

TEMA 1. EL MUNDO DEL RENACIMIENTO CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LOS SIGLOS XV Y XVI.

1.1 Introducción

Se entiende por Renacimiento el periodo de renovación ideológica y artística que durante los siglos XV–XVII comienza en Italia y se extiende al resto de Europa dando paso a la Edad Media. Su característica principal es la admiración del clásico greco– latino, de ahí su nombre Renacimiento, porque se supuso que renació con todo el esplendor de los griegos y romanos. El renacimiento es un fenómeno fundamentalmente italiano que aunque se extienda a otros lugares de Europa, guardó en cada uno de ellos unas características propias tan definitorias que puede hablarse de varios renacimientos, lo cual enriquece su concepto genérico. Es natural que sea en Italia donde nace este movimiento, para empezar es donde el imperio romano tuvo su centro, además, Italia nunca estuvo implicada en la corriente internacional del gótico, sino que sus manifestaciones medievales habían tenido un carácter particular, siempre ligadas más al románico y al clásico que al gótico francés. En ciudades italianas donde se encontraron restos de arquitectura y esculturas, se favoreció el estudio de esta cultura greco– latina. También favoreció el redescubrimiento del mundo clásico y la emigración de eruditos desde Bizancio.

Además Italia fraccionada en numerosos estados ricos y con numerosos gobernadores y numerosas ciudades, era el país que mejor podía ofrecer una vida y cultura como el Renacimiento, basada en el hombre y la naturaleza.

1.2 Individualismo renacentista.

Quizás uno de los cambios más naturales del hombre europeo es el auge del individualismo. En el s. XV triunfa el individualismo en todos los planos de la vida en reemplazo de la concepción medieval que hacia depender la seguridad del ser humano a un grupo determinado. El individualismo artístico ya se había iniciado con los pintores flamencos, cuando los mecenas quisieron perpetuar su propia memoria. En un primer lugar protegiendo el arte y en segundo lugar por medio del retrato, tanto en escultura como en pintura, que quedaba como deseo de perpetuidad. El concepto nuevo del hombre como centro del universo, lo vemos reflejado en la arquitectura. Se aprecia un contraste entre la personalidad del hombre Gótico y el Renacimiento. El primero hacia su obra para glorificar a Dios y el segundo también al hombre, culto e intelectual.

1.3 El Humanismo: la corriente ideológica del Renacimiento.

Durante la Edad Media la idea de cristiandad pesó sobre toda la cultura occidental. Durante el Renacimiento el hombre y todas sus creaciones fueron el centro, creación antropocéntrica del hombre. Del ser humano se destaca su creación artística, su inteligencia, su libertad, etc. El mundo adquiere una fisonomía distinta y todo tiende a humanizarse. El humanista se preocupa de todo lo que le rodea, de ahí su amor a la naturaleza. Defiende la razón para solucionar los conflictos humanos. Lo que condujo a la aparición del Humanismo fue una inquietud de renovación espiritual patente en el hombre de la alta Edad Media, el cual viendo como se desmoronaba las principales causas de su época: el pontificado, el sacro imperio y la universidad; sentía que ya no eran suficientes para sus nuevos ideales. Se rompió con las doctrinas aristotélicas inclinándose en las escuelas neoplatónicas.

El Humanismo halló en la antigüedad clásica el perfecto modelo que si correspondía con su nueva ideología y concepción del mundo considerándola como el máximo exponente. La filosofía del Renacimiento era un nuevo examen del mundo tomando como modelo los autores clásicos. Hombre y naturalismo se convirtieron en los dos polos de la cultura y de la vida del Renacimiento. Dado el

pensamiento antropocéntrico humanista su principal campo de estudio son las ciencias humanas y especialmente la filología clásica expresando con ello ampliamente la lingüística. También la anatomía humana fue objeto cuidadoso de estudio por parte de los científicos que se preocuparon de buscar con todo detalle los objetos. Por todo esto aparece el papel del dibujante que tomó protagonismo de manera inusitada. El invento de la imprenta fue importante para la amplia difusión del movimiento humanista desde Italia al resto de Europa. Este volver a centrarse en lo humano no es un abandono de lo divino, la religiosidad en concreto el cristianismo siguen presente en todas las facetas del Renacimiento. El humanista valora del mundo antiguo lo que puede aportar el cristianismo, lo divino es revisado desde la perspectiva humana para dotarlo de personalidad. En principio fue una minoría de banqueros, filósofos, artistas quienes llevaron a cabo este renacer cultural, pero poco a poco después el Humanismo fue calando en todos los campos de la humanidad.

Esta renovación en todas las parcelas de la cultura humana estaba encaminada a la hechura de un hombre que fuera comprendido en todas las cosas, físicas e intelectuales y en el que la razón dominara sobre la pasión. La frontera entre las letras y las ciencias no existía. El intelectual debía estar preparado en todos los campos e interrelacionarlos. El hombre integral fue la gran creación del Renacimiento que cristalizó figuras como Leonardo Da Vinci, Miguel Angel, Rafael Sanzio, Leon Battista Alberti, Lorenzo Ghiberti o Sandro Botticelli. Dos personalidades florentinas, ambos escritores dieron vida al Humanismo: *Petrarca* y *Boccaccio*, ambos se dedicaron al estudio de las obras clásicas dando a conocer obras escondidas u olvidadas.

Petrarca fue calificado como el padre del Humanismo por el impulso que dio al estudio de las letras clásicas. Fue un filólogo que inició la búsqueda de los manuscritos clásicos, dando a conocer los manuscritos de Cicerón y las obras de Horacio y Ovidio. Escribió numerosas odas y epístolas, tanto los Papas como los primeros monarcas de la época admiraron la labor cultural de este hombre, por lo que el Senado de Venecia lo nombró ciudadano de honor, y tanto Roma como París lo premiaron mediante sus universidades con la Corona de Laurel.

Boccaccio fue contemporáneo de Petrarca y escribió numerosas obras en latín. Su obra más famosa es el *Decameron* (vicios de la época). Esta obra se caracteriza por su estilo: la prosa clásica. Trata la historia de siete hombres y siete mujeres durante el azote de la peste en la ciudad, mientras disfrutaban de sus últimos momentos antes de ser contagiados. Cada noche los jóvenes cuentan una historia donde se denuncia la corrupción e injusticia de la sociedad e iglesia.

Otro gran impulsor del Humanismo fue *Erasmus de Rotterdam*. Aunque su fama no nos ha llegado con la intensidad de su época fue el más grande representante del movimiento humanista. Hablaba a la perfección el latín y el griego, lo que le facilitó enormemente su cultura clásica, la que perfeccionó con sus viajes por toda Europa. El objetivo de vida de Erasmo era lograr una síntesis entre todas las contradicciones que el cerebro humano pudiera tener. Era un gran conciliador que odiaba todos los extremos, la guerra le parecía la más grande manifestación de contradicciones interiores e irreconciliables, con la concepción de la que constituían un hombre moral e irreflexivo. Alternaba su trabajo entre un país y otro, por eso se dice hoy que fue el primer europeo cosmopolita que no reconocía superioridades entre una nación y otra. Escribió numerosas obras entre las que destaca *El elogio a la locura* donde hace una crítica a las costumbres de su contemporáneos, a los prejuicios, ignorancia También editó obras clásicas como la geografía de Tolomeo y publicó en griego el nuevo testamento acompañado en una traducción en latín, hecho innovador en su época.

