

EL RENACIMIENTO

ARTICULACIÓN, FORMULACIÓN Y CRISIS DEL NUEVO MODELO CLÁSICO

Aproximación al concepto de Renacimiento

- La evolución cultural que lentamente se va produciendo a lo largo de la Baja Edad Media (recordemos dos lugares : Italia – los Pisano, Giotto- y Flandes – los Van Eyck- desemboca en un momento de enorme creatividad, el Renacimiento. Este fenómeno se produce en Italia a partir del s.XV y que trajo consigo un cambio en el pensamiento de la época (el humanismo).
- Tradicionalmente (el historiador J. Burckhardt a mediados del XIX –uno de los creadores de la historia del arte como disciplina, desde un enfoque positivista) se planteaba como un cambio brusco .
- Hoy, en cambio (Panosfsky “Renacimiento y renacimientos en el arte occidental”) se piensa que el cambio no fue tan brusco) “ el Renacimiento se mantuvo unido a la E.M. por mil lazos ... la herencia clásica no llego a perderse ... hubo movimientos renovadores que culminaron en la gran renovación en la época de los Médicis.”
 - ⇒ Texto de Nieto Alcaide (pg 285) donde *defiende la ruptura* que supuso el renacimiento respecto del Trecento italiano y de la pintura flamenca por “la recuperación y consideración del arte de la Antigüedad como modelo a seguir ; mientras tanto Panofsky (pg. 285) defiende que el Renacimiento no fue ni tan único ni tan radical el cambio como creyeron los humanistas...”no existe línea divisoria entre la cultura medieval y la renacentista”
 - ⇒ Texto de Argan (pg. 314): *Destaca la transformación en la concepción, en los modos y en la función del arte que a comienzos del XV tiene lugar en Florencia (Brunelleschi, Donatello y Masaccio): frente al artista medieval, el del renacimiento es el responsable de la ejecución (técnicas, contenidos...)... En definitiva, hay una nueva orientación ideológica y cultural de su trabajo ...El arte no es ya una actividad manual o mecánica... es un arte liberal*
 - ⇒ Texto de Argan (pg. 315): *El renacimiento, su interés por la perspectiva y las proporciones. Los descubrimientos arqueológicos y la reconstrucción filológica de las fuentes antiguas no son la causa del renacimiento sino más bien la consecuencia de la renovación artística iniciada en Florencia durante el XV. El recuerdo del arte clásico había pervivido durante la E.Media (Hnos. Pisano, Giotto)*
- Cronológicamente podemos hablar del: 1.-**Quattrocento** (etapa de experimentación en la mayoría de los ámbitos artísticos. Siglo XV. Su foco principal estará sobre todo en Florencia bajo el mecenazgo de los Medicis – sobre todo de Lorenzo el Magnífico- y Milán – mecenazgo de los Sforza- destacando en arquitectura Brunelleschi y más tarde Alberti, Ghiberti y Donatello en escultura y Masaccio, Botticelli, Ucello etc.), 2.- **Cinquecento** (periodo de madurez, del clasicismo, del renacimiento pleno durante las dos primeras décadas del s.XVI. En este periodo se producen cambios importantes que alteran el universo general que definió el arte del Quattrocento : *recuperación política del papado* (Julio II, León X, Clemente VII) cuyo mecenazgo convierten a Roma en el centro del Renacimiento y en la capital artística del mundo; la intervención militar de países extranjeros (Francia y España) cuya presencia política y militar favoreció la difusión por Europa de los hallazgos artísticos del Renacimiento italiano. Es el momento de los grandes creadores como Leonardo (pintor, inventor, estudioso de la anatomía, ingeniero, escultor, arquitecto), Miguel Ángel (escultor, pintor, arquitecto), Rafael (pintor, arquitecto), Bramante (arquitecto), los grandes maestros venecianos de la pintura (Giorgione, Tiziano, auténticos precursores de la pintura moderna por cualidades vibrantemente cromáticas y por su atención a los efectos atmosféricos) 3.- **Manierismo** (etapa final del Renacimiento. Se iniciaría a partir de 1520 apreciándose en las obras de Rafael, Miguel Ángel y Pontormo una manera personal, un cierto distanciamiento de los modelos clásicos (*tensión frente a equilibrio, agobio espacial frente a amplitud, luz tremolante-que tiembla- y vívida-vigorosa- frente a la homogénea, cromatismo intenso frente al suave, expresividad frente al idealismo, sorpresa y zozobra frente al orden*)Pertenece al manierismo gran parte de la obra de Miguel Angel, el escultor B.Cellini, los pintores venecianos Veronés y Tintoreto, el

EL RENACIMIENTO

Greco o el Monasterio de S.Lorenzo del Escorial. El manierismo es un periodo de gran complejidad y riqueza artística y no una fase terminal y decadente del clasicismo renacentista, así, Dureró, El Greco o El Escorial no habrían podido existir sin Italia, pero son inconcebibles al sur de los Alpes.

- **El nuevo modelo cultural : el Humanismo** :supone una nueva concepción del mundo guiada por el interés por el hombre (antropomorfismo frente al teocentrismo medieval) y una interpretación de la Historia en la que se exaltan los valores y criterios de la Antigüedad clásica⇒ restauración de los temas, los principios y las características formales de la Antigüedad clásica. Ya Petrarca en el s.XIV oponía a las “tinieblas del presente”, la claridad antigua . Frente a las llamadas “7 artes liberales” de la universidades medievales (el trivium-gramática, retórica y dialéctica- y quadrivium-aritmética, geometría, música y astronomía-), el latín, la gramática, la retórica, la poesía, la ética, la historia y el análisis filológico de los textos antiguos se convirtieron en los nuevos instrumentos del saber, cuyo fin era la plena posesión de las capacidades humanas.
 - Sin embargo, no se limitaron a copiar modelos clásicos. Lograron crear un nuevo sistema plástico resultado de las investigaciones de escultores y pintores en torno al problemas de la visión perspectiva del espacio y de la proporciónDurante unas décadas no se ve contradicción entre los modelos clásicos y los del “nuevo Hombre cristiano” ⇒(aportaciones/claves del Renacimiento)
 - *en pintura* : revivir un arte verosímil, naturalista... inventar la perspectiva, *en escultura*: vuelta a los cánones clásicos, al ideal de belleza, a las proporciones, ala medida humana como referencia
 - *en arquitectura* : a recuperar las técnicas y los elementos clásicos y a la preocupación por la métrica, por las formas perfectas, por la planta central
 - *en la iconografía* : se incorpora la mitología
 - *en las concepciones estéticas* : el sentido de la belleza renacentista recupera la idea del canon clásico de proporcionalidad, el naturalismo idealizado, el sentido de armonía y equilibrio, la indagación en las leyes de la naturaleza (perspectiva lineal, y luego, la aérea)
 - *Cambio en la consideración del artista* : el arte ya no es sólo fruto de la habilidad del artesano, es una actividad noble, intelectual (reflexión estudio, experimentación, creación)
 - *Nuevo contexto social* : frente a los nuevos estados unificados (Francia , Inglaterra y España) Italia se organiza en torno a pequeñas repúblicas (Milán , Florencia, Siena , Pisa, Urbino, Venecia, etc.) cuya actividad económica pujante favorece el desarrollo de las artes y el interés por la cultura que se convierte para los mecenas que la apoyan en un vehículo de expresión de su poder e influencia .

A lo largo del Renacimiento, este modelo cultural sufrirá una evolución en estrecha relación con el contexto histórico italiano y europeo (conflictos religiosos /protestantismo, lucha por la hegemonía en Europa, etc) y por la propia evolución en la búsqueda de soluciones artísticas

Características generales del Renacimiento (resumen)

- 1.- Antropocentrismo⇒desarrollo de la libertad de pensamiento⇒
 - libertad religiosa (Reforma protestante)
 - separación entre lo laico y lo religioso
 - culto a la vida, amor a la naturaleza
- 2.- El Renacimiento está unido al mecenazgo de Papas (Julio II, León X, etc.), Reyes (Carlos V en España, Francisco I en Francia) y Banqueros (los Medicis, en Florencia, los Sforza , en Milán, etc.)
- 3.- Se empieza a desarrollar el culto a la personalidad (nacen las biografías). El artista firma sus obras.
- 4.- El artista tiene una formación teórica. El arte es ciencia. El pensamiento precede a la ejecución. “El arte es cosa mental”, decía Leonardo.

EL RENACIMIENTO

- 5.- Se produce una emancipación del gremio. Será la competencia y no el reglamento lo que establezca la calidad del trabajo
- 6.- Se eleva la cotización del artista. El artista se siente creador. Las Repúblicas y Monarquías los pretenderán.
- 7.- Visión dinámica del universo (consecuencia de los cambios económicos, científicos y geográficos).
- 8.- Sistema artístico basado en el mundo clásico, en el que la belleza se basa en la medida, el número y la proporción.
- 9.- En Italia aparece antes que en el resto de Europa, en parte por el apogeo de sus ciudades además de por la pervivencia clásica durante la Edad Media (los hnos. Pisano, Giotto)
- 10.- A pesar de buscar su inspiración en Grecia y Roma, de la recuperación “dell’antico”, el Renacimiento no es una copia de la antigüedad, tiene originalidad propia.

ARQUITECTURA

EL NUEVO CONCEPTO DE ESPACIO RELIGIOSO: DE BRUNELLESCHI A VIGNOLA. EL PALACIO URBANO Y LA VILLA RENACENTISTAS (Cúpula de la catedral de Florencia, S. Lorenzo, S. Andrés de Mantua, S. Pietro in Montorio, S. Pedro del Vaticano e Il Gesu de Roma)

ARQUITECTURA RELIGIOSA : LAS SOLUCIONES CENTRALES

El tratado de Vitrubio “los 10 libros de arquitectura” será la biblia de los arquitectos humanistas, tuvo una influencia extraordinaria por ser el único tratado de la antigüedad clásica que había perdurado. Las formas idealmente descritas por Vitrubio derivan de las formas geométricas tratadas por Platón en su “Timeo”. En su 3º libro dedicado al proyecto de templos, sacó la conclusión que la simetría y la proporción eran básicos para el proyecto de un templo. Tales sistemas de proporciones ideales pueden encontrarse en el cuerpo humano (un pie es 1/6 de la altura; la cara, se divide el tercios; el hombre se inscribe en un círculo trazado desde su ombligo y en un cuadrado – la altura es igual a los brazos extendidos)

El círculo – y el cuadrado- era la figura especialmente apreciada (planos de la ciudad ideal de Sforzinda, de Palmanuova, S. Pietro in Montorio...) que simbolizaba la perfección del Ser Supremo.

