

PALLADIO

EL ARQUITECTO (1508-1580)

Dossier de prensa

CaixaForum Barcelona

Del 22 de mayo al 6 de septiembre de 2009

La Obra Social "la Caixa" presenta una gran exposición sobre la trayectoria del arquitecto renacentista y su influencia durante siglos

Palladio, el Arquitecto (1508-1580)

Considerado «el arquitecto de los arquitectos», durante cinco siglos el nombre de Andrea Palladio ha sido sinónimo de arquitectura. Hijo de un molinero, conquistó el mundo entero con su revolucionaria concepción de la arquitectura, democratizándola y haciendo que llegara a granjas y puentes de la misma manera que a palacios e iglesias. Aunó en su trayectoria profesional la teoría —a partir de un profundo conocimiento del ejercicio arquitectónico en el mundo clásico— y la práctica para idear construcciones sorprendentes, bellas y funcionales como la villa Rotonda, cerca de Vicenza, las grandes iglesias venecianas de San Giorgio y del Redentore y las villas Barbaro y Emo, en el Véneto. La Obra Social "la Caixa" presenta *Palladio, el Arquitecto (1508-1580)*, exposición que conmemora el quinto centenario del nacimiento del arquitecto renacentista y que ha sido organizada en colaboración con la Royal Academy of Arts (Londres) y el Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (Vicenza), y que cuenta también con la participación del Royal Institute of British Architects de Londres. La muestra repasa la trayectoria profesional y vital de Palladio a través de más de 190 obras, entre maquetas de gran formato, dibujos, libros, manuscritos y otros documentos originales de la época, así como lienzos de la talla de Canaletto, Veronés, Tiziano, Bassano o el Greco. La muestra se completa con la contribución de arquitectos contemporáneos, entre ellos Isozaki, Hadid, Navarro Baldeweg, Jiménez Torrecillas o Chipperfield, que dan su visión personal sobre Palladio.

La exposición *Palladio, el Arquitecto (1508-1580)* ha sido comisariada por Guido Beltramini, director del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISAAP) de Vicenza; Howard Burns, presidente del Consejo científico del CISAAP; y MaryAnne Stevens, directora de Asuntos Académicos de la Royal Academy of Arts. La muestra podrá verse en CaixaForum Barcelona (Av. del Marquès de Comillas, 6-8) del 22 de mayo al 6 de septiembre y posteriormente viajará a CaixaForum Madrid.

Barcelona, 21 de mayo de 2009. El director del Área de Cultura de la Fundación "la Caixa", Ignasi Miró, el director del Centro di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISAAP) de Vicenza, Guido Beltramini, y la directora de Asuntos Académicos de la Royal Academy of Arts, MaryAnne Stevens, han presentado hoy la exposición *Palladio, el Arquitecto (1508-1580)*.

Cuando aún es posible visitar en CaixaForum Barcelona la gran retrospectiva sobre el que está considerado como «el último humanista», Richard Rogers, la Obra Social "la Caixa" presenta ahora la más exhaustiva exposición que se ha realizado jamás sobre Andrea Palladio, quizá uno de los maestros renacentistas más comprometidos con el humanismo y el papel social de la arquitectura.

Para llevar a cabo esta exposición —en el marco de los actos de celebración del 500 aniversario del nacimiento del arquitecto renacentista— han sido necesarios más de cinco años de investigación por parte de un equipo internacional de especialistas, capitaneado por los comisarios Guido Beltramini, director del Centro di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISAAP) de Vicenza, Howard Burns, presidente del Consejo científico del CISAAP, y MaryAnne Stevens, directora de Asuntos Académicos de la Royal Academy of Arts. También han participado Charles Hind, del Royal Institute of British Architects (RIBA), y Fernando Marías, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

El espectador descubrirá en CaixaForum Barcelona a un Palladio inédito más allá de la interpretación de sus planos y sus tratados de arquitectura; un Palladio emocionante, inventor de soluciones imaginativas en sus construcciones, y un Palladio absolutamente moderno, que cambió la ciudad de Vicenza y la campiña del Véneto, y dejó iglesias ejemplares en Venecia.

Palladio desarrolló un nuevo lenguaje arquitectónico que bebía de las fuentes clásicas y que respondía a la necesidad de cumplir las demandas funcionales y las aspiraciones estéticas propias de su tiempo. Su obra incluyó edificios públicos e iglesias, pero fueron sus palacios y residencias de campo los que más han influido en las siguientes generaciones de arquitectos europeos y estadounidenses. La exposición recorre de forma cronológica sus proyectos más destacados, gracias a los cuales el espectador podrá descubrir la supremacía que otorgó a las estructuras domésticas, que equiparó a iglesias y palacios.

