

.../...

El Cinquecento

1. Arquitectura

La arq. del siglo XVI se distingue esencialmente de la del Quattrocento en su preferencia por **el efecto de masas y por la monumentalidad de sus líneas constructivas**, abandonando las ricas decoraciones del siglo anterior. El centro artístico se traslada a Roma, siendo los Papas los grandes mecenas. Los grandes artistas del período son **Bramante** y **Miguel Ángel**, destacando Vignola y Palladio.

DONNATO DI ANGELO BRAMANTE (1444-1514), autor que marca la transición entre los dos siglos, trabaja en Florencia y luego en Milán, donde realiza la iglesia de **Sta. Mª de la Gracia**, la iglesia de **San Sático**, la arquería del patio de **San Ambrosio** y el **Baptisterio**, siguiendo plenamente las características del Quattrocento. En 1499 va a Roma, cambiando ya su estilo, construyendo el templo de **San Pietro in Montorio**, circular con columnas toscanas en torno, friso con triglifos y metopas, balaustrada y cúpula sobre tambor con nichos para estatuas. En el **claustro de Santa María de la Paz** superpone dos galerías, la inferior con arcos y la superior arquivada, alternando las columnas y los pilares.

Su obra fundamental es el **proyecto de la iglesia de San Pedro**: planta de cruz griega con ábsides terminales en los cuatro brazos, cúpula sobre el crucero y otras cuatro entre los brazos de la cruz. Este proyecto fue reformado posteriormente por Sangallo, Rafael, Miguel Ángel y, por último, Carlos Maderno.

Entre sus seguidores destaca ANTONIO DA SANGALLO, el joven, que se encarga en 1520, tras la muerte de Rafael, de las obras de San Pedro, modificando la planta (cruz latina). Inicia también la construcción del **Palacio Farnesio** (Roma) que terminará Miguel Ángel.

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564), es el típico hombre renacentista, arquitecto, pintor, escultor, etc., dejando su genialidad plasmada en todo el arte renacentista italiano del Cinquecento. Su estilo, en ciertos aspectos, anuncia el Barroco. Emplea los elementos clásicos más puros, conservando las proporciones; destaca fuertemente las líneas constructivas, ya con policromía ya con el juego de masas. Ejs. imp. de su arq. son la **sacristía nueva de San Lorenzo de Florencia** (Capilla Medicea) y la **escalera de la Biblioteca Laurenziana**.

Su obra fundamental es la continuación de las obras de **San Pedro** (Roma) tras la muerte de Sangallo: Recupera la planta de cruz griega de Bramante, simplificando la estructura, eleva la cúpula con un tambor circular con columnas pareadas y ventanas con frontones rectos y circulares alternados (obra cumbre del Renacimiento italiano), rematando con recuadros de guirnaldas. También se encarga de la ejecución de la *Plaza del Capitolio* y de la terminación del **Palacio Farnesio**.

IACOPO BAROZZI, IL VIGNOLA (1507-1573): Su obra principal es la **Iglesia del Gesú** (Roma), de una nave con capillas a los lados y cúpula sobre el crucero, que inicia el tipo de iglesia jesuítica barroca (fachada de Giacomo della Porta).

ANDRÉS PALLADIO (1508-1580): Sus obras principales son la **Basílica de Vicenza** y la **Villa Capra**, conocida como la Rotonda, de planta central con cuatro ingresos con frontones y columnas jónicas.

2. Escultura

En la escultura del Cinquecento aumenta la reproducción de obras clásicas debido a la tendencia a la **idealización**, a lo **grandioso** y a la **mayor preocupación por el cuerpo humano**, produciéndose una reacción contra los "manieristas donatellianos" de la segunda mitad del siglo XV. Es importante destacar que a principios del siglo XVI son descubiertas las Termas de Tito en Roma, donde se halló el Laoconte, que influye decisivamente en el estilo del principal autor del siglo, **Miguel Ángel**.

La figura del genial artista y hombre renacentista MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564) domina todo el panorama artístico de la Roma del siglo XVI. La escultura de Miguel Ángel sintetiza todos los logros del Quattrocento, pero da a sus obras un **equilibrio estable** entre la masa y el movimiento. Su estilo está marcado por su dramática vida y por la época.

Educado en torno al "jardín de los Médicis", sus primeras obras poseen un marcado estilo donatelliano, como en la **Madonna della Scala** y la **Batalla entre Centauros y Lapitas** (Galería Buonarroti, Florencia). Tras la

caída de los Médicis va a Bolonia, donde trabaja con J. della Quercia; de esta etapa es el **Ángel con el Candelabro**. En 1495 va a Roma, donde ejecuta inicialmente **La Pietá** (San Pedro del Vaticano). En 1503, por encargo, realiza el **David** (Florencia), de 5 mts. de altura, con una profunda expresión del movimiento y de la tensión emocional de la acción.