Dentro de los grandes escritores italianos, hay uno que no podemos dejar de mencionar, *Nicolás Maquiavelo*. Hizo numerosos encargos en Florencia y fue enviado en misiones diplomáticas a Francia. Cuando se retiró escribió sus grandes obras, la más importante es el *Príncipe*. Esta obra es símbolo de la política sin escrúpulos. Maquiavelo tomó como modelo a César Borgia, quien según él, hizo todo lo que un hombre listo y prudente tenía que hacer para asentar sus estados. En este libro hizo un análisis

de los procedimientos del gobierno. El tratado fue considerado como polémico. Es un primer análisis objetivo y científico de los métodos que ayudan a mantener el poder político.

En el s. XV el Humanismo adquiere relevancia con la caída de Constantinopla el último baluarte imperial. Con la destrucción del Imperio Constantino, los eruditos helénicos abandonaron Constantinopla y buscaron refugio en otras tierras, especialmente en Italia. En este lugar dieron a conocer los textos clásicos y enseñaron el idioma griego ignorado en occidente. Este paso es considerado como esencial para la cultura bizantina en Italia. Se crearon escuelas para el estudio griego. Una de las más importantes fue la de Crisoloras, en la que además de enseñar el idioma se enseñaron obras clásicas poniendo más énfasis en Homero.

También sobresalió Basilio dirigente de la iglesia ortodoxa que después de erradicarse en Roma se hizo católico. Trajo de Constantinopla más de 800 códices griegos y latinos con obras de Tácito, Sófocles

1.4 El panorama político en la Italia de los siglos XIV y XV.

Italia se convierte en el Renacimiento por primera vez desde la antigüedad greco-latina, en el eje rector de la cultura de una época. Esto supone un elemento paradójico, dado que la Italia de los siglos XIV– XV era mucho menos rica de lo que había sido en el pasado; porque al igual que en el resto de Europa sufría una decadencia económica que abarcó casi la totalidad de estos dos siglos, y su vida política estaba llena de guerras en los pequeños estados y entre ellos. El Papado fiel a su antigua política continuaba impidiendo el desarrollo de un poder dominante.

Cuando Lutero volvía a Italia después de estar en Avignon se produjo el gran Sismo de 1378 que duró hasta 1417 al cual siguieron tres décadas durante las cuales la autoridad del Papa se vio en entre dicho.

El norte estuvo dominado por tiranos locales. La República de la Toscana absorbió las ciudades adyacentes y al sur, Nápoles, mal gobernado por la casa reinante de origen francés, se fue desgastando por sus ambiciones y por el temor a los aragoneses establecidos en Sicilia. A finales del s. XIV la familia Visconti (Milán) dominó toda la llanura de la Lombardia.

Durante los siglos XIV – XVI la historia política de Italia fue violenta. Sería erróneo buscar un contraste con la paz de otros lugares. España, Francia, Inglaterra, Alemania también sufrieron turbulentas historias políticas y militares.

1.5 El contexto religioso. Reforma y Contrarreforma.

Aunque la cada vez más pujante sociedad burguesa rompió el mecenazgo de la iglesia, en el Renacimiento la iglesia era la principal pagadora del arte, realizándose obras por encargo religioso. Del mismo modo se veían favorecidos los estudios Humanistas relacionados con la Biblia. Durante los siglos XIV – XVI parecía que la iglesia se preocupaba más por el arte que por sus fieles, todo esto agravado por el apoyo del Papado en asuntos políticos. El Papado tenía un lucrativo negocio con la venta de bulas e indulgencias cobrando a cambio de la salvación espiritual de la persona que podía pagarlo. La ostentación del alto clero chocaba con la humanidad de los beatos del pueblo llano, siendo obvia también la situación de crisis en la iglesia.

Ya en 1378 tuvo lugar el gran Sismo por la división de la corte Papal entre los seguidores del Papa Urbano VI y quienes consideraron nula su elección, que eligieron al Papa Clemente VII. En 1417 se dio fin a toda esta situación. Todo esto unido a la situación del Renacimiento ocasionaron un movimiento de Reforma, en el que el orden religioso de Europa produjo una revolución a principios del s. XVI. Las causas de esta Reforma se hayan enraizadas fundamentalmente en la aparición de la mentalidad humanista y en la transición del medievo a la Edad Moderna.

El humanista utiliza la razón y se da cuenta de las incoherencias dentro de la iglesia y aspira a cambiar los errores adoptando una actitud crítica. El hecho concreto que originó el Sismo entre protestantismo y catolicismo fue la exposición del alemán Francisco Lutero de sus 95 tesis sobre las indulgencias. Esto provocó diversas discusiones con el Papa León X y Lutero, que acabó en su excomunión. Él más tarde estructuró su doctrina para la cual encontró numerosos adeptos. Las bases de esta nueva doctrina era la salvación a través de la fe, esto indica la importancia de la fe para la posterior salvación del alma al morir. Otro punto fue la ruptura con el Papado y la jerarquía de la iglesia, afirmando que todos los cristianos tienen el mismo valor. También afirma la libre interpretación de la Biblia, negando el valor de la iglesia y pidiendo su traducción al idioma del pueblo llegando a realizar el mismo una traducción al alemán. Reduce los sacramentos al Bautismo y Eucaristía y quita el culto a la Virgen y a los Santos y toda la ostentación en los templos. Esta doctrina se propagando con mucha rapidez, sobre todo en Alemania, por factores económicos y políticos. Algunos nobles creyeron aumentar su poder ya que la iglesia con el protestantismo debía renunciar a sus bienes. También creían que podían enfrentarse al emperador Carlos V, uno de los mayores defensores del cristianismo. Esta expansión no fue fácil y pacífica, lo que provocó numerosas guerras y se llegó a la lucha armada entre católicos y protestantes. Carlos V tuvo que aceptar la libertad religiosa de los príncipes alemanes.

La convocatoria de un Concilio para resolver este problema fue pospuesta por los Papas, muchas veces por el temor a la supeditación del protestantismo, y otras por la guerra entre España y Francia. 1545 se produjo el Concilio de Trento, aunque fue muy tarde, además las sesiones del concilio fueron interrumpidas en numerosas ocasiones alargándose durante 18 años. Durante el Concilio de Trento se afianzó la autoridad del Papa, la disciplina eclesiástica, el culto a la Virgen y Santos, valores nobles y todos los puntos de la fe católica.

1.6 Sociedad y cultura en la Europa del Renacimiento.

A finales de la Edad Media la burguesía comienza a ser una clase incipiente cada vez con mayor poderío económico y bonanza económica que le llevará a crear un importante mecenazgo artístico. En Italia era muy elevada la proporción de ciudades florecientes gracias al periodo de expansión económica de los siglos XII- XIII, lo cual ocasionó que la burguesía tuviera allí más importancia que en otros lugares. En realidad la nobleza italiana e incluso los príncipes y tiranos provenían del pueblo. El poderío económico y la influencia política de estos burgueses era cada vez mayor hasta formar dinastías que llevaba el gobierno en la ciudad. También era característico de Italia, la alta proporción de abogados y sacerdotes impulsores del arte, pues solían ser hombres cultos de ideas Humanistas con gran interés por la literatura clásica, aunque más importantes eran los mercaderes sobre todo en Venecia, Génova, ciudades Toscanas y Florencia. Un aspecto común en toda Europa era el aspecto religioso, cuya moralidad ocupaba todos los aspectos de la vida pública.

