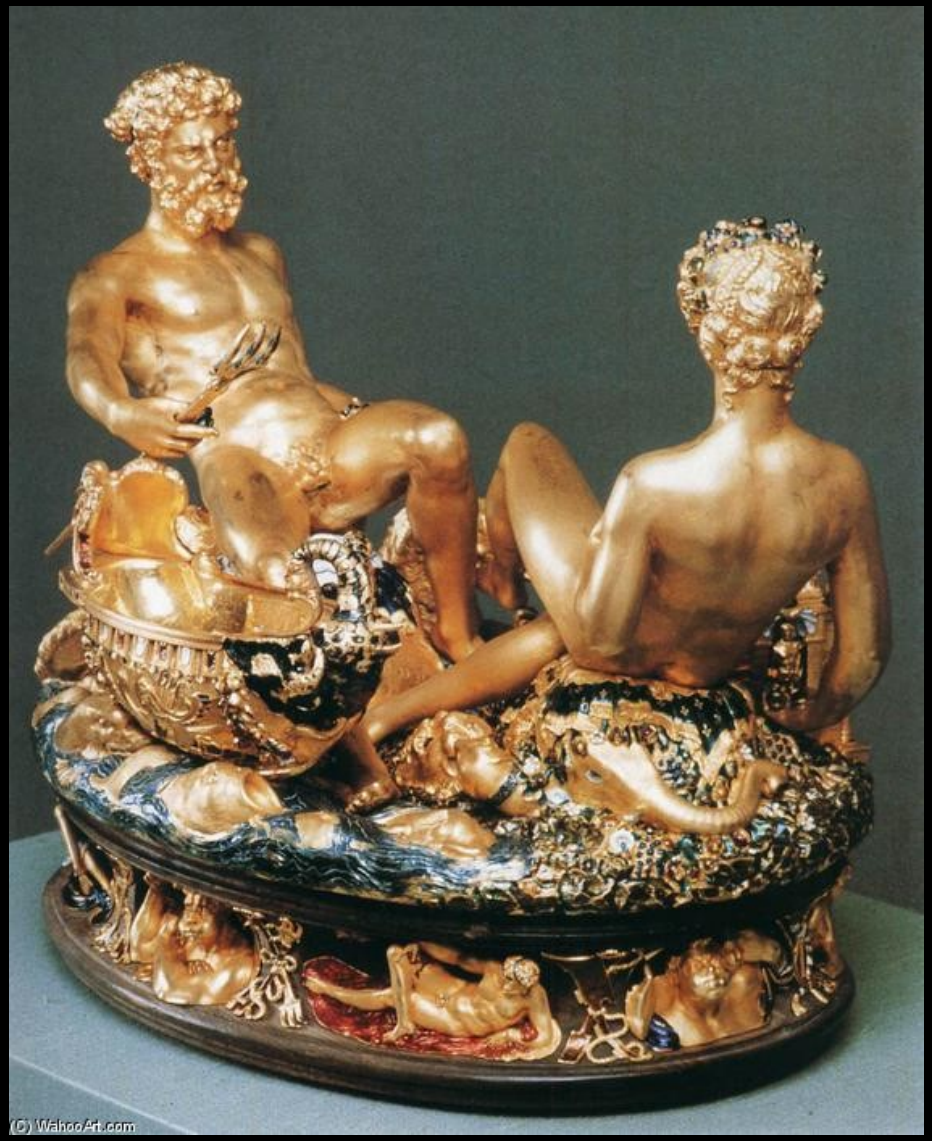
AULADADE

Tema 2

OBRAS REPRESENTATIVAS DEL ARTE ITINERANTE

Javier Blanco Planelles

OBJETO “PRECIOSO”



Salero del rey Francisco I de Francia
Benevenuto Cellini 1543
Museo Historia del Arte, Viena

La propia palabra *“precioso”* proviene del latín "***pretiosus"*** (objeto de gran valor), formada de "pretium" (precio/recompensa) más el sufijo -osus (-oso = abundancia).

La palabra latina ***pretium*** se asocia con la raíz indoeuropea per-, que significa vender y estaría presente en precio e intérprete.

