

Giovanni Francesco Barbieri: el impacto de la discapacidad visual en su genialidad artística

José María Sánchez González. Col. 20.891; TU (US)

Javier Muñoz Corral. Col. 27.468. GOO (US)

María del Carmen Sánchez González. Col. 17.944; TU (US)

Concepción de Hita Cantalejo. Col. 24.027; TU (US)

1. Introducción

Giovanni Francesco Barbieri (1591-1666), más conocido como *Il Guercino* o *El Bizco*, es una de las figuras más fascinantes del barroco italiano. Nacido con estrabismo en su ojo derecho, lo que le generó una ambliopía severa, desarrolló un estilo pictórico marcado por el dominio del claroscuro y la manipulación espacial, compensando así su alteración en la percepción de profundidad (*Figura 1*).

Este artículo explora cómo su condición visual pudo haber afectado su técnica, destacando obras específicas en las que su estilo pictórico refleja estrategias adaptativas propias de su limitación visual.

FIGURA 1

Retrato de Il Guercino. Retrato de Giovanni Francesco Barbieri, conocido como “Il Guercino”, mostrando su característica bizquera que le valió su famoso apodo.

FIGURA 2

El entierro de Santa Petronila. Una obra maestra que refleja el estilo naturalista de Barbieri y su capacidad para transmitir emoción.

2. La discapacidad visual de Giovanni Francesco Barbieri

2.1. Estrabismo y ambliopía: alteración en la percepción de la profundidad

Desde su infancia, Barbieri presentó estrabismo convergente en su ojo derecho, lo que condujo a una ambliopía por falta de uso binocular. Esto implicaba que su visión tridimensional estuviera severamente afectada, dependiendo únicamente de su ojo sano para procesar la profundidad y las distancias espaciales.

El estrabismo también podría haber alterado su capacidad para captar la simetría de las formas, obligándolo a enfocar de manera distinta a la de una persona con visión binocular. Esta dificultad en la percepción espacial parece haber sido compensada con un énfasis en la iluminación, la superposición de figuras y una meticulosa construcción de sombras para modelar los volúmenes.

2.2. Manifestación de su discapacidad en la pintura

Varios historiadores han señalado que en sus composiciones se observa una tendencia a representar figuras en posiciones poco convencionales, con posturas algo forzadas o ligeramente desproporcionadas, especialmente en los planos intermedios y de fondo. En *El entierro de Santa Petronila* (*Figura 2*), por ejemplo, se observa cómo el escalonamiento de los personajes y la iluminación dramática construyen una sensación de

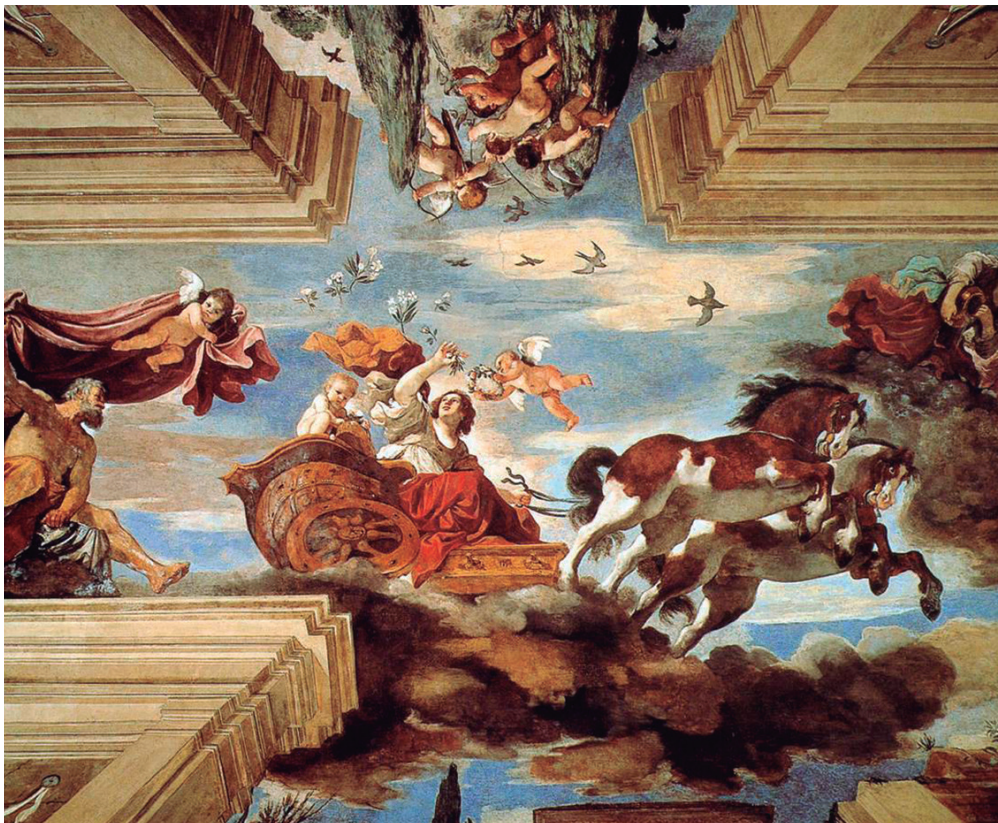

FIGURA 3

El Fresco “Aurora” en la Villa Ludovisi. Detalle del fresco “Aurora”, que ilustra el innovador uso de la perspectiva y la ilusión de espacio por parte de Barbieri.

profundidad que no se basa en la estricta perspectiva geométrica, sino en el uso de contrastes lumínicos.

