

INFLUENCIA CLÁSICA, PERFECCIÓN TÉCNICA. SERIES RELIGIOSAS 1499-1514

A finales del siglo XV y principios del XVI, Durero realiza dibujos de paisajes, animales, figuras y estudios del cuerpo humano basándose en Vitrubio, Alberti y Paccioli. Estudia asuntos relacionados con el humanismo que interesan al círculo erudito de Nuremberg. Realiza grabados mitológicos como Némesis y Amymone y alegóricos, como El sueño del doctor, etc.

En 1502 fallece su padre, Albrecht, y en 1502/03 comienza las xilografías de La vida de la Virgen, que junto con La Pasión Grande terminará después de regresar de Italia.

En 1504, realiza el buril de Adán y Eva, culminación de sus estudios de las proporciones del cuerpo humano y la búsqueda de prototipos ideales de hombre y mujer.

En 1505 emprende su segundo viaje a Italia, visita Venecia donde recibe encargos de varias pinturas y denuncia al grabador Raimondi por copiar sus estampas de La vida de la Virgen. Recibe la influencia de los artistas florentinos.

En 1507 regresa a Nuremberg y se dedica a las series religiosas. Realiza las 37 xilografías de La Pasión Pequeña y empieza La Pasión Pequeña, con buril. Entre 1510/11 termina las estampas de La Pasión Grande y La vida de la Virgen.

En 1511, publica las tres series de madera y una nueva edición de El Apocalipsis, añadiendo un grabado en la portada. Realizará varias xilografías magníficas, destacando La Santísima Trinidad, La adoración de los Magos y San Jerónimo en su celda.

En 1512, Maximiliano visita Nuremberg y encarga varias xilografías a Durero. Mientras prepara esos trabajos, entre 1513/14, se dedica a los grabados en metal y publica La Pasión Pequeña, al buril, sin texto y las llamadas obras maestras del buril: El caballero, la muerte y el diablo, La Melancolía y San Jerónimo. En 1514, fallece su madre, Bárbara, que le afectará en gran manera.

La pasión grande y La vida de la Virgen

Durero empieza la serie de *La Pasión Grande*, cuando está dibujando las xilografías del Apocalipsis y la terminará a su regreso de Italia. También empieza *La Vida de la Virgen* antes del viaje, cuyas primeras 17 estampas realiza entre 1502 y 1504 y que terminará al volver de Italia.

En julio de 1505, con 34 años, Durero emprende el camino hacia Italia. En este viaje visita principalmente Venecia, pero se cree que estuvo también en Florencia, Bolonia y quizá en Roma. Aquí recibe principalmente la influencia de los artistas florentinos, Rafael, Miguel Ángel y Masaccio, como se verá en sus obras posteriores.

En Venecia, denuncia a Marcantonio Raimondi por haber copiado sus 17 estampas de *La vida de la Virgen*, para que se le prohíba seguir haciéndolo. Lo que se considera el primer litigio sobre derechos de autor, en el arte del grabado.

A su regreso a Nuremberg, se dedica intensamente a las series religiosas y, entre 1510 y 1511, termina las estampas de *La Pasión grande* y *La vida de la Virgen*, comenzadas años atrás. Son series con un gran sentimiento religioso; más dramático en la primera y más tierno y sentimental en la segunda, pero ambas de gran calidad en las composiciones y la técnica. En ambas series se advierte claramente la diferencia entre las realizadas antes de este viaje a Italia y después. Mientras que las primeras tienen todavía rasgos del último arte gótico, las segundas son un buen ejemplo del nuevo arte renacentista.

Las tres obras maestras del buril

Mientras empieza a preparar los trabajos para Maximiliano, en los años 1513/14, Durero se dedica principalmente a los grabados en metal. Se dedica especialmente al buril y realiza las llamadas, obras maestras, *El caballero, la muerte y el diablo, La Melancolía y San Jerónimo*.

Se ha pensado que Durero, con estas obras, pensaba hacer una serie de los temperamentos. El *caballero* sería el sanguíneo, por lo que se pensó que la ‘S’ de la firma sería la inicial de esa palabra, san Jerónimo el flemático y, obviamente, la *Melancolía* el temperamento melancólico. Evidentemente las obras tienen un mismo formato y una técnica muy similar, lo que las relaciona formalmente. También se ha pensado en tres formas de ver el mundo, el caballero cristiano que defiende su religión, el genio creativo y el santo sabio y espiritual. Cualquiera que fuera el propósito de Durero, son tres obras extraordinarias, tanto por su técnica como por su composición y por el misterio que encierran, especialmente las dos primeras. Al *caballero* se le ha relacionado con el caballero cristiano de Erasmo y la *Melancolía* se ha interpretado como un retrato espiritual de Durero, que se consideraba a sí mismo un melancólico. Sin embargo, su verdadero significado permanece todavía con cierto misterio. En el llamado “cuadrado mágico” todas las sumas de los números, en cualquier sentido, dan siempre como resultado, 34.