La palabra “precioso” parece nacida para identificar lo artístico con todo aquello que es digno de estimación y aprecio, de mucho valor y elevado coste, a que a veces se identificaba con un sentido de lo bello y lo digno de ser admirado, estableciéndose una correspondencia entre el objeto mismo y la condición privilegiada de quien lo poseía.

El arte jugaba el papel de representar el poder terrenal de reyes o señores feudales o del poder espiritual de la Iglesia , simbolizaba un mundo jerarquizado y profusamente estructurado en señores y vasallos en clérigos y fieles

La tiara de los camafeos encargada por Josefina, la esposa de Napoleón Bonaparte, pasó a formar parte de la colección real sueca donde se ha transmitido generación tras generación.

La tiara llegó a la **Casa de Bernadotte** por el matrimonio de la nieta de la emperatriz Josefina, llamada Josefina de Leuchtenberg, con el príncipe heredero Oscar de Suecia en 1823 (desde 1844 Óscar I y Josefina de Suecia y Noruega).

El gran camafeo central cuenta la historia de amor de Cupido y Psique, que consiguieron estar juntos a pesar de la prohibición que existía de entablar relaciones entre humanos y dioses.

ARTE, ARTISTAS, VIAJES

Ábside de San Clemente de Tahull .(h. 1123) Valle de Bohí (Lérida). Actualmente, se expone en el **Museo Nacional de Arte de Cataluña (Barcelona) .**

- En el mundo antiguo, viajar era un privilegio al alcance solo de militares y aventureros.
- Hasta la Edad Media eran los artistas, no las obras quienes transitaban de un lado a otro, pues la obra de arte se concebían para un lugar y un espacio concretos, generalmente ubicado en un marco arquitectónico determinante del cual formaban parte : una capilla, un capitel, una bóveda, una sepultura.
- Nacían las obras y así eran concebidas con la intención de integrarse en un espacio fijo global y simbólico, quedando atrapadas en sus muros o entre las piedras.
- Muchas pinturas al fresco arrancadas de los muros para poblar los museos, incluso claustros e iglesias fueron desmontadas piedra a piedra para ser trasladadas a museos o nuevas ubicaciones.

LA “NECESIDAD” DEL VIAJE

P.P. Rubens

P. Berruguete

E. Vigée-Lebrun

D. Velázquez

P. Gauguin

F.Kahlo

- **Afectó a escritores, músicos y artistas.**
- **El viaje supone una toma de conciencia, una experiencia, un aprendizaje.**
- **En el pasado fue inherente a la formación de los artistas también por necesidades económicas de trabajara en las ciudades que polarizaban la creación artística.**
- **Los maestros medievales de pintura románica se trasladan de unos lugares a otros reclamados por su buen oficio de las catedrales góticas viajan por toda Europa acompañados por sus cuadrillas de canteros, escultores y maestros vidrieros.**
- **Los viajes de los artistas para ampliar horizontes y conocer la obra de los grandes maestros se generalizó desde el Renacimiento hasta el día de hoy.**

LA MOVILIDAD DE LOS ARTISTAS

- En el mundo medieval giraba en torno a las grandes catedrales y los circuitos de actividad: Camino de Santiago, Normandía, escuelas de Siena, Florencia, la flamenca, francesa. Sin embargo desconocemos sus nombres.
- Cuando la vidriera sustituyó al muro en el arte gótico la pintura mural prácticamente desapareció y se ejecutó en forma de miniatura sobre libros o tablas para capillas y retablos.
- En el renacimiento se generaliza el uso del lienzo iniciado por los pintores venecianos en el siglo XV y la a icmno .Escuela de Siena,

Retrato del dux Francesco Venier
Tiziano . hacia 1554 - 1556
Óleo sobre lienzo. 113 x 99 cm
Museo Nacional Thyssen Bornemisza

El lienzo, que comenzaron a usar los pintores venecianos del siglo XV, y la pintura al óleo creada por los flamencos facilitaron la portabilidad de la obra pictórica y su realización en talleres, así como la definitiva emancipación de la pintura de sus soportes arquitectónicos.

El paso tuvo una consecuencia fundamental: ya no iba a ser el artista el que se desplazase, sino que es la obra la que iba a adquirir portabilidad y se volvía viajera.

