

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES

LA ESCUELA DE ATENAS

Aproximación histórica

Rafael Sanzio (1483-1520), también conocido como Rafael de Urbino, es, junto con Leonardo y Miguel Ángel, una de las figuras más relevantes del Renacimiento. Su obra ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo posterior de la pintura.

Se inició en el arte pictórico de la mano de su padre, también pintor, aunque de segunda fila. Su juventud transcurrió en Urbino, corte de Federico II de Montefeltro que, pese a su formación militar, era un gran amante de las artes. A los diecisiete años entró como aprendiz en el taller de Perugino, donde durante cuatro años aprendió el oficio de pintor. En algunas obras de esa época no resulta fácil diferenciar la mano de Perugino de la de su aprendiz, que pronto superó a su maestro en el manejo del pincel.

En el año 1504 se trasladó a Florencia y a partir de entonces, el estilo pictórico de su maestro quedó en un segundo plano al entrar en contacto con grandes artistas como Leonardo da Vinci, Fra Bartolomeo o Miguel Ángel.

En 1508 Rafael fue llamado a Roma por el papa Julio II, que poco antes había solicitado también la presencia de Miguel Ángel. El papa encargó al joven pintor la decoración de las estancias de su residencia en el Vaticano. La primera de estas dependencias, la estancia de la Signatura, así llamada porque en ella se firmaban los actos de gracia, fue iniciada en 1509. El encargo era muy extenso, lo que obligó a Rafael a ir contratando cada vez más discípulos y ayudantes.

Rafael decoró las paredes de la Cámara de la Signatura con grandes pinturas al fresco. La estancia tiene planta cuadrada con dos paredes con ventanas y otras dos lisas. En las paredes lisas aparecen una frente a otra las representaciones de *La disputa del Sacramento* y *La escuela de Atenas*.

Análisis plástico

- *La escuela de Atenas* representa el diálogo entre los dos grandes filósofos clásicos, Platón y Aristóteles, en el centro de estudios creado por el primero.
- Aristóteles y Platón se encuentran en el centro de la composición, justo en el punto de fuga de la misma. Caminan aproximándose al espectador, mientras dialogan. A pesar de estar representados en movimiento, transmiten una sensación de lentitud al caminar. Alrededor de ellos aparecen otros personajes en diferentes posturas, ajenos a los protagonistas.
- Aristóteles señala hacia abajo, como indicando cuál es el origen de todas las ciencias naturales, mientras que el dedo índice de Platón dirigido hacia arriba es una alusión a la fuente de la suprema inspiración, el Mundo de las Ideas que se opone al Mundo Terrenal.
- Rafael inmortaliza en el fresco a diversos personajes de su época. Así, en Platón se puede reconocer casi con toda seguridad a Leonardo da Vinci y en Arquímedes, inclinado para dibujar algo sobre la pizarra, se observa claramente el rostro de Donato Bramante. El propio autor se autorretrata en la parte inferior a la derecha, vestido con una túnica blanca. Este es el único personaje de la escena que mira hacia el espectador, lo que da lugar a una composición abierta.
- Las figuras se distribuyen en el espacio de forma equilibrada. Las luces y las sombras producen también una sensación de armonía.
- En el uso del color se aprecia un gran contraste entre la variedad de los tonos empleados en los ropajes de los personajes y la uniformidad de los elementos arquitectónicos.
- El arco que aparece en primer plano es un recurso pictórico denominado trampantojo o engaño al ojo. No pertenece a la arquitectura del espacio en que se sitúan los personajes y sirve de transición con el espacio en que se encuentra el espectador.

La escuela de Atenas. Rafael Sanzio da Urbino, 1509-1510. Museos Vaticanos.
Dimensiones: 770 × 500 cm.

Reflexiona sobre la imagen

- Haz una fotocopia de la imagen y traza por encima las líneas de fuga de la misma.
- ¿Qué valor crees que tienen los elementos de la imagen situados en torno al punto de fuga?
- Describe el lugar en que se desarrolla la escena representada en el fresco.
- En el plano más alejado de la imagen se percibe un paisaje exterior. ¿Qué representa?
- ¿Cuántos planos distintos percibes en la pintura? ¿Cuál es el más próximo? ¿Y el más alejado?
- ¿Qué recursos ha empleado el autor para conseguir el efecto de profundidad? Explícalos.