

El quinto centenario de la muerte de Rafael: una reflexión de una historiadora de arte¹

Louise Joyner

Profesora de Historia del Arte en la facultad de Humanidades de los Legionarios de Cristo (Cheshire).

Notas

Introducción

Reflexionando sobre el preeminente maestro, artista y arquitecto Rafael (Raffaello) Sanzio, el Papa Francisco hizo recientemente la siguiente profunda observación con motivo de su discurso de Año Nuevo (2020) a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede:

Al llegar a la conclusión de estas reflexiones, aún deseo mencionar dos aniversarios que se celebran este año, aparentemente ajenos a nuestro encuentro de hoy. El primero es el quinto centenario de la muerte de Rafael Sanzio, el gran artista de Urbino, que murió en Roma el 6 de abril de 1520. A Rafael le debemos un inmenso patrimonio de inestimable belleza. Como el genio del artista sabe componer armónicamente los distintos materiales, colores y sonidos para formar parte de una única obra de arte, así la diplomacia está llamada a armonizar las peculiaridades de los distintos pueblos y estados para edificar un mundo de justicia y de paz, que es el cuadro más bello que quisiéramos poder admirar².

Con estas palabras, el Santo Padre abordó dos características centrales por las que este gran artista del Renacimiento italiano es apreciado: el genio artístico de Rafael y el inestimable patrimonio de belleza que es su legado. Son estos logros los que iban a ser celebrados por el mundo del arte y la Iglesia en este quinto centenario, y aun así el Papa Francisco estaba pidiendo algo más. Usando el lenguaje artístico, el Santo Padre hizo una analogía entre la pintura, la música y la justicia social católica. La elección de las palabras del Papa Francisco, como en una parábola, no son diferentes a las que Jesús o san Pablo pudieron haber usado, si bien su lenguaje también se

¹ La traducción para *Ecclesia* fue realizada por el H. Carlos Morado, L.C., a quien la Autora da las gracias cordialmente.

² FRANCISCO, *Discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede con motivo de las felicitaciones de año nuevo*, 9 de enero de 2020. Texto en www.vatican.va.

hace eco del usado por los eruditos humanistas en los días de Rafael. El Papa Francisco expresó poéticamente su visión del Reino en los tiempos contemporáneos mientras que al mismo tiempo señalaba a Rafael como un modelo de 500 años de una visión humanística del mundo.

A la luz del discurso de nuestro Santo Padre, estas notas también pretenden pintar un cuadro del quinto centenario de Rafael a través de líneas alegóricas. Primero, ofrecerá una reflexión sobre por qué este año, el quinto centenario de Rafael, parece providencial especulando sobre cómo el artista mismo podría haber visto su aniversario si estuviera vivo hoy. A continuación, se explorarán los antecedentes humanistas de Rafael en términos de su expresión a través de dos de las obras maestras de la firma del artista. Por último, la consideración de por qué el quinto centenario de Rafael parece particularmente relevante a la luz del estudio de la historia del arte que forma parte del plan de estudios de los seminaristas que estudian las humanidades. El centenario de Rafael presenta así una oportunidad para subrayar por qué las humanidades, y la historia del arte en particular, parecen más importantes y oportunas que nunca en la formación sacerdotal.

1. ¿Un centenario providencial?

En la santa providencia de Dios, el quinto aniversario del centenario de Rafael cayó en el lunes de Semana Santa del calendario litúrgico de la Iglesia para el año 2020. Uno podría interpretar como providencial no solo esta fecha del aniversario, aquella en la que el “Príncipe de los Pintores” nació y pasó a la vida eterna, sino lo irónico de su muerte a la joven edad de 37 años, resultado de una misteriosa enfermedad, una aparente fiebre, sardónicamente uno de los mismos síntomas asociados con el Covid-19. Los planes para la celebración festiva del quinto centenario, como tantos otros acontecimientos en todo el mundo, en algunos casos han sido aplazados y/o reducidos a un formato virtualmente accesible en los museos de arte que los han acogido.

