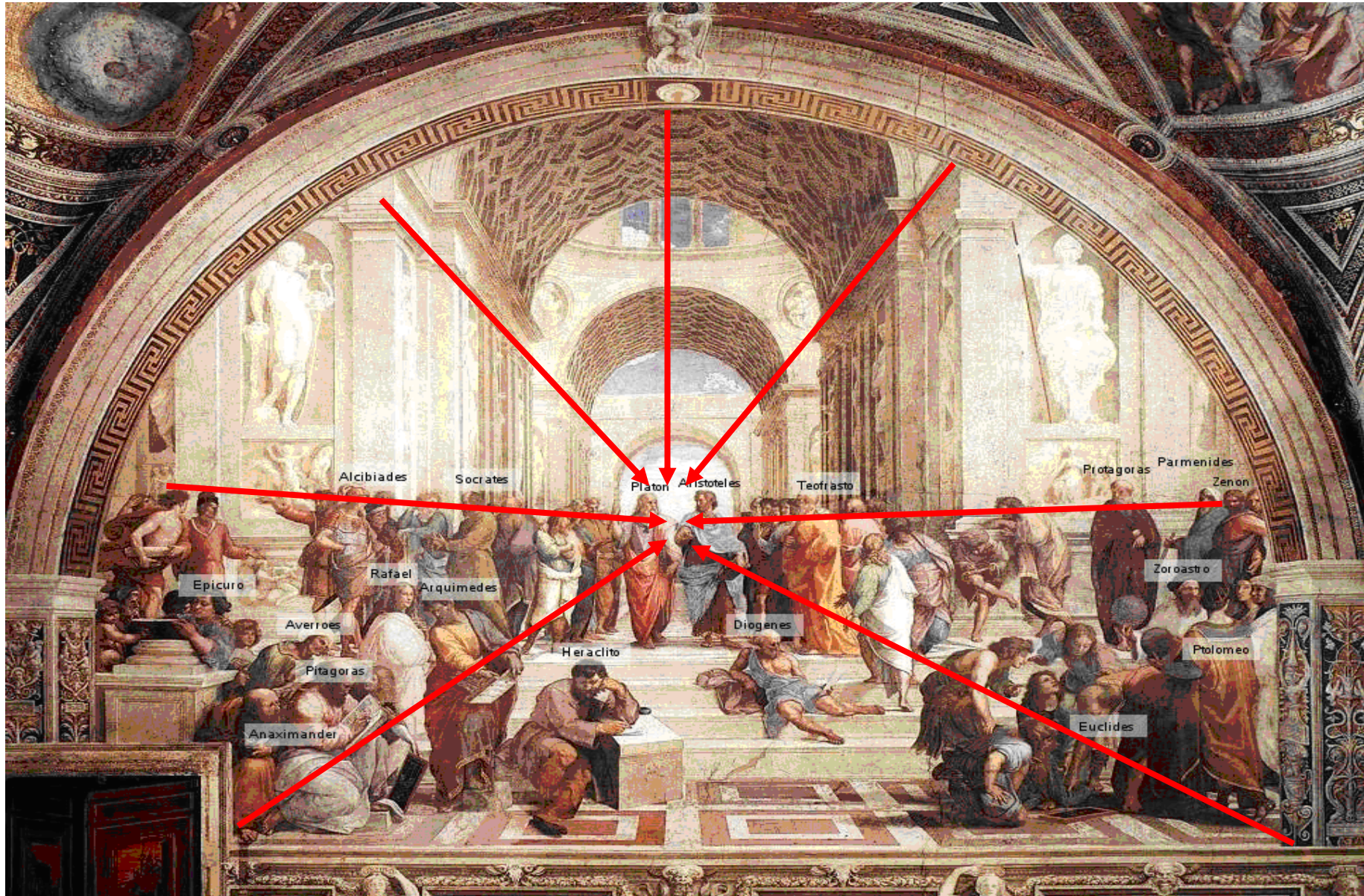

LA ESCUELA DE ATENAS DE RAFAEL

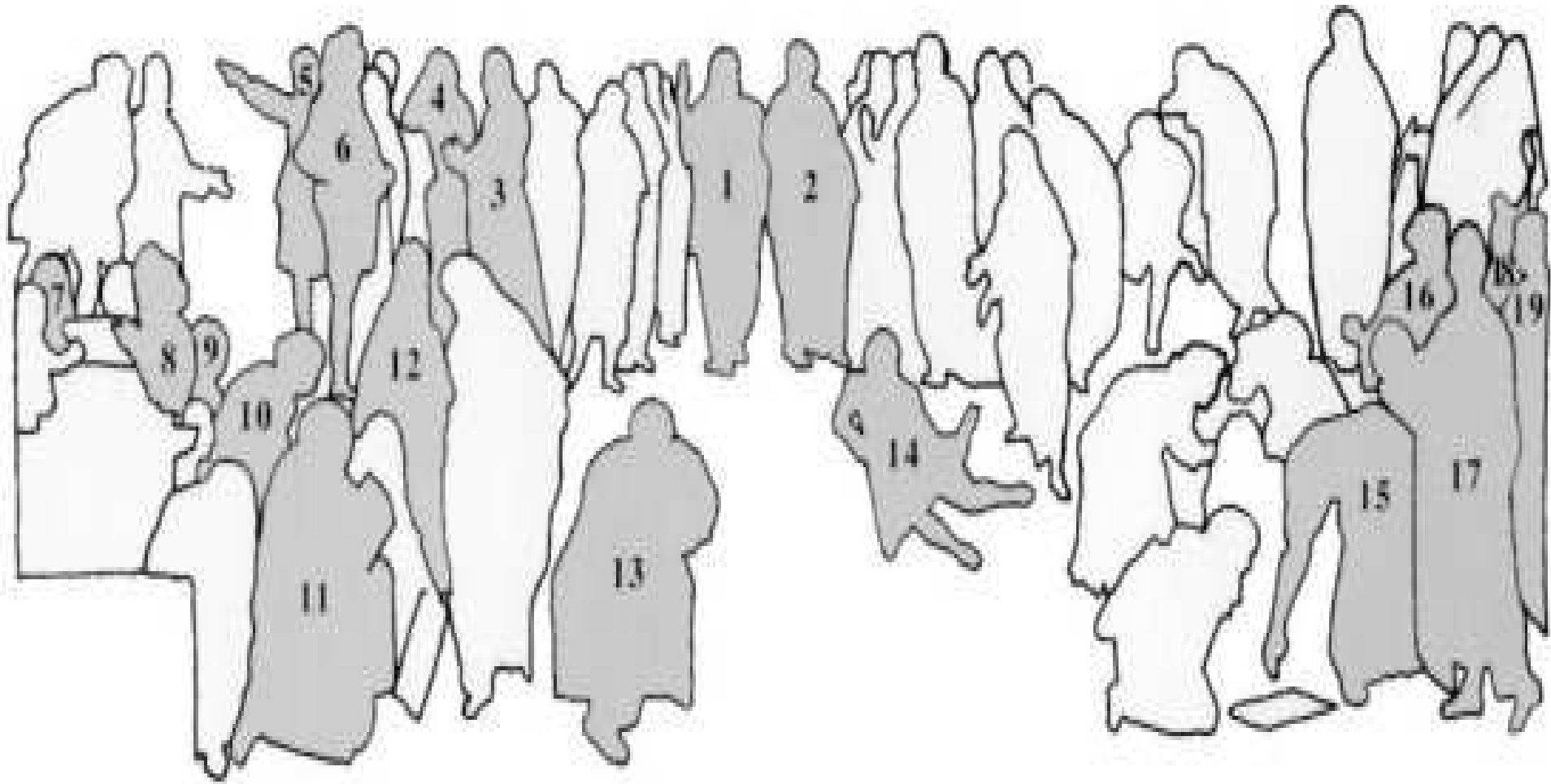
El marco compositivo parte de una arquitectura fingida en una de las paredes de la estancia. La arquitectura transmite un conjunto de características típicas del clasicismo renacentista. El autor, no es solo un pintor, es arquitecto y ha entrado en contacto con Donato Bramante, el primer arquitecto de San Pedro del Vaticano y al que sucedió el propio Rafael. La edificación es clasicista y gracias a ella se trabaja la perspectiva científica haciendo tridimensional una superficie bidimensional. Paños de muro recorridos por pilastras entre las que se abren nichos que acogen estatuas de dioses paganos, Apolo y Atenea, bóvedas de cañón con un intradós decorado con rombos y hexágonos imitando las bóvedas de las desaparecidas termas y basílicas, por ejemplo la basílica de Majencio. Cúpula que adivinamos en centro de la composición y finalmente un arco de medio punto a modo de arco de triunfo. El gusto por las arquitecturas como parte del cuadro no es nada nuevo porque Botticelli ya lo hizo en cuadros como La Calumnia de Apeles y La rebelión contra la Ley de Moisés. De igual modo podemos decir de los medallones del crucero recuerdan a los que se habían colocado en los arcos de triunfo romanos como por ejemplo el arco de