Además, los arquitectos del Renacimiento configuraban el espacio mediante el uso de unidades modulares basadas en relaciones de proporcionalidad entre números enteros. Para ellos , el ideal de belleza consistía en la cuidadosa organización de las partes reguladas por relaciones de proporcionalidad.

La cúpula, paso a ser la manifestación externa más característica de esos proyectos de planta central

• Cúpula de la catedral de Florencia (1418-1420)

La prosperidad económica, la estabilidad político oligárquica y la ambición de los comerciantes y de los banqueros favorecen el desarrollo de las artes y hacen florecer grandes talleres de obra, como el utilizado para la construcción de Santa M^a del Fiore Arnolfo di Cambio inicia la construcción en la 2ª mitad del s.XIII; más tarde Giotto que había proyectado el campanile, le releva en la dirección del taller de obra

En 1418 se falla en concurso adjudicarle la construcción de la cúpula (a partir del tambor con 8 óculos) que comenzó en 1420:

- Cúpula de perfil apuntado nervada sobre tambor octogonal de 8 paños
- Es una cúpula de doble cáscara: apuntada al exterior y semicircular al interior
- La construye a base de anillos concéntricos formados por ladrillos engarzados y listones (se inspiró en el método de amurallar romano)
- Nervios de mármol blanco
- Remata con una linterna circular (iluminación del crucero), que contrasta con el color rojo de la cúpula y con la bicromía verde y blanca de las planchas de mármol)

S. Pietro in Montorio en Roma (1500-1502)

- Realizada por Bramante, uno de los mayores arquitectos del R.

- Encargo de los RR.CC : construir un pequeño “martyrium” donde se supone que fue crucificado S.Pedro.
- Destacan sus proporciones : altura desde suelo hasta base de la cúpula es igual a su anchura /proporción ancho-alto de la columnata es igual de la del tambor
- Peristilo de columnas dóricas reutilizadas
- Friso decorado con elementos del ritual de la misa y con símbolos papales
- Modelo greco (peristilo) romano (tholos romano)
- El ideal clásico se recrea y modela al servicio de la Iglesia

S.Pedro del Vaticano

La elección de Julio II en 1503 trajo consigo la introducción de un enérgico humanismo en la corte pontificia . Se preocupó además por convertir Roma en la cabeza de la cristiandad y devolverle parte de la grandeza que tuviera en la antigüedad .

Roma estaba sembrada de ruinas y sus basílicas, en ruinas.

Supone la aproximación máxima entre clasicismo (la cruz y la cúpula, el cosmos regido por Dios)

Julio II decidió reconstruir las posesiones papales .

- En 1504 encargó a Bramante la reestructuración de los palacios vaticanos, así como la construcción del gran templo de S. Pedro : el encargo debía incorporar los ideales de la nueva arquitectura y proclamar el poder de un cristianismo revigorizado, superador de los logros de la antigüedad pagana. La inició en 1505
- Concibió un basto “martyrium” sobre la tumba de san Pedro
- Planta de cruz griega, con una gigantesca cúpula sostenida por 4 grandes pilares en el crucero⇒ cierta idea modular (euritmia, repetición de las partes, idea vitrubiana)
- En los ángulos de la cruz, 4 capillas secundarias, cruciformes, a su vez rematadas por cuatro torres cuadradas
- La luz de la cúpula debía tener 41,5 m. (similar a la del Panteón) pero alzarse mucha más altura
- Combinaba la claridad lógica de formas de la cruz griega con las bóvedas de cañón y cúpulas, los círculos y los cuadrados...
- A su muerte en 1514, sólo se habían terminado los pilares
- Para financiar su construcción el papa publicó una indulgencia (1506) : redención de penas por limosnas⇒Lutero, 1517 Tesis de Wittemberg
- La muerte del papa paralizará las obras
- Con la elección de Alejandro Farnesio como Pablo III (1547) se reanudaron las obras (Rafael y Sangallo a penas llegaron a realizar cambios) con los nuevos planos proyectados por **Miguel Ángel** :
- Regruesó pilares y paredes creando un perímetro compacto y sólido
- Aunque respetó la planta de cruz griega, alteró uno de los brazos dándole más énfasis y un cierto sentido longitudinal al crear una gran columnata frontal a modo de pórtico
- Bajo su dirección se construyeron los muros de la fachada occidental organizándolos con unas inmensas pilastras corintias
- La cúpula se construyó entre 1585-1590 , una vez fallecido, por Giacomo della Porta y Domenico Fontana⇒diferencias con Sta Mª de las Flores :nervios y relleno forman una masa (la otra es “más gótica”)la cúpula penetra

mediante las columnas dobles (la otra flota más), robusto tambor con columnas (octogonal y con óculos)

- Se terminará en época barroca : afirmándose el sentido longitudinal y completándose con la creación de una gran plaza

ARQUITECTURA RELIGIOSA : LAS SOLUCIONES LONGITUDINALES

A pesar de que la planta central es la que mejor refleja los planteamientos teórico del Renacimiento, se seguirá manteniendo la planta basilical por necesidades de la liturgia y también porque la basílica en la antigüedad fue en asiento de la justicia que los hombres administraban por delegación de los dioses . Esta lucha entre el ideal y la práctica queda perfectamente reflejada en las dramáticas oscilaciones pendulares que sufrieron los sucesivos proyectos para la nueva basílica de S. Pedro del Vaticano

Frente a la mística vertical del gótico que dominaba al hombre , el arte del XV logra llevar el sentido del templo griego al campo de los espacios internos⇒ la escala humana, es decir es el hombre el que dicta las leyes del edificio mediante una reflexión matemática (observación y medición de los edificios antiguos, estudio de la obra de Vitrubio)

S. Lorenzo de Florencia (1418-1446)

El primer edificio donde puso en práctica el sistema de proporciones matemáticas fue en el Hospital de los Inocentes (1419-24) (mecenas, Juan de Medicis y el gremio de la seda) ⇒ columnas proporcionadas : intercolumnios=altura ⇒ se forman cubos visuales)

- Iglesia particular de la familia Médicis encargada a **Brunelleschi** en 1421 (forma un conjunto con la sacristía vieja, la Biblioteca laurenciana y las capillas mediceas de M.Ángel)

Brunelleschi tuvo una formación polifacética (escultor, humanista, arquitecto...

Se le considera el inventor de la perspectiva lineal/cónica/monofocal , es decir del esquema matemático para representar con precisión los objetos tridimensionales sobre la superficie bidimensional del lienzo.

Tuvo que reconstruir la vieja iglesia⇒ le condicionó su proyecto que consistía en crear un volumen organizado en cubos de espacio : grandes cubos para coro, crucero y brazos del crucero; 4 cubos alineados formarían la nave central y otros más pequeños en las laterales definidas por las columnas y pilastras corintias de piedra oscura

En el Sto. Spirito, si pudo desarrollarlo plenamente : desarrollo a partir de la crujía central cúbica del crucero cubierta por una cúpula sobre pechinas

⇒ en lugar de la experiencia mística trascendente medieval, lo que aquí tenemos es una exaltación de la humana al servicio de la Iglesia .

S.Andrés de Mantua (ficha de Alberti)

Construida para Ludovico Gonzaga, duque de Mantua .Aunque prefería la planta central basada en cuadrados y círculos, se sometió a los deseos de los clérigos desarrollando una planta tradicional de cruz latina cuidadosamente modulada y proporcionada

- amplia nave con cañón, 6 capillas a cada lado cuadradas (tres casi inaccesibles) y rectangulares con cañón (que actúan como contrarresto), cúpula sobre el crucero (construida en el XVIII por Juvara), ábside semicircular
- muros (macizos pilares laterales) recorridos por pilastras que terminan en un entablamento sobre el que descansa una bóveda de cañón con un artesonado que recuerda a las termas romanas más que a la ligereza del Sto Spirito de Brunelleschi

- fachada según modelo de arco de triunfo con frontón de templo grecorromano y entrada retranqueada (igual de ancha que alta -hasta el tímpano)

Fachada de Sta Mª Novela

- realizada por Alberti entre 1450-1461 para una iglesia gótica : proporciones (el módulo empleado es el cuadrado), solución al paso del cuerpo inferior y superior. Inspirada en S. Miniato al Monte . Modelo de fachada (los contrafuertes con volutas que unen el templete con el frontón triangular)

Il Gesu de Roma)

Encargada por la Cia. de Jesús (fundada por S. Ignacio de Loyola, defensora a ultranza de las ideas de la)⇒pensada para la predicación, acústica ⇒ esquema longitudinal cubierta con bóveda de cañón , capillas laterales y nave única, crucero alineado y cúpula sobre el crucero

- Modelo muy imitado (jesuítico, contrarreformista)
- Proyectada por Vignola en 1568, se finalizará en época barroca (s.XVII)
- Se inspiró en la planta de S. Andrés de Mantua
- La fachada inspirada en Sta Mª Novella, obras de Alberti (2ª mitad s. XV) fue construida por Giacomo della Porta (exagera las volutas; combina los tímpanos curvos y triangulares; emplea pilastras pareadas sin correspondencia con la espacialidad interior; tres puertas sin correspondencia con una sóla nave)⇒ rasgos manieristas que anticipan el barroco : la fachada queda separada del interior adquiriendo el papel de llamar la atención sobre la presencia de un edificio religioso

EL PALACIO URBANO .

(Palacio Medici-Ricardi de Florencia. Villa Capra de Palladio)

A lo largo de la historia de los palacios se repite la necesidad de proclamar la dignidad, el poderío y el gusto del propietario.

