

LOS FUNDAMENTOS VISUALES EN LA BÓVEDA
DE LA CAPILLA SIXTINA
(PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA)

*Pedro Nicolás Chávez Prado**

La presente investigación trata sobre el análisis de la Capilla Sixtina como una obra en la que se percibe la existencia de un *umbral*—físico y psicológico— entre las tres artes representadas en ésta: la arquitectura, la pintura y la escultura. Esta integración ha hecho posible que sea valorada hasta la actualidad como una de las obras más bellas del arte.

Antes de empezar a desarrollar este trabajo considero importante definir brevemente el significado de la palabra *umbral*. Existen muchos significados, pero me ocuparé específicamente de dos de ellos: el *umbral* en la arquitectura y el *umbral* de las emociones en la psicología. El primero, que es físico —es decir, se percibe inmediatamente— se refiere al hecho de encontrar en obras de arquitectura, pintura y escultura una fusión que se podría calificar como la puerta de entrada o salida, que funciona como nexo entre dos espacios; entendiendo como espacio a las cualidades propias de la arquitectura, la pintura y la escultura. El segundo significado implica el proceso sensorial del ser humano para percibir o registrar todo lo que siente,

*Es candidato a magíster en Arquitectura por la Universidad Nacional de Ingeniería y docente del Taller de Creatividad (Actividades I y II) del pregrado UCSS.

y que sólo se puede dar si el «mensaje» o estímulo es lo suficientemente fuerte para que ocurra la percepción. La obra aquí estudiada tiene ese mensaje necesario para poder percibir en ellas el umbral de las emociones, como también el físico.

Para explicar mi propuesta, he dividido este trabajo en dos etapas. En la primera, he tomado como referencia las ideas de Roberto Venturi contenidas en el libro *Complejidad y contradicción en la arquitectura*,¹ el cual consta de diez partes, de las cuales he revisado y compendiado solamente ocho puntos según las necesidades del presente análisis. En este libro Venturi estudia diferentes obras a partir de la descomposición de elementos de la arquitectura. Su trabajo, como el mismo autor señala, está inspirado en el pensamiento de T.S. Eliot, dramaturgo inglés muy reconocido por sus trabajos literarios,² quien sostiene la idea de que el arte no debe ser una experiencia sólo personal, sino que debe funcionar mediante símbolos universales; es decir, hay que buscar un objeto o grupo de objetos que sean capaces por sí mismos de evocar, transmitir la emoción elegida por el poeta y de esta manera compartirla con los demás.

He considerado los siguientes puntos propuestos por Venturi:

- a) Considerar si la obra es aburrida o carente de complejidad
- b) La ambigüedad de la propuesta.
- c) Los niveles contradictorios.
- d) El elemento de doble función.
- e) La adaptación y las limitaciones del orden.
- f) La contradicción adaptada.
- g) El interior y el exterior.
- h) El compromiso con el difícil conjunto.

¹ El libro consta de diez partes.

² Recuérdese sus celebres *El arte de la poesía*, *El arte de la crítica* (1933) y *Criticar al crítico* (1961); en este último T. S. Eliot trata de analizar y comparar los instrumentos de la crítica literaria que están abiertos al análisis, a la experiencia y a la comparación.

La segunda etapa del análisis consta de una exposición de infografías elaboradas con el fin de descomponer los elementos, objetos o *fundamentos visuales* (las líneas básicas, las formas básicas, los volúmenes existentes, las simetrías, las texturas, los colores, el ritmo, y la luz, sombra y penumbra) de la «bóveda» de la Capilla Sixtina, y demostrar que estos constituyen la sustancia básica de lo que identificamos como *umbral* (el enlace) entre la arquitectura, la pintura y la escultura.

I

LA CAPILLA SIXTINA

La Capilla Sixtina es uno de los más famosos tesoros artísticos de la Ciudad del Vaticano. Se encuentra a la derecha de la Basílica de San Pedro, después de la Escala Regia, y originalmente servía como capilla al interior de la fortaleza vaticana. Fue construida entre los años 1417-1484 en la época del papa Sixto IV, de donde procede el nombre por el que es conocida, aunque inicialmente se llamó Capilla Palatina. Su arquitecto fue Giovanni d’Dolci. En esta sala se celebra el cónclave y otras ceremonias oficiales como las coronaciones papales.