1.7 La ciencia moderna.

El Renacimiento fue también una época de adelantos técnicos y científicos. Uno de los inventos más importantes fue la imprenta. Los escritos tuvieron gran difusión gracias a la imprenta haciendo posible la extensión de los textos por toda Europa. Otro de los adelantos técnicos como la brújula facilitó la navegación y la pólvora y las armas de fuego el panorama armamentístico. Se asentó a lo largo de los s. XV- XVI una nueva ciencia que frente a los principios aristotélicos del pensamiento medieval intentaba explicar todo mediante la razón y la experiencia. Aquí surge la teoría de Copérnico que formuló en 1543, principio que formula que la Tierra y los demás planetas giran en torno al Sol. Sin embargo, a pesar de todos estos adelantos y del impulso de la curiosidad del hombre renacentista no hay que pensar que esta ciencia se impuso totalmente en Europa, sino por el contrario las supersticiones medievales perduraron durante un tiempo.

1.8 La era de los grandes descubrimientos.

Nunca en la historia de la humanidad se había dado una ampliación del mundo conocido tan vertiginosa como en estos siglos. En muy pocos años como consecuencia de los descubrimientos geográficos se amplía el mundo conocido por Europa. Primero castellanos y portugueses, y después el resto de Europa se iniciaron en la búsqueda de nuevas tierras. Fueron diversas las causas, existían en principio causas de carácter económico; la necesidad de una expansión económica debido al aumento de la población; la búsqueda de materias primas; de nuevos mercados; la falta de oro y metales preciosos y el deseo de conseguir productos venidos del lejano Oriente fueron algunas de las causas más importantes. Otra causa fue la sed de aventuras cuya imaginación había sido activada por el libro de las maravillas de Marco Polo. También hubo una causa religiosa debido al espíritu evangelizador de las cruzadas. A todo esto se le unió algún que otro descubrimiento geográfico y técnico de gran valor para la navegación. Se inició la cartografía y las cartas marítimas. Se creó dos tipos de naves la Naos y la Carabela pero parece ser que los Humanistas se interesaron más por las enseñanzas de la antigua Roma, hasta el punto que podemos hablar que el Renacimiento y la era de los grandes descubrimientos fueron dos manifestaciones que coexistieron en la misma época. Los objetivos particulares de los que patrocinaban estas incursiones sólo se conjugaban en parte con los ideales renacentistas. En general los humanistas se interesaban poco por los relatos de los descubridores y tuvo que pasar algún tiempo para que la filosofía se hermanase con el descubrimiento. No obstante el diluvio de información geográfica obtenía un efecto depurador en ciertos temas al margen de la geografía, sobre todo en el estudio del hombre, la sociedad, la etnia y las religiones.

TEMA 2. EL ARTE DEL RENACIMIENTO.

2.1 Características generales del arte del Renacimiento: arquitectura, escultura, pintura, música y literatura.

El Renacimiento es un periodo del arte en el que surgen artistas y obras poco superables. Estos artistas influyeron en periodos posteriores. Se produce una vuelta a los ideales clásicos ya que los podemos estudiar de una forma completa. El artista del Renacimiento ya tiene un canon establecido como la armonía y el equilibrio, todo esto se consigue con unas reglas que ya están en la antigüedad: la razón; aunque también es importante la inspiración.

Las características esenciales son serenidad, equilibrio y armonía más importantes que la inspiración. Todo esto se hace gracias a un estudio de la naturaleza. El hombre del Renacimiento estudia la naturaleza porque estudia lo que ve tal y como es. Para ello el hombre del Renacimiento estudia la luz, las leyes ópticas, además de conocer la historia, la mitología. La exaltación del hombre tiene como consecuencia un cambio de géneros, no hay sólo temas religiosos sino también otros muchos y los más novedosos son el retrato y el desnudo; y por supuesto la mitología del mundo greco-latino. Todos estos géneros pertenecen a un arte que quiere ser inmortal. Aparece el concepto de universalidad e inmortalidad (esto ya se dio en la antigüedad). Se intenta dar una versión moderna de la antigüedad.

En cuanto a la arquitectura existe una ruptura con la época anterior ya que era muy difícil seguir con las iglesias góticas. Los hombres del Renacimiento dicen que aparece una ruptura con lo anterior pero no es así del todo. Los elementos constructivos del Renacimiento son el arco de medio punto, bóveda de cañón, frontón, órdenes clásicos, sentido muy fuerte de la proporción de la antigüedad y desarrollo extraordinario de la arquitectura civil, como por ejemplo los palacios. Estos palacios van a significar para quienes se construyen un movimiento de engrandecimiento público y privado. Público porque se hace para embellecer la ciudad, su dinastía y privado porque está decorado con las mejores obras de arte.

El artista se da cuenta de la importancia que tiene en la sociedad e intenta que se le tome en cuenta como ocurría con los escritores y músicos. Ven como los burgueses y los nobles se disputan sus favores, con esto se engrandece el artista y su obra. Antes la obra de arte era didáctica, religiosa, ahora la obra

de arte vale por sí misma. El artista ve como ha habido una época barbara y ve una época nueva donde él manda. La historia para los artistas del Renacimiento tiene tres etapas: la antigüedad, la edad oscura y la época moderna, actual, nueva. El artista empieza a firmar sus obras incluso con seudónimos. Se empieza a publicar los tratados, comentarios dando así un prestigio a lo que hacían. El artista veía el arte como otra ciencia porque al mirar la antigüedad veía que había mucho de las matemáticas (en las proporciones, medidas).

La familia más importante de Florencia, los Médici, empiezan a invertir en arte adquiriendo prestigio por hacer eso. Esta familia encarga las obras a los mejores arquitectos y gozando de los favores de los más grandes. Con esto se conseguía que los géneros se multiplicaran y la ciudad se embelleciera. El concepto de ciudad cambia, se convierte ahora en un punto de reunión, de trabajo, un punto donde vivir, de práctica para los tratados. Toda ciudad ideal renacentista tiene que tener una plaza en el centro pues es una extensión del palacio. El palacio junto con la iglesia son los dos edificios más importantes de la ciudad. Las plazas suelen ser porticadas y en el centro suelen tener una estatua conmemorativa o una columna. El palacio en sí, deja de ser un castillo o fortaleza, porque a la ciudad ya no hay que defenderla sino embellecerla.

2.2 Evolución del arte del Renacimiento.

Los lazos que unen el Renacimiento con el medievo no se cortan, además ya en el s. XIV hubo un intento de recuperar el arte antiguo en artistas como Giotto o San Francisco de Asís. También podemos encontrar muchas interpretaciones del Renacimiento porque muchos autores pensaban que fue una ruptura radical con lo anterior. Ahora se ve como una evolución.

El Renacimiento empieza en Florencia en el Quattrocento (s. XV). Es un periodo de experimentación en el que aparecen grandes artistas y grandes obras. El Cinquecento es mucho más breve, hasta 1520. Es un periodo de asentamiento y plenitud del Renacimiento su continuación natural. A partir de aquí empieza el Manierismo. El Manierismo se ha considerado una degeneración del Renacimiento. Es menos clásico y proporcionado pero eso no quiere decir que no tenga referencias de lo antiguo. El artista busca la tensión en vez del equilibrio, el agobio espacial en vez del sosegado, la luz intensa en contra posición a la luz homogénea, la volumetría en vez de la serenidad, la sorpresa por el orden y la expresividad por el idealismo. El manierismo empieza en 1520 con Miguel Ángel.

