

Carlos Plaza

La catedral de Jaén a examen. I. Historia, construcción e imagen, a cura di Pedro A. Galera Andreu e Felipe Serrano Estrella, Universidad de Jaén, Jaén 2019.

La catedral de Jaén es una de las más célebres obras de arquitectura en España. Construida en el lugar que ocupaba la antigua mezquita musulmana de la ciudad y sobre las preexistencias, a su vez, de una iglesia catedral iniciada en el último cuarto del siglo xv –interrumpida su construcción en 1525 – el renovado proyecto para la catedral tuvo su origen en la reunión, a los pies de la abandonada obra de la catedral vieja, de tres arquitectos en 1548: Pedro Machuca (1490-1550), Jerónimo Quijano (1500-1563) y Andrés de Vandelvira (1504/09-1575) quien asumirá la responsabilidad definitiva de las obras a partir de 1551. Desde entonces se le reconoce la paternidad de un proyecto que podemos considerar completado, tras numerosas vicisitudes, solamente a mediados del siglo xviii y que ha sido una de las obras con una mayor y más rica fortuna crítica de la arquitectura construida en España. Si fue Fernando Chueca Goitia quien añadió, en gran parte por esta obra, a Andrés de Vandelvira al catálogo de águilas del Renacimiento español fue Manfredo Tafuri quien aportó nuevos paradigmas críticos para ponderar el valor de ésta y otras de las obras del arquitecto dentro de un más amplio contexto internacional de referencia, destacando posteriormente estudiosos como Pedro A. Galera Andreu, Fernando Marías y Cristiano Tessari quienes han profundizado en una historia catedralicia más compleja de la que se había delineado hasta entonces a partir de nuevos documentos, lecturas y problemas¹.

Precisamente la celebridad de una obra de arquitectura no suele favorecer la apertura a afrontar los problemas interpretativos más acuciantes sobre ella y que ponen en crisis las visiones más consolidadas, lo que en el caso de la catedral de Jaén puede reconocerse, entre otras cuestiones, con la gran ‘unidad’ y ‘coherencia’ entre un decidido proyecto ‘original’ y su larga ejecución, asociándose también a ello unos significados nacionales que en parte perduran hoy.

La iniciativa de ámbito local por ser reconocida en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO motivó el “examen” de la catedral en el que se sustancia el libro *La catedral de Jaén a examen. I. Historia, construcción e imagen*. Fruto de un simposio internacional organizado en la Universidad de Jaén (25-26 de mayo de 2017), la iniciativa supuso una de las primeras actividades de la Cátedra “Andrés de Vandelvira”; el libro, de hecho, inaugura su serie de publicaciones en la Editorial Universidad de Jaén siendo el simposio, la colección y la cátedra dirigidos por Pedro A. Galera Andreu que a la arquitectura jiennense, de la propia catedral y de Vandelvira ha dedicado decenios de estudio. Una primera consideración nos lleva a apreciar

notablemente que una iniciativa promovida desde el ámbito patrimonial adopte la forma de un simposio y un libro de historia de la arquitectura que enfoca decididamente, y a través de reconocidos especialistas, los principales problemas interpretativos sobre la arquitectura en cuestión, abriendo, a su vez, otros nuevos. De hecho, por decisión de los coordinadores Felipe Serrano Estrella y Pedro A. Galera Andreu el libro se aleja de una simple publicación celebrativa para someter a la catedral a una profunda evaluación crítica, un “examen”, a partir de una colección de estudios que se proponen, en su mayoría, proseguir en la apertura de nuevos horizontes interpretativos en un contexto que va más allá de los límites locales, nacionales e incluso cronológicos de una época y un territorio, el Renacimiento andaluz o del Sur, a los que tradicionalmente se asocia la catedral de Jaén. La iniciativa de estudio sobre la realidad artística de la catedral se completa, bajo una misma coordinación, con un segundo libro, *La catedral de Jaén a examen. II. Los bienes muebles en el contexto internacional*, publicado en paralelo como número 2 de la serie y centrado en las artes plásticas y suntuarias. El libro se estructura en diez ensayos que reúnen tanto a estudiosos que ya habían realizado en pasado notables contribuciones al conocimiento y a la lectura crítica de la catedral como a otros que aportan nuevas valencias críticas.