JAN VAN EYCK

(1395-1411)

Retrato con turbante rojo –posible autorretrato-, National Gallery Londres
Óleo/tabla 25,5 cm x 19 cm

Uno de los primeros pintores que prestigió su firma y consiguió grandes retribuciones económicas por sus trabajos.

Artista de renombre, reconocido e identificable por su personal estilo, según el concepto moderno.

Gran viajero, estuvo al servicio de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, para quien no solo desarrolló labores artísticas sino también diplomáticas.

Felipe tuvo una corte itinerante que se fue moviendo sus distintos palacios en Bruselas, Brujas o Lille, a donde le seguía el artista como pintor oficial y ayuda de cámara, pero además las misiones diplomáticas llevaron al artista a realizar grandes viajes (algunos de los cuales se describen como «ciertos lejanos viajes secretos») por Italia, España (estuvo al menos en Valencia, Valladolid, Santiago de Compostela y Granada), Portugal, Bizancio y Jerusalén.

CATEDRAL DE SAN BAVÓN, GANTE. BÉLGICA

Adoración del Cordero Místico. Catedral de San Bavon, Gante 1432 Hubert y Jan Van Eyck

Compuesta por doce paneles pintados por ambos lados, con la icónica tabla de la 'adoración' en el centro,

Los múltiples viajes de Van Eyck contribuyeron a la diseminación de su obra, hoy dispersa en museos de todo el mundo, si bien la más célebre, el retablo de Gante, ha conseguido ser devuelta a su emplazamiento original, pese a su muy azarosa historia, que la ha convertido en ***«la obra más robada de toda la historia del arte».***

Consta de veinte paneles pintados en doce tablas y hay tablas que reúnen más de un panel y algunos están pintados por las dos caras. Originalmente tenía también una predela.
La obra transmite un mensaje en cada uno de sus paneles formando todo un conjunto unido.
El significado global es un texto del Apocalipsis y un mensaje de salvación para los fieles que conseguían reconocer la clave simbólica para entender el Políptico del Cordero Místico.

'El Cordero Místico' –cerrado- de la catedral de Gante, la obra más robada de la historia del arte.

- Esta joya del arte flamenco fue sustraída siete veces según el cómputo de Noah Charney, autor de 'El ladrón de arte', intriga sobre los robos de obras maestras.
- En la segunda mitad del siglo XVI, con Bélgica sumida en sangrientas revueltas religiosas, se disgregaron las doce tablas para protegerlas de la furia de los calvinistas. Una separación que se repetiría en los siglos siguientes para salvaguardarlas de otros avatares de la historia.

- **1566**: el políptico fue desmontado del altar de la catedral de Gante para poder ponerlo a salvo de los ataques iconoclastas calvinistas. Durante unos años se mantuvo oculto en el Ayuntamiento de la ciudad.
- **1800:** el retablo cayó en manos de las tropas napoleónicas como trofeo de guerra, y los paneles laterales se fragmentaron y vendieron. Por su parte, los paneles centrales del altar tuvieron como destino el Museo del Louvre. Más tarde, una vez vencido Napoleón, los paneles volvieron a la Catedral de Gante.
- 1816: el vicario de San Bavón vendió algunos de los paneles laterales del político a un marchante llamado Nieuwenhuys. A su vez, él vendió los paneles a Edward Solly, coleccionista inglés que los trasladó a Berlín.

- 1821: Federico Guillermo III, rey de Prusia, compró la colección de Solly. Los paneles del retablo de Gante se expusieron en el Museo Kaiser Friedrich de Berlín.
- 1919 Después de la I Guerra Mundial, la iglesia de Gante recuperó los paneles laterales, gracias al Tratado de Versalles (1919) que obligaba a Alemania a devolver esta y otras obras como reparación de guerra a sus legítimos propietarios.

- **1934**: uno de sus paneles inferiores, el que representa a *Los Jueces Justos* (145 x 51 cm.), fue robado la noche del 10 de abril de 1934 de la Catedral de San Bavón.
- Fueron alertados los principales servicios policiales europeos.
- El ladrón era un desconocido, que devolvió el reverso, una figura de San Juan Bautista, pero pidió por carta al obispo de Gante, Monsignor Coppieters, un rescate de un millón de francos belgas por el panel.
- Después de 13 cartas, sin embargo, no aceptaron la oferta.
- Se cree que el ladrón fue **Arsène Goedertier**, que meses más tarde confesó antes de morir que él sabía donde estaba *Los Jueces Justos*, pero no lo desveló. Lo único realmente cierto es que todavía no se ha recuperado la tabla original.
- En 1945 se sustituyó por una copia realizada por Jef Vanderveken, conservador del Museo de Bellas Artes de Bruselas.