2.3 Características espaciales. Las leyes y las medidas del espacio del s. XV.

El Renacimiento ha sido por largo tiempo objeto de dos ideas enfrentadas. La primera era presentada como novedad y por esto era incapaz de darle una historicidad. La segunda quería reducirla a una *Neo*, aun retorno a la arquitectura romana, privándolo de todo predicado innovador. La crítica contemporánea ha tenido por tanto que actuar en dos sentidos, por un lado reivindicando lo original del Renacimiento y por otro lado su posición perfectamente insertada en la continuidad histórica de la cultura.

En la arquitectura del Renacimiento es esencial un reflejo matemático desarrollado sobre la métrica románica y gótica. Se busca un orden contra la ley de infinidad y espacio Gótico y contra lo fortuito y casual de lo Románico. Las iglesias de *San Lorenzo* y *Santo Espíritu* no se diferencian de las iglesias románicas en el espacio sino fuera por los intercolumnios y bóvedas en los que existen entre ellos una métrica espacial asentada sobre matemática y proporciones. Tomando en cuenta esta experiencia intelectual es normal que los arquitectos del s. XV examinaran todos los esquemas conocidos y construyeran según reglas matemáticas simples como por ejemplo *San Lorenzo*.

2.4 La perspectiva.

- Ver fotocopia 1.

TEMA 3. LA ARQUITECTURA ITALIANA DEL QUATTROCENTO.

3.1 La arquitectura florentina del Quattrocento: Filippo Brunelleschi.

- Ver fotocopia 2.

Cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores (Santa Maria del Fiore). 1.418– 1.436, Florencia. Fue el primer gran encargo de Brunelleschi. Era una Catedral gótica a la que le quedaba cubrir con una bóveda la parte del crucero. Se abrió un concurso donde participaron los arquitectos más importantes de la época, pero todos los proyectos son rechazados menos el de Brunelleschi. No había un precedente inmediato donde fijarse así que Brunelleschi sin mucha teoría presenta su proyecto con una maqueta. La cúpula posee 40 m de diámetro y 56 m de altura desde la base de la linterna. Se trata de una bóveda semiesférica comprendida con otra apuntada. Esta bóveda estaría entramada por cadenas de piedras actuando como costillas que enlazarían el remate con los ángulos del tambor octogonal, así con este sistema se neutralizaría los empujes y se puede utilizar una bóveda apuntada. Una novedad es que podemos observar lo mismo tanto en su exterior como en su interior.

Como remate de la cúpula se proyecta una linterna en otro concurso en forma de templete, que también ganará Brunelleschi. El templete se terminó en 1.432 con una forma clásica que permite que entre la luz pero sin dejarlo abierto.

La cúpula se termina en 1.436. Debemos señalar que Brunelleschi crea múltiples procedimientos técnicos para su creación, incluso cantinas y cocinas para quienes trabajaron en ella. La obra de Brunelleschi da una solución adecuada para el final de la arquitectura gótica con el aprovechamiento del tambor octogonal. Se inicia la estructura de los espacios modernos y culmina el gótico. La idea era medieval pero con reminiscencias de la antigüedad, como por ejemplo, el aprovechamiento del tambor que remata estéticamente el conjunto.

Hospital de los Inocentes (Orfanato). 1.419– 1.444. Florencia. Se inicia dos años más tarde en el 1.421. Era un hospital que se dedicaba a recoger niños abandonados. Brunelleschi dirigió las obras hasta 1.427. Fue pensado por Brunelleschi en relación con la plaza de Santa Lucianna que ponía en contacto el hospital con la plaza, por eso se decidió a poner una loggia. Esta loggia está basada en las plazas porticadas antiguas y también en las loggias florentinas del Trecento. Es la primera vez que se utiliza la arquitectura de medio punto con capiteles corintios. El pórtico refleja el sistema de proporciones en el que se basa Brunelleschi, el ancho del vano y la distancia de la loggia es la misma que la de la altura de las columnas. En las enjutas de los arcos se colocan tondos en cerámica policromada de *Andrea della Robbia*, en las que aparecen niños. Lo más importante de este edificio es el rigor matemático del edificio. También se ve en el empuje de la línea recta el empleo de espacios cúbicos. Es importante la utilización del pórtico y la utilización de frontones en las ventanas del primer piso. Alternancia de pilares acanalados con columnas donde predomina la línea recta al igual que en todo el edificio. Las columnas son delgadas y ligeras.

Iglesia de San Lorenzo. 1.420. Florencia. Fue un encargo de la familia Médici. Averardo Médici llama a Brunelleschi en calidad de consejero, pero al final se quedó él con el encargo. Tuvo que respetar las partes ya realizadas. Entre las 3 puertas hay 2 pilastras con laureles. La planta es basilical de cruz latina pero con tendencia a la centralización con tres naves, la central más ancha y más alta que las laterales.

Interiormente las columnas son corintias con arcos de medio punto, capillas laterales ciegas, ábside cuadrado y cúpula pequeña en el crucero. La planta se crearía a partir del crucero. Nave central con

artesonado clásico y naves centrales con bóvedas de casquete esférico. El suelo está compuesto con rayas que nos llevan al altar. También existe una proporción entre los huecos de las naves y la altura de las columnas. Aparecen numerosos motivos clásicos.

Sacristía Vieja. 1.421– 1.428. Iglesia de San Lorenzo, Florencia. Esta capilla se le encargó para que fuera la capilla funeraria de los Médici. La planta es cuadrada con cúpula sobre pechinas y una segunda capilla que sale del espacio central. La cúpula es nervada con óculos. Las columnas son corintias, el encuadre de las puertas y las ventanas son con frontones triangulares. Una novedad es el juego que hace Brunelleschi de las zonas blancas con la alternancia de la piedra serena. La bóveda está pintada. Se le conoce como la Sacristía Vieja porque al lado hay construida otra más nueva a manos de Miguel Angel.

Capilla Pazzi. 1.429– 1.451. Iglesia de la Santa Croce, Florencia. Es una de sus obras más bellas. Fue un encargo de Andrea Pazzi. Tuvo que adecuarse a lo ya construido. La planta de la iglesia es de cruz griega, dividida en tres naves. Del cuadro central de la nave arranca la cúpula. Las naves laterales poseen cúpulas de medio cañón. En la decoración utiliza la piedra serena, juega con la policromía de las cerámicas vidriadas tanto en frisos, tondos en pechinas. Destacamos el diseño geométrico que acentúa la claridad. El modelado de los muros y el dibujo del pavimento realzan la estructura que Brunelleschi aplicó al espacio. El pórtico exterior es adintelado con un arco central sobre seis columnas corintias. Los elementos estructurales continúan con la lógica interior, así las pilastras son un poco más pequeñas en su parte interior para que su diámetro se ajuste a los volúmenes del pórtico. La fachada posee dos rectángulos simétricos que ocupa la misma medida que las columnas. La zona inmediatamente superior descansa sobre cornisa y esta a su vez está dividida en cuadros. Los cuadros interiores están formando paneles y los superiores quedan abiertos y formando a su vez una terraza la terraza que va debajo del tejado. Los cuadrados interiores están subdivididos en 4 paneles y el lado de cada una de ellos es el que forma el número áureo. La cornisa y el ático están decorados con motivos clásicos: friso acanalado y los mismos paneles de los que hablamos. La cúpula tiene una base cilíndrica de estuco blanco. La obra se acaba en 1.451 aunque en 1.443 el interior ya estaba acabado.

