

RENACIMIENTO (SS. XV y XVI).

- 1-Concepto y etapas.
- 2-Contexto histórico: siglos XV y XVI. Italia y Europa.
- 3- Características generales del Renacimiento.
- 4-El siglo XV en Italia ("Quattrocento").
  - 4.1 *Arquitectura. F. Brunelleschi*
  - 4.2 *Escultura. Donatello.*
  - 4.3 *Pintura. Masaccio. Fra Angelico. Botticelli*
- 5-El siglo XVI en Italia ("Cinquecento")
  - 5.1 *Concepto y características del Manierismo en Italia.*
  - 5.2 *Renacimiento en Italia.*
    - Arquitectura. Bramante y Miguel Ángel*
    - Escultura. Miguel Ángel.*
    - Pintura.*
  - 5.3 *Renacimiento en España y Flandes.*
    - El Greco. El Bosco.*

1-Concepto y etapas.

En un sentido amplio **Renacimiento** designa a un movimiento de renovación cultural y artística que tuvo su origen en Italia -en el s. XV- y que desde allí se difundió por toda Europa. -durante el s. XVI-, incluyendo España.

En su primera acepción el término "**Renacimiento**" -"Rinascita" (Petrarca, Boccaccio, Vasari); "Renaissance" (Balzac, Michelet)- hace alusión al redescubrimiento, a la vuelta a la Antigüedad grecorromana (así lo definían entre otros Vasari, Erasmo..).

A nivel cronológico el Renacimiento tuvo varios momentos:

*S. XV- "**Quattrocento**" o Primer Renacimiento, que se refiere exclusivamente al arte creado en Italia durante le s. XV. Fue un periodo de profundo interés por el realismo. Tuvo como principal centro artístico a Florenia- primero gobernada por una oligarquía de grandes familias de banqueros o comerciantes (Bardi, Strozzi, Pitti, Rucellai...)- que desde 1434 estuvo dirigida por los Médicis (famosos comerciantes y banqueros), que se convirtieron en verdaderos mecenas del arte; atrayendo hacia esta ciudad a pintores, escultores y arquitectos que ensayaban nuevos conceptos estéticos y técnicas artísticas.

*S. XVI. "**Cinquecento**" o Segundo Renacimiento. Las nuevas formas de representación plástica (desarrolladas en Italia el siglo precedente) se extendieron al resto de los países de Europa.

El "Cinquecento" ocupó la centuria del s. XVI. Fue la época de mayor apogeo del Renacimiento. En estos momentos el principal centro artístico en Italia fue la ciudad de Roma, bajo el patronazgo de los papas, como Julio II; León X (de la familia Médicis) y Sixto V, que quisieron convertirla en símbolo de su poder político y espiritual; desplazando a la ciudad de Florencia que lo había sido durante el "Quattrocento". Otro núcleo artístico que adquirió especial relevancia fue Venecia.

Rasgos generales del "Cinquecento":

1-Dominio pleno por los artistas del "Cinquecento" de los medios de expresión que aparecieron y se desarrollaron durante el "Quattrocento".

2-Equilibrio en las obras de arte entre forma y contenido.

3-La armonía entre la Antigüedad pagana y el espíritu religioso cristiano.

En el s. XVI pueden distinguirse también dos períodos:

-El primero: **Clasicismo**, en el que predominó el sentimiento de medida y equilibrio. Comprendería las dos primeras décadas del s. XVI (hasta la muerte de Rafael -1520- y el saqueo de Roma -1527-). Con una clara tendencia al idealismo.

-El segundo: **Manierismo**, que iría hasta 1585. Caracterizado por la distorsión formal, la sofisticación de la imagen, etc.

Para algunos tratadistas e historiadores del Arte (como Vasari en el s. XVI) el arte del Renacimiento se opondría al de la Edad Media- sobre todo el Gótico-, suponiendo para ellos una ruptura total frente a los estilos artísticos medievales. Otros en cambio se inclinan a reconocer que aunque se produjo un corte este no fue total respecto a lo medieval, ya que durante el gótico se aprecia una inclinación clara hacia el naturalismo, que se continúa con el artista del Renacimiento, que quiere observar, conocer y comprender la Naturaleza. Esta preocupación se plasma en la investigación sobre el espacio (la perspectiva), las posibilidades del dibujo, etc.

2-Contexto histórico. Siglos XV y XVI. Italia y Europa.

-Italia.

El nacimiento del Renacimiento hay que situarlo en la **Italia** del s. XV; que en estos momentos no formaba una unidad política y estaba fragmentada en varios territorios: al Sur, el reino de Nápoles (dominado por la corona española); en el centro, los Estados Pontificios (dirigidos por el Papa) y al

Norte, una serie de pequeñas repúblicas con un próspero comercio en el Mediterráneo: Génova, Venecia; Florencia, etc.

De entre todas repúblicas sobresalía la de Florencia, gobernada por los Médicis, que se convirtieron en unos auténticos "mecenas" por su afición al Arte y por atraer a sus dominios a multitud de artistas. Otro gran centro artístico fue la Roma papal, teniendo a los pontífices (Ejemplo: Julio II) como impulsores de la realización de importantes obras artísticas (Ejemplo: Basílica de San Pedro de Roma).

Por otro lado se debe resaltar que se produjo un florecimiento de la vida urbana con el desarrollo de las actividades artesanales y comerciales, que dieron lugar al auge de la burguesía como clase social, que tenía unos nuevos valores: individualismo, visión realista de la vida...Además cabe mencionar el espíritu innovador de los artistas, que les llevó a ensayar nuevas técnicas (Ejemplo: Arquitectura: realización de gigantescas cúpulas; Pintura: obtención de la perspectiva).

-Europa.

Las centurias del XV y XVI, que están a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, son unos momentos de profundas transformaciones en **Europa**, entre las que se deben citar:

1-En el plano cultural, se producen los fenómenos del Renacimiento (ya analizado) y del Humanismo (corriente intelectual que se dio durante el Renacimiento caracterizado por poner al ser humano como centro de todas las preocupaciones y por su interés por recuperar la Antigüedad grecorromana. Un gran humanista fue Erasmo de Rotterdam).

2-En el terreno geográfico se produce un cambio en la concepción del mundo a través de los descubrimientos y exploraciones geográficas (circunnavegación de África y apertura de nuevas rutas marítimas hacia Asia -portugueses-, descubrimiento, conquista y colonización de América -debida en su mayor parte a los españoles-, primera circunnavegación del Planeta, etc.)

3-En el campo de la economía es en estos momentos cuando se empieza a desarrollar un capitalismo de base comercial (que tiene en la circulación y acumulación de capitales, así como en la actividad comercial su principal nota distintiva).

4- En lo religioso es preciso hacer mención a la ruptura que se produce en la Iglesia europea como consecuencia de la Reforma protestante, que supuso una crítica a la situación de la Iglesia del momento (indulgencias, falta de preparación y de moral de parte del clero...), así como cambios en la doctrina (Figuras: 1 Lutero. Idea de justificación por la fe...2-Calvino. La predestinación, etc.) y en relación a la autoridad papal sobre la Iglesia

(negación por parte de los protestantes). La respuesta por parte de la Iglesia católica que se fraguó con la Contrarreforma, a través del Concilio de Trento(1545 -1563), que sirvió para definir la doctrina católica (libre albedrío, necesidad de buenas obras a parte de la fe, importancia del culto a la Virgen María y los santos, para reorganizar la Iglesia (creación de los Seminarios) o reafirmar la autoridad del Papa. Además se creó una orden religiosa que expandió los principios de la Contrarreforma: La Compañía de Jesús. Todos estos ideales se plasmaron en el arte por medio de la construcción de iglesias y la realización de esculturas y pinturas. La Iglesia se sirvió del arte como medio de propaganda frente a los protestantes y además como instrumento para la difusión de la doctrina católica.

5-Y en lo político se aprecia la aparición de las monarquías autoritarias (con el progresivo reforzamiento de la autoridad de los reyes en menoscabo de la de los nobles y dando a los territorios que gobiernan un sentido de unidad (por estar bajo la misma autoridad), este proceso tiene lugar en Francia, Inglaterra o España - con los Reyes Católicos- y la creación de los Estados modernos (con una serie de instituciones comunes a todo el territorio regido por estas monarquías: Hacienda, Ejército, Administración de Justicia...).

3- Características generales del Renacimiento.

Son de muy variada índole:

1-La recuperación del mundo clásico (Grecia y Roma), que se convirtió en modelo y fuente de inspiración para los artistas renacentistas, quienes no se limitaron a imitar las formas clásicas sino que intentaron recrearlas.

2-El Humanismo. Se plasma en una visión antropocéntrica del mundo, el hombre, al igual que en Grecia volvió a ser el punto de referencia, la medida de todas las cosas- frente al teocentrismo medieval- Este hecho se vio especialmente reflejado en el Arte.

3-La aplicación de las matemáticas y la geometría al lenguaje artístico:

-Las obras artísticas se ajustaban a una serie de cálculos, que buscaban la armonía y la proporción de cada una de las partes frente al conjunto (cánones).

-La consecución de la perspectiva -artificial-. Se denomina así al sistema o artificio que permite representar sobre una superficie plana, de dos dimensiones, el espacio y los objetos que hay en éste tal como son en la realidad (tamaños, disposición, etc.), por medio de la simulación de la tercera dimensión o profundidad.

Tipos:

a) La perspectiva lineal o geométrica. Se consigue a medida que se va graduando el tamaño de las figuras a través de la utilización de una serie de

líneas diagonales que confluyen en un punto situado en el fondo del cuadro (punto de fuga).

b) La perspectiva aérea. Introducida por Leonardo da Vinci. Por medio de ella se trata de representar la atmósfera que envuelve a los objetos, al aire del cuadro. Consiste en graduar no solo el tamaño de los objetos sino también su nitidez y de esta manera con la distancia se van difuminando las figuras y el fondo.

4-El paso del artesano medieval al artista creador. En contraste con el carácter anónimo de la mayor parte de las obras artísticas medievales; en el Renacimiento, los artistas adquirieron un gran renombre y prestigio social. Ya no se trataba de los artistas gremiales, sino de creadores individuales con sus nombres y apellidos, que se muestran orgullosos de sus creaciones - las firman-; algunos de los cuales por sus dotes y capacidad creadora han quedado como auténticos "genios" (Ejemplo: Miguel Ángel, Leonardo da Vinci...)

5-El papel de los mecenas ("mecenas" viene etimológicamente de Cayo Cilnio Mecenas, amigo del emperador Augusto, que empleó su poder y riquezas en favorecer el desarrollo de las letras y los artistas). Durante el Quattrocento surgió un nuevo tipo de mecenas, que se vuelca en los programas artísticos que promueve, se sirve del arte para sus propios fines, ya sean políticos, económicos, de prestigio personal, etc. Otros motivos comunes que movían al patronazgo eran la obtención de placer y de prestigio. El goce producido por la estimación y posesión de obras de arte impulsó extraordinariamente el coleccionismo. La promoción de empresas artísticas revertía en aumento del prestigio personal del mecenas y a la vez acrecentaba su poder político y social. (Caso de la familia Médicis en Florencia).

