

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria

Omar Monroy
Unidad de Administración y Finanzas

Natalia Toledo
Subsecretaria de Diversidad Cultural
y Fomento a la Lectura

Edgar San Juan
Subsecretario de Desarrollo Cultural

Antonio Martínez Velázquez
Enlace de Comunicación Social y Vocería

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Ángeles Castro Gurría
Directora General Adjunta

Alejandra Páramo Carranza
Subdirectora de Actividades Artísticas y Culturales

Irma Ortega Osnaya
Directora de Difusión y Desarrollo de Públicos

Adriana Casas Mandujano
Directora del Centro Multimedia

Centro Nacional de las Artes México @cenartmx

www.gob.mx/cultura · www.gob.mx/mexicoescultura · #25AñosCenart

Río Churubusco 79, esq. calz. de Tlalpan, col. Country Club. Cerca del Metro General Anaya y Ermita. Estacionamiento gratuito. Tel. 4155 0111

LAS OBRAS DE ARTE EN LA ERA DE LA REPRODUCCIÓN DIGITAL II

Opera Omnia es una iniciativa en la que la tecnología digital actúa como poderosa herramienta de acceso a la cultura y el arte, posibilitando el acercamiento a obras maestras resguardadas en diversas partes del mundo, que son imposibles de trasladar por su alto costo de gestión, administración y conservación.

La reproducción de importantes pinturas no es algo nuevo. Después de la invención de la fotografía, a inicios del siglo XX, se discutió en torno a estas reprografías como una práctica que desde un principio incidió en las formas de hacer y ver el arte. No obstante, una de las grandes limitantes de las imágenes que circulan a diario es que su calidad y tamaño son insuficientes para mostrar los detalles o la complejidad de los originales. En este contexto, la Radiotelevisione Italiana (Rai) tiene un proyecto mediante el cual crea réplicas en alta definición y tamaño real, a fin de que el público pueda apreciarlas de manera más completa y directa.

Para lograr estas reproducciones se combinan diferentes procesos, tanto analógicos como digitales. En la primera fase se lleva a cabo el registro de cada pintura en una diapositiva, a través de cámaras fotográficas de alta definición. El catálogo de imágenes se enfoca solo en la obra, dejando de lado elementos como los marcos o, en el caso de los frescos, parte de los muros; incluso se aumenta la iluminación para diferenciar la reprografía digital del original. La segunda fase consiste en realizar una reproducción fotográfica que se elabora a partir de la diapositiva original. Para esto se hace una copia digital de la fotografía en positivo, de tal forma que pueda manipularse desde una computadora y hacer la revisión del color. Después, esta copia digital se imprime con las medidas originales, utilizando una impresora láser de gran tamaño y muy alta resolución. En la última fase la impresión obtenida se pega sobre una superficie rígida y transparente para proyectar luz desde su parte posterior y de ese modo generar el efecto visual característico de estas piezas.

A la fecha, diversas reproducciones logradas a través del proyecto de la Rai han recorrido ciudades de Italia, Estados Unidos y México, como una iniciativa que busca democratizar el arte y convertirlo en un medio de comunicación masiva. En este sentido, la idea de generar obras digitales de gran calidad que se trasladen a nivel mundial pretende difundir el conocimiento y la experiencia del arte, haciendo de la tecnología un recurso habitual e imprescindible para el acceso a la cultura.

GIOTTO DI BONDONE (Colle di Vespignano, cerca de Florencia, Italia, c. 1267 – Florencia, 1337)

Este artista, conocido simplemente como Giotto, creó un estilo propio que se caracterizó por una marcada exploración de los gestos y la expresión de diferentes emociones en sus personajes, dotándoles, además, de volumen en sus cuadros.

Entre 1288 y 1292 pintó los frescos sobre la historia de San Francisco en la Basílica Superior de Asís y alrededor de 1320 el *Tríptico Stefaneschi*, actualmente conservado en la pinacoteca vaticana. En 1328 diseñó el campanario de la iglesia de Santa María del Fiore, Catedral de Florencia, el cual ahora lleva el nombre de este pintor.

Su obra maestra, considerada el punto más alto del arte italiano del siglo XIV, es un ciclo de frescos sobre la vida de la Virgen María y Jesús, que elaboró entre 1302 y 1305 para Enrico Scrovegni. En 1310, cuando Dante Alighieri menciona a Giotto en el Canto XI de *La Divina Comedia* se refería sin duda a esas pinturas que se encuentran en la Capilla de los Scrovegni, también conocida como la Capilla de la Arena, en Padua, Italia.