Iglesia del Santo Espíritu. 1.436. Florencia. Se le encarga la reconstrucción del interior. En esta iglesia se repite el mismo modelo que en San Lorenzo con la variante de suprimir las capillas por grandes nichos y con la novedad de mantener las tres naves tanto en el crucero como en la cabecera. En esta iglesia se consiguió aun más la idea de basílica centralizada. Planta de cruz latina con tendencia a la centralización. El cuadrado del crucero sirve como eje a la composición y desde ese eje se sigue el resto de la iglesia. Ya acabada la obra se incluyó novedades después de la muerte de Brunelleschi pero que no estaban en su proyecto inicial. Cabe resaltar el dinamismo de la obra con la alternancia de color.

Santa Maria degli Angeli. 1.434. Florencia. Iglesia centralizada donde por primera vez Brunelleschi empleó el tipo puro de construcción sobre pilares. El espacio central y las capillas circundantes están vertebrados por un anillo de 8 pilares que soportan el tambor y la cúpula, que también forman los ocho pilares de la capilla. En el interior no sólo toman como modelo referente los elementos antiguos sino también la concepción del edificio de la antigüedad. Este edificio fue referente para Bramante.

Brunelleschi murió en 1.446 siendo uno de los personajes más famosos de Italia, no en balde fue el arquitecto que dotó a los edificios de una nueva racionalidad, de un nuevo valor con respecto a los elementos circundantes y creó un elemento visual que el espectador hasta entonces nunca había visto.

3.2 Los Brunelleschianos: Michelozzo y Benedetto da Maiano.

Según las regiones hay deferentes tipos de construcciones aunque el foco de las construcciones renacentistas sigue siendo Florencia. La arquitectura en Brunelleschi tuvo en el Quattrocento más aceptación que la de otros arquitectos, como por ejemplo, Alberti que tuvo más aceptación en el

Cinquecento. Brunelleschi marcó las pautas de la arquitectura, aunque no debemos olvidar a Michelozzo di Bartolommeo o a Benedetto da Maiano.

Michelozzo di Bartolomeo (1.396– 1.472).

Además de arquitecto fue escultor. En su carrera como escultor estuvo asociado primero con Ghiberti, después con Donatello y finalmente con Luca della Robbia. En 1.420 entró en el taller de Ghiberti participando en las puertas del Baptisterio de Florencia y en la Iglesia de Orsanmichele. Hasta 1.430 trabajó con Donatello haciendo la tumba del Baptisterio de la Catedral de Florencia. En 1.437 vuelve al taller de Ghiberti pero ya trabajando con su hijo para participar de nuevo en las puertas del Baptisterio. En cuanto a las esculturas en mármol son dos figuras de *ángeles anunciadores* y una *Virgen anunciada* para el tabernáculo de la iglesia de Orsanmichele. Otro trabajo fue para el púlpito de Prato con Donatello.

Iglesia de San Francisco al Bosco. 1.420– 1.427. Mugello. Destacó por ser una construcción sin naves laterales. Este tipo de iglesia junto con la de Brunelleschi son las dos que marcan el nuevo estilo.

Convento de San Marcos. 1.417– 1.451. Florencia. Encargado por Cosme el Viejo. Se caracteriza por las severas proporciones arquitectónicas.

Palacio Médici (Médici– Riccardi). 1.444. Florencia. Muchas familias florentinas estaban construyendo nuevos palacios con plazas para las fiestas. La familia Pitti, Rucellai construyeron palacios encargándoselos a los más famosos arquitectos. Este es el primer gran palacio del s. XV. Cósimo de Médici le encarga primero a Brunelleschi, en 1.434, la realización de un palacio para la familia, pero Brunelleschi le entregó un diseño de un palacio tan lujoso y magnífico que a Cósimo le pareció excesivo. Así que finalmente le da el encargo a Michelozzo que comienza las obras en 1.444. En este edificio podemos observar una manera de vivir diferente.

Los anteriores palacios como el *Palacio Davanzati* (1.330 Florencia) eran de comerciantes acomodados que vivían encima de sus negocios. En este palacio hay una división en cuatro pisos. El piso inferior estaba dedicado a los almacenes y los pisos siguientes a oficinas y viviendas. Solían tener, como se puede observar en este ejemplo, aspecto de fortificación con grandes puertas y pequeñas ventanas en sus partes más altas. Incluso en algunos casos podían tener un pozo en el centro del patio. Los pisos de arriba presentan un aspecto más severo y la serie de arcos que enmarcan las ventanas son armónicos pero sin abrirse al exterior.

El palacio de Médici posee cinco arcos abiertos en la parte baja. Desde el arco central se dirige el centro del patio, donde ya no hay un pozo, sino una estatua. En este caso albergaba la estatua de *Judit y Holofernes* de Donatello. La planta baja avanza hacia la calle por medio de bancos de piedra para que los que esperaban a que se les atendiera pudieran descansar. Sólo las visitas más importantes podían pasar a la sala grande donde había obras clásicas. Este palacio sustituyó al palacio Vecchio como sitio de permanencia de las celebridades a la ciudad. Con este palacio los Médici aumentaron su poder. Los materiales y las formas arquitectónicas están a la vista realizando el orden estructural del edificio. En el exterior se observa perfectamente los pisos separados por impostas que aumentan la horizontalidad, gradación de paramento y almohadillado que disminuye a medida que subimos de piso. También por primera vez la cornisa clásica aparece en la arquitectura civil, con ovas y cuencas. La curvatura de los arcos se sigue manteniendo desde el Trecento aunque las ventanas siguen teniendo reminiscencias góticas. Los detalles romanos como los arcos de medio punto denotan el clasicismo. Los elementos renacentistas son los arcos y las cornisas. Las ventanas de los lados son posteriores. Ventana coronada con frontón y ménsula debajo. El interior es un patio porticado (cortile) con la arcada parecida al Hospital de los Inocentes y con arcos de medio punto sobre columnas y capiteles compuestos. La decoración es sobria con tondos heráldicos. Este palacio crea escuela y es exportado.

Benedetto da Maiano (1.442– 1.492).

Palacio Strozzi. 1.489. Florencia. Fue realizado con la ayuda de *Il Cronaca*. Posee ventanas bíforas y una enorme cornisa en el último piso.

Además de estos dos palacios también debemos señalar la importancia del:

Palacio Pitti. Hacia 1.458. Florencia. Algunos autores dicen que es obra de Brunelleschi y otros que es obra de Alberti. Las dovelas de este palacio son vistas.

Son importante también las construcciones de Villas (casas señoriales) en las afueras de las ciudades como por ejemplo la Villa Medici di Careggi, Villa Medici di Fiesole, Trevio todas ellas mandadas a construir por los Médici.

Villa Medici di Careggi. 1.450– 1.490. Careggi, Florencia. Fue construida en una villa ya existente, la anterior tenía un carácter de fortificación. Aun conserva un poco características góticas. Es una obra de Michelozzo di Bartolomeo.