Uno de los paneles, el titulado «Los Jueces justos a caballo», fue nuevamente robado en la noche del 11 de abril de 1934 de la capilla Vrij. Nunca se ha encontrado. Un tal Arsène Goedertier aseguró conocer su paradero, pero tras anunciarlo juró que se llevaría el secreto a la tumba. Y así fue.

LOS JUECES JUSTOS DEL POLÍPTICO DE GANTE.

Lo que ahora se puede contemplar en esta parte del políptico es una réplica realizada en 1945.

altar de Gante es una de las obras maestras de la pintura flamenca y significa un gran cambio en la historia de la pintura: supuso el paso de las formas medievales al moderno Renacimiento nórdico. El panel central del retablo abierto muestra la representacion de la Eucaristía, el símbolo de Cristo. Se trata de la representación iconográfica de la cita bíblica de la Adoración del Cordero [Apocalipsis 7, 9-10]: bajo el Espíritu Santo en forma de paloma, la sangre mana del pecho del Cordero al Cáliz, para simbolizar el sacrificio de la muerte de Cristo.

Celebración de la Eucaristía. Panel central inferior del Políptico de Gante (paneles abiertos)

- En 1940, el llamado Informe Kümmel (que toma el nombre de su redactor, el director general de los museos nacionales de Berlín), establece un inventario de las obras que los nazis consideraban alemanas por derecho, pero que les habían sido arrebatadas desde 1500.
- Este registro, encargado por Hitler, reúne todas las obras de artistas con ascendencia alemana y austríaca, aquellas obras encargadas o terminadas en Alemania y las de estilo germánico.

II Guerra Mundial, el Altar de Gante se enfrentó al expolio nazi, la prueba más importante de su larga historia.

Hitler deseaba tener en su poder el políptico, ya que estaba convencido que en él se escondía un mapa para encontrar los conocidos como ***Arma Christi***, los instrumentos que fueron utilizados en la pasión de Cristo, y que él creía eran fuente de poderes ocultos y sobrenaturales.

De hecho, en el panel central del retablo podemos observar que los ángeles que rodean el trono del Cordero los llevan en sus manos: la lanza, la cruz, la corona de espinas

Adolf Hitler, quien lo buscó obsesivamente durante las operaciones de incautación llevadas a cabo durante la II Guerra Mundial. Creía el Führer que la Adoración del Codero Místico escondía los secretos para encontrar el Santo Grial y el Arca de la Alianza, que, según la leyenda, le darían poderes ocultos. Su ministro de propaganda, Goebbels, lo buscó sin resultado en Gante, pero alguien se le había adelantado...

Hitler, como Napoleón, se obsesionó por estas portentosas pinturas y los nazis fueron los últimos en robarlas y esconderlas en una mina de sal. **El general Goering**, que rivalizó con Hitler en el saqueo de obras de arte, encontró la obra en un castillo del sur de Francia y se lo llevó a París, donde se perdió el rastro hasta el final de la guerra, alimentando el misterio.

Tras la II Guerra Mundial, los 'Monuments men' recuperaron el conjunto del interior de la mina de Altaussee, el ominoso almacén de Austria donde se ocultaban las obras expoliadas por los nazis. *Los Monuments Men recuperaron el altar de Gante en la mina de Altaussee depósito de arte más destacado era el de la mina de sal abandonada de Altaussee (en los Alpes austríacos, cerca de Salzburgo) que contaba con obras maestras de Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, Rembrandt, Veronés o Vermeer , entre otros*

En su nuevo emplazamiento en la catedral de Gante . Obra que ha sido robada hasta siete veces. Restaurada en 2017 se expone en la Capilla del Sacramento de la catedral de San Bavón de Gante. Está encerrado en un blindado redil de vidrio de más de treinta millones de euros protegida por una vitrina antibalas de seis metros de altura y miles de kilos, así como por un sofisticado sistema de alarma y otro de aclimatación que garantiza la estabilidad de las centenarias y frágiles tablas que conforman la obra más robada de la historia.