La relación entre patrono-artista era estrecha, ambos podían determinar el contenido y la forma de la obra artística y el vínculo se podía establecer, bien a largo plazo -incluso alojando el mecenas al artista en su casa-, o limitarse al tiempo de realización de la obra encargada por el cliente.

6-Se trató de un arte naturalista. Se imitó a la naturaleza, pero en muchas ocasiones de una manera idealizada y embellecida (como ocurría en la Grecia clásica).

En relación con lo anterior se dio un amor a la belleza; se tendió a representar en el Arte figuras bellas, siguiendo las ideas de la filosofía neoplatónica (belleza física como reflejo de la belleza espiritual; y lo bello como equivalente a bueno).

7-En cuanto a la temática, apareció de nuevo la temática mitológica (por el retorno a lo clásico) y así se representan a héroes, dioses y personajes surgidos de la Antigüedad greco-latina.

Junto a ello se desarrolló un tratamiento más humano en los temas religiosos, buscando una síntesis con las ideas clásicas. Además se aprecia el gusto burgués por temas profanos, como, por ejemplo, los desnudos.

Por otro lado se abre paso el paisaje como tema independiente (Escuela de Venecia, Cinquecento).

4-El siglo XV en Italia ("Quattrocento").

4.1 Arquitectura. F. Brunelleschi

a) Características generales.

1-La admiración por la arquitectura romana (Italia fue la cuna de la Civilización Romana y en Roma se conservaban restos de dicha cultura); a lo que se sumó la difusión de la obra de **Vitrubio**, arquitecto romano del s. I a. C y tratadista teórico de la arquitectura, que había escrito el tratado "De Architectura", que influyó sobre el Renacimiento. Vitrubio buscaba la proporción ideal entre las partes de un edificio. Otros de sus principios fueron: la solidez, la utilidad y la belleza.

2-El edificio era el resultado de un cálculo matemático y geométrico, que se apoya en las leyes de la armonía, equilibrio, proporción y buen gusto.

3-La arquitectura civil. Adquirió un enorme impulso durante el Renacimiento y se plasmó en la construcción de palacios (residencia de las grandes familias burguesas de las ciudades). El modelo más extendido es el que tiene un patio al que rodean las distintas dependencias. Pero lo más interesante es la disposición de la fachada, dividida en tres cuerpos rectangulares, a la que se abre una hilera de ventanas y separados por cornisas salientes que marcan la horizontalidad. Además carece de torres defensivas.

En cuanto a los sillares empleados, que se combinan en algunos palacios, son de diferente tipo:

1-El rústico, que tiene una cara sin labrar (variante del almohadillado).

2-El almohadillado.

3-El liso, que está bien recortado y labrado.

4-En cuanto la arquitectura religiosa, se debe indicar que se aprecian dos modalidades de plantas de las iglesias:

- La planta basilical de cruz latina.

- La planta central o centralizada (que fue el predominante).

a)-Por lo que se refiere a los elementos arquitectónicos hay que indicar:

-El uso del arco de medio punto.

-La utilización de bóvedas de cañón, de arista y sobre todo cúpulas (adquirieron durante el Renacimiento un enorme desarrollo. Uno de los ejemplos más destacados fue la de Santa María de la Flores de Florencia. Las cúpulas se ubican bien en el crucero (plantas basilicales) o en el centro (plantas centralizadas) del edificio. La cúpula era símbolo de la perfección geométrica y divina.

-El elemento sustentante por excelencia es el muro, al que se le despojó de ornamentación pictórica, presentando una gran sencillez y claridad.

En los interiores se solían emplear columnas - para separar las naves- y pilastras adosadas a la pared.

-Se recuperaron los órdenes clásicos (dórico, jónico, corintio, toscano); pero el más empleado fue el corintio.

b)-En el interior los edificios tendieron a buscar la unidad espacial, siendo los interiores anchos y desahogados.

5-La ciudad. Fue uno de los aspectos sobre los que más se especuló durante el Renacimiento, tanto en el aspecto teórico como en el práctico.

Las propuestas teóricas y las prácticas -siempre parciales- buscaban llevar a cabo la ciudad ideal. Destacar, por un lado, los espacios urbanos que aparecen como fondo de las pinturas (Ejemplo: Perugino) y por otro tratados y diseños como los de: 1- Alberti, en cuyos tratados aparecen constantes referencias a la Antigüedad y en especial a Vitrubio, proponía una ciudad regular con calles y plazas porticadas, presidido todo por los conceptos de armonía y simetría, sin olvidar los de salubridad y funcionalidad. 2-Los diseños de Polifilo Filarete ("Tratatto di architettura" y proyecto de Sforzinda, ciudad ideal concebida como un polígono estrellado de ocho puntas, inscrito en una circunferencia, con una estructura radial y en cuyo centro estarían los edificios públicos esenciales) y de Francesco de Giorgio ("Trattati di architettura, ingegneria e arte militare").

-Entre las propuestas llevadas a la práctica están la de la ciudad de Pienza, por iniciativa del papa Pío II, tomando las ideas de Alberti y con la realización de Bernardo Rosselino. El centro de la nueva urbe es una plaza configurada por la iglesia catedral y varios palacios. Por otro lado están las intervenciones parciales que se realizaron en ciudades como Urbino, Ferrara, Roma o Milán, modificando antiguos núcleos medievales, abriendo, calles rectas y plazas rectangulares que mejoraban el tejido urbano y embellecían la ciudad.

6-Periodos:

a) Quattrocento. Se trata en general de una fase de experimentación.

b) Cinquecento. Es una etapa de culminación.

- Se impusieron los planes centrales en las edificaciones.

- Se buscó el equilibrio y armonía en las formas arquitectónicas, para obtener una visión completa desde cualquier ángulo visual. La decoración adquirió un carácter secundario.

b) Artistas y obras más representativas:

1- Filippo Brunelleschi (1377-1446).

Fue el primero de los grandes arquitectos renacentistas. Enfocó su creación arquitectónica bajo la aplicación de las ciencias matemáticas y de la geometría, así como a la adecuación de los métodos de la Antigüedad.

Su gran obra es:

-La cúpula de la catedral de Florencia: Santa María de las Flores. Fue la realización arquitectónica más notable de su vida en al que empleó cerca de 26 años (1420-1446): El templo se había construido en estilo gótico (Arnolfo di Cambio) y cuando se le encargó hacer la bóveda ya se había levantado un tambor octogonal (de 13 m de altura) perforado por ventanas redondas.

Al tratarse de un edificio gótico lo normal hubiera sido cubrir este espacio con una bóveda ojival, pero Brunelleschi ante el reto de cerrar un espacio de casi 42 m. de diámetro ideó un sistema de doble cúpula, superpuestas una a otra. La interior -cúpula de media esfera- reforzada con tirantes de madera (roble) y la exterior -parabólica- de mayor altura y con objeto de llevar las presiones de manera más vertical sobre el tambor octogonal. Para la construcción empleó ladrillos huecos y de esa forma darle ligereza a la obra. La cúpula tiene 84 metros de altura. Su imagen es el motivo de la moneda de 2 céntimos de euro italiana.

Otras realizaciones fueron:

-La Capilla Pazzi, en el claustro de la Iglesia de la Santa Cruz (Florencia). Tiene planta central cuadrada, cubierta por una cúpula, enmarcada en un espacio rectangular (armonización de un cuadrado, rectángulo y círculo). Cuenta con un pórtico donde alterna un arco de medio punto, emplazado en el centro, junto al elemento arquiteado (adintelado) de los extremos.

-Las iglesias de San Lorenzo y el Santo Spirito de Florencia. Responden al modelo basilical con tres naves, con el empleo de arcos de medio punto sobre columnas (esbeltas para permitir la sensación de amplitud espacial a lo alto y a lo ancho y sobre los cuales se coloca un trozo de entablamento para aumentar la altura) y cúpula sobre el crucero. También se utiliza en ellas el sistema de proporciones basado en el cuadrado (como módulo) y bicromía en los materiales (gris oscuro y ocre).

Sin embargo, la del Santo Spirito presenta como particularidad el que las naves laterales circundan los brazos del crucero y la cabecera.

-La sacristía vieja de San Lorenzo (Florenca). Planta centralizada de forma cuadrada, cubierta con una cúpula sobre pechinas.

A Brunelleschi se debe también el modelo de palacio típicamente renacentista descrito con anterioridad. Los rasgos anteriores se pueden apreciar en:

-El palacio Pitti, de Florenca. Constituido por tres cuerpos a los que se abren ventanales y con sillares almohadillados en todo el edificio (rústicos en la parte inferior). Se construyó a la muerte de Brunelleschi, quien proyectó únicamente los siete vanos centrales. Ha sido muy modificado con posterioridad.

b) León Battista Alberti (1404-1472).

Era una generación posterior a la de Brunelleschi. Se interesó no solo por la práctica arquitectónica sino también por la teoría, escribiendo varios tratados sobre esta materia, entre ellos: "De re Aedificatoria". Sus ideales arquitectónicos se basan en el número y la armonía de proporciones. (Ej: 1/1; 1/3; 2/3; 3/4, etc)

Además creó un tipo de iglesia (a la que denominó templo); con planta de cruz latina, con una sola nave muy espaciosa y contrafuertes, entre los cuales se disponen capillas.

Obras:

- Iglesia de Santa María Novella de Florenca. Resalta en esta construcción la fachada que puede ser inscrita en un cuadrado, dividido a su vez en dos rectángulos que emplea como módulos. La parte inferior se compone de dos cuadrados, formando un rectángulo que es la mitad del general (el cuadrado). En el otro rectángulo de las mismas dimensiones se puede encerrar el cuadro superior (1/4 del total), rematado con un frontón triangular.

-Iglesia de San Andrés de Mantua.

-Templo de Malatesta de Rímini. -

-El Palacio Rucellai de Florenca..

Otros:

c) Michelozzo (1396-1472).

d) Giuliano de Sangallo (1445-1516).

e) Bernardo Rosellino (1409-1464).

4.2. Escultura. Donatello.

1-En sintonía con las tendencias que se estaban dando en la escultura gótica, en estos momentos, con el Renacimiento, se acentuó un tratamiento naturalista y realista de las obras escultóricas.

2-Al mismo tiempo se pretendía reflejar la belleza ; plasmar formas bellas que deleitasen al espectador y no tanto narrar historias como el arte medieval.