La muestra repasa la trayectoria de Palladio desde su época adolescente de cantero en Padua hasta los tiempos de intelectual y arquitecto favorito de los adinerados aristócratas de Venecia y Vicenza, de las autoridades religiosas y del Estado veneciano. Pone también de relieve el compromiso del arquitecto con el humanismo, una filosofía que no sólo ahondó en el respeto por la Antigüedad romana, sino que también avivó su determinación de forjar un lenguaje arquitectónico nuevo y adaptado a su época.

Más de 190 obras conforman esta muestra. Entre ellas, destacan las 14 maquetas de grandes dimensiones (escala 1:33), así como otras de pequeño formato que reproducen relieves de los edificios y detalles de algunas de las soluciones arquitectónicas de Palladio. También se exponen más de 70 dibujos originales del arquitecto italiano, procedentes en su mayoría del Royal Institute of British Architects de Londres (RIBA) y de la Pinacoteca Civica de Vicenza, que permiten explorar el proceso creativo de Palladio, partiendo del estudio de la arquitectura de la Antigüedad hasta desarrollar un lenguaje propio.

Para contextualizar su trabajo, la exposición incluye piezas de Tiziano, Veronés, Canaletto y el Greco. Estas obras establecen vínculos entre Palladio y los artistas y mecenas que le rodearon en vida, y testifican la colaboración cercana del arquitecto y algunos artistas durante su vida. Así, por ejemplo, se muestran dos obras de Canaletto en las que pintó las iglesias de San Giorgio Maggiore y del Redentore, o una obra de El Greco —que posiblemente conoció a Palladio en vida.

La exposición dedica especial atención, precisamente, al célebre tratado de Palladio *Los cuatro libros de arquitectura*, cuyo efectivo diseño gráfico con la yuxtaposición de textos e ilustraciones lo consagró como modelo de los futuros libros de arquitectura y como libro de referencia para arquitectos de la época y de las siguientes generaciones.

Palladio, conocido como «el arquitecto de los arquitectos», ha ejercido gran influencia hasta nuestros días. Por este motivo, la muestra concluye con la contribución de arquitectos contemporáneos que dan su visión personal sobre Palladio. Algunos de ellos han creado ensayos audiovisuales para la ocasión, mientras que otros explican en entrevistas filmadas cuál ha sido la influencia de la herencia palladiana en su propio trabajo.

Padua y Vicenza, 1508-1550: de cantero a arquitecto de prestigio

Andrea di Pietro della Gondola nació en Padua el 30 de noviembre de 1508. De niño trabajó como aprendiz con el maestro cantero Bartolomeo Cavazza y en 1524 se trasladó a Vicenza, al moderno taller de cantería de los «maestros di Pedemuro». Entre 1524 y 1540, su vida cambió totalmente: estableció contacto con artistas como Valerio Belli y con el gran humanista y erudito Giangiorgio Trissino, que se convirtió en su mentor y mecenas. Fue éste el que le dio el apelativo de Palladio, una evocación al mundo clásico y a Palas Atenea, la diosa de la Sabiduría.

A lo largo de las dos décadas siguientes visitó Roma hasta en cinco ocasiones, donde estudió las grandes construcciones de la arquitectura antigua y ejemplos contemporáneos de Rafael, Bramante y Peruzzi. Su primer viaje data de 1541 y el último, de 1554, y todos ellos le marcaron profundamente. En Roma, Palladio aprendió a dominar la escala de dimensiones que iba a distinguir sus obras.

Absorbiendo la experiencia romana desde su particular visión personal y combinándola con la tradición y la práctica locales, inició su programa para modernizar la arquitectura urbana y rural de los aristócratas vicentinos. Así, adoptó elementos inspirados en los modelos romanos, como la situación de columnas y ventanas a intervalos regulares, en el palacio Porto (1542) y el palacio Chiericati (1550), por ejemplo.

Por otra parte, el gran atractivo y la viabilidad económica de las villas rurales llevaron a Palladio a adoptar un nuevo enfoque para la planificación y el diseño de las residencias rústicas, que unía las dependencias domésticas y las dedicadas a las labores agrícolas, y trataba todos los elementos de la villa como objetos de diseño arquitectónico.

La década de 1540 termina para Palladio con el importante encargo de remodelar el edificio gótico del Palazzo della Ragione de Vicenza, que envuelve con una logia de piedra blanca en la que la elegancia rítmica y la interpretación de la luz y del espacio se combinan para crear una noble proclama civil: a partir de entonces, sería conocido como «la Basílica», en alusión a los edificios de la antigua Roma donde se negociaba y se hablaba de política. Finaliza así su periodo ecléctico, marcado por la evolución de su lenguaje y la experimentación constante, y empieza a trabajar para las poderosas familias de Venecia.