El estudio de Fernando Marías enfoca una cuestión central para la fortuna crítica de la catedral como es su decidida apuesta tipológica, cuya ‘claridad’ estaría en la base del fiel respeto al proyecto en los siglos sucesivos. Avanzando en relación a problemas planteados en estudios precedentes se revisan otros proyectos de templos, como la catedral de Málaga y la iglesia de Santiago de San Clemente (Cuenca), en los que estuvo implicado Vandelvira en los años en torno a los cuales se fecharía la ‘definitiva’ traza y el inicio de la construcción de la catedral de Jaén. De la ampliación del campo de observación emerge un arquitecto más oscilante de lo que cabría pensar entre las diferentes opciones de iglesia escalonada o de salón, con columnas monumentales o con pilares compuestos, si bien decidido en un lenguaje “al romano” para la definitiva opción en *Hallenkirche*.

El análisis detallado de Cristiano Tessari sobre los elementos arquitectónicos puestos en obra por Vandelvira – en base a fuentes antiguas, medievales y modernas entre Italia y España –, así como sobre las vicisitudes decisionales tras su muerte – en primer lugar la relación de 1582 de Francisco del Castillo el Mozo, Juan Bautista de Villalpando y Lázaro de Velasco sobre la continuación del proyecto de Vandelvira – demuestra la necesidad de considerar la catedral como una obra diacrónica, con sucesivas aportaciones que fueron capaces, a su vez, de historiar, cada una con los filtros interpretativos de su tiempo, el proyecto y la obra de Vandelvira por parte de sus continuadores.

Justamente la “unidad formal desde el principio” es el fulcro crítico del ensayo de Antón Capitel que se concentra en la confrontación antitética entre la “claridad y facilidad constructiva” de la catedral jiennense frente a una “compleja ideación” de la basílica de San Pedro en Roma. En primer lugar viene realizada una lectura en clave negativa de la estratificada y rica historia de los debates y las realizaciones en torno a la basílica petrina – a partir de obras generalistas como la de Leonardo Benevolo y faltando, entre otras, las contenidas en otras de Christoph L. Frommel, Cristiano Tessari, Christof Thoenes o Georg Satzinger – y en la que únicamente viene apreciado, siguiendo una

valoración crítica lecorbuseriana, el exterior miguelanguesco frente al “decepcionante” interior; tras de lo cual emerge la visión “nítida y completamente clara” de la catedral de Jaén en una lectura que se declara deudora de la valoración de Fernando Chueca Goitia, con la que no comparte, sin embargo, el método analítico del historiador y arquitecto.

En su contribución al libro Pedro A. Galera Andreu reconstruye minuciosamente las cuatro fases de la construcción (1551ca.-1586, 1634-1660, 1667-1720ca., 1726-1800) a partir del Libro de Fábrica, esclareciendo el devenir de la construcción como base para perfilar cuestiones como los salarios, el coste de los materiales y la organización del trabajo en la obra de la catedral, pero también otras como el coste global de construcción de cada fase, el sistema de financiación, los flujos de ingresos y gastos y su relación con el ritmo constructivo, aportaciones todas ellas que permiten ponderar aún más la relación entre proyecto vandelviano y la lectura crítica de la ‘unidad’ de la obra completada tras la muerte de Andres de Vandelvira.

Sabine Frommel delinea el papel del arquitecto de Alcaraz en la renovación del lenguaje arquitectónico entre Italia, España y Francia en la época de Vignola, Palladio y Primaticcio. El análisis de la obra de Vandelvira a partir de la sala capitular y la sacristía revela para la estudiosa una mezcla de modelos locales –tanto medievales (en la superposición de arcadas en la mezquita-catedral de Córdoba y en la profusión columnaria del patio de los Leones de la Alhambra de Granada) como modernos (en la obra de Pedro Machuca o Diego de Siloé) – con otros provenientes de un Renacimiento italiano y francés que aparece mediado a través de los *Libros* de Sebastiano Serlio.

