

Perseo con la cabeza de Medusa



Fran Bautista Querol
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Localización

- Perseo con la cabeza de Medusa.
- Año 1545 - 1554.
- Plaza de la Signoria, Florencia.

El *Perseo* se presentó el 27 de abril de 1554 en la florentina *Loggia dei Lanzi*, en la Plaza de la Signoria.

Albazzi lo taso en 3.500 escudos, la duquesa de Médici en 5.000, Cellini en 10.000 y Bandinello, enemigo personal de Cellini, en 16.000. Al final el artista llegó al acuerdo con el duque Cosme I de que recibiría 200 escudos durante 35 meses, un total de 7.000 escudos. Desde 1554 hasta 1566 solamente recibió 3.000 escudos, y transcurridos cuatro años más, en 1570 recibió el total de lo acordado, que por cierto, fue la única obra que Cosme I le pago íntegramente.

El Perseo fue encargado por Cosme I después de su toma de posesión como Duque de la ciudad, la obra fue realizada entre 1545 y 1554. La estatua que se observa en la actualidad es la original, que solo fue trasladada en 1998 para realizarle una profunda limpieza y restauración.

Análisis formal

El grupo principal y las figuritas del pedestal son de bronce. Tiene una altura total de 519 cm.

[...] llevé el modelo a su guardarropa, y él fue a verlo con la duquesa y unos pocos señores. En cuanto lo vio, le agradó y lo alabó sobremanera; [...] dijo estas palabras: ‘Benvenuto, si tú convirtieses en una obra grande este pequeño modelito, sería esa la mejor obra de esa plaza.’ Entonces yo dije: ‘Excelentísimo señor mío, en esa plaza hay obras del gran Donatello y del maravilloso Miguel Ángel, los cuales han sido los mayores artistas desde la antigüedad a esta parte’.¹

¹ CELLINI, B. [1993]. *Op. Cit.* p 275.

Como podemos leer del testimonio de Cellini, este sabía desde el primer momento cual iba a ser el emplazamiento de su estatua. Junto con el grupo del Rapto de las Sabinas, de Giambologna, es la única estatua conservada en la *Loggia dei Lanzi* que fue concebida especialmente para dicho sitio. Esto no condiciono su obra, pero sí que sirvió para que nada quedara al azar. Erigida sobre un alto pedestal, decorado con estatuas de bronce de delicada elaboración, fue concebida para que el espectador la mirara de abajo hacia arriba. El propio artista describió la fundición del *Perseo* del siguiente modo:

[...] presa de intensa fiebre y de las llamas del taller, azotando un vendaval de lluvia el molde y el horno, cuajado el bronce por súbito enfriamiento, asustados y despavoridos los presentes, reanimando el semimoribundo escultor el fuego con troncos de leña y mejorando el metal en fusión con toda su vajilla de estaño y, como dice Marco, entre la fiebre, el delirio, el incendio y el vendaval que arrecian en aquella tremenda noche de locura artística de un genio, se oye un trueno formidable, a la vez que deslumbra la escena un relámpago cegador, verdadero *fiat lux* de aquel génesis de una estatua, y ese milagro de la voluntad crea un prodigio de alta inspiración... Perseo quedó hecho.²

El pedestal, reemplazado en el siglo XX por una copia, es en sí mismo una gran obra. Posee una variedad de adornos característica de la orfebrería: guirnaldas, cariátides, máscaras y bucráneos. Además de un bajorrelieve y cuatro pequeños bronce de las divinidades relacionadas con el mito de Perseo. En el refinamiento de los pequeños bronce, se manifiesta en todo su esplendor la habilidad que Cellini poseía como orfebre.

Solo tenía unos malos aprendices, entre los cuales había uno muy hermoso; era hijo de una meretriz llamada Gambetta. Me serví de aquel muchacho para copiarlo, porque no tenemos otros libros que nos enseñen el arte, sino la naturaleza.³

Cellini tuvo un romance con su ayudante, y quedo tan extasiado de la belleza del muchacho, que como el mismo nos cuenta en su autobiografía, le sirvió de modelo.

