Retablo del Juicio Universal, del Maestro de Olzai

Rosario Nava Román

Printer-friendly version

Maestro de Olzai, Retablo de *El Juicio Universal*, ca. 1500, Pinacoteca Nacional de Cagliari. Image in the public domain.

El anónimo Maestro de Olzai, al que algunos académicos relacionan con Antonio Cavaro, y otros señalan que podría tratarse del propio Lorenzo Cavaro—posible hijo del primero—, realizó el hoy llamado *Retablo del Juicio Universal* (ca. 1500) (o *Retablo de Santa Maria di Sibiola*), ubicado originalmente en la iglesia Santa María de Sibiola, y actualmente localizado en la Pinacoteca Nacional de Cagliari.

En el panel, que trata propiamente el Juicio Universal se puede observar dos escenas independientes en la cúspide: una Anunciación y, debajo de esta, a Cristo sentado como juez supremo, rodeado de un grupo numeroso de santos; todos, con su piel blanca y túnicas ocre, dan la bienvenida a las almas no pecadoras. Como oposición a estos dos sucesos divinos, tenemos en la parte inferior del panel, la representación del infierno, donde las almas están atrapadas por un numeroso grupo de demonios que les infligen castigos.

Por el estado del retablo, la imagen no es muy clara, pero se alcanza a ver que en este espacio infernal los demonios tienen patas de ave, pantalones cortos, y cabezas de cabra en azul-verde, rojo, ocre y negro, que parecen máscaras burlonas de un carnaval. Los cuerpos, en algunos casos se encuentran parcial o completamente pintados de rojo; en otros, la mitad en blanco y con piernas o torso de color negro, aunque en su gran mayoría predominan tonos que van del café oscuro al negro intenso. Es quizá, por todos estos detalles, que el arte del Maestro de Olzai, definido como catalano-valenciano, con influencia italiana y flamenca, ha sido catalogado como de gusto popular.

En los límites de este espacio infernal, se encuentra el arcángel Miguel, que el Maestro de Olzai representó de manera muy similar en su Retablo de la Peste. Este arcángel es importante por el tema estilístico de la obra, ya que es cercano al que realizó el aún anónimo Maestro de Catelsardo en el Retablo de la Virgen, para la catedral de San Antonio Abad, en la población de Castelsardo. Similitud que reafirma la gran influencia que este artista tuvo en varios pintores de la isla, sobre todo para los integrantes de la “Escuela de la Estampa,” a la que está vinculado el Maestro de Olzai. Sin embargo, la representación del arcángel Miguel pesando a dos pequeñas figuras en túnicas blancas, como la de los demonios, se acerca más a la realizada por Lorenzo Cavaro, en su también *Retablo de la Virgen*; lo cual podría apoyar la hipótesis de que el Maestro de Olzai pueda ser el propio Lorenzo Cavaro, siguiendo los modelos del Maestro de Castelsardo.

No obstante, la idea de seguir a un solo pintor parece restringir, desde las posibilidades de influencia de otros pintores hasta la circulación de modelos, ya que la convención de San Miguel pesando ánimas—que también se ha dicho se desprende de modelos valencianos—, puede ubicarse en artistas aragoneses, catalanes, así como en pintores flamencos de finales del siglo XV. Además, habría que tomar en cuenta la creatividad de los artistas de Cerdeña, los cuales aportan su propio sello a las representaciones que siguen.

Este es el caso del *Retablo del Juicio Final* del Maestro de Olzai, en donde se puede observar una

original reinterpretación de este modelo, pues este pintor desarrolla toda una escenificación, al poner en fila a las numerosas almas que esperan ser juzgadas por el arcángel. Lo interesante de la escena es la convención en movimiento, ya que se puede advertir el desenlace de este acto: en un espacio abierto y luminoso, sin ningún tono oscuro del infierno, las almas blancas y puras que han logrado ascender se reúnen triunfantes bajo la mirada del juez supremo. En la línea del uso del color de este panel, todo pareciera indicar que solo los hombres blancos, justos y buenos, son los que tienen espacio en el cielo de Dios.

Por otro lado, en la parte superior del panel en el que el Maestro de Olzai representa al apóstol Mateo, se encuentra una Adoración donde aparece un rey mago negro, con las mismas tonalidades de la piel de los demonios que yacen en el infierno. En este caso, el negro del cuerpo de este rey contrasta con la lujosa vestimenta que lleva puesta y con los guantes blancos que cubren sus manos; detalle que repite este artista en su muy similar Adoración en el *Retablo de la Peste*. El rey mago negro del *Retablo del Juicio Universal*, da la impresión de poder ocupar este lugar en la narración del panel y del tema, mediante su vestimenta y, claro, por medio de sus acciones: el reconocimiento y devoción a Cristo.

En contraposición, se observan los cuerpos blancos de San Antonio Abad y de San José, con una resaltante vestimenta en color negro; que lleva a pensar en la ambigüedad de significados que poseía este color durante el Renacimiento. Es decir, así como el color negro puede encontrarse en la representación de reyes, santos o en importante indumentaria, con mayor regularidad se usa para la caracterización del mal, el pecado y de su principal propiciador, el demonio y su espacio infernal.

November 11, 2019

Bibliography

Agus, Luigi. «Las relaciones artísticas y culturales del Mediterráneo Occidental: Los Raxis-Sardo, pintores, escultores y arquitectos de los siglos XVI y XVII entre Cerdeña y Andalucía». Tesis doctoral, Universidad de Sevilla y Università degli Studi di Sassari, 2016.

Koerner, Joseph. «The Epiphany of the Black Magus circa 1500». En *The Image of the Black in Western Art III: From the "Age of Discovery" to the Age of Abolition*. Vol. 1, *Artists of the Renaissance and Baroque*, editado por Davis Bidman y Henry Louis Gates, Jr, 7-92. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.

Lowe, Kate. «The Stereotyping of Black Africans in Renaissance Europe». En *Black Africans in Renaissance Europe*, editado por T. F. Earle y K. J. P. Lowe, 17-47. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Pasolini, Alessandra. «Il retablo di Santa Maria di Sibiola». En *Serdiana: Immagini sacre tra arte e devozione*, editado por S. Murgia, 13-16. Dolianova: Grafica del Parteolla, 2004. Catálogo de la exposición.

Serra, Renata. *Pittura e scultura dall'età romanica alla fine del '500*. Nuoro: Ilisso, 1990.

Citation

Román, Rosario Nava. “Retablo Del Juicio Universal, Del Maestro de Olzai.” In Michael Cole and Alessandra Russo, eds. *Spanish Italy & the Iberian Americas*. New York, NY: Columbia University, 2019. <https://doi.org/10.7916/30QH-MN16>