El conjunto de exposiciones retrospectivas alrededor del mundo celebrando el legado de Rafael es formidable. Solo en Italia había varios lugares planeados. Se atribuye casi unánimemente a la *Scuderie del Quirinale*, en colaboración con la *Gallerie degli Uffizi* de Florencia, el mérito de haber organizado lo que se considera «la exposición más importante del año del aniversario de Rafael»³. A pesar de las circunstancias adversas durante el apogeo

³ M. BAILEY, «After Leonardo the Spotlight is on Raphael», *The Art Newspaper* 6 June 2019, en <https://www.theartnewspaper.com/news/after-leonardo-the-spotlight-is-on-raphael> (consultado el 15 de abril de 2020).

de la pandemia en Italia, esta exposición se llevó a cabo según lo previsto del 5 de marzo al 2 de junio de 2020, y muy pocas de las 60.000 entradas reservadas con antelación fueron reclamadas. La instalación, con más de cien pinturas y dibujos firmados, se organizó en orden cronológico inverso, es decir, comenzando con las obras anteriores a la muerte de Rafael en 1520, el año que comúnmente se reconoce como el final del Alto Renacimiento, y continuando hacia atrás hasta 1483. Algunos de los aspectos más destacados de esta muestra fueron: el *tondo* titulado *La Virgen y el Niño con San Juan*, hacia 1510; diez tapices encargados por el Papa León X para la *Capilla Sixtina*; y famosos retratos, del teórico del arte y amigo Baldassare Castiglione, y de León X con los cardenales Giulio de' Medici y Luigi de' Rossi.

Otros lugares italianos que celebraron el centenario de Rafael fueron la *Galleria Nazionale delle Marche* en la ciudad natal del pintor, Urbino, que presentó «Rafael y sus amigos de Urbino», es decir, «el joven artista en el contexto de otros pintores en esta importante ciudad-tribunal del Renacimiento»⁴ (que cerró en enero de 2020). En la *Ambrosiana* de Milán, «La sala de la Stanza: el boceto de Rafael para la Escuela de Atenas», un dibujo a gran escala del fresco del Vaticano recientemente restaurado, iba a ser exhibido. A los visitantes de esta exposición se les permitió ver de cerca las etapas preparatorias del *buon fresco* para una de las pinturas más famosas de Rafael; literalmente, trazos individuales de carbón dibujados por la propia mano de Rafael.

En otras partes del mundo, en Londres, en *The National Gallery* hay una exposición de un año de duración con el título «The Credit Suisse Exhibition: Raphael» (hasta el 24 de enero del 2021), que es una retrospectiva a gran escala, e incluye once pinturas de la propia colección permanente de la Galería. También en Londres, el *Victoria and Albert Museum* exhibirá sus siete frescos de San Pedro y San Pablo en la Corte de Rafael renovada para finales de este año.

En los Estados Unidos, *The National Gallery of Art* en Washington, D.C., iba a mostrar, antes de su aplazamiento, «Rafael y su círculo», en el que se iban a presentar «26 impresiones y dibujos de los colaboradores y seguidores de Rafael y de los impresores que fueron inspirados por él», centrándose así en la influencia inmediata y el desarrollo artístico del artista. También en América, el *Norton Simon Museum* en California tenía previsto rendir homenaje a Rafael en forma de exposición de una sola pintura, la *Madonna de Pasadena* (hasta el 18 de mayo de 2020).

⁴ M. BAILEY, «After Leonardo the Spotlight...».

Los expertos en arte, tanto del clero católico como de los laicos, podrían bien preguntarse: ¿qué habría hecho Rafael de todo esto? Por un lado, el aclamado maestro sin duda habría sido honrado por toda la atención mundial, pero no se puede evitar preguntarse si no se habría decepcionado también. Durante la época de Rafael, el sustento de los artistas, incluso de los de mayor rango y estatus social como él, todavía dependía casi exclusivamente de los encargos de la Iglesia. La cancelación o el aplazamiento imprevisto de los planes, incluso ante una pandemia, bien podría haberle causado un espíritu de profunda resignación.