Es muy importante la aportación Michelozzo a la arquitectura religiosa, pues la construcción de iglesias de una sola nave con planta centralizada. Él y Brunelleschi son los dos autores que marcaran el estilo de las construcciones religiosas, que después será copiado por futuros arquitectos.

3.3 Bernardo Rossellino (1.409– 1.461).

Fue arquitecto y escultor. Trabajó tanto en Roma como en Pienza.

Iglesia de la Misericordia. 1.433. Arezzo, Florencia. Fachada dividida en dos cuerpos. Mezcla de elementos góticos y renacentistas. El cuerpo interior es casi del s. XIV como los arcos apuntados y los arcos mixtilíneos de la parte superior. Los elementos renacentistas de esta iglesia son los arcos de medio punto, la balaustrada que es una novedad del autor. Al lado de esta iglesia nos encontramos con el *Palacio de la Fraternità*.

Claustro de los Aranci. 1.436– 1437. Badia, Florencia. Con arcos rebajados. Aquí sólo se le encargó la decoración.

Por lo que más destaca este autor es por la concepción de una *ciudad ideal*. La ciudad era Pienza donde nació el Papa Pío II, el cual le encargó el proyecto. Consistía en un núcleo central donde iría una plaza principal y rodeándola se encontraría tres palacios (Comunal, Episcopal y el Familiar) y una Catedral.

- **Catedral.** 1.460– 1.462. Pienza. Está inspirada en las iglesias del sur de Alemania. Se aparta de la tradición italiana, aunque hay detalles renacentistas: pilastras adosadas, frontones triangulares, arcos de medio punto, etc.
- **Palacio Piccolomini.** Hacia 1.459. Pienza. Es una mezcla de palacio urbano pero por dentro está abierto a unos jardines. En la fachada podemos ver elementos del típico palacio florentino (separación de pisos, vanos semicírculos, bancos en la entrada). Como algo especial destacamos el almohadillado de las pilastras.
- **Palacio Comunal (Ayuntamiento).** Pienza. Tiene torres, loggias siguiendo el modelo del Hospital de los Inocentes, etc.

El proyecto de la ciudad no se acabó del todo porque murió el Papa, así que quedaron los palacios de

los prelados. El proyecto está en perspectiva con el suelo y le da a la ciudad un aspecto de variedad.

3.4 Agostino di Duccio (1.418– 1.481).

Iglesia de San Bernardino. 1.457– 1.461. Florencia. Fachada bastante extraña con colores rosa viejo y azul celeste. Aquí vemos una vez más mezcla de elementos góticos y renacentistas además de elementos de tradición toscana (arcos ciegos). En la decoración se dice que utiliza la manera de hacer de Donatello seguramente por los relieves planos.

3.5 Giuliano da Maiano (?).

Se le atribuye la terminación del Palacio Strozzi y otras obras de decoración. Sus construcciones son de grandes dimensiones.

Catedral. 1.474. Faenza, Florencia. Decoración sencilla, estudiada sobriedad. Interiormente hay una alternancia de soportes, en las naves laterales bóvedas vahídas que recuerdan a la Badia Fiesolana. Primero se le atribuyó a Alberti y después a Brunelleschi. Destaca por sus proporciones y sus juegos de luces.

Iglesia de San Loreto. 1.470. Roma. Es una iglesia de peregrinación. Giuliano lo único que hizo fue abovedar la nave central. Después con el tiempo se levantó un tambor y se siguió construyendo. Más tarde se fortificó.

3.6 El desarrollo de la arquitectura renacentista florentina: Leon Battista Alberti.

Alberti nació en Génova en 1.404 y murió en Roma en 1.472. Fue el primer gran teórico del arte del Quattrocento, así como el ejemplo de hombre completo del Renacimiento. Hijo de un noble florentino exiliado, recibió una educación acorde con su clase social primero en la escuela de Barcizia en Padua y después en la Universidad de Bolonia donde estudió griego, matemáticas y ciencias naturales. En 1.434 se incorporó a la corte papal en Florencia y muy pronto con sus ideas humanistas se introdujo en los círculos intelectuales de la ciudad, contando como componentes a Donatello y Brunelleschi. También participó plenamente en la vida literaria de Florencia. Alberti volvió a Roma en 1.452 donde fue secretario de los Papas. Para Nicolás V realizó labores de teólogo y consejero de restauración de monumentos antiguos, así como asesor de cuestiones urbanísticas. Desarrolló su arte en diversos centros humanistas tanto en Italia como en Florencia, Mantua o Rímini y tuvo numerosos discípulos los cuales colaboraban en sus construcciones.

Alberti tuvo una forma más teórica que práctica. Al contrario que casi todos los arquitectos florentinos nunca realizó materialmente ninguna de sus obras y aunque sus edificios se encuentran entre los más importantes de la arquitectura quattrocentista, fue fundamentalmente un teórico que escribió tanto de arquitectura como de escultura. Sus tratados sobre arte le han llevado a ser considerado como seguidor de Vitrubio al que estudia y toma como referente. Su primera estancia en Roma le lleva a profundizar en el conocimiento de las proporciones, las tipologías y la decoración de la arquitectura de la Roma clásica y a escribir el primer análisis sistemático para la reconstrucción de la ciudad papal. Esta obra se llama *Descriptio Urbis Romae* de 1.434.

En 1.453 comienza a escribir el primer estudio sobre la arquitectura del Renacimiento *De re aedificatoria*. Aunque Alberti nunca participó en el levantamiento real de sus edificios, proyectaba todos los elementos con detalle y sin dejar la práctica en papel, diseñó antiguos edificios maestros donde impuso una belleza clásica que será tomada por las más importantes obras del Cinquecento. Teórico de arte, poeta, arquitecto, arqueólogo con todos sus conocimientos clásicos y modernos puso en práctica el ideal de hombre nuevo propuesto por el Renacimiento. En él se encuentra el máximo representante de

aquellos artistas que creyeron que el arte era más teórico que práctico.

La Teoría del Arte de Alberti se ve reflejada en la arquitectura. El interés público prima sobre todas las cosas porque es el bien. El príncipe debe gobernar en función de los ciudadanos, el juez debe impartir la justicia con firmeza pero con humanidad. Tampoco se les puede poner penas muy duras a los delincuentes. En la búsqueda del bien individual le da igual, a Alberti, el tipo de gobierno que haya. Estas ideas se verán en el tratado de arquitectura pero el primer escrito que realiza es sobre la pintura (*De pictura*). Fue escrito en latín y después traducido por el mismo al italiano. Está dedicado a Brunelleschi porque se analiza la perspectiva. El segundo libro es de 1.450 dedicado a la arquitectura, está dividido en 10 libros en los que la perspectiva se entiende otra vez como instrumento de suma importancia para el arquitecto. Se entiende un modelo de belleza clásico como proporción y equilibrio en todas las partes del objeto. El tercero y último de los tratados es de 1.464 está dedicado a la escultura.

