

About 1200 words

‘Natura artifex: Nubes, Ángeles y Mensajeros’

Estoy sumamente agradecido a las autoridades académicas de la Universidad Francisco de Vitoria por haber querido concederme el título de Doctor Honoris Causa.

Me vincula a la Francisco de Vitoria la amistad con algunos distinguidos miembros del claustro y el hecho de que mi hijo, Francesco, realizó aquí sus estudios de grado hace unos cuantos años.

Es una especial satisfacción para mí, recibir este honor junto con el Dr Neil MacGregor quien fue mi Director en la National Gallery de Londres hace cinco lustros y a quien me vinculan lazos de admiración, agradecimiento y afecto.

+++

*En el cielo del pequeño *San Sebastián* del pintor renacentista, Andrea Mantegna, aparece en las nubes un caballero. No es la imagen de un caballero que cabalga entre las nubes, sino son las masas vaporosas mismas que han dado lugar a las semejanzas de un caballero. * El pintor ha pintado una imagen casual ‘creada’ por la naturaleza.

La noción de la imagen realizada por la casualidad, a la que se refiere la frase ‘natura artifex’ (la naturaleza artista), se rehace a la Antigüedad clásica y son varios los autores que a ella aluden en sus escritos.

Plinio el Viejo en su *Historia Natural* hace mención de una piedra de ágata que sin intervención humana parecía mostrar Apolo y las Musas y se refiere también a una imagen del dios Sileno que fue vista por unos canteros en las marcas naturales de un bloque de mármol de Paros.

Aristófanes en su comedia ‘Las Nubes’ evoca la habilidad de las nubes de asumir las formas que quieren: lobo, leopardo o mujer, y Aristóteles en su ‘De Somniis’ (De los sueños), compara los sueños cambiantes con las nubes que rápidamente se van

transformando en figuras humanas o centauros. Las nubes también pueden ser engañosas y mentirosas.

En el Hamlet de Shakespeare hay un diálogo sobre las nubes entre el protagonista de la tragedia y el ridículo conde real, Polonio:

Hamlet

¿Ve aquella nube que casi tiene forma de camello?

Polonio

Por la santa misa, así es, un camello de verdad

Hamlet

Creo que es más bien un armiño

Polonio

Efectivamente tiene el contorno de un armiño

Hamlet

O una ballena

Polonio

Se parece mucho a una ballena

*En el universo online hay mil páginas web y grupos de facebook que recogen imágenes ‘nubescas’ y desde luego hay cosas ahí bastante raras - ciervos y brujas - y * otras mas raras todavia como supuestas apariciones de osos de peluche.

*En la Madonna Trivulzio de Mantegna las cabezas de los angelotes están hechas de nubes y como imagenes de humo se hacen y se deshacen y se recomponen constantemente en nuevas * configuraciones alrededor de la Virgen y el Niño para adornar su mandórla de luz. Algunas ya se han transformado definitivamente en cabezas de carne y hueso.

*En el cuadro de la *Educación de Pan* de Signorelli (perdido en el Segundo conflicto mundial) un caballero hecho de nubes aparece al lado de la cabeza del viejo pastor a la izquierda de Pan. La tabla fue un encargo de Lorenzo el Magnifico de Medici a finales del siglo XV y se ha querido interpretar en clave neoplatónica

según la cual el caballero volante simboliza el alma que se libera de la materia terrenal y procede hacia el mundo etéreo.

Curiosamente el mismo Lorenzo de' Medici comenta las formas que asumen las nubes en su *Comento ad alcuni sonetti d'amore* escrito 20 años antes:

‘Vedesi ancora, per esempio ..., qualche volta nelle nubi aeree diverse e strane forme d'animali e di uomini’.