Sin embargo, la historia recuerda a Rafael no solo como uno de los ejemplares del pequeño círculo de genios artísticos del Alto Renacimiento, sino como tal, un humanista. Como un “hombre del Renacimiento”, un humanista, Rafael pudo haber tenido los medios y la gracia de ver las circunstancias actuales desde un punto de vista global. Incluso el momento de su quinto centenario en el calendario litúrgico de la Iglesia parece extrañamente providencial cayendo, como lo hizo, justo tres días antes del Triduo Pascual de 2020. Tal vez Rafael habría sido capaz de ver el hecho de que incluso más espectadores de todo el mundo podrían apreciar sus obras de arte en línea como un consuelo fortuito y una oportunidad ofrecida por la gracia de Dios. Seguramente Rafael pudo haber encontrado seguridad en los siguientes versos de las Escrituras en los cuales el firme cuidado y la providencia de Dios son afirmadas:

Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven: conservar la vida de un pueblo numeroso (Gen 50,20). Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio (Rom 8,28)⁵.

Además, algunos podrían interpretar la ironía suprema y el mayor signo de la voluntad de Dios en cuanto a la coincidencia del quinto centenario y la pandemia en el propio bien del nombre de Rafael. Irónicamente fue bautizado como el arcángel, San Rafael, y la traducción literal del nombre cristiano del artista es: «Dios cura [...] porque la historia bíblica afirma que ‘sanó’ la tierra cuando fue contaminada por los pecados de los ángeles caídos en el libro apócrifo de Enoc»⁶. Este giro del destino parece sugerir que San Corona podría estar en buena compañía con el patrón del artista, San Rafael. ¡Si Dios quiere, ambos santos intercederán por nosotros ante el trono de nuestro Señor en el cielo en estos tiempos turbulentos!

⁵ Textos de la Biblia en español tomados de <http://biblia.catholic.net/>

⁶ Catholic On-Line: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=203.

2. Rafael: prodigio humanista

El humanismo, la creencia de que el hombre, en lugar de Dios, es la medida de todas las cosas, es uno de los principios clásicos de la época del Alto Renacimiento en la historia del arte a la que Rafael pertenece. La creencia en la capacidad del hombre para razonar, por lo tanto, para imaginarse a sí mismo a cargo de su propio destino, fue heredada de la antigüedad clásica y sostenida por artistas como Rafael que visualizaron esta filosofía a través de representaciones de figuras realistas y científicamente exactas, al mismo tiempo que rindieron homenaje a las fuentes grecorromanas. Sin embargo, no solo el enfoque estilístico de Rafael en la pintura, sino también la inclusión de la iconografía humanista en sus pinturas, dan testimonio de su educación humanista y su inclinación filosófica.

Rafael fue introducido a los principios de la filosofía humanista cuando era niño bajo la tutela de su padre, Giovanni Santi, que era pintor para Federigo da Montefeltro en la corte del Duque de Urbino. Sin embargo, no fue hasta años más tarde que el conocimiento de Rafael sobre el humanismo se expresó explícitamente a través de su obra de arte más conocida, la *Escuela de Atenas*. Esta pintura ha sido descrita como «una representación ideal de la influencia humanística en el arte durante el Renacimiento»⁷. Como uno de los cuatro frescos de la *Stanza della Segnatura*, el objetivo de Rafael con esta pintura (junto con la de los otros tres frescos de esta sala) era mostrar los temas del conocimiento humano, Teología, Derecho, Poesía y Arte. Aquí, Rafael también expresa indirectamente el hecho de que él mismo era un verdadero hombre del Renacimiento y que, como tal, fue educado en las artes liberales y las ciencias. Su conocimiento del racionalismo científico se hace claro tanto a través de su tema, las personalidades reunidas en torno a Platón y Aristóteles, como a través del método científico de la perspectiva lineal que Rafael emplea en la recreación de la ilusión de una ventana en un entorno arquitectónico.