Un aspecto muy relevante de la arquitectura de la catedral es la estereotomía o el arte del corte de la piedra utilizada para su construcción, en particular de sus elementos de cubrición, lo que es analizado por José Calvo López, Enrique Rabasa y Pau Natividad. A través de la confrontación de la producción teórica ligada a los Vandelvira y a los Aranda con nuevos levantamientos fotogramétricos de los elementos abovedados más relevantes de la catedral se realiza una profunda disección de la estereotomía catedralicia, con especial énfasis en los lunetos (cripta, sacristía, capilla mayor y transeptos), la bóveda de media naranja del cruceiro y las diferentes y sofisticadas soluciones para las bóvedas vaídas de las naves.

La revisión de la relación, muy ensalzada por la historiografía, entre la catedral de Jaén y las catedrales de Nueva España centra la contribución de Ramón Gutiérrez. Los datos positivos de cada una de las catedrales (Santo Domingo, Mérida de Yucatán, ciudad de México y Puebla de los Ángeles) son el eje articulador de una lectura crítica que reivindica la necesidad de observar la transculturación a partir de las ideas y de las intenciones arquitectónicas y no ceñirla a las meras transferencias tecnológicas ligadas a las técnicas constructivas.

Los vínculos entre la arquitectura en España y en Francia entre los años Treinta y Cincuenta son ilustrados en el estudio de Yves Pauwels a través de la obra arquitectónica de Andrés de Vandelvira y la obra gráfica de Jacques Androuet du Cerceau, concretamente la ilustrada en uno de sus primeros libros – *Quinque et Viginti Exemplum Arcuum* (Orléans 1549) –, lo que conforma la base de una hipótesis de relación entre ambos, a través quizás de Étienne Jamet o Esteban Jamete, que muestra, una vez más, la necesidad de ampliar a Francia la habitual mirada unidireccional hacia el territorio italiano en la bús-

queda de diálogos, sinergias y modelos.

Las dos últimas contribuciones pertenecen al ámbito de la historiografía. En primer lugar, Salvador Guerrero amplía el concepto de fortuna crítica sumando las imágenes y los contextos a los textos sobre la catedral a partir del siglo xvii. En un discurso que mezcla pensamiento, historiografía, iconografía, arte y arquitectura se reconstruye cuánto el contexto cultural de cada época se apropió de la gran obra catedralicia según sus propios intereses culturales, artísticos, científicos o disciplinares, desde la crítica militante e ilustrada de Antonio Ponz hasta, *mutatis mutandis*, el interés de arquitectos como Iñaki Ábalos y Juan Herreros a finales del siglo xx. Las acertadas premisas con las que Salvador Guerrero recuerda que la construcción de los significados de una obra dependen de la época en la que se observa es preciso extenderla a la producción historiográfica en nuestro tiempo, lo que se demuestra a través de la diferente lectura que sobre el mismo tema de la fortuna crítica de la catedral realiza Arsenio Moreno Mendoza, en este caso “a través de la Historia” y mediante una estructura secular que arranca en el siglo xvii para llegar al siglo xx con una selección de personajes que complementa la más amplia lectura y variada selección de Salvador Guerrero.

Del conjunto de estudios contenidos en el libro se nos presenta una catedral más compleja, diacrónica, menos ‘unitaria’ – tanto en su construcción como en su fortuna crítica –, conectada, a su vez, con otros centros culturales de producción de la arquitectura y con una mayor riqueza de significados artísticos proyectados en diferentes tiempos y territorios. Todo ello, en definitiva, lejos de reducir el valor de la obra arquitectónica aumenta exponencialmente su significación patrimonial y su importancia e interés para la historia de la arquitectura.

1. Entre otras, se señalan, por su relevancia, las siguientes obras: F. Chueca Goitia, *Andrés de Vandelvira arquitecto*, Jaén 1971, pp. 151-194; M. Tafuri, *La arquitectura del Humanismo*, Madrid 1978, pp. 91-98 (ed. italiana, Bari 1969); C. Tessari, *La cattedrale di Jaén: un'architettura "al uso Romano" nella Spagna del Cinquecento*, en “Annali di architettura”, 4-5, 1992-1993 (1993), pp. 88-101; P.A. Galera Andreu, *Andrés de Vandelvira en Jaén*, en *Andrés de Vandelvira. El Renacimiento del Sur*, Jaén 2007, pp. 37-41; F. Mariás, *Andrés de Vandelvira y los problemas de la catedral de Jaén*, en *Andrés de Vandelvira...*, cit., pp. 68-83.

carlosplaza@us.es