Además, los palacios habían perdido la función defensiva que tenían en la E. Media
Características :

- Contrasta la simplicidad del exterior con la brillantez decorativa interior (según el código de los cortesanos del R., el exterior no debía rebelar la intimidad de sus habitantes)
- Estructura de fachada : parte baja (almacenes, sirvientes, cuadras), 1º piso o piano nobile (para recepciones y fiestas; amplios salones, elevados techos, comedores inmensos. El acceso tenía lugar por una escalera, que cobra gran importancia) y 2º piso (dormitorios)
- En Florencia y Roma, tenían patios interiores rodeados por galerías de columnas y en algunos casos, había en la parte posterior un jardín vallado
- Predominio de la anchura sobre la altura

Palacio Medici-Ricardi de Florencia (1444-1460)

Contexto : En la próspera Florencia mercantil surge una nueva tipología residencial urbana patrocinada por los príncipes mercaderes, que vendría a sustituir las angostas casas del XIV por amplias residencias de inspiración clásica.

En 1444 Cosme de Médicis le encargó a Brunelleschi una maqueta para una gran mansión familiar que no aceptó por muy novedosa (Brunelleschi se cabreó mucho). Entonces Cosme se la encargó a Michelozzo, arquitecto más conservador . El nuevo proyecto aunaba la sobriedad propia de las residencias florentinas medievales y las características clásicas de sentido de gravedad, proporción y gusto por el detalle romano

Arquitecto : Michelozzo

Aspecto belicoso: almohadillado toscano (almohadillado florentino) en el piso inferior ⇒ guiño a la tradición local, ventanas enrejadas (luchas en la Florencia del XV)

En el piano nobile cambia el aparejo ⇒ el aparejo pierde su rusticidad (novedad) y es liso en el 2º piso / arquerías dobles enmarcadas por una sola (sin correspondencia con el piso inferior) y medallones en el espacio comprendido entre ambas arquerías ⇒ novedad

Acentuación horizontal (impostas corridas)

Fuerte vuelo de las cornisas ⇒ novedad (adaptada de los modelos de la antigua Roma)

Fachada lisa, sin acentuación de la ventana principal y sin diferenciar el cuerpo central de los dos laterales

Patio central como núcleo aglutinador de las habitaciones que abren a él a través de una arquería perimetral. El patio estaba ornamentado con estatuas antiguas y esculturas de la época como el David de Donatello

Alberti, en el Palacio Rucellai (contemporáneo de Michelozzo) y Sangallo el Joven en el Palacio Farnesio (1/3 del XVI) desarrollarán el palacio hacia su máximo esplendor

LA VILLA RENACENTISTA

Contexto : A comienzos de XVI entre los nobles venecianos era frecuente emplear los fondos conseguidos a través del comercio en la compra a bajo precio de terrenos. Palladio recibió numerosos encargos (realizó más de 40 villas campestres) de quintas y granjas de labor en esas tierras e ideó una variedad de tipologías caracterizadas por la sencillez de la planta, la proporción compositiva y la funcionalidad.

Villa Capra de Palladio

Arquitecto : Andrea Palladio (1508-1580). Trabaja en la región de Venecia (autor de S. Giorgio Maggiore en Venecia, El Teatro Olímpico de Vicenza y muchas villas). También escribió un tratado de arquitectura (Los 4 libros de la arquitectura)

En casi todas sus villas campestres adaptó al cuerpo central de la casa las formas del templo antiguo rematado por un frontón.

Su villa más famosa no fue una casa de labor, sino más bien una villa de esparcimiento de carácter más suburbano para Paolo Almerico, un prelado de la corte papal retirado, en las afueras de Vicenza. Llamada Villa Capra o Villa Rotonda, pues está concebida como una rotonda central rematada por una cúpula, en torno a la cual, con una disposición absolutamente simétrica, se organizan los cuatro pórticos hexástilos idénticos, de estilo jónico, principal ornamento del edificio.

El uso de la cúpula en un edificio privado fue una novedad introducida por Palladio, pues hasta entonces, la cúpula, símbolo de la divinidad y del cielo, se había reservado para las iglesias.

Según el propio Palladio, la casa no es estrictamente una villa, sino un “belvedere”, es decir un elegante pabellón proyectado para deleitar a sus habitantes con las vistas sobre la campiña circundante: desde el gran salón circular arrancan 4 pasillos axiales, que se extienden hasta los pórticos, de modo que desde cualquier punto se la casa cuadrada se puede gozar del idílico paisaje

Importancia e significado : Por su simetría y por arrogante modo en que se eleva sobre el paisaje, la Villa Capra es un compendio del orgullo del espíritu renacentista y de su ideal de imposición de un orden racional e inteligible sobre la naturaleza. En el centro de todo (literalmente, en este caso en el foco de la rotonda) está el hombre, como “medida y medidor de todas las cosas”. Casi literalmente, Palladio tradujo a las formas arquitectónicas la “Oración a la dignidad del hombre” de Pico de la Mirandola, ya que

el hombre ha sido puesto realmente “en el centro de la creación para que en adelante pueda observar más fácilmente todo lo que hay en el mundo que el rodea”

LA ESCULTURA RENACENTISTA

La imitación de las obras de la Antigüedad Clásica, se había iniciado a comienzos del s.XIII transformando el espíritu gótico (esto se manifiesta en la obra de los hermanos Pisano). El naturalismo gótico y sobre todo la inspiración directa de las obras clásicas son las bases de donde arrancan los escultores renacentistas

CARACTERÍSTICAS

1.-La expresión es figurativa , naturalista e idealizada, con interés por la belleza formal, basada en la proporción y la armonía

- se busca la semejanza
- cultura más racionalista (interés por representar la realidad)
- abandono de la rigidez (al independizarse del marco arquitectónico y lograr autonomía)

2. – Temas : fuerte interés por el hombre y la naturaleza

- tanto por la forma como por la expresión
- importancia del retrato (ecuestres, heroicos, de cuerpo entero...)
- función religiosa, política o cívica, exaltando al Estado o al individuo, como símbolo de una clase social o ideológica concreta.

El hombre forma parte de la naturaleza y es la medida de todas las cosas. Mientras que en la E.Medieval el hombre tenía un valor simbólico, en el Renacimiento interesa como individuo, como conjunto de huesos y músculos. *Donatello* (1386 - 1455) , el escultor más importante del Quattrocento fue quien osó por primera vez desde los tiempos del Imperio Romano representar un cuerpo desnudo (El David)

3. - Profundización y perfeccionamiento de los conocimientos y medios técnicos

- hay una preocupación por mejorar y explorar nuevas técnicas
- materiales : mármol , piedra , bronce , terracota
- nuevos métodos para proyectar las obras : a) La perspectiva , que en lo referente a la escultura permitía llegar hasta el fondo de la búsqueda de la semejanza , no solo al captar las proporciones y las posturas naturales sino que permitía colocar diversas figuras manteniendo entre ellas la misma relación que existe en la realidad b) El schiacciato (aplastado), procedimiento para el bajorrelieve que consiste en resaltar más las figuras del primer plano que las del segundo .
- proliferan los tratados sobre las proporciones, basados en las teorías de Policleto, pero interpretados con cierta flexibilidad (se tendió al canon 9-10 ; el Manierismo, alteró el sistema de proporciones)
- el movimiento se manifiesta a través del contrapposto y la tensión del movimiento en potencia, hasta llegar al Manierismo que añadirá posiciones inestables y movimiento en caída, expresados en su preferencia por la helicoidal.

Todas las características mencionadas , permitieron a los escultores del Quattrocento plantearse un tipo de escultura que había sido muy floreciente en el mundo romano la estatua ecuestre (naturalismo → estudio y representación del caballo de la armadura del caballero, retrato→ interés por el hombre y su carácter tendencia a la monumentalidad , a lo grandioso ...)

4.- Tendencia al monumentalismo, a las realizaciones de gran empeño desde el punto de vista dimensional y conceptual . Será Miguel Angel (1475 -1564) quien alcance la plenitud de la escultura renacentista . Sus obras caracterizadas por una anatomía poderosa incluso exagerada , por una monumentalidad sin igual por una prodigiosa capacidad técnica por su interés por el cuerpo humano , sintetizan la evolución de la escultura del Cinquecento

5.- Utilización de esquemas compositivos geoméricamente simples

- al principio son estables , como la pirámide (La Pietá , de Miguel Angel)
- al final los cuerpos se contorsionan los esquemas se hacen más complejos (La Pietá Rondanini , de Miguel Angel)

6. - Autonomía respecto a las otras artes

- Durante mucho la arquitectura había servido de marco a las otras artes . En el Renacimiento se renuncia a este papel, porque en el fondo el edificio se concibe como un teorema , como un resultado intelectual donde los adornos no añaden nada , antes bien molestan . Cuando hay escultura o pintura en un edificio se la aísla en nichos para que se vea que es un añadido . Ante este arrinconamiento los escultores buscarán metas más ambiciosas

7.-EVOLUCIÓN

a) Las primeras manifestaciones aparecen en la Florencia del Quattrocento, con Ghiberti y Donatello, maestro de la representación de la figura humana, su expresión y anatomía, así como iniciador en el relieve narrativo, del “schiacciato”

b) El Cinquecento supuso la culminación de las experiencias del siglo anterior. El clasicismo escultórico está representado por la figura de Miguel Ángel, personalidad única y revolucionaria, y cuya obra, en mármol, se define por el dominio de la composición, las figuras grandiosas y arquetípicas, de expresión dramática y dinamismo en tensión.

c) La escultura manierista rompe con el ideal clásico, imponiendo la forma “serpentinata” (figura o línea que se caracteriza por el movimiento giratorio de caderas, hombros y brazos que se contrabalancean .

ESCULTORES DEL QUATTROCENTO ITALIANO (s.XV)

Florencia es la cuna de la escultura del Renacimiento

♦ **PUERTAS DEL PARAÍSO DEL BAPTISTERIO DE FLORENCIA**

Lorenzo GUIBERTI (1378 – 1455)

-20 bajorrelieves de la segunda puerta del Baptisterio de Florencia

En 1401 concurso para las 2ª puertas del Baptisterio de S.Giovani . Tema “el sacrificio de Isaac”. Condicionamiento: las figuras deben de adaptarse al marco lobulado utilizado por Pisano. Gana Ghiberti (perfección anatómica, vestidos a la antigua) a Brunelleschi (todavía no ha creado la perspectiva).