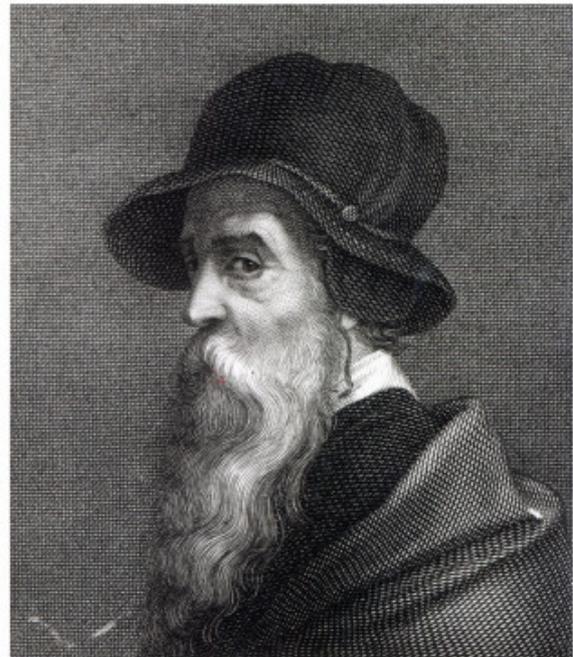
² *Ibid.* p 9.

³ *Ibid.* p 279.

Carecen de sentido las críticas que tratan de ver sus obras desde una perspectiva clásica y es obvio que las presuntas faltas de proporciones son intencionadas con el fin de conseguir un efecto estético determinado. El cuerpo no está proporcionado, como era característico de las obras manieristas. Es excesivamente grande y fornido para la cabeza, los brazos han crecido desmesuradamente. El cuerpo de Medusa, a los pies del héroe, aparece retorcido y arqueado después de la decapitación.

Todo exalta la belleza del cuerpo en reposo, cuya carne lisa contrasta con el cabello ensortijado, hirsuto y cincelado en profundidad. El equilibrio se cierra en el lado derecho, aunque en el izquierdo, la composición se abre hacia arriba con el brazo extendido y hacia atrás mediante un acentuado *contrapposto*, lo cual permite que el bronce gire majestuosamente en el espacio, ofreciendo los ocho ángulos de visión que Cellini consideraba como ideales en su tratado de escultura.

En la nuca de la estatua, en posición extremadamente rara, se puede observar un autorretrato de Cellini. El casco formaría las cejas, la nariz y la forma de la cara, mientras que el pelo de la nuca de Perseo, sería la barba de Cellini. Es un guiño a su ego, que solo gracias a su prodigiosa técnica se permitió planificar y realizar sin ser delatado.



Cabeza de Perseo vista desde atrás, donde se aprecia el autorretrato que se hizo Cellini.

Aproximación al significado

Perseo⁴ es un héroe de origen argivo, que figura entre los antepasados directos de Heracles. Su padre es Zeus, y por su madre desciende de Linceo e Hipermestra; por consiguiente de Dánao y Egipto. Acrisio, abuelo de Perseo, había preguntado al oráculo cómo podría tener hijos; el dios le respondió que su Dánae tendría uno y que sería el causante de su muerte. Para evitarlo, Acrisio hizo encerrar a su hija Dánae en una cámara subterránea de para impedir que tuviera relaciones sexuales. Sin embargo Zeus se transformó en una lluvia de oro, que penetró por el techo en la cámara dejando embarazada a la joven. Acrisio arrojó al mar a su hija y a su nieto y estos fueron a parar a la isla de Séfiro donde su rey Polidectes los acogió. Perseo se convirtió en un joven bello y fuerte, mientras que Polidectes deseaba a Dánae. Para alejar a Perseo de su madre, Polidectes pidió a Perseo la cabeza de la Gorgona. Perseo se dirigió a la mansión de las tres Gorgonas: Esteno, Euriale y Medusa. Solo Medusa era mortal, y necesito la ayuda de Hermes y de Atenea para cortar la cabeza de Medusa. A la vuelta a Séfiro Perseo pasó por Etiopia y se caso con Andromeda. La encontró atada a una roca para ser entregada al monstruo Ceto. Esta era la única solución para aplacar la furia provocada en Poseidón por Casiopea, madre de Andrómeda, que había presumido de que su hija era tan bella como las Nereidas.

De vuelta en Séfiro descubrió que Polidectes había intentado forzar a su madre, Dánae, y al mostrarle la cabeza de Medusa lo convirtió en piedra. Finalmente la profecía del oráculo se cumplió y Perseo mató a su abuelo en un desgraciado accidente durante una competición de lanzamiento de disco.

Expuesta en la *Loggia dei Lanzi*, la escultura representa a Perseo de pie sobre el cuerpo de Medusa; apenas la acaba de decapitar con la espada que empuña con la mano derecha, mientras que con la mano izquierda sostiene triunfante la cabeza del monstruo tomada por su cabellera.