La capilla es de forma rectangular y mide 40,93 m de longitud por 13,41 de anchura (las dimensiones del Templo de Salomón según el Antiguo Testamento). Su altura es de 20,7 m. Su decoración pictórica al fresco se inició recién terminada y en ella participaron Sandro Botticelli, Luca Signorelli, Perusino, Pinturicchio y Ghirlandaio entre otros. La pared sobre el altar mayor, con una superficie de 13,7 m por 12,2, la ocupa el Juicio Final.

En el centro de la bóveda se representan nueve escenas rectangulares sobre la Creación y la caída del hombre, flanqueadas por profetas y sibilas, los antepasados de Jesús y arquitecturas y esculturas simuladas. El papa Sixto IV Della Rovere (pontífice desde 1471 hasta 1484) fue quien hizo reestructurar la antigua Capilla Magna entre el año 1477 y el 1480.

A lo largo de la Capilla Sixtina se encuentra una sucesión de frescos. Estas pinturas, en las dos paredes laterales, son paralelas. Casi cada fresco está relacionado con el que está enfrente; en total son once, los cuales fueron pintados por diferentes artistas reconocidos de la época y representan la vida de Moisés (Antiguo Testamento) y la vida de Cristo (Nuevo Testamento), la relación de temas y su autor es la siguiente (ver figura 1):

1. La Circuncisión (fresco de Pinturicchio).
2. El bautismo de Cristo (fresco de Pinturicchio).
3. Historia de Moisés (fresco de Sandro Boticchelli).
4. La tentación de Cristo (fresco de Sandro Botticelli).
5. El paso del Mar Rojo (fresco de Cosimo Rosselli, asistido por Piero di Cosimo).
6. La llamada de los Apóstoles (fresco de Ghirlandaio)
7. Dios entregando las tablas de la ley a Moisés (fresco de Cosimo Rosselli).
8. En el sermón de la montaña (fresco de Cosimo Rosselli).
9. Core, Datban y Abiron (fue un fresco obra de Botticelli).
10. Cristo entregando las llaves de San Pedro (fresco de Pietro Perugino).
11. La Cena (último fresco lateral pintado por Cosimo Rosselli).

LA BÓVEDA

Se conoce como «La bóveda de la Capilla Sixtina» al conjunto de pinturas al fresco, que ocupan el 900 m², realizadas para decorar esta parte de la capilla. Fue pintada entre 1508 y 1512 por Miguel Ángel y es una de las obras pictóricas más complejas y una de las más bellas de toda la historia del arte.

La decisión de Julio II de volver a decorar totalmente la bóveda se debió quizá a los serios problemas de naturaleza estática que afectaban a la Sixtina desde los primeros años de su pontificado (1503-1513). Estos tienen que haber sido la consecuencia de las excavaciones, realizadas tanto a norte como a sur del edificio, para la construcción de la Torre Borgia y del nuevo

San Pedro. Tras abrirse una larga grieta en la bóveda en mayo de 1504, se encargó a Bramante, en aquel entonces arquitecto de Palacio, que pusiera remedio; éste colocó unas cadenas en el local ubicado sobre la Capilla. Sin embargo, los daños sufridos a las antiguas pinturas tienen que haber sido tantos que convencieron al Pontífice a encargar a Miguel Ángel una nueva decoración pictórica. El 8 de mayo de 1508 el artista firmó el contrato que incluía la realización de doce apóstoles en las pechinas y en la parte restante, motivos ornamentales. Más tarde, bajo petición de Buonarroti en persona, quien consideraba el proyecto «cosa pobre», el Papa le dio un nuevo encargo, con el cual se cedía la idea plena del programa al artista. Sin embargo, es probable que el pintor haya recurrido a la colaboración de teólogos de la corte papal para realizarlo.