Rafael presenta una reunión imaginaria de discípulos que representan toda la gama de intereses académicos de aquellos que pertenecían a la Academia de Platón, solo que en esta instancia esto se extiende más allá de la escuela de filósofos educados en el mundo griego antiguo para incluir una panoplia histórica completa de los estudiosos del pasado y del presente. Sin una clave para identificar cada figura, un visitante que observando la *Escuela de Atenas* habría requerido un buen nivel de educación para ser capaz de

⁷ L. GRAVATT, «Humanistic Influence in Raphael's School of Athens», *Lauren Gravatt's Blog*, 11 June 2014, <https://ldgravatt.wordpress.com/2014/06/11/humanistic-influence-in-raphaels-the-school-of-athens/> (consultado el 2 de agosto de 2020).

descifrar su significado simbólico. Fiel al tenor del Renacimiento, es una pintura que celebra la idea humanística de que el potencial individual del hombre es ilimitado cuando está debidamente formado por una educación que estimula la creatividad. En tiempos de Rafael, este fresco habría provisto un modelo inspirador para la curia que frecuentaba los aposentos papales; un recordatorio constante del nivel intelectual al que deben aspirar los hombres de su talla.

De igual fama en el legado artístico de Rafael es un retablo, la *Madonna Sistina*, uno de una serie de muchos como él. En el contexto del discurso del Papa Francisco al Cuerpo Diplomático de la Santa Sede, el Santo Padre remarcaba cómo «uno de los sujetos preferidos de la pintura de Rafael era María. A ella dedicó numerosos lienzos que pueden ser hoy admirados en diferentes museos del mundo»⁸. A diferencia de la Escuela de Atenas, la *Madonna Sistina* proviene de una larga tradición de pinturas religiosas que formaban la pieza central encima y detrás de un altar. Su tema no celebra el potencial del hombre apartado de Dios, sino más bien una *sacra conversazione*. La conversación sagrada en este caso tiene lugar entre la Virgen María y los Santos Sixto y Bárbara. La composición de la pintura de Rafael es característica de muchas de sus Madonnas, en que las figuras están acomodadas simétricamente en el lienzo y su estructura colectiva subyacente es un triángulo equilátero que da una sensación de intemporalidad y estabilidad.

También es característicamente raffaelesca la belleza idealizada de la Virgen María y de Santa Bárbara. Mientras la pintura comparte algunas características con la tradición de los retablos medievales, es claramente renacentista y humanista en su representación humanizada de los santos que carecen de aureolas, están reunidos en un solo plano terrestre, están dispuestos de manera más bien informal, y cuya interacción del uno con el otro es más por insinuación y mirada que por cualquier intercambio verbal real que sugeriría que mantuvieran realmente una conversación. Los historiadores de arte atribuyen las aprensivas expresiones faciales tanto de María como del Niño Jesús al hecho de que este retablo originalmente se orientaba hacia un crucifijo en el santuario de la iglesia; y es a esto a lo que aparentemente señala San Sixto, y explica por qué Santa Bárbara y la pareja de ángeles son ajenos, serenamente, respecto de la postrema pasión del Niño Jesús. Para el observador piadoso, un retablo como este habría proporcionado una imagen apropiada para la contemplación imaginativa sea en el contexto de la misa, sea en el marco de la devoción privada.

⁸ FRANCISCO, *Discurso a los miembros...*

Tanto en la *Escuela de Atenas* como la *Madonna Sistina* se representan conversaciones. Por un lado, una conversación simbólica entre hombres eruditos, por otro, una sobrenatural entre los santos; pero en ambos casos estas son imágenes pictóricas informadas por la educación humanista de Rafael. Como tal, las pinturas de Rafael, ya sea que se hayan contemplado hace quinientos años en el Vaticano u hoy en día como piezas de museo en el contexto de las exhibiciones del centenario, siguen ofreciendo a sus espectadores la oportunidad de reflexionar. Esto podría ser en un sentido estrictamente secular, que es por supuesto lo que los humanistas del Renacimiento retrataron a través del renacimiento de los temas clásicos, ya sea en forma de la historia de la pintura o de la mitología clásica, o en un sentido religioso, especialmente donde las obras de arte sagrado de Rafael permanecen en una iglesia, en vez de en un museo. En cualquier caso, el resultado final de ver el arte creado bajo el período del humanismo del Renacimiento es el mismo, y es a esto a lo que el Papa Francisco se refiere en su discurso a los diplomáticos.