Pedro Pablo Rubens.

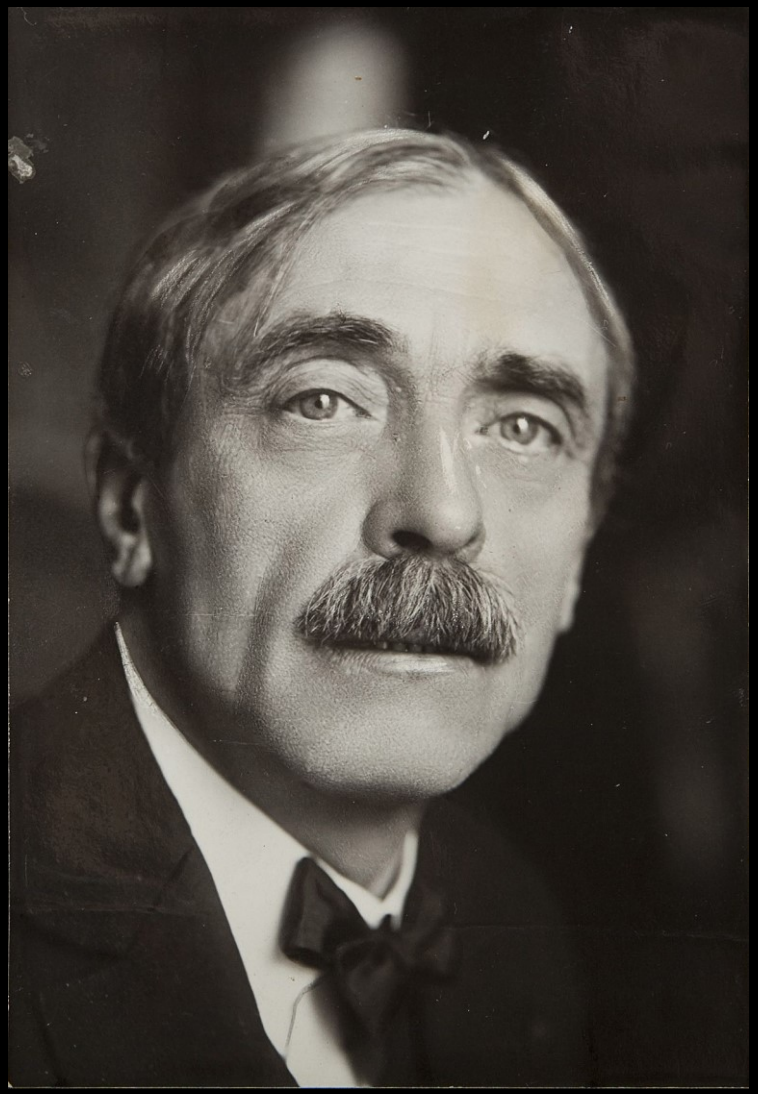
- Hombre de una gran cultura humanística
- Su estilo fuertemente marcado por sus viajes por- Italia y el conocimiento del arte clásico grecorromano y la pintura de los maestros del Renacimiento, pero también por sus trabajos diplomáticos, primero como pintor de la corte de Vincenzo de Gonzaga, duque de Mantua, y después del archiduque Alberto de Austria, que le llevaron a recorrer Italia, los Países Bajos, España e Inglaterra.
- Como diplomático al servicio de la Corona española, Rubens intervino en la pacificación de los Países Bajos y en la intermediación con Inglaterra.
- Viajó por España en dos ocasiones, a requerimiento de Felipe IV, la primera en 1624 y la segunda cuatro años después, alojándose en el Real Alcázar durante un año y medio, realizando trabajos para la corte española y haciendo gran amistad con Velázquez.