PIERO DELLA FRANCESCA (Sansepolcro, en la Toscana, Italia, c. 1412 – Sansepolcro, 1492)

En su momento de mayor fama, Piero di Benedetto dei Franceschi o Piero della Francesca, trabajó para familias adineradas como los Malatesta de Rímimi y los Montefeltro de Urbino, así como para el Papa, en Roma.

Entre 1450 y 1451, durante su estancia en Rímimi, pintó el *Retrato de Segismundo Pandolfo Malatesta* y el de *San Segismundo y Segismundo Pandolfo Malatesta* en el Templo Malatestiano. Al año siguiente, la familia Bacci lo contrató para llevar a cabo el ciclo de frescos sobre la *Leyenda de la Vera Cruz* en la Basílica de San Francisco, en la región de la Toscana, y en la década de 1460 realizó diversos cuadros para el conde Federico de Montefeltro, entre los que destacan *El triunfo del duque de Urbino* y *Pala de Brera*. Sin embargo, se considera que el máximo esplendor de su obra lo logró en la *Virgen del parto*, considerada una de las pinturas más representativas del arte renacentista.

En su madurez, este artista se enfocó en profundizar en la teoría matemática y geométrica y escribió los textos: *De prospectiva pingendi*, *Libellus de quinque corporibus regularibus* y el *Trattato d'abaco* con la intención de aplicar las teorías matemáticas a la pintura.

SANDRO BOTTICELLI (Florencia, Italia, 1446 – Florencia, 1510)

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, conocido como Sandro Botticelli, comenzó su etapa de aprendizaje con el fraile pintor Filippo Lippi y en 1472 se inscribió a la Compañía de San Lucas, gremio que reunía a los artistas florentinos.

Sus clientes fueron las grandes familias de su ciudad natal: los Soderini, Pucci y Vespucci, aunque principalmente trabajó para los Médici, quienes le comisionaron elaborar las obras que actualmente son las más conocidas de su legado, como *El estandarte* –ahora perdido–, *La primavera* y *El nacimiento de Venus*, estas dos últimas conservadas en la Galería de los Uffizi, en Florencia, Italia.

En 1481, el papa Sixto IV lo invitó a Roma para pintar en la Capilla Sixtina los frescos: *La tentación de Cristo*, *Tentaciones de Moisés* y *Castigo de los rebeldes*, así como 11 figuras de otros pontífices en la franja superior del mismo oratorio.

Después de 1487 Botticelli aumentó su fervor religioso influenciado por el monje dominico Girolamo Savonarola, quien fue quemado en la hoguera en 1498, lo que acentuó el tono profético y apocalíptico en sus pinturas. Ejemplos de este periodo son *Crucifixión* y *La Natividad mística*, ésta última su único cuadro con fecha y firma.

La Secretaría de Cultura
y el Centro Nacional de las Artes
PRESENTAN

OPERA OMNIA

Las obras de arte en la era de la reproducción digital II

GIOTTO DI BONDONE · PIERO DELLA FRANCESCA · SANDRO BOTTICELLI

CURADURÍA: ANTONIO PAOLUCCI

2019

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), en colaboración con la Rai (Radiotelevisione Italiana), presenta la muestra *Opera Omnia*, 60 reproducciones digitales de pinturas y frescos de tres grandes artistas del Renacimiento italiano: Giotto di Bondone (1267-1337), Piero della Francesca (1412-1492) y Sandro Botticelli (1446-1510).

Esta exposición reúne obras maestras del patrimonio cultural italiano que se encuentran en diferentes recintos y cuyo valor, monetario e histórico, hace imposible su traslado. *Opera Omnia* permite apreciar dichas piezas a través de reprografías en alta resolución y tamaño real, en las que incluso es posible percibir los detalles más pequeños por el efecto del paso del tiempo en los originales, lo que en muchas ocasiones es difícil de observar en los museos, frente a cada pintura.

La exhibición busca además difundir la importancia de dichas obras y proponer una reflexión sobre el Renacimiento y su influencia en la historia de la civilización y el arte. Este movimiento, que surgió en Europa Occidental se desarrolló aproximadamente desde finales de los siglos XIII hasta el XVI y se caracterizó por un auge en la cultura, la ciencia y la filosofía humanista, mientras que en el arte predominaron los ideales clásicos, la búsqueda de la belleza, el equilibrio y la armonía.