- (5) bajorrelieves de la tercera puerta (1425-1452) llamada por Miguel Angel la puerta del Paraíso : la narración se sitúa en el espacio claramente perspectivo; marco rectangular ; espacios arquitectónicos góticos-todavía- y anticuarios; vestuario antiguo; desarrollo de la profundidad en el relieve mediante el “schiacciato”

♦ **DAVID Y CONDOTIERO GATTAMELA**

DONATELLO (1386 - 1466) . Es el más importante escultor del quattrocento .Discípulo de Ghiberti y Brunelleschi. Fue el escultor que con mayor personalidad se apartó de la tradición y recorrió el camino el

EL RENACIMIENTO

camino que le marcaban los modelos de la estatuaria clásica. Aunque nunca llegara a realizar esculturas de carácter mitológico, supo utilizar la decoración y los motivos romanos para dotar de un carácter antiguo a las obras y proporcionar a estos elementos un significado claramente cristiano (S. Juan Bautista, S. Jorge). Supo también imprimir un nuevo realismo individualizante –tomado de la retratística romana- a las imágenes religiosas. Donatello fue un artista que integró en la cultura cristiana la escultura clásica. En sus primeras obras muestra su interés **por lo anatómico** (S. Jorge , el Rey David el Zuccone). A partir de su estancia en Roma (1430~1432) realiza sus mejores obras

- los relieves de la Cantoría de la Catedral de Florencia
- **El David (1435-1445)** en bronce primer desnudo de bulto redondo del Renacimiento y el primer desnudo –estatua- en bronce desde la Antigüedad. A las características de los modelos antiguos adjuntó un moderno sentido del realismo (por el tamaño caso natural, por que se ocupa de una persona más que del rey de Israel) y del dramatismo . Parece más un joven pastor que un rey de Israel . Su desnudez nos habla de su pureza cristiana, de su virtud ... Su infantil anatomía, junto a la gran espada de Goliath, da cuenta de la providencia divina que hizo posible su victoria sobre el gigante de ornado casco sobre el que apoya el pie izdo. . Su emoción, más de meditación melancólica que de exultante triunfalismo, se muestra a través de su rostro inclinado y ensimismado, su postura ligeramente inestable y el sentido diagonal de la espada. .

Quizás fue un encargo de Cosme el Viejo, un Médicis, que controló la política de Florencia a mediados del s.XV. Procede del patio del P.Medicis . Quizás simbolizó de forma alegórica (héroe victoriosos del A.Testamento=símbolo cívico de la lucha de la ciudad contra la opresión de la tiranía, como el otro David –el de M.Angel-) las ambiciones dinásticas de los Medicis bajo el régimen republicano de Florencia

Donatello fue un artista que integró en la cultura cristiana la escultura clásica : la desnudez nos habla de su pureza cristiana y de su virtud e inocencia , en términos más humanísticos que tradicionales.

- **El Condottiero Gattamelata (1445-1453)** en Padua: en homenaje a un condottiero (caudillo militar que defendía con las armas a las distintas repúblicas) en bronce que inicia la serie de estatuas ecuestres del Renacimiento, aunque no es un mero monumento arqueologicista (vestimenta romana), su movimiento creado por el bastón de mando y la espada y por el ritmo repetido de las curvas del caballo, era el de la realidad ; el retrato mostraba a un ser vivo y verdadero, con sus defectos y las huellas de su biografía, que manifestaban en todo momento su heroísmo vital. Recupera el modelo clásico de estatua ecuestre (se inspiró en la estatua ecuestre de Marco Aurelio), situada en el espacio público de una plaza.

(OTROS ESCULTORES : Jacopo Della Quercia , Verrocchio , Pollaiuolo , Luca Della Robbia etc.

♦ **CONDOTTIERO COLLEONE DE VERROCHIO**

Verrocchio, pintor y escultor ; por su importante taller pasaron futuros artistas como Leonardo; realiza en 1481 una estatua para la República de Venecia que quiso ser la réplica a la que hiciera Donatello en Padua. Esta resulta teatral y dinámica (posición en escorzo del condottiero) y atrevida (posición levantada de la pata del caballo)Recordar la técnica de la cera perdida

ESCULTORES DEL CINQUECENTO

Los escultores del s.XVI , y en especial Miguel Angel buscarán más que captar la realidad de modo naturalista , expresar una Idea en el sentido neoplatónico.

♦ Principales obras de Miguel Ángel: PIEDADES DEL VATICANO Y RONDANINI. EL DAVID. EL MOISES

MIGUEL ANCEL BUONARROTI (1475 - 1564)

Es uno de los artistas más grandes del Renacimiento . Dominó las distintas ramas de las Bellas Artes y su figura domina todo el panorama artístico de la Roma del s.XVI.

En la escultura Miguel Angel sintetiza todos los ensayos del Quattrocento , dotando a sus obras de un equilibrio estable entre la masa y el movimiento que acabará rompiéndose en beneficio de éste.

EL RENACIMIENTO

Nace en 1475 , se formó en pintura en el taller de Ghirlandaio , se educa en el célebre Jardín de los Médicis (Lorenzo el Magnífico) donde pudo estudiar la estatuaria clásica y adquirir los conocimientos, técnicas y recursos de trabajo de los escultores de la Antigüedad , estudia en la Capilla Brancacci la obra de Masaccio, conoce en Bolonia las esculturas de Jacopo della Quercia que admirará lo mismo que la obra de Donatello.

En su producción escultórica se pueden distinguir 3 etapas

1.- Periodo juvenil (1491 - 1505) **Corresponde a su etapa clasicista de búsqueda de la Belleza Ideal , con influencias** de Donatello y Jacopo della Quercia -

- **La Pietà (Vaticano)** Encargo del embajador de Carlos VIII de Francia en Roma . Concebida para una visión frontal, el momento terrible se plasma con un recogimiento y un silencio tan elocuentes, que son lo opuesto a cómo se plasman las restantes piedad contemporáneas y anteriores. Junto a esta profundidad de los movimientos del alma, hay todo un alarde en la colocación de los volúmenes y en el tratamiento de las superficies, fundamentalmente en el contraste del cuerpo desnudo de Cristo, límpido, de silueta y anatomías perfectas, con la Virgen, que sólo muestra sus manos y rostro, cubierta de cabeza a los pies por una vestimenta de complicadísimos pliegues cuyo efecto de volumen, luz y tactilidad resultan espectaculares . Es una obra de severidad clásica de la que siempre estuvo satisfecho .

- material : mármol blanco
- superficie: acabado exquisito (limas, piedra pómez, etc.)
- composición : piramidal⇒estabilidad y reposo
- luz : homogénea, suave claroscuro
- expresión : figurativa, naturalista pero idealizada . Belleza serena y majestuosa. Dramatismo, pero sin grandes ademanes (gesto de la mano extendida de la mujer)
- Encuadre : clasicismo renacentista : formas acabadas, composiciones equilibradas y su innegable grandiosidad . Periodo juvenil : idealización de las formas y utilización del trepano (que más tarde abandonará)
- Tema : origen nórdico (gótico) ⇒ pero aquí es de un patetismo ennoblecido, de sentimiento intenso, pero sereno y despojado de horror
- Ideal neoplatónico : la belleza física es la manifestación de un espíritu noble ⇒ Cristo, aunque muerto es apolíneo ; la Virgen, aunque es su madre, es tan joven como él (símbolo de su pureza perpetua, de su eterna virginidad)
- Comparación con otras “Pietàs” (de Palestrina , de la C. de Florencia, Rondanini) : progresivo abandono del dramatismo, esquemas compositivos más libres y complejos, los cuerpos se contorsionan, aumenta la tensión ...

- La Virgen con el Niño (Brujas) (1498-1501), concebida como una matrona romana sedente .

- **El David (Florencia)(1501-1504)** : Figura de 5m. “el Gigante” supone además del triunfo suyo en Florencia la recuperación del canon clásico y de la idea de estatua colosal, fusionándose en ella la noción de belleza , fruto de un cuerpo bello, y de un movimiento anímico que se refleja en el rostro - .Crea como Policleto un nuevo canon que fascinó sus contemporáneos. Concepción heroica del ser humano, fusión de un cuerpo bello, producto de una anatomía perfecta y de un movimiento anímico interior que se refleja en el rostro, en un proceso de dentro hacia afuera .Aunque estaba pensada para la Catedral, se colocó delante del Palazzo Vecchio Es una estatua con un significado político y religioso (símbolo de la justicia, de la razón frente a la fuerza, etc.)

2.- Periodo de madurez (1506 - 1534) . En este periodo Miguel Angel liquida el ideal estético del Renacimiento apareciendo los primeros rasgos manieristas (inmerso en un drama moral –conflictos de su época- experimenta un sentimiento de culpa por su excesivo amor a la belleza y se decanta hacia la búsqueda de una espiritualidad sublime, figuras monumentales...