Leonardo da Vinci describe en sus apuntes para un tratado sobre la pintura como, si miras atentamente a las nubes (o a las manchas de un muro, o las cenizas en una chimenea), ‘encontrarás allí muy admirables invenciones que estimularán la ingenuidad del artista hacia nuevas invenciones y a composiciones de batallas, o animales y hombres, como también a paisajes y formas monstruosas, como demonios y cosas de este tipo, que le traerán gran honor. Porque desde las cosas confusas, el ‘ingegno’ del pintor se despierta hacia nuevas invenciones’.

*Volviendo a Mantegna, en la alegoría de *Minerva que expulsa los Vicios del Jardín de la Virtud*, aparecen una serie de cabezas en las nubes: * aquí el perfil de un hombre con nariz de boxeador y labios carnosos. Detrás, como si de un eco se tratase, se repite este perfil. Y delante de éstos, un perfil oscuro de cabeza los mira de frente.

*Otras cabezas aparecen en otras zonas del cielo. Una parece la de un niño y *otra más abajo se asemeja más a un sátiro.

Esta abundancia de cabezas en las nubes es lo apropiado en un cuadro que incluye diosas, quimeras y personificaciones monstruosas. El tema del cuadro ciertamente permitió a Mantegna que despertara su *ingegno* y, como el caballo de Lorenzo el Magnífico, tomase el vuelo.

La naturaleza es artista. Y la naturaleza a su vez infunde inspiración en los pintores.

*Sin duda, el poeta de las nubes es el paisajista inglés, John Constable. Era un fino observador de los cielos y de la meteorología. *Era hijo de un molinero y los molineros tienen que mirar a menudo al cielo y a las nubes y entender lo que le dicen.

Éstas son observaciones tuyas muy precisas que se podrían aplicar al célebre *cuadro de *Weymouth Bay* en la National Gallery, realizado durante su luna de miel en 1816:

‘La historia natural de los cielos en la primavera es ésta: Las nubes se acumulan en grandes masas y en las alturas parecen moverse muy lentamente. Inmediatamente delante de estas grandes nubes aparecen numerosas manchas opacas que son pequeñas nubes que se mueven rápidamente y consisten en aislados fragmentos que se han separado de las grandes. Dichos fragmentos flotan más cerca de la superficie [de la tierra] y pueden ser recogidos por una fuerte corriente de viento. Por eso los molineros y los marineros llaman esas nubes ‘messengers’, mensajeros, y siempre anuncian la llegada del mal tiempo’.

*Cuando desde la National Gallery encargamos a Bridget Riley, la gran dama de la pintura abstracta británica y del Op Art, nacida en 1931, la decoración del Anneberg Hall adyacente a la Puerta de entrada desde Trafalgar Square, ella quiso rendir homenaje a Constable, declarando que esta composición de discos coloreados se iba a titular *Messengers*.

*Como mensajeros que anuncian no el mal tiempo (de esto ya tenemos bastante en Londres), sino unas buenas nuevas sin especificar, estos discos atraviesan el cielo, perfectamente coordinados en una muy cuidada secuencia de tres colores, marrón, verde y violeta, casi tierra, frondas y cielo. *En la retina del espectador estos discos dan lugar a unos efectos de ‘afterimage’ repitiéndose a lo largo y ancho de la superficie - cosa que no se percibe en una reproducción – creando un experiencia visual de carácter dinámico de ritmos sincopados.

Mensajeros.

Mensajeros también son los ángeles que llenan los cielos de tantos cuadros de la colección de la National Gallery, Fra Angelico, Simon Marmion y el Maestro del Wilton Diptych. La palabra ‘Ángel’ no significa otra cosa que mensajero, uno que trae buenas noticias. Cuando se lo dije a Bridget Riley, se quedó encantada.

Desde la contemplación de la naturaleza, ella misma artista, se despierta en el ánimo del pintor el ingenio y la fantasía, y así él se va convirtiendo en *mensajero de altos contenidos ofreciendo así,

desde Mantegna a Gossaert, de Constable a Riley, su esencial servicio a la sociedad.

Termino reiterando mi agradecimiento a esta distinguida Universidad.