3. Técnica y estilo: adaptaciones derivadas de su visión

3.1. La Perspectiva Aérea y el Tratamiento de los Fondos

En *Aurora* (Figura 3), un fresco en la Villa Ludovisi, Barbieri logra un efecto ilusionista en el techo, representando un cielo abierto por el que transita el carro de la diosa. La disposición de las figuras y la gradación del color sugiere una profundidad etérea que se aleja de las reglas estrictas de la perspectiva lineal, favoreciendo en su lugar una distribución tonal que facilita la lectura del espacio.

El uso de fondos difuminados o nebulosos en algunas de sus obras posteriores también podría estar relacionado con su necesidad de diferenciar claramente los planos de la imagen sin depender exclusivamente de la convergencia de líneas.

3.2. Uso del claroscuro como herramienta para crear profundidad

Uno de los rasgos más distintivos de Barbieri es su uso dramático de la luz y la sombra. En el *Retrato del Papa Gregorio XV* (Figura 4), la iluminación selectiva juega un papel crucial en la percepción del volumen, dirigiendo la mirada del espectador a las zonas de mayor contraste. Dado que su ambliopía le impedía una percepción precisa de la distancia, esta técnica permitía sugerir tridimensionalidad sin depender de la estereopsis.

FIGURA 4

Retrato del Papa Gregorio XV. Retrato que muestra el uso magistral del claro-oscuro en el estilo influenciado por Caravaggio.

4. Obras clave que reflejan su discapacidad visual

4.1. El entierro de Santa Petronila

En esta obra, la disposición de los personajes en planos superpuestos es clave para la creación del espacio ↩

FIGURA 5

Frescos en la Catedral de Piacenza.. Retrato que muestra el uso magistral del claro-oscuro en el estilo influenciado por Caravaggio.

↗ pictórico. Las figuras en primer plano presentan una definición nítida, mientras que las del fondo están sumidas en una atmósfera de sombras y luces difusas. Esta estrategia compositiva compensa la dificultad de Barbieri para percibir profundidad, recurriendo a efectos lumínicos para guiar la percepción del espectador.

4.2. Retrato del Papa Gregorio XV

Esta pintura es un claro ejemplo de cómo Barbieri utilizaba la luz para definir volúmenes sin recurrir a complejas construcciones geométricas. La forma en que el rostro emerge de la penumbra no solo dota al retrato de una gran expresividad, sino que también sugiere que el pintor compensaba su limitación visual con una observación minuciosa de la incidencia lumínica sobre los rostros.

4.3. Frescos en la Catedral de Piacenza

Estos frescos muestran cómo Barbieri empleaba colores vibrantes y contrastes fuertes para diferenciar figuras y planos espaciales, lo que facilitaba la percepción de la escena sin depender de una estricta linealidad en la perspectiva. En estos trabajos, el énfasis en la luz cenital y la disposición de los personajes refleja su interés por generar tridimensionalidad a través del claroscuro en lugar de la profundidad geométrica tradicional (Figura 5).

5. Conclusión

La discapacidad visual de Giovanni Francesco Barbieri no sólo no fue un impedimento para su desarrollo artístico, sino que pudo haber sido determinante en la creación de su estilo característico. Sus estrategias para compensar la alteración en la percepción de la profundidad —como el uso del claroscuro, la disposición escalonada de figuras y la fusión tonal de los fondos— son elementos distintivos que lo convirtieron en un maestro del barroco.

Más allá de su afección visual, *Il Guercino* logró trascender su limitación y redefinir la manera en que la luz y la sombra podían ser utilizadas para modelar volúmenes y construir escenas de gran dramatismo. Su legado demuestra cómo la creatividad y la adaptación pueden convertir una aparente desventaja en una fuente de innovación y genialidad artística.

Referencias

- Huges R. The vision of the squinter. *Time*. 1992; 139(26): 81-2.
- Mahon D. Giovanni Francesco Barbieri. *Il Guercino*. 1591–1666. Bologna: 1991.
- Sutherland Harris A. *Guercino—the masters* 58. Kapstadt: Purnell, 1966.
- Trevor-Roper P. The world through blunted sight: inquiry into the influence of defective vision on art and character. London: Allen Lane/Penguin, 1989.