Un bajorrelieve en el pedestal, muestra a Andrómeda encadenada a la roca. Y los cuatro pequeños bronce que aparecen en el pedestal son por una

⁴ RIPA, C. [1996b]. *Op. Cit.* pp 425 – 427.

parte los dioses que le ayudaron a vencer a Medusa: Atenea, también llamada Minerva en la tradición romana y Hermes, el Mercurio de los dioses romanos. Por otro parte tenemos a Zeus, o si se prefiere Júpiter en la cultura romana, como padre de Perseo y a Dánae, su madre.

El héroe griego rivaliza intencionadamente en la plaza de la Signoria con el *David* de Miguel Ángel y el grupo *Judith y Holofernes* de Donatello. Perseo pertenece a la serie de jóvenes héroes del Renacimiento victoriosos y serenos. En este caso la tranquilidad, en realidad el descanso del espíritu, se convierte casi en inconsciencia y distanciamiento con respecto al salvaje horror de la sangre que brota a chorros y de las serpientes que se retuercen alrededor del rostro de la Medusa. Sólo se aprecia un imperceptible fruncimiento de las cejas y de las ventanas de la nariz que expresa la emoción contenida del héroe, dueño de sus sentimientos.

El *Perseo* también tiene un significado político, como la mayoría de las estatuas en la plaza. El tema había sido elegido por Cosme I, probablemente para poner de manifiesto el paralelismo entre su política pacificadora y la muerte del monstruo a manos de Perseo.

El grupo de *Judith y Holofernes* también nos trae una cabeza cortada, la de Holofernes. Es difícil creer que Cellini no tuviera en cuenta esta proximidad y esta relación. Pero da la impresión de que Cellini busca una confrontación con el maestro del primer Renacimiento. Trata de enfrentarse a Donatello, tanto artísticamente como ideológicamente. Judith representa a la República, que está decapitando a Holofernes, el Príncipe. Es una alegoría del derrocamiento del Príncipe tirano.

Perseo es el propio de Duque Cosme I, que da un «corte» a la aventura republicana, representada por Medusa. Al mismo tiempo, las serpientes que salen del cuerpo de Medusa, son una alusión a las ciudades desconformes con el ducado que siempre habían socavado la democracia florentina. Es la exaltación del Príncipe.

Bibliografía

- BURKE, P. [2001]. *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*, Barcelona, Alianza Forma.
- CELLINI, B. [1989]. *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*, Torrejón de Ardoz, Akal.
- CELLINI, B. [1993]. *Vida de Benvenuto Cellini escrita por él mismo (1500 – 1571)*, Barcelona, Parsifal Ediciones.
- GARCÍA MAHÍQUES, R. [2008]. *Iconografía e Iconología. Vol. 1. La Historia del Arte como Historia cultural*, Madrid, Ediciones Encuentro.
- GARCÍA MAHÍQUES, R. [2009]. *Iconografía e iconología. Vol. 2. Cuestiones de método*, Madrid, Encuentro, D.L.
- GRIMAL, P. [1990]. *Diccionario de mitología griega y romana*, Barcelona, Paidós.
- GOMBRICH, E. [1986]. *Imágenes simbólicas*, Madrid, Alianza Forma.
- LÓPEZ GAJATE, J. [1995]. *El Cristo Blanco de Cellini*, San Lorenzo de El Escorial, Instituto Escorialense de Investigaciones Históricas y Artísticas.
- HALL, J. [2003]. *Diccionario de temas y símbolos artísticos. Vol 1 (A-H)*, Madrid, Alianza Editorial.
- HERNÁNDEZ PERERA, J. [1989]. *El Cinquecento y el manierismo en Italia*, Madrid, Historia 16.
- PANOFSKY, E. [1995]. *El significado de las artes visuales*, Madrid, Alianza Editorial.
- RIPA, C. [1996]. *Iconología*, Tomo I, Torrejón de Ardoz, Akal.
- RIPA, C. [1996]. *Iconología*, Tomo II, Torrejón de Ardoz, Akal.
- VASARI, G. [2005]. *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a otros tiempos*, Madrid, Cátedra.
- <<http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/nymph-fontainebleau>> 30.09.12
- <<http://www.polomuseale.firenze.it/>> 27.09.12
- <<http://www.gardnermuseum.org/>> 06.10.12
- <<http://www.monasteriodelescorial.com/cellini.html>> 16.10.12
- <www.rae.es>