Constantino. La composición se articula a partir de las líneas de fuga cuyo foco coincide con el centro del arco de triunfo del fondo y a izquierda y a derecha entran en escena Platón y Aristóteles. Junto a ellos y formando diferentes grupos e incluso coros pero tendiendo siempre a una disposición en sentido apaisado conversan, gesticulan, intercambian impresiones, estudian, se mueven sin grandes sobresaltos. Anaximandro, Parménides, Pitágoras, Euclides, Epicuro, Zoroastro, Ptolomeo, Protágoras...son un conjunto de filósofos, matemáticos, científicos que han conformado la Ciencia de la civilización griega. Detrás de ellos y en dos nichos las estatuas de Apolo y Palas Atenea remarcando aún más el legado cultural de la Antigüedad. Todos los que ahí aparecen no han vivido en la misma época pero a lo largo de los años consolidaron una civilización que junto con Roma constituyen la esencia de nuestra sociedad actual. El artista, humanista, está sugestionado por la Antigüedad Clásica, y por eso recurre a ella en el contexto del Renacimiento, período clásico, y no duda en llevarla al Vaticano, la sede de la Iglesia, para mostrar como esta se ha hecho a partir del legado antiguo cristianizándolo, haciendo compatible de este modo ambos mundos pero el pintor tiene que tener cuidado de no molestar a su cliente y por eso procede del siguiente modo:

- En la bóveda, en torno al octógono central, cuatro tondos representan alegóricamente las cuatro «facultades»: la Teología, la Filosofía, la Justicia y la Poesía. Cada una de ellas tiene a su derecha, una escena incluida en un rectángulo: La Teología: el Pecado original, la Filosofía: la figura de una alegoría femenina, la Justicia: el Juicio de Salomón y la Poesía la contienda entre Apolo y Marsias. Las paredes contienen en síntesis los conceptos que luego se desarrollan.
- En la pared situada debajo de la Teología, ocupando todo el espacio mural terminado en medio punto, está el Triunfo de la Eucaristía o Triunfo de la Iglesia.
- Enfrente y con similar configuración, debajo de la Filosofía, está La Escuela de Atenas.
- Debajo de la Justicia, están las tres virtudes cardinales (Fortaleza, Prudencia, Templanza) acompañadas por la cuarta virtud cardinal, la Justicia, que es jerárquicamente superior.
- Enfrente, y bajo la Poesía, está el Parnaso, exaltación de la idea de lo bello, con Apolo, las musas y los poetas.

Los personajes constituyen retratos idealizados, a partir de personajes reales como Leonardo, Bramante, Miguel Ángel e incluso el mismo Rafael con túnica blanca al lado de Parménides, hecho que no debe resultar inusual porque a lo largo de la historia hubo varios artistas que se autorretratan en sus propias composiciones. El volumen de los personajes se consigue por el dibujo y por el color a base de las gradaciones tonales de acuerdo con el dibujo que subyace bajo este. La composición compagina muy bien el espacio interior de la edificación bramantesca con el espacio exterior que percibimos al fondo y a través del tambor de la cúpula, de ahí que veamos una composición en la que domina la diafanidad, quedando las sombras a simples retazos al lado de los personajes; es una luz que procede de los espacios abiertos quedando oscurecidos el intradós de las bóvedas y los paños de pared sobre los que descansan estas; aún quedan cien años para la llegada del Barroco y los contrastes lumínicos tan típicos de ese estilo. La decoración de las estancias vaticanas tiene su explicación en la importancia que ha adquirido el papado a lo largo del siglo XVI. Roma ha sucedido a Florencia y por eso inaugura un programa artístico como había hecho aquella ciudad en el siglo XV. La construcción de San Pedro del Vaticano y los diferentes palacios implicará un proyecto de decoración para el que los

sucesivos titulares de la cátedra de Pedro no escatimarán recursos contratando artistas como Rafael; en este caso el mecenas fue el Papa Julio II encargando la obra en el año 1509.

Concluyendo el programa iconográfico sintetiza la simbiosis renacentista entre el conocimiento y la virtud, en tanto que expresiones de lo divino, la verdad, la ciencia y la filosofía, como expresión de la grandeza y la autonomía humana conjugadas perfectamente con la Teología y la Iglesia. El conjunto de personajes pretende simbolizar las disciplinas que componían el Trivium y el Quadrivium. Esta Estancia de la Signatura es la gran síntesis pictórica del neoplatonismo: simbiosis entre Antigüedad y cristianismo. El programa desarrolla la idea de la no contradicción entre la ciencia, el pensamiento de la Antigüedad y la doctrina de la Iglesia, como símbolo de los tiempos nuevos, y de la legitimación del papel asumido por el papado en los asuntos terrenales.

1. **Platón** 2. **Aristóteles** 3. **Sócrates** 4. Jenofonte 5. Esquines (o Alcibíades 6. Alcibíades (o Alejandro) 7. Zenón
8. **Epicuro** 9. Federico Gonzaga 10. Averroes 11. **Pitágoras** 12. F. M. della Rovere 13. **Heráclito** 14. **Diógenes**
15. **Euclides** 16. Zaratustra 17. **Ptolomeo** 18. Autorretrato de Rafael 19. Retrato de Sodom