Venecia y el Véneto: nuevos mecenas, nuevos proyectos

A la muerte de su mentor Giangiorgio Trissino en 1550, Palladio se acercó a otro distinguido intelectual, Daniele Barbaro (1513-1570), eclesiástico y miembro del rico patriciado veneciano. Éste lo invitó a ilustrar su nueva traducción comentada (1556) de los *Diez libros de arquitectura* de Vitruvio; y, junto con su hermano Marcantonio (1518-1595), político y diplomático, le encargó la reconstrucción de la villa Barbaro en Maser a principios de la década. La villa Barbaro está considerada una de las mejores obras de Palladio, con interiores decorados al fresco por el Veronés, y representa ese nuevo tipo de villa-granja con el edificio residencial flanqueado por las dependencias agrícolas y los palomares.

El contacto de Palladio con los hermanos Barbaro en la década de 1550 le reportó nuevos mecenas y numerosos encargos eclesiásticos en Venecia, en los que pudo aplicar soluciones arquitectónicas innovadoras: reconstruyó la fachada de San Francesco della Vigna, diseñó el refectorio y la iglesia de San Giorgio Maggiore (1565) y, años más tarde, Il Redentore en la Giudecca (1577).

Los últimos años: Venecia y Vicenza

La relación de Palladio con sus mecenas venecianos y vicentinos continuó hasta el final de su trayectoria profesional. En Venecia intervino en grandes proyectos no materializados, como sus propuestas para el nuevo puente de Rialto (después de 1566) o para un nuevo Palazzo Ducale tras el incendio de 1577, y aplicó a las villas las soluciones constructivas de sus proyectos eclesiásticos venecianos.

También siguieron influyendo en su obra las lecciones aprendidas del estudio de las obras de la antigua Roma, decisivas para su nuevo lenguaje en la arquitectura civil. Su minucioso análisis de termas y templos romanos inspiró los proyectos del Palazzo Barbarano de Vicenza (1568/9-75) y el Tempietto de Maser (1580). Otra de las cimas del arquitecto fruto de las investigaciones que llevó a cabo durante las décadas anteriores es la iglesia del Redentore. En la fachada, la estructura de los espacios internos se proyecta sobre un solo plano con una lucidez sin precedentes.

En su último gran proyecto, el Teatro Olímpico de Vicenza (1580), Palladio se basó en la descripción vitruviana del teatro romano y en la reconstrucción del teatro de Verona. El arquitecto falleció cinco meses después de iniciar las obras, en agosto de 1580, siendo consciente de que había conseguido crear un nuevo lenguaje arquitectónico: «Estoy seguro de que me considerarán muy afortunado [...] por haber conocido a caballeros de tan noble y generosa mente y excelente juicio, que han escuchado mis razonamientos y han abandonado la anticuada forma de construir sin gracia ni belleza».

El estudio de la Antigüedad y la forja de una arquitectura nueva

Palladio reflexionó a fondo sobre su arte, sus procedimientos y su posición tanto con respecto al pasado como con relación a sus posibilidades de futuro. Analizó y reconstruyó ruinas romanas como las Termas de Agripa, como si fueran sus propios proyectos, utilizando para ello los métodos más modernos y con una gran exactitud. En los dibujos presentes en la exposición puede contemplarse la forma en que anotaba medidas en sus esbozos e investigaba sobre las técnicas de los edificios antiguos y los órdenes utilizados.

Trabajando de modo sistemático y profesional, en diálogo con sus mecenas y siempre atento a las contingencias de la ubicación y financiación de cada proyecto, Palladio forjó una arquitectura nueva. Comprendió la necesidad de democratizar la arquitectura y desplegó su capacidad tanto en los proyectos de graneros y viviendas como en puentes, iglesias, villas y palacios. Recurrió a efectos bellos y grandiosos, pero sin emplear materiales costosos: por ejemplo, utilizó poco la piedra labrada, mientras que las columnas y los marcos de las ventanas los hizo de ladrillo y argamasa, y los revocó de escayola para imitar la piedra.

Los cuatro libros de la arquitectura y la celebridad

En 1570 Palladio publicó su gran tratado *I Quattro Libri dell'Architettura*. Organizado como los manuales contemporáneos en cuanto a gramática y estilo, el primer libro describe los componentes arquitectónicos fundamentales, tales como órdenes, tipos de bóvedas, puertas, ventanas y escaleras. El segundo muestra cómo pueden combinarse esos componentes para hacer palacios y villas, con los

diseños del propio Palladio a modo de ejemplo. El tercero está dedicado a los edificios públicos, de carreteras y puentes a plazas y basílicas, y el último se centra en las reconstrucciones de Palladio de templos antiguos.