El Papa Francisco, fiel al espíritu de la espiritualidad ignaciana, espera que la contemplación de las Madonnas de Rafael guíe en cambio a la acción:

La Iglesia católica celebra este año el 70 aniversario de la proclamación de la Asunción de la Virgen María al cielo. Con la mirada en María, deseo dirigir un recuerdo particular a todas las mujeres, 25 años después de la IV Conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer, que se celebró en Pekín en 1995, deseando que en todo el mundo se reconozca siempre más el precioso papel de las mujeres en la sociedad y cese cualquier forma de injusticia, desigualdad y violencia contra ellas⁹.

3. En los pasos humanistas de Rafael: formación sacerdotal y apostolado

La *Escuela de Atenas* de Rafael podría ser interpretada como una visión del tipo de educación que reciben los seminaristas en la fase de formación pre-teológica que es parte de la tradición filosófica católica. En su fresco, Rafael muestra un animado discurso que tiene lugar alrededor de Platón y Aristóteles que no debe haber sido muy diferente al que ocurrió en la Academia Platónica Florentina, y es seguramente la esperanza de los rectores de los seminarios hasta el día de hoy. No es inusual que los seminaristas estudien las humanidades, especialmente las lenguas clásicas, como parte de un programa de pre-teología; la filosofía, por supuesto, constituye la piedra angular del currículum de la teología que viene después. El arte, la música y

⁹ FRANCISCO, *Discurso a los miembros...*

la literatura, todos ellos parte de la educación de las artes liberales, son como tales prerequisites que los seminarios de todo el mundo exigen a menudo.

Como profesora de historia del arte en el Colegio de Humanidades de los Legionarios de Cristo solo puedo ofrecer una perspectiva, la de la formación religiosa de una congregación religiosa, pero esto parece pertinente a la luz del centenario de Rafael y de mi propia experiencia personal. Los Legionarios de Cristo, teológicamente hablando, también comparten la misión sobrenatural del arcángel Rafael; armados con la coraza y la espada del Espíritu Santo, ellos, como san Rafael, están en un sentido sobrenatural llamados a derrotar al enemigo en la perpetua batalla de la guerra espiritual. Tanto el rosario como la Palabra de Dios son las armas para la batalla de los soldados de Cristo. La Iglesia ha reconocido desde hace mucho tiempo el arte sagrado como parte de este arsenal estratégico con el que el artista Rafael, a pesar del entusiasmo por la filosofía humanista a lo largo de su vida, era muy consciente.

El plan de estudios que siguen los Legionarios de Cristo puede, por lo tanto, ser algo inusual, si no único, entre los seminarios católicos porque incluye dos años de amplio estudio de las humanidades. Durante esta fase de formación humanista, cuando los seminaristas son literalmente llamados “hermanos humanistas”, son educados en la mayor parte de las mismas disciplinas clásicas que fueron defendidas por los eruditos humanistas del Renacimiento, es decir: griego, latín, historia, literatura, música, geometría euclidiana, biología y física. Aunque la disciplina académica de la historia del arte no fue inventada hasta el siglo XVIII, sin embargo, está entre las disciplinas humanísticas enseñadas en *el Colegio de Humanidades de la Legión de Cristo*. No hace falta decir que Rafael es estudiado como parte del trío de los tres grandes maestros del Alto Renacimiento: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y el propio Rafael. No debería sorprender entonces que los hermanos humanistas estén aparentemente impresionados por lo que aprenden, pero aún más importante, cómo esto resuena con su fe:

Las pinturas de Rafael, uno de los grandes maestros del Renacimiento, me han ayudado a descubrirme en una nueva comprensión de la belleza, en la contemplación de lo sobrenatural y, en última instancia, en una experiencia espiritual.

