

GIOTTO: ¿EPÍGONO DE LA TRADICIÓN MEDIEVAL O PINTOR PRERRENACENTISTA?

I.- INTRODUCCIÓN

La aparición de Giotto dentro de la pintura no puede entenderse sino es un amplio contexto. El artista vive entre los siglos XIII y XIV, centurias que estilísticamente obedecen a la estética gótica pero dentro de esta se gestan una serie de matices propios, ya sea en Francia, Flandes, Italia. Es en Italia, conglomerado de estados, en donde perviven modelos clásicos, técnicas pictóricas de la antigüedad, influencias del legado bizantino, definiendo el arte gótico entre estas dos centurias que también se denomina Duocento y Trecento respectivamente, diferenciándose del estilo franco-gótico, del gótico flamenco y del gótico internacional. En el contexto de gótico italiano hay un interés por buscar un “espacio pictórico”, un espacio tridimensional que se consigue en mayor o menor medida según los pintores. De acuerdo con la división administrativa italiana florecen centros en Pisa, Siena, Florencia a los que se asocian pintores como Cimabue, Giotto –Florencia-, Duccio, Simone Martini –Siena-.

El hecho de elegir el título del tema a partir de un interrogante obedece a que muchos investigadores consideran que estos artistas aún mantienen, unos más, otros menos, resabios bizantinos, frontalidad, ejes verticales, colorido cálido –bueno-, color frío –malo-, maldad...de ahí que hayan optado por etiquetarlos como pintores medievalistas; no obstante el ansia por abordar la tercera dimensión, los volúmenes así como los avances que se van haciendo en las composiciones reflejan un espíritu cercano, cuando no un precedente de los tiempos modernos, el arte del Renacimiento.

Giotto será uno de los pintores que a lo largo de la historia es difícil de clasificar porque en este caso muestra la conexión entre los tiempos bajomedievales y los renacentistas rompiendo la tesis que defendía el divorcio entre Edad Media y Edad Moderna, que los teóricos del Renacimiento se encargaron de mantener durante siglos.

II.- ¿POR QUÉ GIOTTO PUEDE CONSIDERARSE UN PINTOR QUE ANUNCIA LOS TIEMPOS MODERNOS?

La presencia del Giotto en el mundo parte de una fecha aproximada ¿1266/1267?. Vasari data su nacimiento en el año 1267 en Florencia. El artista fue un viajero incansable, viajó por Asís, Roma –aquí conoce la obra de Cavallini en la iglesia de Santa María de Trastévere y este hecho hace cuestionar que en su formación solamente haya influido Cimabue, pues hay quien considera una formación netamente romana por encima de todo-, Padua, Nápoles, Florencia, Rávena, Venecia... → es un hombre viajero, no es un sujeto aferrado al terruño. En Italia, en Venecia la figura de Marco Polo adquiere carácter internacional por sus expediciones hasta los confines de Asia junto al Gran Kublai. El abandonar el lugar en el que uno nace es un indicador de que algo está cambiando y en pintura los viajes son imprescindibles para el aprendizaje y la forja de un estilo personal.

El artista no solamente se dedicó a la pintura. Fue aprendiz de tejedor, poeta, arquitecto –diseñó el campanile del Duomo de Florencia, la iglesia de Santa Reparata, el puente de Carraia y proyectó el sepulcro del obispo de Tarlati-, escultor. El hecho de conocer diferentes oficios y en especial hacer poesía nos lleva pensar que estamos ante un prehumanista, ante un hombre amante del conocimiento como veremos en pleno Renacimiento; por ejemplo Leonardo da Vinci.

Giotto enseguida adquirirá fama y entre sus clientes están nada más ni nada menos que el Papa, los franciscanos, el rey de Nápoles, el Señor de Padua, los banqueros florentinos...que se tornan en auténticos mecenas, protectores de las artes, lo cual constituyen una novedad frente a la dependencia tan estricta que hasta ahora había entre el artista y la iglesia.

Todo ello no puede ser entendido sin un contexto histórico en el que el comercio y la vida urbana forjaron un grupo social, la burguesía, que no dudaría en proteger las artes y el culto católico, decorando sus edificios, las catedrales, iglesias.

En el año 1337 fallece en la ciudad de Nápoles después de haber disfrutado una vida en la que no le faltó el reconocimiento íntimamente unido a un modus vivendi acomodado y estable.

III.- CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

- a- Tratamiento de los volúmenes en función de su masa, acentuándose sobre todo en las figuras dispuestas de espalda. En otras palabras las figuras denotan un carácter cuasi escultórico. Las figuras ocupan espacio, tienen capacidad y el volumen se consigue a través del color -gradaciones tonales-.
- b- Estudio de la expresión de los personajes. Intenta destacar el alma humana, el gesto, la mirada...implicando la percepción del tormento o la alegría. Es en esta situación en la que se encuentra la tendencia al ojo rasgado –según Herubel “ojo de la cierva”- y la disposición de las bocas entreabiertas.
- c- Creación casi siempre de una profundidad espacial, conseguida en ocasiones por el recurso del volumen cúbico, aunque a veces hay pervivencia de perspectiva invertida.
- d- Los fondos suelen ser neutros con una tonalidad monocroma o bien se conciben fondos paisajísticos –montañas, árboles, arquitecturas...-.
- e- Emplea la luz como elemento de unidad.
- f- Su obra se caracteriza por el llamado “realismo giottesco” inspirado en la naturaleza; de ahí la preocupación por la búsqueda de las proporciones, la tendencia a retratar exactamente del natural a personas vivas.
- g- La técnica empleada es el fresco, a veces retocada al temple.
- h- Crea un taller que deja consolidado a su muerte. Entre los discípulos que tuvo pueden mencionarse a Bernardo Addi, Tadeo Gaddi, Antonello Veneziano, Giotto...pero ninguno llegó a alcanzar la fama del maestro

Giotto es un pintor que se define por su **genio inventivo**, su **interpretación de la naturaleza, de la historia y de la vida**. Según **Petrarca** la belleza del arte de Giotto requiere una captación con el intelecto y no simplemente con los ojos. **Boccaccio** considera que ha hecho renacer la pintura muerta desde hacía siglos, dándole naturaleza y gracia –**gentilezza**-. **Cenino Cennini** dice que cambió el arte de pintar de griego en latino y lo llevó al moderno. **Ghiberti** ve en Giotto el artista que abandonó la tosquedad de los griegos, adoptó el arte natural y con él gracia, no saliéndose de las medidas. **Martín González** defiende que el pintor fue capaz de constituir un credo pictórico nuevo: color, composición, perspectiva.

IV.- OBRA DE GIOTTO

Aprendizaje –final del siglo XIII-

Veintiocho frescos de Asís en la planta baja de la basílica. Temática religiosa con San Francisco como centro.

Madurez

Frescos de la Capilla Scrovegni o Capilla de la Arena. Temática: San Joaquín, Santa Ana, Infancia de la Virgen, desposorios de la Virgen, Vida de Cristo, Virtudes y Vicios, Juicio Final.

En resumen la obra principal de Giotto se conserva en Asís, Padua sin olvidar la Madona, pintura sobre tabla en la que domina el modelo femenino basado en las campesinas toscanas. Destaca la endeblez del trono en el que se asienta la Virgen que parece que con su corpulencia lo va a desarmar.