En 1506 , el encuentro con el Grupo de Laoconte , hallado en las Termas de Tito , le influirá en su estilo El periodo de madurez se abre con una obra en la que cifró todas sus ilusiones , se dedicó 40 años a ella , y que no llegó a realizar por **completo el monumento sepulcral de Julio II** Lo concibe como una gran masa exenta rectangular con una cámara ovalada en su interior para el sarcófago papal ; cuya parte superior con santos y virtudes debía estar sostenida por figuras de prisioneros y esclavos . Lo que se pretendía era hacer un mausoleo que superase a los más famosos de la Antigüedad .Muerto Julio II , sus herederos reactivaron la empresa y MA hizo un nuevo proyecto (1513), pero esta vez como sepulcro adosado y sin cella, multiplico las estatuas y convirtió a la Virgen con el Niño en el tema predominante. Hubo 4 proyectos más .De esta obra solo ejecutó algunos Esclavos y **el Moisés (1515)** (único fruto acabado del segundo proyecto de la tumba de Julio II, sedente, anatomía y gesto expresan la terribilidad, rasgo característico de la estatuaria heroica de Miguel Ángel

EL RENACIMIENTO

Entre 1520 Y 1534 , por encargo del papa Medicis, León X, realiza los **dos monumentos funerarios de Juliano y Lorenzo de Médicis , en la sacristía de S. Lorenzo de Florencia** . Concibe los sepulcros en forma piramidal : un nicho en la pared , en la que se sitúa la estatua sedente de Giuliano y Lorenzo , y a sus pies , sobre la tumba y en actitudes inestables , **las representaciones alegóricas del Día y la Noche en el de Giuliano , y del Crepúsculo y la Aurora en el de Lorenzo**(novedades : los finados son estatuas sedentes a la romana; no son retratos sino actitudes : Giuliano –vida activa- Lorenzo –vida contemplativa ; idea : el transcurrir de la vida humana : la noción de tiempo se plasma en las cuatro alegorías situadas a los pies de los sarcófagos)

3 - Periodo de vejez (1548 - 1564) En estos años **Miguel Angel consume la ruptura con el clasicismo del Renacimiento** Sus postulados estéticos se desligan de la concepción de armonía y belleza y se hace cada **vez más expresivo**

Este cambio refleja bien la crisis religiosa por la que pasó el artista en sus últimos años y también es una muestra de la distancia que mediaba entre el mundo agitado de la Europa de la segunda mitad del s.XVI y aquel mundo ordenado y en calma de principios de siglo cuando floreció el lenguaje clásico del Renacimiento .

Corno ejemplo , estarían las **Pietas de Florencia y Rondanini** donde su manierismo se refleja en el no acabado del mármol, **en su alejamiento de cualquier detalle realista** y en su deliberada despreocupación por la belleza de las figuras

OTROS ESCULTORES MANIERISTAS

JUAN DE BOLONIA (1529 - 1608) . Predominio de la forma serpentinata y de la ascensión helicoidal de las formas y **multiplicidad de puntos de vista** (**Fuente de Neptuno en Bolonia** ; Rapto de las Sabinas en Florencia)

♦ EL PERSEO

BENVENUTTO CELLINI (1500 - 1571) . **Tensión , desgarramiento , exageración de la musculatura** (**Perseo con la cabeza de Medusa**)

PINTURA RENACENTISTA

La pintura es la manifestación artística más multiforme del periodo.

Parte de las experiencias del Trecento, pero aportará grandes modificaciones que sientan las bases de la pintura hasta el s.XIX.

1.- CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA PINTURA ITALIANA Y LA FLAMENCA.

- **En Italia, arte y ciencia son casi inseparables.** Algunos, como Luca Pacioli, buscarán en el número el misterio del arte. En su libro " De divina proporcione " establece un tratado basado en la armonía numérica. En él formula el principio de la *sección dorada* , que dice que " para que un espacio dividido en partes desiguales resulte agradable deberá haber entre la parte más pequeña y la mayor la misma relación que entre la mayor y el todo. " El número dorado es 1, 618, lo cual quiere decir que el rectángulo más placentero es aquel que tiene 1 de alto por 1,618 de ancho.

En Flandes, en cambio, el espacio tridimensional se logra sin teorías, sin geometría, por imitación .

- En Italia el arte gótico será sinónimo de " bárbaro ". Se abandona el arte esencialmente lineal, resurgiendo la tradición clásica del bulto redondo que procura obtener figuras tridimensionales y , al propio tiempo, situarlas en un espacio posible . La relación de tamaño entre figura y ambiente tiende a situarse en los justos términos de la naturaleza .

En la Europa nórdica y germánica perdurará la tradición gótica, más lineal y expresionista.

- En Italia los problemas pictóricos se han complicado. Los artistas buscan los efectos más diversos : la perspectiva, el paisaje, la luz las proporciones. Unos se preocuparán de " imitar la realidad " , otros vincularán la pintura a la poesía y no faltan quienes trataron de convertir a la pintura en una ciencia.

EL RENACIMIENTO

En Flandes, en cambio, la composición es "aditiva", rivalizando a veces el escenario con el hombre. En un juicio algo despectivo dice Miguel Ángel al respecto :

" La pintura flamenca agrada más que cualquier pintura de Italia...En Flandes se pinta con miras a lograr una exactitud externa ... pintan el verde césped de los campos, las sombras de los árboles, ríos y puentes, a lo cual llaman paisaje ... y todo esto se hace sin razón, ni arte, sin simetría ni proporción, sin sustancia ni vigor ".

2.- ESQUEMAS COMPOSITIVOS.

Hay una predilección por las formas geométricas elementales (triángulo, círculo, pentágono) lo que les hace preferir esquemas compositivos :

- Equilibrados (simetría, equilibrio entre masas y vacíos, perspectiva, escorzos, sfumato - definir los contornos de las figuras no por el dibujo sino mediante gradaciones de luz y sombras -).
- Piramidales (típico de las Madonnas)
- En círculo
- Ovals

En el Quattrocento y Cinquecento se prefiere la simetría y compensación de grupos, pero en el Manierismo se inclinará por composiciones inestables y asimétricas

3.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Una de las principales aportaciones propuestas por esta pintura se refiere a la construcción racional del espacio, mediante unas leyes objetivas que se basan en la teoría de la "perspectiva lineal". Se crea así, de forma artificial, un espacio pictórico tridimensional, en el que se sitúan los objetos de forma rigurosa, según un orden marcado por la proporción, como si el cuadro fuese una "ventana abierta". Pese a que responde a una visión monocular y condiciones de inmovilidad perfecta, con un punto de vista fijo, su validez no será cuestionada hasta la aparición del cubismo.

Mediante la **perspectiva lineal** , cuya invención se atribuye a Brunelleschi , se consiguió representar sobre un espacio bidimensional (la superficie del lienzo , de la tabla o del muro) la apariencia de un espacio tridimensional .

También se formulará la "**la perspectiva aérea**", basada en la difuminación de contornos y colores como efecto de la distancia, en la que las zonas más alejadas parecen disolverse en un tono atmosférico general, aparece a finales del s. XV (Leonardo la utilizó magistralmente) constituyendo el principal medio de representación de la posterior pintura paisajística.

La **perspectiva cromática** se sirve del efecto psicológico de proximidad o lejanía, producido, por ejemplo, por el rojo " cercano " (color cálido) o el azul " lejano " (color frío).

Pronto los artistas no se conformaron ya con los espacios de caja sencillos, paralelos al cuadro, en los que el punto de fuga se encuentra en el eje medio . Se construyen formaciones estereométricas más complicadas; surgen recintos oblicuos con un punto de fuga excéntrico; se buscan puntos de vista desusados como la forzada perspectiva inferior o el escorzo extremo y finalmente, la perspectiva sirve también para despertar, en pinturas de techos, la ilusión en el que mira, a través de una abertura, directamente al cielo (el ejemplo más temprano es el de Mantegna, en la Cámara de los esposos, del palacio ducal de Mantua, concluido en 1474).

4. - TEMAS

La **temática religiosa** sigue predominando en el arte renacentista. Figuras de Santos, episodios de la Biblia, etc. pero sobre todo *la Virgen con el Niño* (Rafael), la *Sacra Conversazione* (Piero della Francesca), que tiene como objeto el diálogo contemplativo entre la Virgen y los santos apareciendo la Virgen más secularizada .

La **temática mitológica** se cultiva en frescos de palacios y decoraciones de muebles, y en ciertas ocasiones para mecenas muy específicos, se pintan grandes composiciones mitológicas o alegóricas, e incluso episodios de historia contemporánea.

El **retrato** es otro de los géneros que prácticamente inventó el Renacimiento. En la Edad Media, el retrato no era la expresión de la individualidad sino de su condición social. En el Renacimiento, el hombre se considera el motor de la historia, de la cultura. Los primeros retratos, aunque expresan características físicas y psicológicas, son limitados técnicamente : figuras de perfil sobre fondos reales, ya no lisos. Más tarde, el retrato adquiere una pose más natural de tres cuartos, observado de frente y un

EL RENACIMIENTO

poco desplazado lateralmente e incluso suprimiendo los fondos (Retratos de papas de Rafael y Ticiano y el enigmático retrato de la Mona Lisa de Leonardo).

La **naturaleza muerta** (frutos, animales de caza, objetos para beber - copas, vasijas, jarras -) empieza a cobrar importancia en los cuadros, aunque será durante el Barroco cuando constituya un género pictórico autónomo .

El **paisaje** tenderá a convertirse no ya en un fondo, sino en el tema principal e incluso autónomo de la pintura. En el paisaje se dan dos modalidades. el *paisaje natural* - escenas agrestes y de fantasía - y *el paisaje de ambientes arquitectónicos y urbanos* que adquiere gran importancia en la pintura veneciana. Sin embargo, en el Renacimiento nunca se excluirá la figura humana del cuadro, ya que el interés por el hombre es demasiado vivo para que se prescindiera de él. Los pintores del Quattrocento no buscaban en sus cuadros ninguna parte concreta de un paisaje , sino más bien un paisaje ideal (Giovanni Bellini), o a un paisaje que refleje el estado de ánimo de los personajes (Leonardo da Vinci, Giorgione, Ticiano).

5. - TÉCNICAS

Presentan gran variedad :_

La tradición italiana gótica de la **gran pintura mural se continúa (fresco)** y todos los grandes maestros del siglo XV y algunos del s.XVI la cultivan con singular maestría consiguiendo efectos de extraordinaria monumentalidad y magnífica adecuación de la pintura al marco espacial.

En la "pintura de caballete " **se sigue utilizando especialmente la tabla como soporte y la técnica del temple** con los colores disueltos en agua con huevo o cola.

En la **segunda mitad del s. XV y por influencia flamenca, se introduce el uso del óleo** (pigmentos orgánicos e inorgánicos + aceite de linaza como aglutinante+ trementina como disolvente) especialmente en Venecia, ciudad en la que se desarrollará una importantísima escuela pictórica en el s.XVI.

6. - CLIENTES

La pintura ya no se limita al ámbito eclesiástico y representativo oficial. Poco a poco se va convirtiendo en objeto de deleite artístico individual, pasando a las colecciones de clientes privados que pertenecen a la aristocracia o a la alta burguesía. Con especial predilección se pedían estos cuadros (mitológicos, alegorías, historia antigua, temas de la cultura humanística) para adornar el cuarto de estudio, o para otras habitaciones más íntimas.