Al interior se puede apreciar una imponente arquitectura pintada. Miguel Ángel puso nueve Historias Generales, que describen episodios del Génesis, con figuras de desnudos a los lados, que sostienen medallones con escenas del Libro de los Reyes.

En la base de la estructura arquitectónica, doce Videntes, es decir, Profetas y Sibilas, se hallan sentados en tronos monumentales a los que se contraponen más abajo los antepasados de Cristo, representados en las Enjutas y Lunetos (pared norte, pared sur, pared de entrada). Por último, en las cuatro Pechinas angulares, el artista representó algunos episodios de la milagrosa salvación del pueblo de Israel. En agosto de 1510, Miguel Ángel dio por terminada la primera mitad de la bóveda, o sea, desde la pared de entrada hasta la Creación de Eva. El trabajo se finalizó probablemente cerca al 31 de octubre de 1512 (ver fig. 2).

La bóveda o techo de la Capilla Sixtina es una obra llena de significados simbólicos. El trabajo pictórico de Miguel Ángel hace que no se pueda considerar aburrida y simple, o en palabras de Venturi, «carente de complejidad». Por el contrario, es un fresco que mediante el dominio de tintes y matices dan luz y sombra a elementos arquitectónicos que en realidad no existen, en otras palabras, se *simula* arquitectura.

La ambigüedad de la propuesta de Miguel Ángel está en el efecto visual y físico de su obra porque, al estar a más de 20 metros del observador, el fresco de la capilla muestra de forma increíble «arquitectura» donde no la hay. Asimismo, también la eleva a niveles contradictorios, ya que como se sabe esta obra de arte es «un fresco», y al simular arquitectura, se genera la inquietud de si verdaderamente lo es.

Por otro lado, distinguimos un *elemento de doble función* que, según Roberto Venturi, nos refiere a los aspectos de uso y su función. En la bóveda de la Capilla Sixtina, el diseño del fresco de Miguel Ángel responde a ello, pero de forma «virtual», aparente, más no real. El «techo», pintado con elementos arquitectónicos simulados por el color, la luz y la sombra, aplicados en las líneas utilizadas, cumplen su función.

No podemos dejar de mencionar la organización y adaptación, así como las limitaciones de los elementos que componen la obra. En ésta, se ha hecho una distribución ordenada y simétrica de los personajes respetando el espacio asignado, importante cuidado del artista que favoreció la integración de su obra al contexto para el cual fue requerido.

Por otra parte, podemos afirmar que el fresco posee una *contradicción adaptada*, ya que, además de ser pintura, a la vez pertenece virtualmente a la arquitectura y a la escultura. En ese sentido es, siguiendo a Venturi, una obra tolerante y flexible, y admite la improvisación, el invento, la innovación.

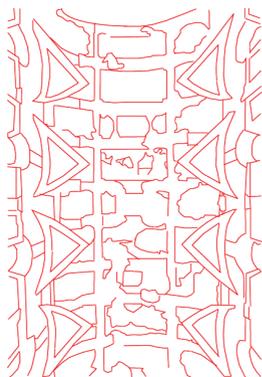
Asimismo, la contradicción entre el contenido y el «forro» de la capilla —el interior y el exterior— es algo resuelto porque, al ser una construcción arquitectónica, ya cumple con el exterior. Además, con el aporte de Miguel Ángel se enriquece de forma virtual; en este punto, debemos recordar que el «techo» adquiere estructuras inexistentes.

Finalmente, la pintura, símbolos y formas de la bóveda de la Capilla Sixtina se integran al conjunto no sólo de forma pictórica (física), sino de forma emocional, lo cual indica el compromiso que Miguel Ángel tuvo con ella —y que Venturi llama «el compromiso con el difícil conjunto»—.

II

EL ENLACE

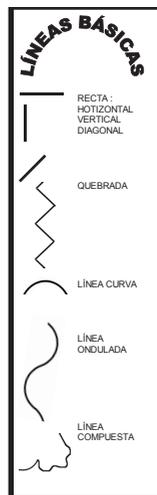
Como propusimos al inicio de este trabajo, los fundamentos visuales son el enlace entre las tres artes representadas. La línea en sus diferentes tipos, la forma, los volúmenes, la simetría, el ritmo... todos ellos, organizados de forma correcta por el talento creativo del artista, en nuestro caso Miguel Ángel, son la demostración física de que el *umbral* entre la arquitectura, la pintura y la escultura existe. A continuación, se explicará detalladamente en las infografías.