3-La protagonista principal de la escultura del renacimiento era la figura humana. A los escultores les interesaba en gran medida el estudio de la anatomía y de la musculatura humana, asimismo se dedicaban a estudiar las proporciones entre las distintas partes del cuerpo, fijando una serie de cánones (entre 9 y 10 cabezas, según el modelo de los escultores griegos).

Así pues uno de los temas predilectos fue el de los desnudos. El cuerpo humano desnudo estaba considerado como máxima expresión de belleza, de ahí el gran desarrollo que adquirió en la escultura.

Además se representaron temas paganos, mitológicos y alegóricos a imitación de la época clásica.

Los temas relacionados con la religión cristiana siguieron estando presentes en gran medida, pero tratados de forma diferente; se resalta en ellos la belleza formal y una especie de realismo idealizado.

4-Por lo que se refiere a los materiales, se emplearon: la piedra, el mármol, la terracota y metales fundidos, sobre todo el bronce, etc.

5-Los lugares donde se ubican las obras escultóricas son muy diversos: puertas de bronce, altares, tumbas, fuentes públicas, púlpitos, estatuaria urbanística (estatuas ecuestres).

6-En cuanto a los géneros que se cultivaron estaban: la escultura de bulto redondo, el busto, el relieve (a veces combinando alto y bajo relieve), los medallones o tondos, etc.

7-Una mención a parte merece el desarrollo del retrato, en conexión con el triunfo del realismo en la escultura. Se hicieron retratos en bustos, retratos funerarios o a caballo (ecuestres).

-El centro artístico donde se concentraron la mayoría de los artistas fue Florenia. Entre dichos creadores los más significativos son:

a) Lorenzo Ghiberti (1378-1455).

Fue orfebre, arquitecto y sobre todo "escultor". Trabajó principalmente el bronce.

Se hizo célebre tras ganar el concurso para efectuar la segunda puerta del bautisterio de la catedral de Florenia (1401-1402). Se trató de 28 relieves sobre la vida de Jesús y la Virgen.

-Su obra culminante fueron las terceras puertas de bronce para la última entrada al bautisterio de Florenia

b) Donatello -Donato di Nicolo- (1382-1466).

Fue el escultor más destacado del siglo XV en Italia. Adquirió una destacada perfección técnica y se interesó por temas como el desnudo y el retrato ecuestre. En lo referido a sus rasgos estilísticos logró plasmar en sus obras desde estados de ánimo: alegría, tristeza...hasta los períodos biológicos de la vida del hombre: juventud, senectud, etc. Obras principales:

-Estatua de San Jorge, personaje que aparece reflejado en la figura de un joven guerrero lleno de vida y fuerza, que sostiene un escudo y parece que lanza una mirada desafiante con su gesto y su actitud solemne. Donatello quería obtener el equilibrio de las líneas (contraposto, piernas abiertas en compás) y los planos para que el movimiento se concentrara (los brazos contienen la ligera rotación del busto). El sentido vertical se acentúa con la cruz del escudo.

-Estatua de David (bronce). Expresa sensualismo espiritualista. A este personaje bíblico Donatello lo muestra como un adolescente desnudo - tocado con el sombrero campesino toscano, coronado de laurel-, pensativo, melancólico más que como un héroe resuelto. Resaltar la suavidad y belleza del cuerpo (clasicismo). -Fue la primera estatua de bulto redondo con tema de desnudo del Renacimiento-. En esta obra sigue el modelo praxiteliano, al disponer el cuerpo ligeramente oscilante, con una pierna flexionada y remarcando la cadera opuesta.

-El "Zuccone" o Pepino, estatua del profeta Habacub. Subrayar su solemnidad expresiva, al presentar a este personaje como a un viejo calvo que mueve a compasión.

-Estatua ecuestre del Condotiero Gattamelata (Padua) -Condottiero: especie de caudillo militar). Se inspiró en la estatua clásica de Marco Aurelio. El equilibrio y la quietud de figura y caballo tiene su contrapunto en las sugerencias dinámicas de las curvas sucesivas (cola, grupa y cuello del animal) y las diagonales del bastón de mando y la espada). El monumento significa la afirmación de la "gloria" y la "fortuna" del personaje, su permanencia en la historia y la vía de inmortalidad.

-Junto a Michelozzo labró el púlpito exterior o "cantoría" de la catedral de Prato y él solo trabajó el púlpito de la catedral de Florencia.

Otros:

c) Jacopo della Quercia (1374-1438).

d) Lucca della Robia (1400-1482).

Efectuó:

-Los relieves de la Cantoría de la catedral de Florencia

e) Andrea Verrochio (1436-1488).

Obras:

- David (parecido al de Donatello).
- El retrato ecuestre del Condottiero Colleoni en Venecia.

4.3.Pintura. Masaccio. Fra Angelico. Botticelli

a) Características generales.

La pintura adquirió un notable auge durante el Renacimiento; caracterizándose por:

1-La relación con la geometría y las matemáticas, siguiendo la tendencia general del Renacimiento. Algunos artistas quisieron reducir el arte a un sistema de medidas proporcionadas (en este sentido hay que mencionar los cálculos de Lucca Pacioli, que llegó al número áureo o proporción divina: 1,618, estableciendo la relación: 1 alto, igual al 1, 618 ancho, lo cual se consideraba el sumo de la perfección.). Esto se manifestó en efectos como:

La ordenación del espacio en la obra pictórica, el estudio de las proporciones, etc.

2-La línea y el color dejaron de tener un sentido ornamental como en el gótico; para tratar de expresar efectos tridimensionales, es decir, para intentar plasmar el volumen (según Bereson es una pintura imbuida de "valores táctiles"); que dan relieve y corporeidad a las figuras, en esta dirección cabe resaltar decisivamente la preocupación por la luz.

3-En cuanto a la representación de la realidad unos artistas optaron por reflejarla fielmente y otros tomaron el camino de la idealización, buscando el ideal platónico de la belleza (Ejemplo: Botticelli).

4-Mención a parte merece el tratamiento dado a la perspectiva. Se llama de esta forma al sistema o artificio que permite representar sobre una superficie plana, de dos dimensiones, el espacio y los objetos que hay en éste tal como son en la realidad (tamaños, disposición, etc.), por medio de la simulación de la tercera dimensión o profundidad.

a) La perspectiva lineal o geométrica. Se consigue a medida que se va graduando el tamaño de las figuras en función de la proximidad o la lejanía a través de la utilización de una serie de líneas diagonales que confluyen en un punto situado en el fondo del cuadro (punto de fuga).

b) La perspectiva aérea. Introducida por Leonardo da Vinci. Por medio de ella se trata de representar la atmósfera que envuelve a los objetos, el aire del cuadro. Consiste en graduar no solo el tamaño de los objetos sino también su nitidez. Las figuras y el fondo se van difuminando desde el primer plano hasta la parte final del cuadro.

Según el punto de vista podemos distinguir:

-La perspectiva caballera, con un punto de vista alto.

-La perspectiva de punto de vista bajo (a ras de tierra) -Ejemplo: Mantegna-

6-Los temas desarrollados son: históricos, religiosos, alegóricos, mitológicos -adquirieron una gran expansión-, etc.

7-Es una pintura que se practicó sobre muros (soportes fijos) o portátiles (tablas o lienzos) y utilizó técnicas como el fresco, el temple y el óleo.

8-Igual que en arquitectura y escultura un gran centro artístico fue Florenia, -durante el "Quattrocento" y asimismo durante el Cinquecento- pero también resaltaron lugares como Roma, Venecia -ambos muy destacados durante el "Cinquecento"- y otros como Padua, Milán, Ferrara, etc.

9-Periodos:

a) Quattrocento. Los artistas dirigen su esfuerzo a resolver una serie de problemas técnicos (volumen, perspectiva, color, etc.)

b) Cinquecento. Los artistas se centran ahora en la búsqueda de la belleza.

-Los pintores ponen su atención en pocas figuras y lo anecdótico prácticamente desaparece.

-Las composiciones se ordenan geométricamente.

-La búsqueda de la belleza idealizada, que llevó a fijar un interés especial en el cuerpo humano desnudo. Es en estos momentos la época del desnudo femenino.

-La gran perfección en la captación del movimiento y de la luz (se palpa la atmósfera -aire- del cuadro).

b) Artistas y obras.

-Florenia. Durante el mandato de Cosme de Médicis y Lorenzo el Magnífico (este último gobernó de 1469 a 1492) vivió un momento de esplendor pictórico, con todo un conjunto de excepcionales artistas, entre los cuales hay que mencionar a:

a) Masaccio (1401- 1428).

-Frescos de la capilla Brancacci de la Iglesia del Carmine de Florenia. Los temas allí pintados versan sobre pasajes de la vida de San Pedro. Resalta el tema del "Tributo de la moneda", en el cual desarrolla el tema de la discusión entre San Pedro y Cristo de si había que pagar el tributo para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Masaccio muestra la escena en tres momentos (como si de un comic se tratara) y en ella se sirve de la

perspectiva lineal. También hay que mencionar el fresco dedicado a la "Expulsión de Adán y Eva".

-La Trinidad (Santa María Novella, Florencia). Pintura al fresco. Fue una de las primeras composiciones pictóricas en las que se introduce el empleo de la perspectiva, cuyo efecto se consigue en gran parte con el uso de una bóveda de medio cañón como fondo arquitectónico de la escena, en la que aparece la Trinidad (Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo), rodeado de la Virgen y San Juan y las figuras de los donantes orando. En la parte inferior se puede contemplar un esqueleto con una cita en latín que decía: "En un tiempo fui como tu y tú también te convertirás en lo que yo soy."

b) Fra Angelico -Giovanni da Fiesole- (1387-1455).

Fue un monje pintor. Sus realizaciones pictóricas están llenas de espiritualidad, delicadeza y misticismo; por tanto, sus temas son religiosos, prefiriendo los gozosos sobre los trágicos.

Su tendencia a lo curvilíneo así como por el color, con un sentido decorativo y los dorados, le hicieron un pintor que entroncó con los valores del "gótico internacional"; sin embargo su interés por captar el volumen y la perspectiva le colocó en las nuevas tendencias de la pintura.

Obras:

-Anunciaciones (una en el Museo del Prado. Otra: fresco del Convento de San Marcos en Florencia). Dibujo y colores suaves. Muestra al Arcángel Gabriel en actitud de veneración (se inclina) y a la Virgen en actitud gozosa de receptividad hacia el anuncio divino.

-Frescos del convento de San Marcos (Florencia), que fue donde vivió. Decoró los muros del claustro, la sala capitular y las celdas.

c) Paolo Ucello (1396-1475).

Fue un pintor atraído por los problemas de la composición y la perspectiva, los cuales pretendió resolver a través de la geometría.