7. - LA PINTURA DEL RENACIMIENTO TEMPRANO (s. XV)

En líneas generales, la primera mitad del siglo XV se complace más en las formas monumentales, los estudios de perspectiva, la sobriedad expresiva y la incorporación de elementos clásicos en la decoración (**Masaccio, Ucello, Piero della Francesca, Andrea del Castagno**). Junto a ellos pueden señalarse algunos artistas que mantienen algo de la tradición del gótico internacional, con complacencia en las líneas refinadas, la gracia decorativa y la alegría del color, usando con frecuencia el pan de oro, como en el gótico (**Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Pisanello, Gentile da Fabriano**).

En la segunda mitad del siglo XV se generaliza un gusto más complicado y rico, que prefiere el dinamismo a la monumentalidad, y lo complejo y narrativo a lo solemne, introduciéndose además múltiples elementos de lo cotidiano con extrema vivacidad y gracia a lo que no es ajeno el conocimiento de la pintura flamenca contemporánea. A este grupo pertenecen **Gozzoli, Ghirlandaio y Botticelli** en Florencia, **Perugino y Pinturichio** en Umbría y los **Bellini** en Venecia.

	OBRAS	CARACTERÍSTICAS-APORTACIONES
MASACCIO (1401-1428)	Fresco de la Trinidad, en Sta.Mª Novella	Fue el introductor. Enlaza con la tradición de GIOTTO. Logra transmitir un sentido monumental a las figuras, una caracterización casi individual a los personajes, un cromatismo fuerte en la composición de los grupos y la organización del espacio del cuadro según las leyes de la perspectiva lineal
FRA ANGELICO (1387- 1455)	Frescos convento de S.Marcos,	Compagina cierto estilo gótico (amor a lo curvilíneo, colorido preciosista, dorados) con la creación de espacios

EL RENACIMIENTO

	en Florencia	basados en la perspectiva.
FRA FILIPPO LIPPI (1406-1469)	Vírgenes.	Cercano a Fra Angélico . La Virgen la representa con gran humanidad y en ambientes burgueses.
PAOLO UCELLO (1397 - 1475)		Interés apasionado por la perspectiva y por la narración. Violentos escorzos (Batalla de San Romano)
MANTEGNA (1431-1506)	Altar mayor de S. Zenón de Verona Frescos de la capilla Brancaci	Trabaja en el N. de Italia. Su fuerte formación clásica se percibe tanto en la estatuaria de sus figuras como en la diversidad de ornamentos, esculturas y elementos arquitectónicos que emplea en sus cuadros
BOTTICELLI (1416-1492)	Sacra conversazione. Alegoría de la Primavera. Nacimiento de Venus.	Eslabón entre Masaccio y el alto Renacimiento. Trabaja sobre todo en Urbino, donde Federico de Montefeltro reúne un selecto grupo de artistas y sabios en la Corte ducal.

8.- LA PINTURA DEL ALTO RENACIMIENTO (s. XVI)

Supone la culminación del proceso renacentista y al mismo tiempo su crisis. La suprema perfección obtenida en los últimos años del s.XV, que es la expresión adecuada del optimismo humanista y a su visión de un mundo en orden, encuentra su forma perfecta en el equilibrio de Rafael y del joven Miguel Ángel. Es un mundo de **belleza, equilibrio, grandiosidad y orden** . Pero el mundo no era en modo alguno perfecto y pronto el panorama europeo comienza a presentar aspectos confusos y dramáticos, y a la par que los descubrimientos geográficos y científicos obligan a replantearse los conocimientos establecidos, la Reforma religiosa cuestionaba verdades hasta entonces aceptadas, y la economía europea se desajustaba de modo muy grave. La muerte de Rafael en 1520 y el saqueo de Roma en 1527 marcan el principio del fin de este periodo y el comienzo - salvo en Venecia que tardará tiempo en ver las consecuencias de la crisis - del **Manierismo**.

AUTORES	APORTACIONES-CARACTERÍSTICAS-OBRAS
LEONARDO DA VINCI (1452 - 1519)	Inicia el nuevo estilo . Figura y paisaje parecen fundidos en una misma tonalidad cromática: están vinculados por el “sfumato “, el difuso velo de vaho que junto al claroscuro ambientador confiere al cuadro profundidad perspectiva. Obras : La Última Cena , La Gioconda, Santa Ana, la Virgen y el Niño.
RAFAEL (1483 - 1520)	Gran técnico de la pintura . Supo armonizar las delicadas formas de Leonardo con las terribles descargas espirituales de Miguel Ángel Obras : Las Estancias del Vaticano : La Cámara de la Signatura(1509-1511) : La Disputa del Santo Sacramento y La Escuela de Atenas y La Cámara de Heliodoro (1512-1514) . Madonas. Virgen con el Niño y S.Juan.
MIGUEL ANGEL (1475 - 1564)	Pinta volúmenes netos y delimitados. Crea violentos escorzos . Sus poderosos cuerpos albergan espíritus sólidos, almas impetuosas, de manera que la fuerza física y moral se equilibran . Obras :Frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina (1508-1512), el Juicio Final en el testero de la Capilla Sixtina (1535-1541)
<u>ESCUELA VENECIANA</u>	
• Culto al color • Importancia de los temas secundarios • Exaltación de la riqueza • Contemplación poética del paisaje • Precursores del s.XV : Giovani Bellini y Carpaccio	

EL RENACIMIENTO

GIORGIONE (1478 - 1510)	Discípulo de G.Bellini. Aportó: la importancia del paisaje (naturaleza), la tonalidad para expresar el claroscuro y el tipo de Venus en reposo que será muy usado en la posteridad. Obras : La Tempestad, El Concierto Campestre, La Venus Dormida
TIZIANO (1487-1576)	Vida longeva y de éxitos (amigo de nobles, príncipes y reyes ; protegido de Carlos V y Felipe II) . Gran maestro de la pintura . Consigue armonizar colorido y forma aunque al final de su vida su técnica evoluciona hacia un estilo de manchas, casi impresionista . Tuvo una gran influencia sobre la posteridad (Rubens - s.XVII-, Delacroix -s.XIX-) Obra : a) Religiosa (La Presentación de la Virgen, El Entierro de Cristo) b)Mitológica (El amor sacro y el amor profano, La Bacanal, El Triunfo de Baco, Dánae) c) Retrato (Carlos V en la batalla de Mülberg , La Flora .
TINTORETTO (1518-1594)	Debe a Miguel Angel su pasión por lo colosal, el movimiento, las poderosas anatomías . Realiza maravillosos escorzos y es el gran perspectivista de la escuela . Estudia ávidamente el problema de la luz . Aunque colorista, utiliza el blanco y el negro para perfilar las figuras acentuando su patetismo . Sus tenebrosidades, sus composiciones diagonales y el recurso de los espejos para ampliar el campo visual del cuadro anuncian el Barroco (Cavarais, Remirando). Pintó enormes lienzos . Influyó en El Greco . Obras : La Crucifixión Venus y Vulcano, El Lavatorio de los pies
VERONÉS (1528-1588)	El cantor de las glorias de Venecia : escenarios de caracteres paladianos, colorido rico predominando los tonos gris-plata Sus escenografías anticipan el Barroco. Obras : Las Bodas de Caná y la Cena en casa de Leví

COMENTARIO DE OBRAS SELECTIVIDAD

1.-LA TRINIDAD (1425-1427), DE MASACCIO

Masaccio (1401-1428), abrió el camino de la pintura renacentista a pesar de su temprana muerte y su reducida obra. Como Brunelleschi y Donatello rechazó el viejo lenguaje gótico cortesano(fue capaz de romper con las elegancias del “Estilo Internacional” que causaba furor en Europa) para crear un nuevo estilo basado en la simplicidad, racionalidad y plasticidad. . En los frescos de la Capilla Brancaci (El tributo de la moneda) adopta un punto de vista desde el que observar las escenas, lo que se llamará más tarde “la ventana albertiana”.

En “La Trinidad” (fresco en Santa María Novella) . Se trata de una recreación ilusoria de un espacio arquitectónico característico del R., como un auténtico ejercicio de perspectiva . Utiliza

- **Técnica al fresco (muro revocado de cal húmeda y colores desleídos en agua de cal)**
- Elementos arquitectónicos ya renacentistas (columnas jónicas, pilastras corintias, bóveda de cañón de casetones)
- El espectador contempla desde abajo la Trinidad en perspectiva monofocal : el fresco parece que fuera una capilla en la realidad (posiblemente la invención de la perspectiva-atribuida a Brunelleschi- tenga que ver con la mentalidad matemática indispensable para las actividades mercantiles). Los donantes (referencia al mecenazgo : diferente código moral para exhibir la riqueza. En el Medioevo, el pecado de la usura era una espada de Damocles que frenaba la creación de grandes patrimonios mercantiles. Para solucionar sus pecado, debía dar a la iglesia parte de su fortuna (mecenazgo indirecto)
- Composición triangular **También destaca el eje de simetría (cruz y figura de Cristo)**

2.-EL NACIMIENTO DE VENUS (c.1485), de BOTTICELLI (B.)