Los libros iban dirigidos a un público amplio, desde arquitectos y artesanos hasta posibles mecenas e intelectuales, combinando textos e ilustraciones en un lenguaje asequible. *Los cuatro libros* tuvieron gran difusión, tanto en italiano como en ediciones traducidas, parciales o completas, e influyeron mucho en arquitectos de la época y en las siguientes generaciones. La primera traducción de su tratado fue al castellano de mano del arquitecto español Juan del Ribero Rada. De hecho, Palladio mantuvo contactos con las cortes española, francesa y otomana. Felipe II invitó a Palladio en 1572 a que propusiera un proyecto para la iglesia de El Escorial.

Es el único proyecto arquitectónico documentado que realizó para el extranjero y, aunque finalmente el monarca no tuvo en cuenta los dibujos cuando llegaron en 1573, algunos elementos de la filosofía de Palladio son visibles en la iglesia ejecutada por Juan de Herrera, especialmente en la fachada, como vemos en la exposición.

Probablemente también conoció al Greco, quien pudo haberle hecho un retrato en Venecia hacia 1572; el pintor lo consideraba «el mayor arquitecto de nuestro tiempo». En la exposición se puede contemplar su obra *Inmaculada Concepción*, en la que a los pies de la Virgen aparece el templo de Pola tal como lo describe e ilustra Palladio en su tratado.

El legado de Palladio: un eterno contemporáneo

La fama de Andrea Palladio se extendió rápidamente más allá de Italia. Desde Francia y España a la Inglaterra del principio del siglo XVII, y el resto de Europa y América en el siglo XVIII, el ideario del arquitecto italiano se convirtió en un nuevo estilo, el neopalladianismo, aplicado tanto a la arquitectura urbana como a las casas de campo.

La influencia decisiva de Palladio sobre las generaciones posteriores se debe, sobre todo, a su guía de *I Quattro Libri*. Los logros de este gran arquitecto se tradujeron en el estilo palladiano que Inigo Jones introdujo en la Inglaterra de

principios del siglo XVII, así como en el resto de Europa y América en el siglo XVIII. La exposición se fija en el legado internacional de Palladio a través de algunos de sus sucesores, como Scamozzi, Jones, Cameron y Quarenghi, o Juan de Villanueva en cuanto a España se refiere.

La obra del italiano Canaletto, muy apreciado en el siglo XVIII por sus vistas de Venecia entre quienes hicieron el Grand Tour, contribuyó a difundir el prestigio de Palladio por Europa. En sus lienzos dejó plasmados los principales edificios de Palladio en Venecia, como se puede observar en la exposición.

Andrea Palladio visto por los arquitectos contemporáneos

Andrea Palladio ha modelado la manera de entender la arquitectura hasta nuestros días y ha impregnado la práctica arquitectónica desde el siglo XVI. En colaboración con la Royal Academy of Arts, la exposición organizada por la Obra Social "la Caixa" ha querido establecer un diálogo entre el maestro renacentista y diversos arquitectos contemporáneos procedentes de diferentes generaciones.

Los arquitectos participantes revelan, ya sea a través de aportaciones plásticas o entrevistas filmadas, la manera en que se manifiesta la influencia de Palladio en su trabajo y su concepción de la arquitectura, desafiando los puntos de vista convencionales y sugiriendo nuevas formas de entender la influencia del maestro y su presencia en la práctica contemporánea.

Algunos proponen una traslación literal de sus ideas, otros encuentran su influencia en lugares insospechados y muchos responden a su dominio de las características inherentes de la arquitectura, una esencia que trasciende los estilos y el tiempo.

A través de Arata Isozaki, Zaha Hadid, Jiménez Torrecillas, Aldo Cibic, David Chipperfield, Richard MacCormac, Roger Zogolovitch, Navarro Baldeweg o Toh Shimazaki, entre otros, el espectador puede redescubrir a Palladio.

Palladio, el Arquitecto (1508-1580)

Inauguración: Jueves 21 de mayo, a las 20 h

CaixaForum Barcelona

Av. del Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Horario

De lunes a domingo, de 10 a 20 h
Sábados, de 10 a 22 h

Servicio de Información de la Obra Social "la Caixa"

De lunes a domingo, de 9 a 20 h

Tel.: 902 22 30 40

www.lacaixa.es/obrasocial

Entrada gratuita a la exposición

Conferencia inaugural

Jueves 21 de mayo, a las 18 h

A cargo de **Howard Burns**, presidente del Consejo científico del CISAAP
y comisario de la exposición

Para obtener más información:

Departamento de Comunicación de la Obra Social "la Caixa"

Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es

Nota de prensa multimedia

<http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/>

<http://www.obrasocial.lacaixa.es>