Obras:

-Escena de la batalla de San Romano (salón del palacio de los Médicis-Florencia-).

d) Fra Filippo Lippi (muerto en 1469). Obras:

-Madonas (Virgen con el Niño). Galería de los Uffizi-Florencia-)

e) Piero della Francesca (1416-1492).

Se interesó por los problemas de la luz y el volumen. Su hechura resalta por el detallismo y los paisajes luminosos. Las figuras que pinta son voluminosas, redondeadas y envueltas en una suave atmósfera luminosa, pero parecen estar suspensas en un movimiento instantáneo.

f) Sandro Botticelli. (1444-1510).

Fue una figura principal del "Quattrocento" florentino. Estuvo vinculado al círculo neoplatónico de los Médicis, dotando a muchas de sus obras de valores simbólicos, cercanos a los presupuestos de esta filosofía.

Su dibujo se expresa a través de deliciosas líneas ondulantes, que crean unas formas llenas de movimiento. Además manifiesta en sus figuras una idealización de la belleza del cuerpo, así como una expresión de sentimientos (melancolía y nostalgia, que aparece acentuada en el rostro de sus personajes). Por otro lado, se observa en sus composiciones interés por la perspectiva y por el paisaje.

Pintó temas religiosos, mitológicos, alegóricos y retratos.

Obras:

*Religiosas:

-Tondos:

-Virgen del Magnificat.

-Virgen de la Granada.

*Mitológicas y alegóricas:

-la Alegoría de la Primavera. En medio de un paisaje boscoso (de naranjos) lleno de florecillas, Botticelli, colocó a una serie de personajes mitológicos, de gran belleza y elegancia de gestos, a través de la delicada incurvación de sus cuerpos: el centro de la composición lo ocupa la figura de Venus - que aparece detrás de un mirto-, por encima está Cupido, dispuesto a lanzar su flecha. A la izquierda, formando un corro, están las Tres Gracias, junto a ellas aparece Mercurio, tratando de ahuyentar unas nubes; a la derecha la diosa Flora avanza, en disposición de esparcir flores en el campo, -convirtiéndose en una diosa- y a su lado la ninfa Clovis que va a ser raptada por Céfiro. Hay abundantes alusiones al amor en esta obra: en la diosa Venus; el dios Cupido o la escena entre Clovis y Céfiro.

-Palas (Minerva) y Centauro. La diosa Palas coge por los pelos a un centauro, que expresa su sorpresa y dolor. La primera está armada por una alabarda y el segundo con un arco. Según algunas interpretaciones sería una alegoría del triunfo de la paz sobre la discordia, o según otros, de la castidad sobre la lujuria.

-El Nacimiento de Venus. Se trata de una exaltación de la belleza femenina. Otras interpretaciones señalan que representaría el nacimiento del alma del cristiano al través del bautismo. La belleza en este cuadro estaría personificada en la figura de Venus, que emerge del mar suspendida en una gran concha. Los impulsos de Céfiro junto a la leve brisa de la ninfa Aurea hacen que la concha se desplace hacia la orilla y que el cuerpo de Venus se incurve ligeramente y su cabello se mueva. Por otra parte, una ninfa en tierra se dispone a cubrir con un manto a la diosa del amor. La

composición se puede encerrar en un triángulo. Curiosidad: La cara de Venus está presente en la moneda de 10 céntimos de euro italiana.

-Marte y Venus. Representa el triunfo de Venus y, por tanto, del amor, sobre Marte, símbolo de la fuerza.

-Alegoría de la Calumnia. Representa a un rey (con orejas de burro), que alza la mano hacia el Odio; a su lado le susurran a los oídos la Ignorancia y la Sospecha. La Calumnia aparece como una mujer hermosa peinada por la Envidia y la Estafa (con una antorcha en la mano y arrastrando a un joven con la otra. En el extremo de la izquierda se sitúa la Penitencia cubierta por negras vestiduras y que dirige su mirada hacia la verdad desnuda, la cual señala, a su vez, hacia el cielo.

-Tablas sobre la leyenda de Natagio degli Honesti. Trata el tema de un caballero de Rávena, que convenció a su enamorada para que se casara con él, mostrándole el tormento a que fue sometida una dama que al rechazar a un joven lo indujo al suicidio.

-En la ciudad de Padua sobresalió:

g) Andrea Mantegna (1431-1506).

Se formó en el culto a la Antigüedad. Roma fue su centro de atención, como modelo e ideal artístico (recreó el mundo romano en su pintura).

Mantegna fue un gran dibujante y dio sentido escultórico a sus obras (como si estuvieran cinceladas). Solía utilizar fondos arquitectónicos de edificios clásicos. Los escorzos que hizo en sus cuadros - para acentuar la perspectiva- están muy logrados.

Obras:

-“Cristo Muerto” (Yacente).

-El tránsito de la Virgen (Museo del Prado).

-En Perugia hay que citar a:

h) “Il Perugino”-Pietro Vannucci- (1446-1523). Obras:

-Fresco de la entrega de las llaves a San Pedro (Capilla Sixtina-Vaticano)

5-El siglo XVI en Italia (“Cinquecento”)

5.1. Concepto y características del Manierismo en Italia.

-Contexto histórico.

El manierismo se desarrolla en un momento de disturbios políticos (Italia como campo de batalla entre España y Francia, cuyo suceso más grave fue el Saco de Roma -1527-), económicos, científicos y religiosos (La Reforma protestante que fraguó con figuras como las de Martín Lutero, que provocaron una escisión en la Iglesia), que hacen poner en crisis el

optimismo del hombre del Renacimiento y en el arte se desemboca en una reacción anticlásica..

-Concepto e interpretaciones.

El concepto "manierismo" ha experimentado una larga evolución: 1- Su origen se encuentra en la expresión italiana de crear arte "alla maniera di..." los grandes maestros del Clasicismo como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, con un sentido más bien peyorativo al entenderse que los artistas que seguían la línea de los anteriormente citados se limitaban a imitarlos fríamente. 2-También manierismo se ha empleado con frecuencia como sinónimo de una fase de decadencia que aparece en cualquier estilo después de su etapa clásica..3-Otra concepción más positiva lo considera una reacción que provoca la creación de un nuevo estilo, que podíamos definir como "estilo de tensión" entre lo irracional y lo racional, la materia y el espíritu , lo natural y lo artificial.

-Cronología.

En la actualidad al manierismo se le considera como un estilo artístico independiente y con entidad propia, cuyas manifestaciones irían desde 1520 (muerte de Rafael) hasta 1585 en unos casos y hasta 1610 en otros , es decir en medio del Renacimiento y del Barroco.

-Rasgos estilísticos:

1-Liberación del culto a la belleza clásica. Conceptos como el de la armonía, serenidad, equilibrio, claridad... dejan paso a otros como la tensión, la distorsión, la sofisticación, la fuerza expresiva, la inverosimilitud, etc. (Así, por ejemplo, la claridad es sustituida por la confusión; la placidez por la tensión, la armonía por la distorsión...).

2-Tendencia a la inverosimilitud- a no parecer reales-. Las obras reflejan una tensión interior que termina en el irrealismo y la abstracción, que rompe la relación entre la obra representada y el escenario (tan querida para Rafael).

(Así pues se exageran actitudes y sentimientos. Hay igualmente una tensión en las obras, una especie de movimiento no contenido en el camino del Barroco -en escultura y pintura-.

3-Convencionalismo en el color, las proporciones y disposiciones o posturas de las figuras pintadas o esculpidas -es decir no guardar relación con la realidad-.

(Ejemplo: Esto último se percibe en la tendencia al alargamiento o estilización de las figuras y de los miembros, apreciable en escultura y pintura).

4-Predominio de la línea serpentinata (ondulada) en algunas composiciones (Ejemplo: las escultóricas).

5-Desarrollo del manierismo en círculos intelectuales, aristocráticos y cortesanos, que fue donde alcanzó mayor difusión. En cambio tuvo poca repercusión en medios populares.

1- Escultores manieristas:

-El máximo centro fue Florencia.

Artistas y obras:

a) Benvenuto Cellini.

Obras:

-Salero de Francisco I

-Perseo

b) Baccio Bandinelli (1493-1560).

Obras:

-Hércules matando a Caco, en al plaza de la Señoría de Florencia.

c) Juan de Bolonia (natural de Boulogne. 1529-1608).

Obras:

-Venus peinandose de la Villa Petraia, Florencia.

-Mercurio de bronce (Museo Bargelo) de Florencia.

-Rapto de las Sabinas (Logia dei Lanzi). Se trata de una complicada composición escultórica de tres figuras con un esquema vertical de línea ondulada o "serpentinata" y la típica tendencia manieristas al alargamiento de los miembros.

2- Pintores manieristas:

a) Parmigianino.

-La madona del "collo lungo" (cuello largo). Figuras alargadas. Desproporción en el tamaño de los personajes. Irrealidad y símbolos: columnas que no soportan nada y profeta diminuto que clama en el desierto.

b) Pontormo.

-El descendimiento.

5.2. Renacimiento en Italia.

-Arquitectura: Bramante y Miguel Ángel.

- "Cinquecento". Artistas y obras más representativas.

a) Donato Bramante (1444-1514).

Su primer período arquitectónico corresponde a la ciudad de Milán (trabajando para los Sforza). En esta fase de su obra se aprecia su relación con el "Quattrocento"; y en el cual el tema de la cúpula es predominante (conocimiento de la arquitectura florentina de Brunelleschi). Realizaciones:

-Santa María presso San Sático (Milán). Resalta la centralización espacial del crucero con la cúpula. Además dio una profundidad fingida al coro, para no invadir la calle cercana, recreándola mediante una perspectiva pictórica que finge una bóveda de cañón con casetones.

-Santa María de la Gracia (Milán). Partiendo de una planta basilical de tres naves, situó un monumental espacio centralizado sobre la cabecera. Sobre una base cuadrada elevó una cúpula sobre pechinas, con un tambor exterior al que se abre una galería de arcos.

-Plaza de Vigerano. Aquí Bramante se muestra como urbanista al ordenar el espacio en torno a una forma rectangular.

Ya a partir de 1499 -1500, Bramante llegó a Roma (trabajando para cardenales y papas) en este periodo el contacto con las ruinas antiguas y la preocupación por la monumentalidad le llevó a desprenderse de los elementos decorativos de sus obras de Milán y a centrarse en los factores estructurales y volumétricos: orden, medida, proporción, masa. Siguió la línea de la simplicidad arquitectónica de Alberti. Bramante concibió la arquitectura como un contraste entre espacios llenos y vacíos, llegando a ser un maestro de la "composición arquitectónica". Obras:

-Claustro de Santa María de la Paz (Roma). Basado en un riguroso sistema de proporciones constituido en el módulo del cuadrado. Empleó en esta construcción elementos estructurales como arcos, pilares y columnas; despojándola completamente de elementos decorativos. El claustro se divide en dos pisos, el inferior con arcos de medio punto y el superior con un arquivado en el que se sitúan unas columnillas en el medio para acentuar la diferencia entre claros y oscuros (espacios llenos y vacíos).