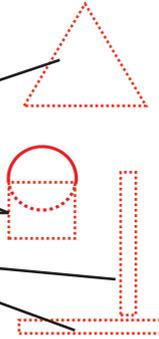


CONCEPTO Y ELABORACION : PEDRO NICOLAS CHAVEZ PRADO



- Recta vertical
- Recta horizontal
- Diagonal
- Curva
- Ondulada

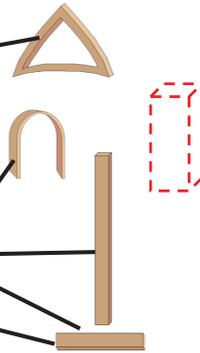




CONCEPTO Y ELABORACION : PEDRO NICOLAS CHAVEZ PRADO

FORMAS BÁSICAS

-  CUADRADO
-  CIRCULO
-  TRIANGULO
-  COMPUESTA

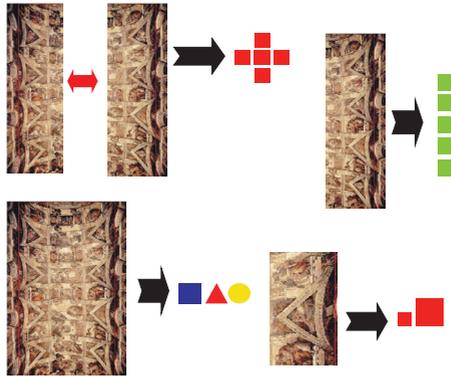


CONCEPTO Y ELABORACION : PEDRO NICOLAS CHAVEZ PRADO

VOLUMENES EXISTENTES

-  ESFERA
-  CUBO
-  CONO
-  PIRÁMIDE
-  CILINDRO
-  CUBO RECTÁNGULO
-  CUBO VIRTUAL

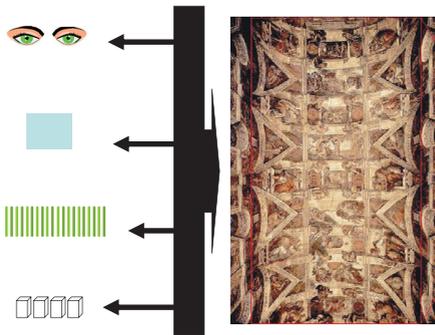
LOS FUNDAMENTOS VISUALES EN LA BÓVEDA DE LA CAPILLA SIXTINA



CONCEPTO Y ELABORACION : PEDRO NICOLAS CHAVEZ PRADO

SIMETRÍAS

-  REFLEXIÓN
-  TRASLACIÓN
-  ROTACIÓN
-  IDENTIDAD
-  DILATACIÓN

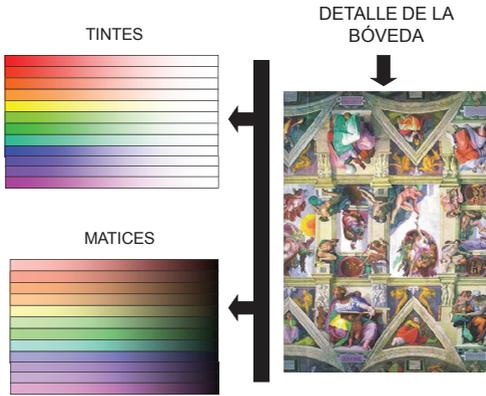


CONCEPTO Y ELABORACION : PEDRO NICOLAS CHAVEZ PRADO

TEXTURAS

-  VISIBLES
-  TÁCTIL
-  OPACA
-  BRILLANTE
-  ESTÁTICA
-  DINÁMICA
-  3D
-  3D VIRTUAL

PEDRO NICOLÁS CHÁVEZ PRADO



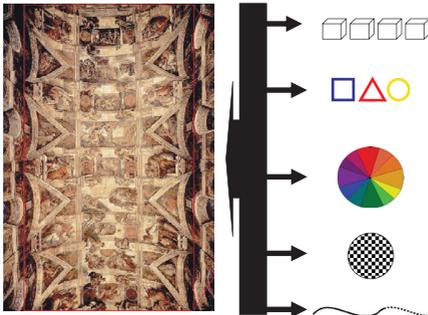
CONCEPTO Y ELABORACION : PEDRO NICOLAS CHAVEZ PRADO

COLORES

ANÁLOGOS DEL ROJO Y AMARILLO

ANÁLOGOS DEL ROJO Y EL AZUL

ANÁLOGOS DEL AMARILLO Y EL AZUL



CONCEPTO Y ELABORACION : PEDRO NICOLAS CHAVEZ PRADO

RITMO

X forma

X volumen

X volumen virtual

X color

X textura

X línea

LOS FUNDAMENTOS VISUALES EN LA BÓVEDA DE LA CAPILLA SIXTINA



CONCLUSIÓN

