

El Condottiero Gattamelata

Enrique Endrino Alagarda
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Localización

El *Gattamelata* es una obra de Donato di Betto Bardi, más conocido como Donatello. Actualmente esta obra se encuentra en la plaza del Santo en Padua, para donde fue realizada, y en esta ciudad el autor pasó diez años de su vida.

La obra fue realizada aproximadamente entre los años 1444 y 1453, mientras la realizaba también hizo otras obras. La obra fue encargada por el hijo del Condottiero, Antonio Narni, que quería glorificar a su padre, Erasmo de Narni, con una estatua ecuestre. Se le encargó a Donatello porque fue el único capaz de realizar esta escultura ya que muchos otros habían intentado realizar este tipo de retratos y no lo habían llegado a conseguir. La escultura la financiaron la última esposa del general y su hijo, pero el proyecto solo se pudo llevar a cabo con la autorización de gobierno veneciano.

En apenas un año realizó el modelo y ya en 1449 ya tenía la escultura finalizada, pero por diferentes disputas entre el artista y Antonio Narni, que se dice que esta demora y estas disputas fueron por que le debía pagar al artista lo que faltaba, aunque otros dicen que esta tardanza se debió a la distracción de este antes de finalizar la obra, ya que en otros casos sí que sabemos que Donatello iniciaba otras obras sin finalizar las anteriores. Finalmente la obra fue colocada en su sitio en el 1453 sobre un pedestal y la cuestión económica, que había llevado a la disputa entre el escultor y Narni, se solucionó con el pago a Donatello de 1.650 ducados. La obra fue realizada en el

taller de Andrea della Caldiere.

La escultura pese a estar situada en un lugar público a la vista de todos fue realizada por encargo privado, ya que la familia del Gattamelata quería prestigiar a este personaje. Las autoridades venecianas sí que accedieron a que esta escultura se pudiera realizar y exponer en el lugar donde hoy esta, pero la iniciativa fue totalmente privada, aunque probablemente también hubo personas poderosas entre el gobierno de la República que de veneciana que también estarían a favor de esta escultura ya que fue un personaje un poco controvertido y con personas favorables y contrarias a él.

Esta es una obra que ha sido muy estudiada y documentada a lo largo de toda su historia, actualmente se encuentra en el lugar original donde fue erigida y se encuentra en un buen estado de conservación, se le han realizado algunas limpiezas a la escultura para permitir su mejor mantenimiento y conservar su estética.

Análisis formal

Es una escultura de bulto redondo que mide 340x390cm realizada en bronce fundido, es una de las obras más innovadoras del artista florentino y en ella también introduce elementos de la antigüedad clásica como en otras obras suyas anteriores y también posteriores ya que está muy influenciado por estos elementos. Es una obra que pertenece al periodo del *Quattrocento* en el Renacimiento italiano y tiene una temática de exaltación a un personaje público de la época.

Vemos una escultura exenta en la que se ve un personaje representado como un hombre victorioso sobre su caballo, en esta obra hay un gran avance técnico y artístico ya que nunca, desde la antigüedad clásica se había llegado a realizar una escultura ecuestre totalmente exenta de este tamaño tan monumental y realizado en bronce. La escultura ecuestre comportaba un gran problema técnico que hacía difícil su ejecución y que sin un taller bien organizado y especializado no se podría realizar. La escultura presenta una postura equilibrada y erguida realizada a modelo de las esculturas ecuestres romanas siguiendo el único ejemplo que quedaba que era el de la escultura en bronce de Marco Aurelio en Roma. La escultura presenta un gran detallismo, el jinete presenta una gran serenidad en su cuerpo al igual que el caballo, pese a estar simulando movimiento no se rompe esta serenidad. Pese a esa serenidad el caballo nos da sensación de vivacidad y el *contrapposto* de la figura del general marca las ideas de acción y protagonismo del personaje representado. Toda la composición se mueve dentro de una misma línea y esta guarda las formas, esta línea es cerrada y utiliza elementos como la pata levantada del animal se apoya sobre una bola para cerrar el contorno y para la sensación de equilibrio.

La sensación de movimiento de la figura la crea el bastón de mando que tiene en su mano derecha al igual que la pata levantada del caballo y la cabeza de éste girada hacia la izquierda, todos estos elementos también retratan y resaltan las virtudes del general con un gesto austero y el bastón de mando remarca la autoridad de éste, la posición en la que se encuentran él y el animal parece que este haciendo la revisión de las tropas antes de la batalla. Es toda una composición muy pausada sin elementos exagerados ni elementos que den sensación de movimientos violentos. Pese a la sensación de lentitud que da el caballo y la tranquilidad de todo el conjunto la sensación que da al espectador es de victoria, de un hombre exitoso en sus batallas.