-El templo de San Pietro in Montorio (Roma). Este monumento fue sufragado por los Reyes Católicos (Se edificó para conmemorar el martirio de San Pedro). Es de planta circular y recuerda a los "tholos" griegos y a los templos circulares romanos (Templo de Vesta); pero a diferencia de los anteriores, éste está coronado por una cúpula. las columnas que rodean el edificio son de orden toscano (fuste liso). Destacar la alternancia de llenos y vacíos así como de curvas y rectas.

-La Basílica de San Pedro en Roma. Se edificó sobre un edificio anterior, la basílica de Constantino. Fue impulsada por el papa Julio II. Tras las primeras obras a cargo de Alberti, Bramante se hizo cargo del proyecto (1502) y entonces proyectó un edificio con planta central de cruz griega

inscrita en un cuadrado, con una gran cúpula en el centro (símbolo del Cosmos y expresión del equilibrio de formas que transmite el equilibrio del Universo, inspirada en la del Panteón de Agripa y en Brunelleschi); ábsides semicirculares en los ejes y cuatro torres en los ángulos. La cúpula debía sostenerse por cuatro gruesos pilares, los cuales fueron lo único que se realizó en vida de Bramante (murió en 1514).

b) Miguel Angel Buonarroti (1475-1564).

Nacido en Caprese y muerto en Roma. Fue uno de los representantes máximos de los genios artísticos del Renacimiento italiano por su capacidad creadora y por tratarse de una personalidad polifacética que destacó en arquitectura, escultura y pintura.

Como arquitecto hay que resaltar las realizaciones siguientes:

-San Pedro de Roma. (Nuevo plano y cúpula).

Al morir Bramante se encargó de las obras Rafael (el pintor) y posteriormente Sangallo, ambos se inclinaron por el plan basilical de cruz latina. Al morir este último en 1546 el papa Paulo II encomendó las obras a Miguel Ángel. En el nuevo proyecto miguelangelesco se suprimieron las torres, torrecillas y cupulillas de Bramante- pero mantuvo el planta de cruz griega- y diseñó el elemento fundamental de la construcción: la cúpula, que se inspiró en la de Santa María de las Flores de Brunelleschi; pero, a diferencia de aquella, esta es más pesada y maciza, aunque de gran esbeltez; ello le obligó a reforzar los pilares: la cúpula tiene 42 metros de diámetro y 132 metros de altura desde el suelo. La cúpula, que tiene un doble casquete, descansa sobre un tambor circular decorado exteriormente con un sistema de dobles columnas (orden corintio), ventanas (alternancia de frontones triangulares y curvos) y guirnaldas, por encima, la cúpula tiene una serie de nervios con los cuales se acentúa su sentido ascensional o vertical y, por último, está rematada con una linterna.

Además en relación al plano de Bramante sólo dejó una entrada en el templo frente a las cuatro del modelo bramantiano.

-Plaza del Capitolio (Roma).

Aquí se desarrolló como urbanista ordenando, el espacio de una de las colinas romanas. Armonizó cada una de las partes de este conjunto a través de una forma trapezoidal, marcada por tres edificios: 1) El Palacio del Senado (el central). 2) El Palacio del Capitolio. 3) El palacio de los Conservadores. La explanada tiene forma oval y el enlosado asemeja a un cielo estrellado, -cuyo centro lo ocupa la estatua ecuestre de Marco Aurelio-. Se observa un contraste entre la forma cerrada del óvalo y la abierta del trapecio. Como curiosidad su imagen aparece en las monedas de 50 céntimos de euros italiana.

- En la Iglesia de San Lorenzo (Florencia) hizo:

1-La sacristía nueva de San Lorenzo, con planta cuadrada coronada por una cúpula, donde efectuó los sepulcros de varios miembros de la familia Médicis.

2-La Biblioteca Laurentiana. Se construyó para albergar los manuscritos de Lorenzo el Magnífico. Lo más interesante es la escalera de acceso a la Biblioteca. En un pequeño espacio, anterior a la diminuta portada de la Biblioteca, Miguel Ángel realizó una majestuosa escalera con tres cuerpos, separados por barandillas balaustradas (balaustres: columnitas que hay en las barandillas de balcones, azoteas y escaleras de forma parecidas a la flor del granado).

El cuerpo central tiene los escalones curvos. En conjunto, Miguel Ángel quiso engrandecer o fingir una mayor dimensión de la escalera de lo que es en realidad a través de trucos ópticos.

b) Vignola (Jacopo Barozzi) -1507-1573-.

Fue arquitecto y teórico de la arquitectura. Escribió un tratado sobre las "reglas de las cinco órdenes de la arquitectura civil". Obras:

-Iglesia del Gesú (Jesús) en Roma La fachada del templo se debe a Giacomo della Porta (1539-1602), discípulo de Vignola.

c) Andrea Palladio (1508-1580).

Fue el arquitecto más interesante de la segunda mitad del siglo XVI. Se inspiró en el estudio de los clásicos (Vitrubio) y de las obras de Bramante, Sangallo, Miguel Ángel, etc. Recogió sus experiencias en sus obra: "Los cuatro libros de la Arquitectura".

Obras:

-La Villa Capra o Rotonda (Vicenza).

Otros:

a) Antonio Sangallo, el Joven (1483-1546).

-San Pedro de Roma. (Plano)

-Palacio Farnesio de Roma. En esta obra trabajó junto a Miguel Ángel.

-Escultura. Miguel Ángel.

c) "Cinquecento". Artistas y obras más representativas.

a) Miguel Ángel Buonarroti. (1475-1564).

Miguel Ángel aunó las facetas de escultor, arquitecto y pintor, pero su auténtica vocación fue la escultura, dando sentido escultórico a todas sus realizaciones (sus obras pictóricas representan el afán por conseguir la captación del volumen. Ej.: los frescos de la Capilla Sixtina). Decía que esculpiendo deseaba liberar las figuras que se encontraban presas en los bloques de piedra y definía la escultura como el "arte de sustraer", frente a la pintura que se haría a base de añadir.

Era un hombre de espíritu selecto y cultivado, perfeccionista y lleno de apasionamiento. Estuvo influenciado por las ideas del neoplatonismo (belleza y perfección).

Además trató de sacar la esencia de la Antigüedad y sintetizar la espiritualidad cristiana con el mundo antiguo.

entre los rasgos de su obra escultórica sobresalen:

1-La manifestación de sentimientos de diverso tipo, en relación a los frecuentes cambios de ánimo del artista. El más frecuente fue el de dramatismo (la "terribilitá" de miguелangelesca).

2-La exaltación de la fuerza física y espiritual. Sus figuras no sólo son de gran corporeidad y volumetría- resaltando su musculatura-, sino que expresan robustez y firmeza de espíritu.

3-La transmisión del movimiento y vitalidad no desbordada (como ocurrirá más tarde en el Barroco) sino contenida y equilibrada, propia del clasicismo.

4-La grandiosidad de sus figuras. Miguel Ángel esculpió enormes bloques de mármol, sin necesidad de dividirlos, creando con ellos figuras colosales.

5-El material que utilizó fue el mármol blanco de las canteras de Carrara y empleaba instrumentos como el trépano y el cincel dentado.

Obras y etapas.

*Miguel Ángel era florentino y en la ciudad de los Médicis se formó artísticamente. Sus primeras esculturas traslucen un marcado clasicismo:

-Relieve de la "batalla de los lapitas y centauros". Lo ejecuta con la técnica profunda de los sarcófagos romanos.

-Madona (Virgen) de la escalera. En cuanto a la técnica consiguió el efecto de perspectiva superponiendo tres planos de diferente grosor (en la línea de Donatello).

*Durante su estancia en Bolonia su estilo se vio influenciado por el estilo de Jacopo della Quercia. Obras:

-Ángel del Candelabro.

*Ya en Roma es donde adquirió verdadera personalidad artística. Obras:

-Baco. En esta escultura se aprecia el espíritu y forma de la Antigüedad helenística. Se trata de una figura de bella, ligeramente inestable, a la que

muestra en estado de embriaguez y en la cual está ya perfilado su tipo anatómico musculoso.

-La Piedad de San Pedro de Roma. La Virgen está representada en la figura de una adolescente que sostiene en sus brazos el cuerpo de su hijo muerto. Lo principal de esta composición escultórica es la captación de la belleza ideal (rostro de la Virgen y el cuerpo de Cristo, ya que no hay señales de tortura en el cuerpo de Cristo, que tiene unas formas delicadas). La composición escultórica es cerrada de tipo piramidal, el ritmo viene marcado por los quiebros angulares del cuerpo de Cristo.

*En 1501 regresó a Florenia, ciudad donde efectuó varias obras. Entre las más significativas están:

-David. Es una figura colosal., con más de cuatro metros de altitud. Para su realización Miguel Ángel escogió un gigantesco bloque de mármol, que había en la plaza de la Señoría de Florenia y que un escultor (Agostino di Duccio) había abandonado tras fracasar en su intento de sacar de él la figura de un profeta. La forma de dicho bloque condicionó la obra final: era alargado y estrecho, lo que le obligó a realizar una figura casi plana (concebido como si fuera un relieve y con una visión frontal). Tardó cerca de tres años en acabar ésta obra.

La estatua de David representa a un joven desnudo que estudia a su rival, preparándose para actuar. El excesivo desarrollo e cabeza, manos y pies mostraría el cuerpo todavía no armonizado de un adolescente. Hay además un cuidadoso estudio de la anatomía (Ejemplo: las venas de la mano y el brazo derecho) y una exaltación de la belleza ideal del cuerpo masculino en la línea de la escultura clásica griega.

*En Roma

-Mausoleo del papa Julio II. Lo concibió como un conjunto exento, de proporciones grandiosas y que debía colocarse en el centro de la nave bajo la cúpula (de San Pedro posiblemente). Se dividiría en tres pisos escalonados y albergaría cuarenta figuras. Esta obra quedó incompleta tras la muerte de Julio II. Solo pudo realizar las estatuas de:

*Moisés. Figura donde plasma la "terribilitá", ese dramatismo expresado en el gesto de encono y dureza de Moisés. Resaltar aquí lo poderoso de su musculatura y la sensación de fortaleza y vigor físico que transmite. El significado de esta magnífica obra sería representar el esplendor divino.

*Los esclavos, que serían símbolo del sometimiento del alma por la materia.

*Las figuras de Lía y Raquel, que se piensa que simbolizan la vida activa y la contemplativa.

*En 1506 se produjo el descubrimiento del Laocoonte, grupo dramático helenístico, cuyo, valor dramático se transmitió a Miguel Ángel (Moisés).