- Contexto : la época de Lorenzo el Magnífico y del círculo neoplatónico (Marsilio Ficino y Pico della Mirandola)que irradia su influencia a los artistas
- Botticelli se convierte en el intérprete de la idea de belleza ideal (la belleza no se concibe como copia de la realidad, sino más bien como imagen alegórica de la idea) a través de modelos religiosos que aparecen paganizados, mientras que los temas mitológicos se cristianizan

EL RENACIMIENTO

- En su libro sobre el Renacimiento, los profesores Nieto y Chueca sitúan la pintura de Botticelli dentro de lo que llaman “crisis del sistema plástico del Quattrocento” (y no dentro de la corriente renacentista iniciada por Fra Angélico: delicada, curvilínea, de dibujo) Para ellos la pintura de B. supone una ruptura de esa corriente florentina en la que los valores plásticos de volúmenes rotundos y la perspectiva lineal son sus dos coordenadas. Frente a estos valores, B nos propone en su obra unos nuevos valores basados en una linealidad llena de gracia y elegancia, un dibujo rotundo y, sobre todo, un mundo lleno de dulzura, de sentimiento (dulce sonrisa, dulce melancolía, de tristeza contenida...). El delicado grafismo ha llevado a numerosos especialistas a hablar de una vuelta a la estética del gótico internacional, aunque el mundo pictórico de B. está mucho más cerca del manierismo “cinquecentista” que de las formas del gótico.
- Pintura sensual, delicada, casi caligráfica, de fuerte inspiración literaria. **Casi se desentiende del volumen y la perspectiva**
- **Composición triangular (ligeramente desequilibrada por el viento de la izda y la leve inclinación del manto inchado por el viento)**
- **Tema : Dos escenas en una: A la izda, Céfito abrazando a Cloris que se ha convertido en Flora, es el viento del oeste que con suave brisa y lluvia de flores empuja hacia Citera la concha sobre la que se posa desnuda Venus (el modelo es el de Venus púdica). La otra escena es una de las Horas, divinidades de las estaciones, en concreto la que representa a la Primavera, acogiéndola en su manto a Venus.**
- **Venus** es una de las 12 grandes divinidades del Olimpo. Según Hesíodo nació de la espuma del mar en el que habían caído los genitales de Urano, castrado por Cronos. Es la diosa del amor y de la belleza. Presenta múltiples representaciones : dormida, marina, popular, victoriosa, celeste. En este caso se trata de la Venus marina : desnuda, recién salida de las olas del mar, de pie sobre una concha o venera; amores, tritones y otras criaturas marinas pueden asistir a su nacimiento; es traída a la playa por Céfito y Flora que agitan su larga cabellera, mientras una ninfa le tiende un velo con el cual cubrirse.
- **Algunas interpretaciones :**
 - a) Correspondencia entre el nacimiento de Venus –diosa de la belleza- de las aguas del mar y el nacimiento del alma humana de las aguas del bautismo. Su desnudez es imagen de pureza y no de erotismo o de belleza física. La naturaleza se manifiesta a través de sus elementos : agua, aire y tierra.
 - b) Como alegoría moral y educativa según el neoplatónico Ficino : Venus sería la representación de la “Humanidad” que nace de la naturaleza, imagen de la unión entre espíritu y materia. Las dos figuras de la izquierda simbolizan la unión de la materia y del espíritu para insuflar la vida a Venus. Desde los tiempos de la Roma clásica nunca se había representado a esta diosa pagana desnuda con tal tamaño. El desnudo femenino, considerado pecaminoso en el arte medieval cristiano, es recuperado en el Renacimiento como símbolo de inmaterialidad. La Venus de Botticelli no representa el amor carnal o el placer sensual, sino que; con su postura y sus finas facciones, se acerca más al ideal de la inteligencia pura o suprema sabiduría. Finalmente, la Hora tapa con su manto a la diosa, en señal de que los misterios de Venus, como los del conocimiento, están ocultos. Los personajes adoptan el «paso de danza» con el que parecen flotar sobre el paisaje, realzando su carácter etéreo. Esta temática está entroncada con las doctrinas neoplatónicas que responden a la sensibilidad de un reducido núcleo de intelectuales florentinos agrupados en torno a Lorenzo el Magnífico, y entre los que destacan Marsilio Ficino, Poliziano y Pico della Mirandola. Según ellos, el hombre debe buscar la unidad entre belleza, amor y verdad, que se encarnará en la figura de Venus como suprema conjunción de amor sensual y amor ideal. En la época de Lorenzo “el Magnífico” el pensamiento humanista madurará de tal modo que la exaltación de la belleza y la dignidad de los hombres y mujeres entierra definitivamente la cosmovisión medieval.

3.-LA VIRGEN DE LAS ROCAS (1483-1486), de LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci (1452-1519), ingeniero, pensador y artista, es el ejemplo de hombre universal del Renacimiento. Su pintura consigue dominar la profundidad de un modo natural, sin los ejercicios forzados del Quattrocento. Por medio de la composición triangular busca el auténtico equilibrio formal. A través de lo que se llamó sfumato, consigue captar el ambiente, envolviendo todo el espacio en una especie de neblina y abandonando la definición pictórica de los contornos.

Es el primer artista que no aboga por una vuelta a los modelos clásicos de la Antigüedad, partiendo de ella, rompe la tradición del Quattrocento florentino e inaugura el camino del arte del Cinquecento.

Transformó la concepción de la pintura de actividad artesanal a ocupación noble (por la necesidad de conocimientos matemáticos y de otras ramas del saber). Fue autor de un incompleto Tratado de pintura

En la obra de Leonardo, ***Madonna de las Rocas***:

Realizada por encargo de la cofradía de la Inmaculada Concepción de Milán, la tabla no llegó a instalarse por no haber llegado a un acuerdo con el precio. Incautada por Ludovico Sforza, el moro, duque de Milan, pasó a manos de los franceses tras la conquista de Milán.

- La composición **triangular** del grupo central contribuye a la exaltación del mensaje, lleno de belleza ideal. El equilibrio conseguido se complementa con la distribución de luces y colores, las actitudes serenas y la atmósfera que lo envuelve todo, en un paisaje soñado.
- Tema : En primer plano la Virgen , el ángel y los niños Juan Bautista y Jesucristo en una naturaleza detallista . Al fondo un paisaje rocoso, brumoso, una caverna ...
- Sfumato que envuelve a toda la escena, atmósfera coloreada y envolvente : nueva visión de la belleza y de la naturaleza ⇒ ya no basta la geometría ni la perspectiva⇒perspectiva aérea (**manchas, formas no terminadas**)
- Virtuosismo : escorzo de la mano de la Virgen
- Interrelación psicológica de los personajes
- Ejemplo de armonía renacentista : composición triangular, uso del color
- Significado : es algo hermético. La caverna fascina a Leonardo como científico, pero también como filósofo y poeta . Su interior es la parte íntima de la naturaleza y, por ello , el lugar secreto de la Madre Tierra, cuya expresión cristiana es la Virgen, Madre de Cristo y, por tanto –como una nueva Eva- madre de una nueva humanidad redimida por Jesús (que también nace en una cueva) cuya luminosa venida al mundo le trae la salvación. Gracias a esta luz, el hombre puede ahondar y desvelar el misterio de la naturaleza

La Gioconda (1503-1506) : prototipo de retrato: tipología de una persona ante un paisaje de medio cuerpo /grandeza y serenidad irradian no de su rango social ni de sus vestidos, sino de su profundidaz anímica (indagación del carácter)/ la naturaleza aparece en continuo ""movimiento""(brumas, ríos, juegos de luces...)/expresividad de las manos/modelado con la luz y la sombra

4.-LA CAPILLA SIXTINA de MIGUEL ÁNGEL

La longevidad y el genio de este gran artista, su evolución personal y los cambios históricos a los que asiste, le convierten en uno de los máximos exponentes del clasicismo renacentista y, al mismo tiempo, en el iniciador de su disolución formal que llevará al manierismo.

Formado en Florencia en el taller de Ghirlandaio, pronto lo abandona para dedicarse al aprendizaje de la escultura en el taller de un discípulo de Donatello. A partir de este momento, su verdadera vocación y pasión son el arte escultórico. Bajo la protección de Lorenzo de Médicis entra en contacto con el núcleo neoplatónico, cuyas ideas comparte. Influido por las prédicas apocalípticas de Savonarola, vive intensamente su religiosidad, si bien, sin caer en los excesos de Botticelli. Estudioso de la escultura clásica, inicia una serie de obras en las que ya se destaca un gran dominio técnico.

En 1503 sube al pontificado Julio II, que llama a Miguel Angel y le encarga la realización de su sepultura, que a causa de diversos avatares e intrigas debe posponer.

En 1508 empieza a pintar la ***bóveda de la Capilla Sixtina (1508-1512),(capilla donde se celebra el cónclave)*** obra que emprende y ejecuta en solitario durante cuatro años, cubriendo una superficie de más de mil metros cuadrados y **300 figuras**

- En este ingente trabajo pictórico desarrolla un inmenso **programa iconográfico** en el que compendia toda la historia de la salvación, desde la creación del mundo y del hombre hasta los prolegómenos de la venida de Cristo . Para ello, crea toda una composición arquitectónica simulada que divide la bóveda en diferentes secciones.
- Divide la bóveda en tres zonas correspondiendo a una triple jerarquía: a)la inferior de los lunetos y las pechinas es la humanidad anterior a la iluminación b) la segunda zona es la de los profetas y sibilas y

EL RENACIMIENTO

ignudi- adolescentes desnudos con guirnaldas y escudos-dotados ambos de facultades sobrenaturales
c)la tercera zona contiene la revelación gradual de lo divino

- Las figuras parecen querer liberarse de su marco espacial. La agitación de los personajes bíblicos se produce en un espacio donde la construcción racional mediante la perspectiva, la simetría y la proporción ha desaparecido. La ausencia de un espacio prospectivo, como de una atmósfera envolvente, es sustituida por la plenitud anatómica de unos cuerpos de colores fuertemente contrastados, que nos remiten no tanto a la belleza de las formas como a la de los conceptos. La primera fase de la historia de la humanidad queda resumida y condensada en toda su fuerza dramática. La acción de “Dios creando el mundo”, la “Creación de Adán”, el “Pecado Original”, el “Diluvio”, los “Profetas” que anuncian la llegada del Enviado, las “Sibilas” que prefiguran el mundo pagano, el tiempo histórico en el que la venida se hace historia real. Las figuras aisladas no ofrecen una secuencia narrativa al estilo renacentista, sino que más bien recuerdan el gótico, de la misma forma que la arquitectura simulada parece exaltar las arquitecturas de la Antigüedad. Con todo ello, Miguel Ángel recrea una realidad trascendente.

- Escorzos violentos y actitudes rebuscadas que proporcionan un considerable volumen a las representaciones
- Fuerza anatómica destaca en los desnudos, llenos de energía y masa corpórea, inspirados en la escultura grecorromana
- Los esquemas compositivos clásicos (simetría, perspectiva, proporción) se interpretan con absoluta libertad

Significado : Síntesis de la teología hebrea y cristiana : el mensaje de la venida de Cristo se proclama con toda universalidad . También, se exalta la idea del hombre a imagen y semejanza de Dios, lo que lo convierte en un ser de una energía y una fuerza espiritual enormes.