Solo diría que Rafael tuvo un estilo innovador, el cual estaba muy orientado a la experiencia de la fe que tenía. Esto le permitió acercar más a Dios, de una manera personal, a la gente que veía sus magníficas obras de arte¹⁰.

¹⁰ Los dos textos aquí recogidos son, respectivamente, del H. Mario Gudiño y del H. Mario Ciaston, L.C., que estudiaron humanidades clásicas en Cheshire los años 2018-2020.

Estas dos citas, provenientes de estudiantes de mi propia clase de historia del arte, demuestran bien que el conocimiento de un seminarista no se limita al aula escolar, ni al ámbito de un estudiante universitario bien informado de historia del arte, sino que muestran en qué punto ya ha comenzado la reflexión sobre cómo pueden aplicar lo aprendido en sus futuros apostolados. Cuando parten hacia Roma, los hermanos humanistas de los Legionarios de Cristo, en concreto, pueden estar incluso mejor preparados que un guía turístico romano para compartir su conocimiento de la historia del arte a quienes acompañan en las visitas guiadas de la Ciudad Eterna. Así son capaces de hacer que las pinturas de Rafael en el Museo del Vaticano cobren vida como heraldos del Evangelio, convirtiendo en concreto la historia del arte en una herramienta pastoral.

Este uso catequético de la pintura explica por qué San Gregorio Magno apodó al arte sagrado como «la biblia de los analfabetos»; en este sentido particular, los Legionarios de Cristo están entre esas pocas órdenes religiosas que reciben este tipo de formación, y que por lo tanto se mantienen activos para ayudar a mantener la fe viva a través de la mirada del arte.

Como profesora de historia del arte, puedo dar gracias a Dios por el carisma legionario que permite que la formación religiosa sirva también para continuar la tradición de la Iglesia y para la evangelización de esta manera.

Conclusión

El Papa Francisco concluyó su discurso al Cuerpo Diplomático dado en enero de 2020 con estas palabras proféticas:

Rafael fue un hijo importante de una época, el Renacimiento, que enriqueció a toda la humanidad. Una época con muchas dificultades, pero animada por la confianza y la esperanza. Por medio de este insigne artista, quiero hacer llegar mi más sentida felicitación al pueblo italiano, al que deseo que descubra ese espíritu de apertura al futuro que caracterizó al Renacimiento e hizo posible que esta península sea tan hermosa y rica de arte, historia y cultura¹¹.

Eike Schmidt, el director de las Galerías Uffizi de Florencia que organizó la exposición con la Scuderie, reiteró de manera similar:

Rafael era joven cuando murió [...] Pero, en cualquier caso, la belleza es más fuerte, ese es ciertamente el mensaje que aquí emerge de estas obras

¹¹ FRANCISCO, *Discurso a los miembros...*

[...] Desafortunadamente, añadió, el brote de coronavirus hace que este mensaje sea “actual”¹².

Actual o no, tanto el Papa Francisco como el mundo de los museos de arte parecen compartir los mismos sentimientos con respecto a la naturaleza atemporal de la belleza y su poder de salvación que es inherente a la obra de Rafael. De hecho, hay esperanza para el futuro en el ejemplo del pasado humanista del Renacimiento italiano; en la capacidad que tienen las pinturas de Rafael de trascender la calidad transitoria de las exhibiciones temporales y de alentar la reflexión del espectador sobre lo eterno; todo ello a pesar de la interrupción que el coronavirus ha causado a su homenaje en este año del quinto centenario. Finalmente, existe la seguridad de que la formación sacerdotal, en particular la de los Legionarios de Cristo, continuará jugando un papel importante llevando a Cristo a otros a través del arte de Rafael, incluso más allá del alcance del quinto centenario de Rafael.

¹² E. POVOLEDO, «Rome Celebrates the Short, but Beautiful, Life of Raphael», *The New York Times*, 6 March 2020 <https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/raphael-rome-coronavirus.html> (consultado el 3 de agosto de 2020).