*Más tarde en Florenia, entre 1520 y 1524 se ocupó en:

-La construcción de la sacristía Nueva de la iglesia de San Lorenzo, donde se hizo una simbiosis o armonización de escultura y arquitectura (pilastras, frontones, hornacinas, ménsulas, etc.). Allí se sitúan los monumentos funerarios de:

*Julián de Médicis, que parece un general romano. Simboliza la actividad. Además hay dos representaciones alegóricas de la "Noche", en el cuerpo de una mujer que manifiesta el reposos nocturno y el "Día" en forma de un joven lleno de vigor (se deslizan sobre el sepulcro).

*Lorenzo de Médicis. Sostiene su cabeza con la mano en actitud pensativa. Aparece con ropaje militares y personificaría la vida contemplativa. El comienzo y el fin de la vida viene expresados por las alegorías de la "Aurora", mujer que se está desperezándose y el "Crepúsculo", Viejo decrepito, símbolo de la decadencia física humana. (Se deslizan sobre el sepulcro),

*De su última época están realizaciones como:

-La Piedad Rondanini (Museo Sforza- Milán-). Hay una mayor plasmación del dolor y se aprecia un alargamiento de las figuras y el movimiento desequilibrado que abre camino hacia el Manierismo y posteriormente al Barroco.

-Pintura. Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Tiziano.

c) "Cinquecento". Artistas y obras más representativas.

1 - Artistas romano-florentinos.

Durante el s. XVI Florencia siguió siendo el más destacado centro artístico pictórico pero sus máximos representantes con frecuencia se trasladaron a Roma para ponerse bajo el mecenazgo de los papas (Julio II y León X).

1) Leonardo da Vinci (1452-1519).

Nació en Vinci (Toscana). Su vida transcurrió entre Florencia y Milán principalmente. Fue una de la figuras prototípicas de genio renacentista. Estuvo dotado de una gran inteligencia, que desarrolló en múltiples disciplinas: técnica, ciencia, investigación (diseño de inventos: aparatos para volar), etc.

Defendió la excelencia del arte pictórico sobre las demás artes (poesía, música, escultura). Para él la pintura era ante todo una actividad intelectual que reproducía la realidad.

En relación con la pintura, Leonardo estudió el cuerpo humano anatómicamente (músculos, venas, huesos, etc.) y geométricamente

(reducción de las partes del cuerpo a fórmulas geométricas); así como las particularidades de los tipos humanos, fijándose su atención en los rostros tanto en el físico como en el gesto o expresión.

Otras de sus grandes preocupaciones fueron la luz y el movimiento:

-El movimiento lo capta a través de su poderoso dibujo, el sentido del ritmo y de la composición a base de agrupar figuras en composiciones geométricas generalmente triangulares.

-La luz no la concibe como una graduación paulatina de tonos coloreados (valores tonales), sino como una lenta fusión o contrastes suaves de claros y oscuros (negros y blancos): técnica del "**claroscuro**".

Otra particularidad de Leonardo es el esfumado ("**sfumato**"). Consiste en dar a las figuras y los objetos contornos vagos, difuminados, borrosos, con los cual fundía a estos con el ambiente (como si una gasa envolviera al cuadro), creando una atmósfera de misterio.

No quedó fuera de los intereses artísticos de Leonardo el estudio de la perspectiva, a la que concebía en tratado "De Pintura" no solo como una graduación de los tamaños de las figuras, sino que definía que a mayor distancia de los objetos, estos eran menos nítidos en los contornos y en los colores de estos (que cambian con la lejanía) dando lugar a los fundamentos de la "**perspectiva aérea**" (o atmosférica). (Captación de la atmósfera que envuelve a los objetos).

Obras:

a) Etapa en Florenia.

-La Anunciación (Florenia, Galería de los Uffizi). Un muro divide el cuadro en dos bandas horizontales. El centro de la composición es el espacio libre que se aprecia al fondo entre los árboles. Dispone a un lado del cuadro al Arcángel Gabriel (izquierda) y al otro la Virgen María (derecha), que aparece en una cavidad sombría y que se resalta mediante la luz. Las figuras pueden inscribirse en un triángulo. Remarcar la delicadeza y el equilibrio de gestos de los personajes.

-La Adoración de los Magos.

b) Etapa en Milán.

-La Virgen de las Rocas (París Museo del Louvre). De Florenia Leonardo pasó a Milán, estando al servicio de Ludovico el Moro. Allí realizó esta obra. Las figuras se enmarcan en un triángulo (Virgen, San Juan Bautista Niño, el Niño Jesús y un ángel). El centro lo ocupa la Virgen. Las figuras parecen que están unidas entre sí por un lenguaje de gestos y miradas. Resaltar el fondo paisajístico de extrañas formas rocosas y el "sfumato" (fusión de las figuras con el ambiente).

-La Última Cena. Pintura al temple sobre pared. Esta ubicada en el refectorio de Santa María de la Gracia en Milán. También es de su etapa

milanesa. Recoge el momento en que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo va traicionar: Leonardo muestra los sentimientos de los discípulos ante la noticia, disponiendo a estos con gestos de turbación, estupor, angustia, etc. Se trata de una composición rigurosamente geométrica y simétrica. La perspectiva está marcada por las líneas del espacio arquitectónico donde se sitúa la escena (interior de un edificio). Todos los ejes de la perspectiva confluyen en la puerta que sirve de fondo a la figura de Cristo, que es el centro de la composición (punto de fuga: cabeza de Cristo). Las figuras de los Apóstoles se disponen agrupadas de tres en tres, rompiendo la monotonía de una disposición longitudinal.

c) Ultimo periodo.

-Santa Ana con la Virgen y el Niño (Museo del Louvre). Composición piramidal.

-La Gioconda (París Museo del Louvre). 1503-1506. Retrato que está a medio camino entre la realidad y la idealización. Se trata de una figura de difícil identificación. Es un compendio de su teoría y práctica artística: claroscuro (rostro de la Gioconda), del esfumado, de la perspectiva aérea (a través del fondo nebuloso) etc. Remarcar la expresividad del rostro y de las manos, que es donde se concentra la luz. En cuanto a la composición hay un desequilibrio en la línea del horizonte, que parece mayor (por las rocas) en un lado que en el otro y no se corresponde, ya que en una hay un camino que asciende y, por el contrario, en la otra parte un río que desciende. Además la Gioconda se puede inscribir en un triángulo. Como nota anecdótica está la enigmática sonrisa de esta dama que ha vuelto locos a muchos.

d) Otros.

-San Jerónimo (1480-1482). Obra inacabada. Estudio de la anatomía.

-Retratos de varias damas:

-Ginevra Benci.

-Cecilia Gallerani. ("Dama con armiño").

2) Rafael de Sanzio (1483-1520).

Nació en Urbino. Fue un gran técnico de la pintura, que supo sintetizar influencia muy diversas, desde las delicadas formas del Perugino (ordenación geométrica y fondo -arquitectónico- que marca las líneas de la perspectiva) y Leonardo, a las descargas espirituales ("terribilitá") de Miguel Ángel. Según Argán la forma natural de Rafael es el término medio entre lo "real" de Leonardo y lo "sobrenatural" de Miguel Ángel.

Rafael fue fiel a lo real pero tendió a la idealización platónica. Por otro lado fue un gran dibujante y empleó colores claros y esmaltados. Obtuvo una lograda expresión del volumen y sus figuras describen delicadas curvas.

En resumen en sus obras pictóricas refleja un mundo equilibrado, amable, sereno y lleno de gracia.

Períodos y obras:

*Periodo de Urbino:

-San Jorge.

-Las Tres Gracias. (Gracias: personajes de la mitología griega que simbolizaban la belleza, las artes y las actividades intelectuales en general. Se las solía representar como tres jóvenes desnudas). Resaltar en esta obra pictórica el delicado movimiento de las figuras, marcado por la suave contorsión de las piernas y brazos de las Tres Gracias. El fondo apenas importa y la vista se fija en los tonos nacarados de los cuerpos desnudos de estas tres mujeres. La composición es simétrica, marcada por las figuras que están de frente. El sentido de profundidad se acentúa por la Gracia, que aparece de espaldas.

*Estancia en Perugia (influencia del "Perugino").

-Los desposorios de la Virgen. Esta obra guarda una estrecha relación con el cuadro de "la entrega de Llaves a San Pedro" del Perugino. Se organiza en dos niveles: el de las figuras y el fondo, donde resalta un edificio, colocado en posición central, en cuya puerta convergen las líneas de la perspectiva, que también están marcadas por las losetas del plano donde se sitúa la acción. Las figuras principales (José, María y el sacerdote) se disponen en torno a un semicírculo.

-La coronación de la Virgen.

*Periodo florentino. (Época de la "Madonas").

-Virgen del Jilguero. (Florencia, Galería de los Uffizi). Sobre un fondo paisajístico Rafael colocó en una composición triangular a las figuras de la Virgen y el Niño Jesús con San Juan Bautista, ambos de pequeños, que aparecen acariciando un jilguero. Se hace notar el sentido humano del cuadro.

-Virgen de la pradera.

-"Bella jardinera", etc.

*Periodo romano.

A partir de 1508 Rafael pasó a Roma, llamado por Julio II. Obras:

-Frescos de la cámara de la Signatura (Firma) del Vaticano. Rafael recibió el encargo de Julio II de decorar las estancias del nuevo apartamento pontificio con pinturas que abarcaban un amplio programa alegórico, en el que se expresaba la restauración del orden universal bajo el dominio de la Iglesia.

Representan, a nivel general, la ordenación ideal de la cultura humanística.

1- La disputa del Santo Sacramento. es una representación simbólica de la teología. La estructura de la composición del fresco muestra una ordenación de figuras en torno a varias líneas curvas (círculos concéntricos). Significa el triunfo de la Teología, (en concreto del cuerpo de Cristo sacramentado) sobre las disputas humanas.

2-La escuela de Atenas. Símbolo de la Filosofía y de la cultura griega en general. El sentido de la perspectiva está subrayado por las construcciones arquitectónicas que se superponen unas a otras. Las figuras se sitúan en dos escalas, una superior, donde están ocupando el centro las representaciones de Platón y Aristóteles, que señalan el camino de la filosofía, uno dirigiendo el dedo a la Tierra e indicando así el valor de la experiencia y otro apuntando hacia el cielo, para exaltar la importancia de las ideas.

3-Otros:

- El Parnaso (poesía).
- La entrega de la Ley (jurisprudencia).
- Tondo de la madona de la Silla.

En esta etapa destaca como admirable retratista, captando en sus retratos la individualidad del personaje, fundiendo las figuras con el entorno y su enorme detallismo en la captación de los objetos:

- Retratos de los papas Julio II y León X.
- Retrato de Baltasar de Castiglione.
- El cardenal. (Museo del Prado)

-Retrato de la Fornarina. Modelo y amante de Rafael. Configura esta obra la belleza y sensualidad de las formas femeninas de esta figura.