Con respecto al tratado de la arquitectura es posible que surgiera en las conversaciones humanistas de la corte de Ferrara. En un primer momento quería hacer 4 comentarios sobre el tratado de Vitrubio, pero más tarde al ver el mal gusto de sus contemporáneos, que seguían el gusto del Gótico, decidió hacer uno propio más organizado y riguroso. En este tratado habla de arquitectura y sociedad. Decía – Alberti– que mediante la arquitectura se podía perpetuar la memoria de grandes hombres. Tenía una idea de la ciudad en la que debía tratarse con sensatez y claridad para el bien del individuo, y para ello debía ser una ciudad con amplias calles y puertas monumentales. Las casas deben estar a ambos lados y de una manera simétrica. Alberti piensa que todas las casas deben seguir un mismo patrón de dignidad, los edificios públicos son los únicos que deben estar ornamentados porque son para el disfrute de todos. Las casas deberían ser iguales y sólo diferenciarse por la escala (tamaño).

Este tratado tiene 10 libros al igual que el tratado de Vitrubio. También se inspira en Vitrubio a la hora de hacer un análisis según la solidez, utilidad y belleza. El código de Vitrubio se descubrió antes pero se publicó por primera vez en 1.414. A cada orden Alberti lo diferencia y lo compara con figuras mitológicas en lo que él veía una relación. El dórico lo compara con la fortaleza y los templos con este orden solían estar dedicados a dioses como Hércules, Minerva. El corintio lo compara con la delicadeza y los templos eran dedicados a Flora, Venus o Proserpina y por último dice del jónico que es una mezcla entre el dórico y el jónico y que puede estar dedicado a Baco, Diana

Al no tener ilustraciones el tratado de Vitrubio, los arquitectos de los s. XV– XVI tuvieron que recurrir a los restos arqueológicos. Alberti viendo esto se encontró con problemas: los restos dóricos no se podían examinar en Roma, se encontró que había más capiteles y que las proporciones no son las mismas que decía Vitrubio. En el tratado de Alberti se da más prioridad a los órdenes jónicos, corintios, toscanos y compuestos; y aunque sabe que hay más no le da más valor. En cuanto al contenido, Alberti organiza su tratado diferente al de Vitrubio. El libro primero *Línea recta* es un tratado donde se analiza las partes constructivas que afectan a la utilidad (entorno, terreno planta, muros de carga, tejado vanos). El segundo libro es el dedicado a los materiales (*Materia*), el tercer libro *Opus* es un tratado de construcción referido a la solidez del edificio. El libro 4º y 5º habla sobre obras generales y especiales, se centra en la teoría de los edificios comunes y singulares, y explica la utilidad de estos edificios. Los libros que van del 6º– 9º hablan de belleza y por último el 10º libro versa sobre las reflexiones de Alberti, sobre el cuidado y la restauración de los edificios construidos.

En cuanto al concepto de belleza, en arquitectura se sitúa bajo el decoro (*decorum*) y dentro se pueden distinguir: la ética y social, y la formal y estética. Todo se debe ordenar según unos criterios sociales y seguir una jerarquía según la cual los edificios religiosos ocuparían el lugar mas elevado. Primero la arquitectura religiosa y en segundo lugar las obras publicas (bibliotecas, escuelas plaza, calles, hospitales) En el ultimo puesto estarían las construcciones privadas (las casas, jardines y las villas). El templo se convierte en la medida del todo y de los elementos arquitectónicos. A partir del templo se

utiliza en las demás construcciones la manera de disponerlo, esto se llama decoro. El decoro se define por unas leyes en los que los elementos arquitectónicos se disponen según un número, un ritmo justo para componer un cuerpo arquitectural bello (formal-estética), una proporción. El decoro también forma la actitud del espectador este debe reconocer lo bello (social-ético) y que con sólo mirarlo te conmuevas.

El tratado de Alberti como proyecto intelectual fue el conjunto de reflexiones teóricas del Quattrocento, fue muy ambicioso porque no tiene ilustraciones y porque lo hizo en latín. Es importante porque a otros arquitectos siguen sus pasos como Bramante o Leonardo. En general todos los arquitectos lo tuvieron en cuenta a la hora de construir.

- Ver fotocopia 3.

Palacio Rucellai. 1456. Florencia. La familia Rucellai es una de las más importantes de Florencia. Era famosa por su dedicación al mecenazgo. Alberti lo hace con ayuda de *Rosellino*, tiene una serie de novedades. Fue un tipo de palacio que no destacó especialmente al principio pero en siglos posteriores sí. La planta es asimétrica porque se construyó en un espacio ya acotado, así que Alberti se dedicó más a la fachada en la cual hay un lado no acabado. Este edificio no tiene una entrada monumental. Sigue teniendo la separación por pisos a través de arquitrabes, aunque no se corresponde a la planta de los pisos. Pilastras con sillares (novedad de Alberti). Los sillares no son toscos, aunque sigue habiendo una gradación por pisos pero por el tamaño. Estos sillares dan horizontalidad. Posee un banco exterior pero ennoblecido por una decoración romboidal (opus reticulatum, romano). Los órdenes son clásicos, en el piso inferior dórico y en los otros dos jónico y corintio. Puertas de grandes proporciones, dinteles rectos, pequeñas ventanas, decoración en S debajo de los dinteles, reminiscencias romanas, ventana bífora rematada con arcos de medio punto, segundo arco encima de este con dovelas vistas, cornisas denticuladas.

San Francesco de Rímini o Templo Malatesta. 1450–1468. Rímini. Fue un encargo del príncipe de Rímini, Segismondo Malatesta, que quería un monumento que albergara su tumba, la de su amante, antepasados y amigos humanistas. Está sin terminar. Aquí se recupera la idea de templo. El concepto de templo se ve ahora aplicado en un príncipe. En la fachada se puede advertir la recuperación de arcos del triunfo fachada dividida en dos cuerpos con tres grandes arcos, columnas adosadas al muro con dintel. Este edificio está elevado sobre un podio. Estuvo diseñado en un principio para albergar una cúpula en su interior que después no se llegó a realizar. Esto lo podemos saber por unas monedas que se realizaron para conmemorar el inicio de la construcción del palacio. Alberti toma la idea para este templo en el *Arco de Augusto* en Rímini, en los *acueductos romanos* y el *Panteón de Agripa*. Lo más importante de este templo son por un lado los elementos formales y por otro lado la nueva función del templo. Los óculos sirven para aligerar el peso de la fachada. Dentro del templo se encuentran las capillas del príncipe y su amante.

Santa Maria Novella. 1.458– 1.470. Florencia. La hizo con la ayuda de *Giovanni di Bertino*. Alternancia de colores en el taraceado. La fachada son dos cuerpos unidos por medio de volutas. Este tipo de fachada se seguirá durante el Barroco. Las proporciones son muy estudiadas con un vano central. Utilización de elementos geométricos. La decoración es a partir de elementos geométricos. Reminiscencias del Gótico con el óculo y los arcos apuntados.

Capilla del Santo Spirito. Iglesia de San Pancrazio. 1.455– 1.460. Florencia. Fue encargada por Giovanni Rucellai. Esta es una capilla donde se construye una bóveda de cañón. Alternancia en la decoración de la piedra blanca y gris. El edículo del centro tiene una simbología religiosa, también nos recuerda a las puertas del Baptisterio. En la decoración del templete tiene reminiscencias clásicas además de inscripciones latinas sobre el que a mandado construir la obra. También contiene pilastras adosadas con siete estrías, como en el Panteón, y capiteles clásicos.