En 1506 se descubre en las Termas de Tito (Roma) el conjunto del Laoconte, que influye decisivamente en su obra, abriendo su período de madurez con la obra inacabada del **Monumento sepulcral de Julio II**. De este proyecto realizó algunas partes, como **los esclavos** de Florencia y el Louvre y la enérgica escultura de **Moisés** (Iglesia de San Pietro in Vincoli, Roma), una de sus obras maestras.

Entre 1520 y 1534 realiza los dos **monumentos funerarios de Juliano y Lorenzo de Médicis** (San Lorenzo, Florencia), con forma piramidal, con un nicho donde sitúa las estatuas de Juliano y Lorenzo, bajo las cuales, realiza representaciones alegóricas (En el de Juliano, el Día y la Noche; y en el de Lorenzo, la Aurora y el Crepúsculo) en actitudes inestables.

Contemporánea a los sepulcros es la **Madonna con el Niño**, que abre su última etapa, donde sus características se acentúan, primando el movimiento y la expresión a la masa, preludiando la posterior escultura Barroca. Obras de esta época son dos importantes “pietades”, **la Pietá Rondanini** (Milán) y **la Pietá de Palestrina** (Florencia).

Entre el conjunto de escultores de este mismo período y que siguen de alguna forma la escuela creada por Miguel Ángel, hay que destacar a **BENVENUTO CELLINI** (1500-1571), cuyas representaciones tienen un carácter apasionado, reflejo de su propia vida. Sus más importantes obras son el **Salero de Francisco I** (Viena) y el **Perseo** (Loggia dei Lanzi), que sitúa sobre un rico pedestal de mármol muy ornamentado, con nichos con estatuas de bronce y relieves que representan la Liberación de Andrómeda por Perseo.

También es destacable **JUAN BOLOGNA** (1529-1608), autor claramente manierista, cuyas obras más características son el **Rapto de las Sabinas** y el **Mercurio**.

3. Pintura

Como ocurre en el resto de las disciplinas, el nuevo centro artístico es Roma, donde la pintura del Alto Renacimiento busca la **simplificación**, abandonando el detallismo del Quattrocento, unificando el tema, generalmente de grandes proporciones, por la eliminación de las escenas secundarias.

Los grandes artistas de este período son Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Corregio, que sintetizan los logros cuatrocentistas en la característica fundamental del Cinquecento: **la perfección formal**.

En el último tercio del siglo XVI se abandona el manierismo para desarrollar el **eclecticismo**, que consiste en la fusión de elementos de diversas tendencias, buscado la belleza por la belleza misma, sin preocupación por el contenido psicológico de las obras. Este movimiento sirve de transición al Barroco.

LEONARDO da VINCI (Florencia, 1452-1519). A los diez años estudia en el taller del Verrocchio; a los 20 entra en el gremio de pintores. A los 30 trabaja en Milán para Ludovico el Moro; en 1499 vuelve a Vinci y Florencia, viajando después por Italia. A los 50 entra al servicio de César Borgia, trabajando después para el rey de Francia, lugar donde muere. Fue un artista polifacético, típico hombre renacentista. Desarrolla profundos estudios de la técnica pictórica que plasma en su obra *Trattato della pittura*. En ella explica la base del denominado "**esfumato leonardesco**", es decir, la sustitución del dibujo lineal (típico del Quattrocento) por un suave modelado que funde los contornos con la atmósfera.

En su obra **Adoración de los Magos** (Uffizi) ya están presentes las características de su estilo durante el considerado mejor período de Leonardo, el milanés (1482-1499). En la **Virgen de las rocas** (Louvre) plasma perfectamente su concepto del "esfumato", jugando con la luz y las sombras del ambiente.

Entre 1495 y 1497 realiza una de sus obras más importantes y célebres, **La Cena**, para el refectorio de Santa-María-delle-Grazie (Milán), captando las expresiones de rostros y cuerpos, desarrollando la escena en grupos de tres, situando a Cristo en el centro sobre el fondo claro de una ventana.

De su estancia en Florencia son la **Santa Ana** (Louvre) y el boceto para la Batalla de Anghiari, única obra que queda de su intervención en la decoración del Palacio Vecchio de Florencia. En 1505 realiza el retrato de **La Gioconda** (Louvre), donde refleja perfectamente otra de sus características, la sonrisa leonardesca. Su última obra es el **San Juan** (Louvre) donde se acentúan tanto el sfumato como la sonrisa de sus retratos. Quedan también de este autor gran cantidad de dibujos en la Biblioteca del Castillo de Windsor y en la Ambrosiana de Milán.