El personaje presenta un rostro serio, decidido; en él se ve la cara de un hombre maduro que representa a un personaje experimentado, que se ha hecho a sí mismo y representa también la determinación en la batalla. No tiene unas facciones realistas en su rostro pero pese a eso muestra su

psicología y perfectamente este rostro esta realizado así de forma intencional por parte de Donatello que busca darle una serie de características al personaje utilizando su rostro de manera que lo consigue. Esta vestido a la romana, lo que hizo que recibiera críticas por hacer un monumento arqueologista, cosa que no es cierto ya que le da su particular toque personal y no es simplemente una copia de el retrato de Marco Aurelio sino que lo hace a su manera y con unas características personales. Lleva una coraza con un relieve que tiene elementos clásicos como es un rostro que parece de mujer.

En toda la escultura Donatello intenta plasmar una serie de elementos y símbolos para que el retrato tenga el sentido que él quiere. Todo está hecho de forma clásica pero sin embargo hay cosas como el rostro del personaje o el tamaño de el mismo que no siguen estas proporciones y reglas clásicas ya que presenta un tamaño muy pequeño en comparación con el caballo y no sigue las medidas clásicas, su rostro no es realista ya que esta hecho así para transmitir una serie de expresiones que le interesan al artista y sobretodo mostrar su heroísmo vital. Sin embargo lo que si que tiene un gran realismo son las proporciones y la forma de caballo que con el ritmo repetitivo de sus curvas muestra un ser vivo en movimiento, este tiene la musculatura marcada y toda su anatomía esta realizada con una perfección impresionante ya que incluso el tratamiento del pelo del animal es exquisito, al igual que las arrugas que le salen al girar el cuello, se ve que el artista conocía no solo la anatomía humana sino que también tenía un gran conocimiento de la naturaleza, que probablemente habría estudiado como la gran mayoría de los artistas renacentistas. El movimiento y la tensión dominan toda la composición, como si se quisiera mostrar un cierto sentido de control y de dignidad antigua.

Toda la escultura se levanta sobre un gran podio como si fuera un edificio o una especie de monumento funerario, su parte más baja tiene forma cuadrada como si se tratase de un podio sobre el que se eleva un edificio, luego se encuentra la parte central en forma elíptica y donde hay unas puertas de piedra que puso ahí el artista para dar mayor sensación de que se trata de un edificio, la parte superior tiene un elemento cuadrado que separa la parte central que es la más grande de la parte superior que también es de forma elíptica y donde tiene unos relieves realizados a la manera clásica y sobre esto ya está la escultura de bronce. La escultura esta realizada para ser vista desde todos los puntos de vista.

Esta obra es claramente renacentista, ya que Donatello pertenece a este estilo, presenta características tales como los elementos de la antigüedad clásica, esa recuperación del tipo de escultura ecuestre que no se había realizado hasta el momento, el tipo de composición, la naturalidad y el detallismo así como esa visión tridimensional de la obra. Esta obra deja de estar sujeta a la arquitectura de la que ya no depende, esto también es un elemento clásico. Pero muchos de los elementos que hay aquí y que hoy se conocen como características del Renacimiento son gracias a que Donatello los introdujo en sus obras, como puede ser en este caso el retrato ecuestre, pero también esta obra tiene elementos que no son tan generalizados en el renacimiento y que son más propiamente suyos como es el intento de plasmar la psicología del personaje aun no teniendo realismo en su rostro o realizar el jinete más pequeño para darle un mayor efecto de grandiosidad al verse desde bajo la escultura. Está claro que Donatello pertenecía al estilo renacentista, pero también es cierto que la gran mayoría de sus obras tienen elementos propios del artista que luego influenciarían a otros artistas posteriores y contemporáneos a éste. La obra en resumidas cuentas está hecha por un artista que pese a pertenecer a un movimiento utiliza en la mayoría de los casos sus conocimientos y habilidades para realizarla.

En este periodo el artista es mucho más valorado, al igual que la obra que realiza. No se le trata como un simple artesano sino que llegan a tener fama y prestigio, y como es el caso de Donatello, llegan a influir a muchos personajes importantes y a formar parte de la vida de estos de una manera más o menos personal.