VENUS Y CUPIDO. Copia de Rubens a partir de un original de Tiziano. Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Madrid

- En Madrid pudo conocer los mejores cuadros de Tiziano que había adquirido Felipe II y realizó diferentes copias de pinturas del artista veneciano (al que admiró, copió y versionó) procedentes de la colección real.
- Gracias a una de ellas, hoy conocemos el aspecto de la, hoy perdida, **Venus y Cupido** de Tiziano, que es el más directo referente de la famosa, y también viajera, Venus del espejo de Velázquez.
- La copia de Rubens se conserva en Madrid, en la colección Thyssen-Bornemisza, donde llegó en la década de 1950 procedente de una galería suiza, tras aparecer en el mercado en Nueva York, Viendo el juego del espejo sujetado por Cupido para reflejar el rostro de la dama, que utilizó Tiziano y reprodujo Rubens, resulta evidente que Velázquez lo conoció y resultó de gran influencia para su célebre Venus, sirviéndose del mismo juego simbólico, si bien el artista sevillano decidió prescindir de ropajes y recostar a la modelo, al modo de las Venus que había visto en Italia.

¿Qué es un museo?

- Un lugar fuera de la realidad que colecciona objetos y obras que no fueron creados para estar allí.
- Es un fenómeno profundamente vinculado a la civilización occidental.
- Una manifestación de una pasión que no es compartida por toda la humanidad.
- Su función es ayudarnos a referirnos a nuestro pasado o a la experiencia de otros.



Paul Valery : *"demasiadas obras, cada una distinta de las otras, todas fatalmente fuera de contexto, fatigan los ojos y la mente".*

Los museos no me gustan demasiado. Los hay admirables, pero ninguno delicioso. Las ideas de clasificación, conservación y utilidad pública, ideas justas y claras, tienen poca relación con las delicias [...] Me encuentro en medio de un tumulto de criaturas congeladas, cada una de las cuales exige, sin conseguirlo, la inexistencia de todas las demás [...]

Ante mí se desarrolla en el silencio un extraño desorden organizado. Me asalta un horror sagrado. Mi paso se hace religioso. Mi voz cambia, se vuelve un poco más alta que en la iglesia, pero menos fuerte de lo que sería en la vida normal.

Pronto ya no sé qué he venido a hacer en estas soledades enceradas, que evocan el templo y el salón, el cementerio y la escuela [...] ¡Qué fatiga, me digo, qué barbarie! Todo esto es inhumano. No es puro. Esta proximidad de maravillas independientes y enemigas, tanto más enemigas cuanto más semejantes son, resulta paradójica [...] El oído no aguantaría a diez orquestas tocando juntas. El espíritu no puede seguir una multiplicidad de operaciones distintas, no -existen razonamientos simultáneos. Pero he aquí que el ojo [...], en el instante en que percibe, se encuentra obligado a admitir un retrato y una marina, una cocina y un triunfo, personajes en los estados y posiciones .... más diversos, y no sólo esto, sino que debe acoger en su mirada armonías y modos de pintar incomparables [...] obras que se devoran unas a otras [...]

Pero nuestra herencia nos aplasta. El hombre moderno, extenuado por la enormidad de sus medios técnicos, se ve empobrecido por el mismo exceso de sus riquezas [...]. Un capital excesivo y por tanto inutilizable.

"El problema de los museos", en Oeuvres, París, Pléíade, pp. 290 ss (1923

COLONIALISMO Y LOS GRANDES MUSEOS

Fuerzas coloniales británicas con botín del palacio real en la ciudad de Benin durante la Expedición Punitiva de Benin en 1897.

NACIMIENTO GRANDES MUSEOS NACIONALES EUROPEOS

Tres fueron los referentes para la creación de los grandes museos nacionales:

- Ashmolean Museum de Oxford (1685)
- Museo Británico (1753)
- Louvre (1793)

Museos nacionales que sirvieron para:

- Concentración y blindaje de colecciones
- Atraer la adquisición de piezas procedentes del mercado
- Reivindicar el carácter público del patrimonio frente a la filosofía imperante en siglos anteriores que hacía del arte y el conocimiento algo privativo de monarcas, nobles y de las clases sociales privilegiadas económicamente y de las instituciones religiosas.

MUSEOS NORTEAMERICANOS

METROPOLITAN MUSEUM NUEVA YORK

INSTITUTO DE ARTE DE CHICAGO

- Representan, en su origen, todo lo contrario a los europeos, actuando de focos que favorecen los más lejanos viajes de las obras artísticas y la dispersión del arte europeo, africano y asiático que, en grandes cantidades, cruza el océano camino de esos museos, deseosos de adquirir historia y prestigio internacional.
- Su estructura jurídica, por sus sistemas de financiación y por la propia concepción como museos independientes del Estado a diferencia de los grandes museos europeos.
- Cada museo posee sus propios estatutos, como cualquier empresa privada, aun cuando en ellos se defina su carácter al servicio del público.
- Las donaciones y los legados privados, así como las fundaciones que se benefician de importantes exenciones fiscales, diferencian al modelo americano, que no se limita a exponer su propia historia, sino que busca objetos cargados de una historia mucho más antigua que la del nuevo continente.