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564), esencialmente escultor, la pintura es para él expresión del relieve; su claroscuro se origina por una luz convencional que destaca fuertemente la masa de las figuras, concepto éste contrario al sfumato leonardesco. Discípulo de Ghirlandaio, está relacionado con la pintura de J. della Quercia, Massaccio, Donatello y Signorelli.

Su primera obra es la **Sagrada Familia** (Uffizi), seguida de la decoración de una sala del Palacio Vecchio de Florencia donde representa la **Batalla de Pisa**. En 1508 el Papa Julio II le encarga la decoración de la **bóveda de la Capilla Sixtina**; en ella figura una decoración arquitectónica dividida en recuadros donde sitúa diversas escenas del Génesis, y en los lunetos representa a profetas, héroes, etc. Las figuras desnudas son la máxima expresión de la pintura de Miguel Ángel, que se acentúa en el fresco del **Juicio Final** que realiza sobre el fondo de la estancia.

RAFAEL DE SANZIO (Urbino, 1483-1520), hijo del pintor Giovanni Santi, inicia sus estudios con 12 años, y en el taller del Perugia a los 16. A los 21 va a Florencia donde aprende de Leonardo, Miguel Ángel y Fra Bartolomeo. A los 25 va a Roma, entrando en el grupo de decoradores vaticanos. Su influencia en el s. XVI fue muy imp. como creador de todo un estilo caract. por **la belleza y perfección formal**.

Su obra se caracteriza, en general, por su sentido de la belleza y del ritmo, pudiendo dividirse en tres etapas.

La primera etapa corresponde a las obras anteriores a su estancia en Florencia, presentando una gran influencia de la escuela de Umbría y de las obras y composiciones del Perugino. Se caracterizan por un suave modelado de las figuras que las dota de un feminismo afectado. Destacan sus "Madonnas", como **La Perla** (M. del Prado), **Las Tres Gracias**, el **Sueño del Caballero**, la **Coronación de la Virgen** y los **Desposorios de la Virgen**.

La segunda etapa es la de su estancia en Florencia, donde a la tradición de la escuela de Umbría se une la influencia de Leonardo, Fra Bartolomeo y, en menor medida, de Miguel Ángel. Son de este período su mejores "Madonnas", con un gran carácter leonardesco, como la **Madonna del Granduca** y la **Madonna del Jilguero**. Otras obras importantes presentan rasgos de las composiciones de Fra Bartolomeo, como son: **Sacra Familia Canigiani** y la **Madonna del baldaquino**. Con influencia de Miguel Ángel destaca el **Santo Entierro**.

El último período corresponde a su estancia en Roma donde realiza gran cantidad de frescos para las estancias vaticanas, como la de la "Segnatura", donde compone obras de tema histórico-alegórico: **La Escuela de Atenas**, **El Parnaso**, etc. Decora también otras salas como son la **Sala de Heliodoro**, la **Sala del Incendio del Borgo** o la **Sala de Constantino**.

Además de estos trabajos vaticanos, realiza encargos como la decoración de diversas salas de "la Farnesina", retratos como el de **Baltasar de Castiglione**, de los Papas **Julio II** y **León X**; la **Transfiguración** y la **Caída en el camino del Calvario** (M. del Prado), entre otras obras, además de cartones para tapices.

ANTONIO ALLEGRI, IL CORREGGIO (1489-1534). Se forma en la escuela de Ferrara, pero pronto recibe la influencia de maestros como Mantegna, Leonardo, Miguel Ángel y los venecianos. Su obra destaca por su **luminosidad**, difusa y con múltiples reflejos, su **gran cromatismo** y la **suavidad de los contornos**. De su estancia en Mantua destacan obras como la **Natividad de Jesús** y la **Madonna con el Niño** (Zingarella).

Establecido en Parma, realiza la decoración de una cámara del Convento de San Pablo y la considerada una de sus obras maestras, la decoración de la **Iglesia de San Juan Evangelista**, donde ejecuta la **Coronación de la Virgen**, en el ábside, y la **Ascensión**, en la cúpula, marcando un precedente a posteriores obras barrocas. Sus composiciones ilusorias alcanzan el máximo apogeo con la **Asunción de la Virgen**, en el **Duomo de Parma**.