Aproximación al significado

Esta obra es un retrato ecuestre que representa a Erasmo de Narni, más conocido como Gattamelata. Fue uno de los condottieros más famosos de la Italia del Renacimiento y prestó sus servicios en varias ciudades-estado italianas. Se ganó el apodo de Gattamelata, que quiere decir gata melosa, por su gran astucia y picardía en sus campañas militares valiéndose sobre todo de retiradas muy astutas. Era un hombre de origen humilde, su padre era panadero. Consiguió llegar a adiestrarse como capitán mercenario sirviendo en varios lugares. En sus inicios estaba junto a Andrea Fortebracci, llamado Braccio da Monte, sirvió al Papa y también a Florencia a partes iguales y más tarde también sirvió a Venecia en los enfrentamientos con los Visconti de Milán. Ganó fama sobre todo con su servicio a la República de Venecia, ganó fortuna como general de las milicias y también obtuvo un título de nobleza. Murió joven por una apoplejía.

Esta escultura, como ya he dicho, es el primer retrato ecuestre realizado después de la Antigüedad clásica. Para la sociedad del momento fue una obra muy impactante ya que no se había hecho un monumento de esta envergadura para un personaje como este, revolucionó la estatuaría urbanística del momento y se tomó como referencia para muchas obras posteriores ya que fue una obra admirada en el momento en que se realizó. En el Renacimiento, el valor de lo heroico y la gloria se configuraban relacionados con la ostentación pública, se le da una importancia muy grande al individuo, en contraposición a la interpretación que se hacía de este en la Edad Media. En este sentido de valoración del individuo, el monumento tiene dos sentidos el retrato del individuo en sí y el papel que este desempeña, y los elementos simbólicos que se quieren expresar en este tipo de monumentos. Es una concepción totalmente nueva de la individualidad y del héroe y la gloria que existía hasta el momento, antes el monumento conmemorativo se relacionaba con la religión y al ámbito sagrado pero en este momento se desliga de este significado y simplemente se realizan en conmemoración de algún personaje relevante, es un símbolo de egoísmo, por así decirlo, que no es lo mismo que entendemos actualmente. En el periodo que fue Donatello a Padua esta ciudad estaba sometida bajo el poder de la República de Venecia, fue una ciudad importante en el terreno político de este momento ya que era un símbolo para la República veneciana.

El Gattamelata se presenta como homenaje en una escultura urbana realizado de manera que tiene que transmitir una simbología y una serie de expresiones y elementos que glorificasen al personaje ahí representado, en el que el artista ha tenido que realizar una serie de elementos para su correcta disposición y visualización de la obra, relacionado con el cálculo de los tamaños y las distancias. Esta obra giraba en torno a dos principios, uno era la recuperación del retrato ecuestre y el otro era poder realizarlo para que posteriormente esta escultura se pudiera utilizar como referente. Donatello pudo superar ese desafío que resultaba poder realizar una obra como lo era el retrato de Marco Aurelio en Roma.

La figura tiene muchos elementos que son pertenecientes al periodo clásico como los relieves que hay justo bajo del caballo, en los que aparecen unos *putti* alados, y también la ropa del general es realizada a la romana, al igual que la coraza que porta que recuerda a las esculturas romanas que se representan con una indumentaria militar, en su coraza hay referencias también a este mundo clásico con la representación de un rostro remarcando más ese estilo de indumentaria romana. Con los muchos elementos que resalta Donatello, sobre todo en sus expresiones y en la posición de sus diferentes partes, pretende expresar la virtud del personaje, su valentía y sobre todo dar esa sensación de control y de estabilidad como alguien que sabe perfectamente que es lo que debe hacer. Se presenta un hombre maduro que se ha realizado a sí mismo desde su situación humilde en sus inicios hasta el alto grado de reconocimiento que ha llegado a conseguir.

Bibliografía

RAMÍREZ, J.A. y GÓMEZ CEDILLO, A., [2005]. *Historia del Arte: La Edad Moderna*, Madrid, Ed. Alianza.

PIJOÁN, J., [1994]. *Summa Artis, Historia General del Arte: Arte del período humanístico Trecento y Cuatrocento*, Vol. 13, Madrid, Ed. Espasa Calpe.

NIETO ALCAIDE, V. y CHECA, F., [2000]. *El renacimiento*, Madrid, Ed. Istmo.

PAOLETTI, J. y RADKE, G., [2002]. *El arte en la Italia del Renacimiento*, Madrid, Ed. Akal.

Páginas Web

<<http://arte.laguia2000.com/escultura/el-gattamelata-de-donatello>> (20-11-2013)

<<http://arteinternacional.blogspot.com.es/2011/11/escultura-del-quatrocento-donatello.html>> (20-12-2013)