Juicio Final (1535-1541) en la Capilla Sixtina:

- **Tema: Segunda venida de Cristo que marca el final de los tiempos, la resurrección de los muertos y el Juicio Final**
- Nuevo esquema de composición : dos planos superpuestos : el celestial y el terrestre. Todo irradia a partir de Dios-Zeus : agitación , movimiento circular, desaparición del espacio (profundidad), las figuras destacan por su primer plano, la luz es frontal e intensa, gran poder de la anatomía y del desnudo, el dramatismo anticipa el barroco
- Mensaje más cercano al espíritu contrarreformista : Juicio Final, resurrección de los muertos, ascensión de los bienaventurados al cielo y castigo para los condenados que atraviesan con la barca de Caronte.
- **Prescinde de los efectos escenográficos de las arquitecturas para condensar la tensión en el contrapunto entre espacio y figura**
- Horizonte bajo, escena aérea dramática del juicio final
- Quizás exalta la terrible potencia del juicio divino y con él, la autoridad del papa tras el saqueo de Roma en 1527

5.-LA MADONA DE GRANDUCA (del Gran Duque), de RAFAEL

Tema: Madonna (Virgen con el Niño), idealización neoplatónica del amor materno. Tema favorito. Máxima humanización de las imágenes de culto. Ideal clásico: proporción, equilibrio, simetría, profundidad y belleza idealizada

Composición triangular (formas estables y cerradas del clasicismo)

- Refleja la influencia de Leonardo en la gradación suave de luces y en ligera torsión de los cuerpos
- Sus Madonnas se distinguen por su expresión humana y su naturalidad
- Colores cálidos y fríos

6.-LA ESCUELA DE ATENAS (1508-1511), de RAFAEL

Rafael representa la expresión más clásica, serena y completa del Alto Renacimiento (asimiló la herencia artística de Piero della Francesca, de los neoplatónicos de la Academia florentina, los postulados de Leonardo y la energía de M.Ángel).

Su facilidad para representar la belleza y su fecundidad para crear prototipos le dio una gran fama en vida. El Neoclasicismo lo apreció mucho no así el Romanticismo. A finales del siglo XIX volverá a ser reivindicada su obra.

Contexto: En 1508 por sugerencia de Bramante y a petición de Julio II llega Rafael a Roma (M.Ángel había comenzado los frescos de la Capilla Sixtina). El Papa le encomienda la decoración de varias stanze

EL RENACIMIENTO

(estancias o cámaras) que forman parte de la parte superior del palacio erigido en el s.XIII y donde ahora Julio II coloca sus habitaciones privadas. Son cuatro estancias : la del incendio del Borgo, la de la Signatura, la de Heliodoro y la de Constantino. Ya habían sido pintadas en el Quattrocento pero Julio II decide repintarlas. Estudiaremos la más importante : la de la Signatura, denominada así por estar dedicada a sede de las audiencias del tribunal “de signatura gratiae” (de los decretos de gracia).

- Programa iconográfico : Según Gombrich ha de leerse de arriba hacia abajo, siendo las paredes “ampliaciones de las ideas expresadas en el techo”: escudo pontificio (EP), rodeado por ángeles (A) y 4 tondos que representan las 4 facultades (la Teología – ciencia de las cosas divinas -la Filosofía – el conocimiento de las causas -, la Justicia – entendida como virtud y como derecho- y la Poesía) y 4 escenas que desarrollan estas facultades.

Debajo de la Teología⇒ El Triunfo de la Eucaristía o Triunfo de la Iglesia

Debajo de la Filosofía⇒ La escuela de Atenas

Debajo de la Justicia⇒ Las virtudes cardinales Prudencia, Fortaleza y Templanza (La Justicia está en el tondo) y las virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad)

Debajo de la Poesía⇒ El Parnaso (exaltación de la idea de lo bello)

Significado :La interpretación más convincente sería la de la exaltación de la idea de lo “verdadero” (la verdad revelada en la disputa del sacramento; la verdad racional en la Escuela de Atenas; del “bien” en la pared de las Virtudes y de los “bello” en la Poesía y el Parnaso). Es decir, una especie de visualización de las tres grandes ramas del pensamiento : la gnoseología, la ética y la estética, en perfecta armonía bajo la égida del espíritu divino. El conocimiento y la virtud como expresión de lo divino

La Estancia de la Signatura podemos considerarla como la gran síntesis pictórica del neoplatonismo (las cosas de esta tierra no son más que encarnaciones de ideas o principios generales ... entendían el universo como una jerarquía de principios que emanaban y descendían desde lo alto). También podemos entenderla como una síntesis entre los valores impulsados por el pensamiento medieval y el moderno al integrarse aquellos valores en los valores universales (en el Renacimiento no se abandonan los valores religiosos, como se había dicho)

- Composición inspirada en edificios romanos y bramantescos
- Estructurado en torno a un punto de fuga central
- Pintura al fresco
- Personajes : Platón con el Timeo bajo el brazo y la mano hacia el cielo (idealismo) expresando el valor de las ideas; Aristóteles , con su Ética, señalando el suelo (realismo), expresa el valor de la experiencia . Otros personajes Miguel Angel , como Heráclito (pensativo y escribiendo sobre un bloque de piedra), Bramante, como Arquímedes o Euclides (dibujando con un compás). Quizás colocó a los artistas entre los doctos para reivindicar las artes visuales como artes “liberales” y no “mecánicas”

7.-LA TEMPESTAD de GIORGIONE (1476/78-1510)

Escribe Vasari en sus “Vidas” refiriéndose a Giorgione “ ... yo nunca las he entendido (sus figuras), por más que he preguntado, he hallado quien las entienda “⇒ autor complejo, enigmático.... Poca documentación sobre su vida y obra . Se formó en el taller de Giovanni Bellini, creador de la escuela veneciana que con Tiziano alcanza su máxima expresión.

La diferencia esencial entre la escuela toscano-romana del Renacimiento y la veneciana está en que la primera concede un papel esencial al dibujo, en la perspectiva, que se convierte en estructurador; el color venía a dar brillantez a lo previamente dibujado. Por su parte, los venecianos no es que desprecien el dibujo y la perspectiva, lo que ocurre es que para ellos es el color el que las determina. Leonardo estaría en la base de esta técnica veneciana (Leonardo estuvo en Venecia a la caída de Milán)

Interpretaciones (es una de las obras que más interpretaciones ha tenido) :

a)Ejemplo de “pintura –pintura”, del “no tema” “La desaparición de la historia (tema)tuvo una importancia

esencial en el desarrollo del gusto moderno por que se hizo más evidente ... el aspecto subjetivo del contenido,

el modo de sentir del artista... Pues si no existe una historia, el valor lírico es más evidente (Venturi “Cómo

entender la pintura”)⇒novedades : la disolución del tema y la irrupción de la naturaleza como protagonista

b)1530 : gitana, soldado y tempestad

c)1569 : gitana y pastor

d) s.XIX : como un retrato familiar

e) como una ilustración de la Metamorfosis de Ovidio (Deucalión y Pirra después del diluvio)

EL RENACIMIENTO

f) como el hallazgo de Moisés

g) Interpretación actual (“La tempestad interpretada” de Salvatore Settis) : sería un recuerdo del castigo divino al pecado del hombre (Adán vestido de veneciano, condenado a trabajar), y de la mujer (parirás con dolor) y su descendencia (fratricida Caín, imagen del dolor que el hombre genera y sufre) (tormenta⇒símbolo del padre de los dioses; las columnas rotas (emblema de la muerte) ...

8.-EL RETRATO ECUESTRE DE CARLOS V EN LA BATALLA DE MÜHLBERG (1548), de TIZIANO (1490-1576)

Larga vida y producción enorme/máximo exponente de cinquecento veneciano/amplia nuevos cauces temáticos (mitológicos, retrato, iconografía cristiana)/prestigio como diplomático (pintor de Carlos V y Felipe II)/gran maestría y libertad en el uso del color/ ejercerá una poderosa influencia en la pintura española del siglo de oro/

- Nuevo modelo de retrato apoteósico :los rasgos fisionómicos y el símbolo de victoria, expresado en la acción del jinete armado, con todos los atributos del mando y listo para entrar en combate con la pica conforman el retrato apoteósico
- Protegido por el emperador Carlos V y por su hijo, Felipe II, Tiziano se convierte en retratista oficial de la Casa Real española .
- Su maestría con el color y su capacidad para captar la personalidad de los personajes retratados le permitieron sentar las bases de un tipo de retrato cortesano de gran solemnidad, que será imitado por muchos artistas en Europa.
- Tras una victoria sobre los protestantes (batalla de Mühlberg, 1548), Carlos V encarga este retrato ecuestre al artista. Siguiendo una composición clásica, que rememora los modelos ecuestres romanos, Tiziano estudia al personaje en toda profundidad psicológica, como general del ejército vencedor. Trata la armadura con detallismo y la serenidad del paisaje se complementa con la luz rojiza del ambiente que presagia la batalla.

9.-EL LAVATORIO (1547) de TINTORETTO

- Contexto manierismo: reacción anticlásica que ponía en cuestión los ideales de Belleza defendidos en el Alto Renacimiento (Cinquecento)
- Domina el concepto del espacio diseñando composiciones atrevidas y actitudes que se pueden calificar de manieristas :
- Disposición de las arquitecturas que exageran la profundidad
- Distribución horizontal de los grupos para acentuar más la profundidad
- Desplazamiento lateral de la figura de Cristo, sustituida por un perro y dos apóstoles que se quitan las botas (gusto por la anécdota)
- Luces dramáticas
- Obra claramente manierista

10.-EL DESCENDIMIENTO de PONTORMO

- Contexto manierismo: reacción anticlásica
- Ausencia de cualquier referencia espacial de tipo perspectivo
- Predominio del formato vertical
- Tratamiento voluminoso de las figuras
- Expresionismo en los personajes
- Movimiento
- Obra manierista