DOS PERSPECTIVAS DE UNA HISTORIA ASIMÉTRICA EN LA BATALLA POR LAS ANTIGÜEDADES

- Los museos occidentales son expertos en historia selectiva
- Guardianes de salvar los derruidos, abandonados y destrozados monumentos de Egipto, Turquía, Grecia…
- Defienden la "universalidad" de sus colecciones, pero lo cierto es que son museos europeos o americanos.
- Temen ver vaciarse sus museos y multiplicarse la demanda

- Los países reclamantes tienen museos desorganizados sin suficientes fondos económicos.
- Carecen de inventarios básico
- Incapaces de garantizar la seguridad
- Campa la corrupción, el saqueo continúa
- La retórica de los museos está desconectada del interés de la población local
- Las demandas de restitución son una forma de reivindicar la historia y dar brillo a su propia mitología nacional.

INTERROGANTES SIN RESPUESTAS FÁCILES

- ¿Cómo creemos que esas piezas llegaron a los museos?
- ¿Se pagó un precio justo o lo tomaron simplemente?
- ¿Deberían quedarse donde están en los grandes museos, accesibles a una multitud de visitantes de todo el mundo?
- ¿Deberían ser devueltas a sus países de origen, tal como se reclama de forma cada vez más notoria?
- ¿Es justicia histórica, un resarcimiento de los antiguos agravios de la época colonial?
- Es un ajuste de cuentas por parte de los líderes de las naciones menos poderosas?

PENACHO LLAMADO DE MOCTEZUMA

Regalo a Hernán Cortés
Pasó a Carlos V y a las colecciones de los Habsburgo en Innsbruck y luego a Viena

- ¿Por qué ahora ha cobrado tanta fuerza este tema?
- ¿Es justo analizar con perspectivas actuales unos hechos de hace doscientos años?
- ¿Es justo utilizar palabras como “robado” y “saqueado” para cosas que fueron tomadas cuando la arqueología se hallaba en sus inicios?
- ¿Deberían ser desmantelados los monumentos para devolver a Egipto los obeliscos que hay en Roma, en Estambul o en Paris?

Penacho de Moctezuma es exhibido en el Museum fur Volkerkunde (Museo de Antropología de Viena) realizado por plumas verdes de quetzal, rojas del pájaro espátula y otras de color café, turquesas y azules claras de aves no identificadas, con una dimensión de 178 x 130 cm. Reclamado por México desde 1991.Se ha revestido de nacionalismo al considerarse el poder máximo del México Antiguo, es ahora objeto de polémica por la negativa de Austria a prestarlo para las conmemoraciones de 2021. El Museo Antropológico de Viena sostiene que la joya no podría ser llevada a México “al menos en los próximos diez años”. El penacho “es demasiado frágil”

CONFLICTO MUNDIAL ANTE UNA HISTORIA ASIMÉTRICA

¿SE DEBEN DEVOLVER LAS OBRAS A LOS PAÍSES ORIGINARIOS

- Algunas obras que se encuentran en lugares como Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Italia o España han podido ser salvaguardadas mientras que si se hubiesen quedado en sus respectivos países hubieran desaparecido con casi total certeza.
- **¿Es momento para ciertos museos europeos replantearse si estos tesoros saqueados y robados deberían ser devueltos a sus países de origen?**
- **Entre el 90-95% del arte africano subsahariano se encuentra fuera de África** en los principales museos del mundo. Las naciones africanas han estado pidiendo la restitución de los bienes culturales desde al menos 1960 , cuando muchos ganaron su independencia. La restitución permanente de todo el patrimonio africano incautado sin consentimiento se ha convertido para muchos en un imperativo moral. No más préstamos, no más excusas.
- La devolución debería ir asociada para algunos no solo al botín de guerra sino también a los archivos, fotografías tomadas sin permiso en la época colonial.