- Fresco del palacio de la Farnesina (Roma). Resalta:

El triunfo de Galatea. Se representa a la diosa Galatea, que avanza sobre las olas apoyada en una gran concha tirada por delfines. Le rodean parejas de Tritones (dioses marinos con cuerpo de hombre y cola de pez) y Nereidas (Ninfas del mar. Ninfas: divinidades femeninas de los bosques, montes, fuentes, etc.) También se observan amorcillos en el cielo con los arcos tensados, en disposición de lanzar las flechas. Se trata de una composición geométrica que se puede inscribir en triángulos y círculos.

También aparecen en estas bóvedas el tema de la Historia de Amor y Psiquis.

Otros: -La Transfiguración.

3) Miguel Angel Buonarroti. (1475-1564).

Rasgos de la pintura de Miguel Ángel:

- Lucha contra todo lo que es materia para alcanzar la espiritualidad.
- Dibujo firme.

-Repetición de los mismos tipos estéticos que en su obra escultórica, es decir, Miguel Ángel pintó volúmenes netos bien delimitados, figuras robustas, vigorosas y de potente musculatura.

-Eliminación de cualquier referencia paisajística, ya que dirige su interés casi en exclusiva a la figura humana.

-Creación de violentos escorzos con el objeto de obtener un equilibrio dinámico.

-Figuras gigantescas, colosales; una auténtica montaña de músculos que traslucen una impresionante fuerza tanto física como espiritual (terribilidad).

Obras:

* Etapa florentina.

-El Tondo Doni. (La Sagrada Familia con San Juan).

Está pintado al temple. La composición es en espiral (marcada por la posición forzada de la Virgen, que imprime ese ritmo espiral). Las figuras están íntimamente unidas formando un bloque compacto (San Juan aparece en un medio plano, en segundo término). Le dio un gran sentido de relieve, que está conseguido a través de complicadas asociaciones de color (utilizó coloraciones puras). Simbología: María y José representan la ley del Antiguo Testamento; Jesús el mundo de la gracia del Nuevo Testamento; en el fondo unos desnudos que encarnan el mundo pagano, y en medio Juan, como enlace entre el mundo pagano y cristiano.

-Batalla de Cocina (cartón).

* Fase romana.

-Frescos de la Capilla Sixtina (Vaticano).

(Le viene este nombre porque fue mandada construir por el papa Sixto IV en 1475).

Uno de los proyectos más ambiciosos del papa Julio II fue la decoración pictórica de diversas estancias del Vaticano, entre ellas. La Capilla Sixtina. para decorar la bóveda de dicha estancia el pontífice mandó llamar a Miguel Ángel, quién se encargó de pintarla entre 1508 y 1512.

*Los Frescos de la bóveda. Son una auténtica síntesis de pintura (con sentido escultórico) y arquitectura (simbiosis perfecta entre pintura y su marco arquitectónico). En un extenso espacio Miguel Ángel hizo un amplio despliegue figurativo, con cerca de 350 figuras de mayor tamaño que el natural, desarrollando diversos temas del génesis y del Antiguo Testamento (sin orden cronológico): la creación de los Astros, la separación de la aguas, la creación de Adán, la expulsión del Paraíso, el diluvio Universal, etc.; que se sitúan en el tramo central de la bóveda. (El significado de estas escenas sería el de comunicar que el ser humano es creado, peca y en consecuencia requiere la obra redentora de Cristo). A los lados aparecen personajes bíblicos como Profetas y Sibilas (mujeres que los antiguos consideraban

como profetisas) -que anuncian la venida redentora de Cristo- (Ejemplo: Sibila de Libia o líbica). La composición es complicada, se estructura en registros verticales y horizontales; y para no mezclar las escenas y unir arquitectura y pintura, fingió el espacio arquitectónico a base de arcos, pilastras, medallones, etc. ("Quadratura": arquitectura fingida).

* Frescos de la cabecera.

En 1533/34 (según los Libros) Miguel Ángel recibió el encargo de pintar en el muro de la cabecera; tarea que dicho artista efectuó de 1536 a 1541. Aquí, en el mencionado espacio, desarrolló el tema del Juicio Final. Se trata de una compleja composición, que alberga a cerca de 400 personajes (distribuidos en grupos cerrados pero dinámicos); en donde se plasma de manera evidente la "terribilitá" de Miguel Ángel, ese sentimiento de dramatismo intenso que caracterizó su obra. En la parte superior aparece la figura de Cristo Juez, con un gesto de serenidad, a su lado está la Virgen. Los seres celestiales - apóstoles y santos entre los que el autor se retrata- se sitúan en la parte superior de la escena. La zona inferior está constituida por dos franjas en la que se aprecian dos grupos de personajes distintos (separados con ángeles con trompetas que anuncian el juicio); a la izquierda surgen, elevándose hacia el cielo, las almas de los elegidos que están resucitando y a la derecha las almas que son condenadas al Infierno, que caen como si fuera una auténtica cascada humana. Hay también referencias mitológicas en este tema religioso, como la Barca de Caronte.

-Frescos de la Capilla Paulina (Vaticano).

*La conversión de San Pablo. (pintura mural al fresco). Esta obra se divide en dos planos: el humano (terrenal) y divino. La composición se estructura a base de líneas curvas y oblicuas. El escorzo del caballo y la figura de Cristo marcan la perspectiva.

*El martirio de San Pedro

2-La Escuela de Venecia.

La ciudad de Venecia, capital de una de las repúblicas comerciales de la Italia del "Cinquecento", fue uno de los polos de atracción de los artistas de la época, creándose en dicho lugar una escuela pictórica, al reunir a un grupo de artistas, que tenían en común:

-Darle mayor importancia a la luz y el color, que prevalece sobre el dibujo, prefiriendo los tonos cálidos.

-Prestar atención a los temas secundarios y anecdóticos, a los que se pone al mismo nivel que los principales.

-La exaltación del lujo, la riqueza, que se deja ver en vestidos, joyas, ambientes burgueses de fiestas, banquetes, etc.

-El gusto por el paisaje, recreándose en la captación de árboles, cielos de distintas tonalidades, etc.

* Autores y obras:

1) Giorgone. (1478-1510).

Obras:

-La Tempestad.

-La Venus de Dresde (Venus Dormida) .

2) Tiziano (1488/90-1576).

En su pintura predomina la riqueza de colorido. En cuanto a la técnica, su pincelada se fue haciendo cada vez más gruesa y pastosa (blanda), pareciendo manchas o borrones (lo cual constituye un precedente de la pintura barroca).

Obras:

* Obras religiosas:

-Madona de las Pesero y presentación de la Virgen.

-El Entierro.

-La Gloria. Aparece el emperador Carlos V a las puertas del cielo pidiendo perdón por sus pecados.

* Obras mitológicas.

-El amor Sagrado y el Amor Profano. Se contraponen una imagen de Venus desnuda, que encarna la belleza universal y eterna, junto a otra Venus vestida, tipo humano de belleza terrenal.

Tiziano pintó varios desnudos femeninos, en los que los cuerpos de mujeres en bellos tonos dorados (temas mitológicos).

-Venus (del Cagnolino) -de la galería de los Uffizi-. En esta representación de Venus Tiziano siguió el modelo de Giorgione, mostrando a esta figura femenina recostada en actitud de indolencia. Resaltar los tonos dorados del cuerpo de Venus, resaltando los colores claros de los ropajes y sus formas blandas y redondeadas.

-Dánae recibiendo la lluvia de oro. Se refiere una historia mitológica: Acrisio, padre de Dánae recibe la profecía de que su hija Dánae engendrará a un hijo (Perseo), que le dará muerte; para evitarlo Acrisio decide encerrar a su hija en una cárcel de bronce. Zeus, que quería poseer a la joven, se transforma en lluvia de oro, consiguiendo acceder al lugar donde estaba encerrada y una vez allí concibe a Perseo. La criada pone el delantar para recoger las monedas (alusión a que el amor también se compra).

-La Bacanal. Se trata de un tema mitológico (una fiesta para honrar al dios Dioniso -Baco-, que supone un canto a la fiesta y al vino) a la que trata como una fiesta social de la época. Recoge la llegada de Dioniso a la isla de

Andrios, donde le esperan ebrios los habitantes de esta isla. Tiziano coloca un bonito desnudo femenino-una ninfa dormida- en uno de los ángulos y sitúa paralelamente al dios, en el fondo, descansando sobre un lecho de uvas. En el centro se ve el barco en el que Baco ha llegado a la isla. El resto de la escena es totalmente dinámico, con grupos perfectamente ligados entre sí e integrados en el paisaje. Resaltar el tratamiento que dio al color, la luz y al paisaje.

*Retratos:

Fue otras de las facetas de Tiziano. Hizo magníficos retratos donde resalta el encuadre dado a la figura: un paisaje, una cortina, etc.; o la recreación en elementos como vestidos, armaduras, etc.

-Retrato de Carlos V (con motivo de su coronación).

-Carlos V a caballo en la Batalla de Mühlberg (1547). Conmemora la victoria de Carlos en Mühlberg sobre los protestantes alemanes, acérrimos enemigos de éste. Carlos había intentado restaurar el Sacro Imperio Romano Germánico y se consideraba heredero de los emperadores romanos. A parte de su calidad, es importante por inaugurar la tipología del retrato ecuestre, el que utilizaban los emperadores romanos, y que en España sería una prerrogativa de la familia real (a excepción de los validos como Lerma y Olivares).

-Felipe II (1551). Sirvió para que su prometida María Tudor conociera la imagen de su futuro marido. En este retrato todo refleja el poder del futuro rey: la espada, la armadura y el rostro del príncipe.

-Isabel de Portugal, etc.

-Flora.; Bella., etc.

3) Paolo Veronés (1528-1588).

Fue el pintor del lujo, de la riqueza (reflejó como ningún otro los fastos de las glorias de Venecia). En las escenas que pinta los personajes aparecen ricamente vestidos y adornados con joyas. Se sirvió de fondos arquitectónicos donde aparecen edificios clásicos (columnas, balaustradas, etc.). Dio entrada en sus cuadros al elemento anecdótico hasta el punto de que es difícil adivinar el tema principal. Su colorido es muy rico (como en todos los pintores venecianos), predominando el gris plata, pero no colores fuertes, sino medias tintas.

-Las Bodas de Caná.

-La Cena en la casa de Leví.

4) Tintoretto (Jacopo Robusti) -1518-1594-.

Este pintor anticipó alguno de los valores barrocos y se le relaciona en muchas de sus obras con el manierismo. Está influido por Miguel Ángel en su

pasión por lo colosal, el movimiento y las perspectivas. Dibujó maravillosos escorzos (con figuras volcadas hacia atrás). Fue asimismo un gran estudioso de la luz, dando lugar a violentos contrastes de luces y sombras (tenebrosidades que anunciaban a Caravaggio).