Los tres artistas cuyos lienzos se exhiben en el Cenart son representativos de este gran movimiento cultural que marcó el final de la época Medieval y el inicio de la Edad Moderna. Giotto es un ejemplo de esta transición, sus frescos presentan un lenguaje figurativo y un acercamiento temprano a la noción de perspectiva que perfeccionaron sus sucesores. Piero della Francesca se sitúa como transmisor de valores clásicos y en sus cuadros resaltan rasgos profundamente religiosos que adaptó de manera consciente a los modelos antiguos, mientras que Botticelli es un símbolo de la pintura italiana del siglo XV, con un dominio de la armonía y la perspectiva que conjuntó con el uso de significados religiosos y alegóricos, así como referencias a la mitología grecorromana que se han convertido en una característica principal de su legado.

En 2015, por primera vez en México se presentó: *Leonardo, Rafael, Caravaggio: una muestra imposible. Las obras de arte en la era de la reproducción digital*, la cual se consolidó como una de las exposiciones más emblemáticas y exitosas de las que ha presentado el Cenart en los últimos años. *Opera Omnia* busca dar continuidad a este tipo de actividades que acercan a todo el público las pinturas de los grandes maestros del Renacimiento.

En este contexto, también se presentará un amplio programa con diversas actividades paralelas que ofrecerá a los visitantes espacios de reflexión sobre las distintas temáticas en torno al movimiento cultural que surgió en Europa Occidental.

OPERA OMNIA

Las obras de arte en la era de la reproducción digital II

1303 - 1305
Crea los 38 frescos de la Capilla de los Scrovegni (Capilla de la Arena), en Padua ◀

1315-1330
Realiza el retablo *Políptico Stefaneschi*, conservado en la Pinacoteca vaticana ▶

1288 - 1292
Elabora los frescos de las *Historias de San Francisco* en la Basílica Superior de Asís

1313 - 1314
Pinta la *Ascensión de San Juan Evangelista*

1328
Diseña el Campanario de la Catedral de Santa María del Fiore

1267

GIOTTO DI BONDONE

1337

1300

TRECENTO

1400

POSSLÁSICO (MESOAMERICANO) 900 - 1500

QUATTROCENTO

1500

CINQUECENTO

▶1265
Nace el poeta Dante Alighieri en Florencia, Italia

▶1304 - 1321
Dante Alighieri escribe *La Divina Comedia*

▶1321
Muere Dante Alighieri en Rávena, Italia

▶1337
Inicia la Guerra de los Cien Años

▶1346 - 1361
La peste negra ataca a Europa

▶1377
Nace Filippo Brunelleschi en Florencia, Italia, el arquitecto y escultor más famoso del siglo XV

▶1406
Nace Filippo Lippi, maestro principal de Sandro Botticelli

✦1428
Se forma la Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan (Tacuba)

✦1440
Sube al trono de Tenochtitlán Moctezuma Ilhuicamina, quien amplió el dominio mexica

▶1449
Nace en Florencia, Italia, Lorenzo de Médici, *el Magnífico*

▶1483
Concluye la reestructuración de la Capilla Sixtina

▶1492
Muere Lorenzo de Médici

✦1492
Cristóbal Colón llega a América

✦1499
Américo Vesputio inicia su primera expedición al Nuevo Mundo junto con Alonso Ojeda

▶1478
Empieza la Santa Inquisición en España

✦1487
Termina la última ampliación del Templo Mayor de Tenochtitlán

▶1517
Martín Lutero inicia la reforma protestante en Alemania

1519
▶Muere Leonardo Da Vinci
✦Hernán Cortés desembarca en la península de Yucatán

✦1521
Cae Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés

Nota: algunas de las fechas son aproximadas

1412

PIERO DELLA FRANCESCA

▶1450
Transcribe siete tratados de *La Geometría de Arquímedes* (escrito originalmente en el 287 a.C.) e incluye más de 200 ilustraciones de los teoremas matemáticos

▶1465 - 1472
Desarrolla el retrato de los *Duques de Urbino* ▼

▶1463 - 1465
Pinta el fresco de *La resurrección* en la Sala dell'Udienza de Sansepolcro

1446

Hace el fresco *Madonna del parto*, una de las obras maestras del Renacimiento italiano

1455

1492

▶1481
Pinta en la Capilla Sixtina los frescos *Hechos de la vida de Moisés* y *La tentación de Cristo*

▶1501
Pinta *La Natividad mística* ▶

▶1481 - 1482
Ejecuta *La primavera* ▶

▶1485
Trabaja *El nacimiento de Venus*