El umbral entre la pintura, la escultura y la arquitectura no sólo es físico, como lo demuestran la presencia de los fundamentos visuales y el color en este análisis, sino también es virtual, sensorial, psicológico.

Los frescos en la bóveda de la Capilla Sixtina son un ejemplo de la existencia del *umbral* entre estas artes plásticas. Miguel Ángel hizo uso del color en sus diferentes estados tonales creando claros y oscuros, que generaron visualmente profundidades y relieves en todos los frescos ahí pintados; así como creando de forma virtual, elementos arquitectónicos como vigas, arcos, columnas, además de relieves escultóricos

En síntesis, es de esta manera que se aprecia la obra en todo su conjunto, como una obra en la que, a pesar de estar llena de complejidad y contradicciones, el observador puede «ver» arquitectura, pintura y escultura, enriquecidas por la mirada del escultor florentino, quien supo fusionar estas tres artes e integrarlas magistralmente al contexto religioso de la obra.

BIBLIOGRAFÍA

VENTURI, Robert

1978 *Complejidad y contradicción en la arquitectura*. Barcelona: Editorial GG.

GRIJALBO

1997 *El mundo del arte*. Tomo II. Grijalbo.

MUSEOS VATICANO

S. f. *Museos Vaticano*. <http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Home.html>. Consulta hecha en octubre 2009.

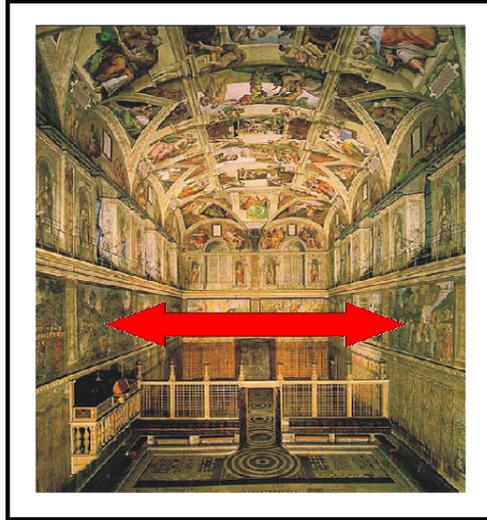


Figura 1

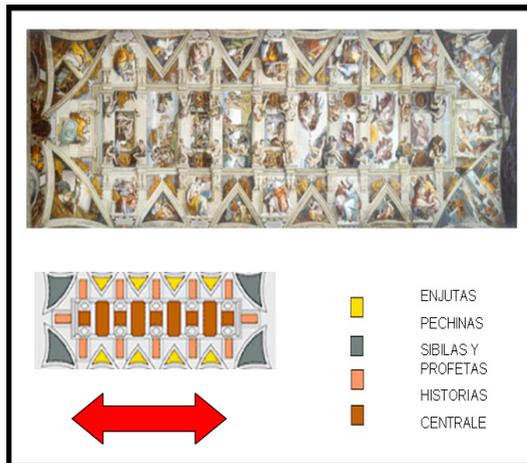


Figura 2