Obras:

-El Lavatorio.

5.3. Renacimiento en España y Flandes.

-Rasgos generales pintura del Renacimiento en España.

*En la pintura española del Renacimiento se aprecian una serie de **rasgos generales**, que son los siguientes:

1-Aunque la pintura española de fines de la Edad Media acusó el influjo del arte pictórico italiano prerrenacentista (Escuelas de Siena y Florencia), hasta el s. XVI no se puede hablar propiamente de pintura renacentista. En esta época muchos pintores hispanos fueron a formarse junto con artistas italianos.

2-La introducción de las tendencias renacentistas se hizo de forma lenta, ya que la pervivencia del recuerdo de la pintura flamenca y del Gótico, en general, estaban muy arraigados.

3-En lo tocante a la **técnica**, el óleo sobre tabla es la fundamental. Sin embargo en el último tercio del siglo se empezó a desarrollar la pintura sobre lienzos (telas). El fresco se cultivó menos.

4-En cuanto a la **temática**, lo religioso predominó de manera abrumadora (por tanto la clientela procedía sobre todo del ámbito eclesiástico); la pintura tiene como objeto mover a devoción. La preocupación por las formas bellas y la temática mitológica es prácticamente irrelevante. Los temas históricos están presentes, pero de forma escasa.

-El Greco.

"El Greco" (Doménico Theotocópulos) (1541-1614).

Nació en la Isla de Creta. Se formó en las tradiciones artísticas bizantinas, luego tras su marcha a Venecia- capital política de los cretenses- (hacia 1560) estudia las obras de Tiziano y Tintoretto, de donde tomó la afición por la luz y el color. Posteriormente se trasladó a Roma (1570), lugar en el cual admiró las obras de Miguel Ángel y Rafael. Hacia 1577 se tiene ya constancia de su estancia en España, instalándose en

Toledo donde residió hasta su muerte (1614), excepto un breve periodo durante el cual permanece en Madrid.

En cuanto a sus rasgos estilísticos son de gran originalidad dentro de los artistas de su momento y no puede adscribirse a un estilo determinado, el suyo es muy personal. Características:

1-Romper con el dibujo, pintando a base de anchas pinceladas. Su colorido es muy rico.

2-Sacrificar el estudio de la anatomía y de la proporción en beneficio de la expresión, lo cual le llevó a alargar enormemente las figuras (influencia bizantina y manierista).

3-La falta de profundidad, la carencia del sentido de volumen y del claroscuro es una buena muestra de sus inicios bizantinos (pintura de los iconos).

4-En las composiciones destacan sus escorzos, pero no tienen la intención de profundizar la perspectiva o dar impresión de volumen.

5-Es un pintor místico, de la elevación del espíritu hacia lo divino, así como de lo onírico (muchos de sus cuadros pertenecen al mundo de las visiones y de los sueños).

Obras y fases:

1-Época italiana:

-La Anunciación. (Del Político de Módena). El Greco representa este tema sagrado -al contrario de la iconografía tradicional- situando a la Virgen a la izquierda, junto a una mesita, que recibe la noticia a través del ángel que viene por la derecha. El centro de la composición lo ocupa la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Por encima, sobre una nube coloreada, unos ángeles contemplan la escena. El fondo lo dispone en tonos azulados, excepto el dorado que emerge de la puerta. Las ropas de la Virgen aparecen en una combinación armoniosa de amarillos, rojos y rosados.

2-Etapa en Madrid:

-Martirio de San Mauricio (Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) -San Mauricio, jefe de la Legión Tebana -compuesta por cristianos-, que en el año 286 fue asesinado junto a sus soldados por orden del emperador Maximiano Hércules por no hacer sacrificios a los dioses paganos-. Fue un encargo que hizo Felipe II para la iglesia de El Escorial y que no gustó al monarca junto a otro cuadro: ("Sueño de Felipe II; cuadro de tema histórico en el que se conmemoraba la Santa Liga contra los turcos). Se trataba de un asunto heroico y El Greco presentó una nueva forma de tratarlo, ya que el martirio no aparecía por ningún lado. Hay en este cuadro varias escenas simultáneas y el colorido es muy exhuberante.

3-Etapa toledana: (aquí El Greco ingenia sus mejores obras).

-Asunción de la Virgen, del monasterio de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. La composición aparece dividida en dos planos: el humano y el divino; es de un colorido muy acentuado. Envuelve las formas en una misteriosa luz que da un aspecto de que supera el mundo de lo real.

-El Expolio. (Sacristía Catedral de Toledo) El personaje central de la composición es la figura de Cristo, que puede enmarcarse en torno a dos líneas curvas. Su rostro resalta por sus tonos claros y la mirada, con esos ojos brillantes que se elevan hacia el cielo, expresando una mezcla de resignación y abandono en la voluntad divina. El tono rojo de la túnica de Cristo destaca aún más su figura sobre las restantes. Por encima se sitúa un friso de cabezas, algunas de las cuales están gesticulando. En la parte inferior, uno de los verdugos, que aparece con la cabeza hacia delante, (escorzo) se dispone a clavar un clavo en la cruz y al otro lado se aprecian las figuras de las "Tres Marías". En conjunto, la multitud parece que empuja a Cristo a salir del cuadro.

-La Trinidad. (Museo del Prado). Los tres personajes de la Trinidad se integran en una línea ondulada. El centro del cuadro lo ocupa el cuerpo de Cristo (Dios Hijo) que aparece doblado, en forma de zigzag, y desnudo para mostrar su poderosa musculatura sostenido de Dios Padre. El Espíritu Santo está presidiendo la escena, inundándola con su luz, que se completa con los ángeles de los lados. El colorido es muy vivo y variado.

-La adoración de los pastores.

-El calvario.

-El Entierro del Conde de Orgaz. (Iglesia de Santo Tomé, Toledo). En esta obra consigue una fusión entre el mundo real y sus prolongaciones en "el más allá", es decir, el mundo sobrenatural. 1-El plano terrestre, en la parte inferior de la composición, se desarrolla horizontalmente enmarcado por los rostros de los personajes (es una auténtica galería de retratos, entre los que estaría el mismo Greco). La curva que forman los santos que sostiene el cuerpo del difunto rompe esta disposición horizontal. 2-El ámbito celestial, en la parte superior, resalta por las nubes, santos y ángeles, en torno a las figuras de la Virgen y San Juan, en la parte central, que conducen al observador hacia la figura de Cristo, que aparece en lo más alto (estructura ascensional acentuada por la rotación de las figuras). El tema del cuadro se centra en el personaje de Gonzalo Ruiz, señor de Orgaz, muerto en 1323, quien, según una leyenda, en su entierro su cuerpo fue transportado a la tumba por San Agustín y San Esteban -en reconocimiento de sus obras de beneficencia-estando presentes notables toledanos de la clerecía y la nobleza.

-El caballero de la mano en el pecho. (Museo del Prado). Retrato. No se sabe con exactitud quién es el personaje retratado. La cadena que pende del

pecho y la espada indica su posible condición de caballero, quizás en actitud de juramento (de autoafirmación o de arrepentimiento al haber caído en pecado según otras interpretaciones) al colocar la mano derecha sobre el pecho con los dedos centrales unidos.

-Vista de Toledo (Metropolitan Museum of Art, Nueva York). En esta realización pictórica El Greco exhibe su dotes como paisajista. Sobre un cielo, que amenaza tormenta, en colores azulados y un campo en tonos verdes presenta a la ciudad de Toledo con perfiles plateados, reforzando así su inmaterialidad (como si hubiera retratado el alma de la ciudad).

-Laoconte (Naccional Gallery, Wasington). Tema mitológico sobre fondo de paisaje toledano. Influencia de Miguel Ángel en las figuras desnudas de este cuadro.

-El Bosco.

-(Recordad los rasgos generales de la pintura flamenca. Tema arte gótico).

d) Jerónimo Bosch van Aeken ("El Bosco") (muerto en 1516).

Fue el pintor de lo simbólico, de la fantasía. Sus composiciones pictóricas rebosan imaginación. Lo real y lo fantástico se entremezcla para traslucir un mensaje de sátira e ironía hacia la sociedad de su tiempo. Se sirvió de la deformación caricaturesca de los gestos de las personas para mostrar su crítica a las debilidades humanas.

Por su tendencia al mundo de la fantasía, de lo onírico (sueños) del subconsciente, etc.; algunos estudiosos lo sitúan como un antecedente remoto del movimiento surrealista del siglo XX.

En cuanto a sus características técnicas, resaltar que su colorido es muy variado, obteniendo tonos muy delicados y unos efectos luminosos de gran intensidad por la fusión de luz y color. Obras:

-Tríptico del Jardín de las Delicias. (Museo del Prado). Tiene tres tablas: 1) La de la izquierda exhibe a Dios en el Paraíso, que ha creado a Eva de la costilla de Adán y la presenta a éste, el cual muestra su sorpresa; todo ello en un ambiente de plantas extrañas (Ejemplo. Un drago es el árbol del bien y del mal, el de la fruta prohibida) y de una exótica y variada fauna (elefante, jirafa, animales fantásticos-unicornio-...). 2) En la central "El Bosco" muestra a infinidad de figuras que se deleitan en el goce de los más variados placeres terrenales, principalmente los de la carne. Estos goces se representan también con símbolos como las fresas y las frambuesas. 3) Mientras en la tercera (a la derecha) como contraste aparece una representación alegórica del Infierno con los más inverosímiles

instrumentos de tortura, con figuras híbridas (cabezas de animales y cuerpo humano). Resalta, por ejemplo, una figura en forma de ave que devora a sus víctimas y las defeca en un pozo de excrementos y vómitos.

En general el cuadro está repleto de multitud de representaciones simbólicas sobre los pecados de la carne y los castigos del Infierno.

-El Carro de heno. (Museo del Prado) En un cuadro que se inspira en un proverbio flamenco, según el cual el mundo viene a ser como un carro de heno en el que cada uno toma lo que quiere; siendo el heno, en este caso, símbolo de las ambiciones humanas. La primera tabla está dedicada al tema de la creación del hombre, el pecado original y la expulsión del paraíso. En la segunda tabla aparece un carro lleno de heno que está siendo tirado por demonios; detrás de él se observan personajes de gran importancia social en la época (reyes, obispos, etc.). En torno al heno se cometen todo tipo excesos por parte del populacho que ponen de manifiesto algunos pecados importantes: ira, lujuria, avaricia, gula. En el fondo esta refleja una censura de los principales pecados y una crítica a los sectores sociales de su tiempo, desde los personajes más encumbrados hasta el populacho.

-La rueda de los pecados capitales. (Museo del Prado).