Obras que reflejan sus principales características son: el **Matrimonio místico de Santa Catalina**, donde fija el tipo femenino; el **Noli me tangere** (M. del Prado), las composiciones en diagonal; la **Natividad de Jesús**, sus profundos estudios de la luz. En sus últimas obras se centra en la temática mitológica, y al estudio del desnudo femenino (Leda y el Cisne, **Dánae**, **Rapto de Ganimedes**, **Io y Cupido**, **Júpiter e Io**).

Pintura manierista italiana, siglo XVI

Los autores posteriores se incluyen en el denominado "**manierismo**", en el que los artistas se inspiran en los grandes maestros, llevando sus características hacia la exageración; aún así, se desarrollan obras de gran originalidad.

En Toscana destaca **FRA BARTOLOMEO DELLA PORTA** (1475-1517), cuya obra se distingue por el carácter arquitectónico de sus composiciones, destacando la **Pietá** de la Galería Pitti, sobresaliendo también como retratista, cuya obra más importante es el **retrato de Savonarola**. En Lombardía, el pintor **BERNARDINO LUINI** es el autor más estrechamente relacionado con Leonardo, como en su **Entierro de Santa Catalina** o en la **Salomé**. Como continuadores de Correggio hay que destacar a **FRANCESCO MAZZOLA, IL PARMIGIANINO** (1503-1540), caracterizado por la elegancia de sus figuras (**Madonna del cuello largo**), y por sus retratos (**Antea**, la **Dama**), siendo su pintura de amplia influencia en Francia.

Por otra parte, en Venecia, se continúa con la riqueza cromática característica aplicada a las formas inspiradas por los autores romanos, produciendo un "manierismo" que se ha denominado cangiantismo. Autores destacados de la corriente veneciana son Giorgione, Tiziano, durante la primera mitad del siglo XVI; y Tintoretto y el Veronés, en la segunda mitad del siglo.

GIORGIO BARBARELLI, **IL GIORGIONE** (c.1478-1510), discípulo de G. Bellini, es un pintor caracterizado por su técnica depurada y su colorido y cuya temática se desarrollará en toda la pintura moderna. De su etapa inicial, influida por su maestro, es la **Madonna entre santos**, de la Iglesia de Castelfranco. Sus obras maestras son: la **Tempestad** (gran síntesis de paisaje y figuras), la **Venus de Dresde** (gran desarrollo del desnudo femenino), el **Concierto campestre** y los **Tres filósofos**.

TIZIANO VECELLIO (1477-1576). Artista con un largo período de formación, es discípulo de G. Bellini, siguiendo después al Giorgione en obras tales como el **Cristo de la moneda** y el **Concierto**. Se muestra más original en pinturas como la **Assunta**, donde se opone al Giorgione en el dinamismo de las figuras, aunque le sigue en el desnudo femenino: **Bacanal** o **Venus recreándose en la música** (ambos en el M. del Prado). Posteriormente recibe la influencia de Miguel Ángel (**Sísifo y Ticio** -M. del Prado-), y, principalmente, de Tintoretto con sus contrastes de luz y sombras (**Martirio de San Lorenzo** o la **Anunciación**). Destaca también Tiziano por sus **retratos** como los del *Emperador Carlos V*, el de la *Emperatriz Isabel* y su *Autorretrato*, todos en el Museo del Prado.

JACOPO ROBUSTI, **IL TINTORETTO** (1518-1594). Este autor funde el gran colorido de Tiziano con el dibujo de Miguel Ángel, como muestra en su obra el **Milagro de San Marcos**. A partir de 1548 su pintura evoluciona a la búsqueda de los contrastes de luz y sombra (**San Marcos salva a un naufrago**, **La sustracción del cuerpo del San Marcos**), caracterizándose también su pintura por plasmar el momento del movimiento por medio de composiciones diagonales (el **Lavatorio** -M. del Prado-, la **Última Cena de San Giorgio Maggiore**).

PABLO CALIARI, **IL VERONÉS** (1528-1588); se caracteriza por su colorido exaltado y rico. Su temática se centra en la vida veneciana, siendo los temas sacros una excusa para representar aquella (el **Triunfo de Venecia**, **El banquete en casa de Leví**, **Las bodas de Caná** y el **Moisés salvado de las aguas** -M. del Prado-).

También en la segunda mitad del siglo XVI hay que destacar a IACOPO DA ONTE, **IL BASSANO** (h. 1515-1588), autor con gran influencia de Tintoretto (**Adoración de los Magos**), que a partir de 1560 resalta las figuras por medio de una gran iluminación, iniciando una temática que se convertirá en pintura de género, las representaciones de animales (**La reconversión de Adán** y el **Arca de Noé**, ambas en el M. del Prado).