Iglesia de San Sebastino. 1.460. Mantua, Roma. Está muy retocada aunque conserva un poco el punto de Alberti. Fue encargada por el Duque de Mantua, Ludovico Gonzaga. Se hizo muy aprisa sobre un edificio romano. Alberti toma como referente el *Mausoleo de Teodorico* en Ravena. Es una iglesia de tres plantas con cúpula (que no se llegó a hacer). Piso alzado con cinco vanos. Posee un frontón que se rompe por los vanos, filas de dobles pilastras en los lados. El interior es una nave abovedada con casetones y cúpula en el crucero, la cual no es de Alberti.

Iglesia de Sant'Andrea. 1.480. Mantua, Roma. Es un encargo del noble *Luca Fencelli*, el cual seguirá el proyecto después de la muerte de Alberti. En este edificio se toma el gusto por lo clásico del *Arco de Trajano* en Ancona. También se recupera la tipología de pronaos del templo clásico. Posee pilastras gigantes, fachada muy alta con enorme vano central de entrada y grandes capiteles. En el interior vemos una nave central con cubierta de bóveda de cañón continua. Capillas laterales que se van alternando una abierta y otra cerrada. Fachada dividida en dos cuerpos y en los laterales se puede dividir en tres. El cuerpo superior de la fachada está coronado por un frontón.

3.7 El Tratado de Arquitectura.

El templo.

La arquitectura humanista ve al templo como imagen del universo, del cosmos. Alberti fue el que planteó una concepción ideal del edificio sagrado con capacidad de purificar al que entra. El templo ideal, según Alberti, tiene que contener figuras geométricas, como por ejemplo la planta que debe ser circular, cuadrada, hexagonal, octogonal, decágono o dodecágono. La planta perfecta para Alberti era la circular porque se asemejaba a la imagen del cielo. Para ello se inspiró en los templos paleocristianos y no en los clásicos. Estos templos eran por ejemplo el Baptisterio de *San Juan de Letrán* en Roma o la iglesia de *San Stefano Rotondo* también en Roma. Alberti en sus escritos recomienda que no se utilice la planta basilical, aunque la acepta porque en la antigüedad la basílica era donde se administraba justicia y para Alberti esto era un don de Dios. Otra característica del templo ideal era que debía estar profusamente ornamentado, ya que el templo debía de ser el edificio más decorado de la ciudad. La belleza del templo derivaba de las proporciones de sus partes y nada podía cambiarse. En cuanto a la ubicación del templo ideal debía de estar en un lugar elevado para que pueda ser vista desde varios puntos y para que estuviera aislado de otros edificios. En cuanto a la fachada debía de asemejarse lo más posible a un templo. También según Alberti no debía la fachada tener arcos porque eran más propios de edificios civiles. En cuanto a la decoración, Alberti aconseja el color blanco en los muros pues simboliza la castidad, las paredes con inscripciones que aludan a la virtud, en el suelo que se utilizara la geometría y alusiones a la música y por ultimo en la cubierta artesones ya que estos simbolizan el cielo.

Cabecera de la Santa Annunziata. 1.444. Florencia. Primero se creía que era obra de *Michelozzo* pero ahora se cree que es de *Alberti*. Está basada en el templo de la *Minerva Médica*.

Santa Maria delle Grazie. 1.452. Pistoia, Florencia. El diseño es obra de *Michelozzo*.

San Eustorgio.

Hospital Mayor. 1.460– 1.465. Milán. Su autor es *Antonio Filarete*. Aunque es de planta de cruz griega, tiene las capillas en los ejes diagonales.

Iglesia de San Salvador. El autor es *Giorgio Spavento*. Adoptó las soluciones centralizadas de cúpulas. Planta basilical.

San Sebastián. Mantua. Autor *Alberti*. Planta cuadrada con capillas laterales cuya anchura es igual a la

mitad de su longitud, haciendo que se convierta en planta de cruz griega.

Santa Maria delle Carceri. 1.485. Prato. *Giuliano da Sangallo*. Es de cruz griega pero forma un cuadrado perfecto.

San Bernardino. 1.482–1.490. Urbino. *Giorgio Martini*. El presbiterio tiene planta centralizada.

Santa Maria del Calcinaio. 1.484. Cortona, Florencia. *Giorgio Martini*.

San Pietro in Montorio. 1.502. Roma. *Bramante*.

Tratadistas.

Sebastiano Serlio. 1.475. Bolonia. Fue discípulo de Baldassare Peruzzi. Su tratado más significativo son los Siete libros de arquitectura. La primera edición data de 1.540, París. Es un tratado sencillo, práctico, con multitud de diseños para los artistas y con ilustraciones. Fue muy influyente en España, pues rápidamente se tradujo al castellano por Francisco de Villalpando. También es importante en Francia porque es el primero que introdujo la arquitectura romana ya que trabajó para Francisco I.

Andrea Palladio. Nació en Padua en 1.508. En 1.570 publicó Los cuatro libros de la arquitectura, Venecia. En el primer libro trata los órdenes arquitectónicos y sus medidas, el segundo libro habla sobre sus propias obras, las casas privadas que construyó en Vicenza y sus alrededores. El tercer libro trata de las construcciones urbanas (casas, plazas, puentes, palestras y basílicas) y el cuarto libro sobre los templos de Roma. Los libros que más nos interesan son el segundo porque nos habla de sus propias obras y el cuarto porque habla de los restos de Roma.

Vincenzo Scamozzi. Discípulo de Palladio publicó Idea universal de la arquitectura en 10 libros en 1.615. Esta obra nos sirve para completar la de Palladio, para conocimiento de la obra de Palladio y para conocer los monumentos antiguos porque también hace un estudio de los restos antiguos de Roma.

Vignola. Se llama en realidad Giacomo Barozzi pero tomó el apodo de su ciudad natal. Fue uno de los arquitectos más importantes de la segunda mitad del s. XVI (manierismo). Su tratado se llama Reglas de los cinco órdenes de arquitectura se publica en Roma en 1.572 y se tradujo a todos los idiomas.

En España el peso del Gótico hizo que llegaran muy tarde estas ideas, y estos tratados no tuvieron mucho peso en principio aunque si tenemos ejemplos de tratadistas españoles como *Diego Salgado* que escribió Medida de lo romano Toledo, 1.526. Inspirado en Vitrubio. Se trata de un manual muy sencillo para los arquitectos, decoradores y ornamentistas que se les encargaban obras parecidas a las italianas. Lo que sí hubo en España fueron traducciones de los tratados italianos. La traducción más destacada fue la de Vitrubio de Miguel de Urrea, 1.582; la traducción de Alberti de Francisco Lozano, 1.582; o la traducción de Palladio de Francisco de Praves en 1.625.

3.8 Arquitectura en Roma.

Roma a diferencia de Florencia a principios del Quattrocento era una ciudad poco poblada donde las familias humildes vivían en el extrarradio. La ciudad estaba casi despoblada y lo poco habitado estaba en muy mal estado. No era una ciudad con un pasado cultural importante. No tenía antecedentes artísticos importantes. Con el regreso del papado a Roma la ciudad se convirtió en empresa urgente en cuanto a la labor de restauración. Para esta labor se contó con artistas y patrones de fuera de Roma. Los mecenas también eran romanos. No había artistas importantes en Roma. Por otro lado, Roma era la ciudad que más restos arqueológicos monumentales albergaba. Esto influirá en las construcciones del Quattrocento. Se utiliza la escala más grande en los edificios de nueva planta. Lo más importante era

edificar la ciudad que estaba en ruinas, pero como Roma no tenía un centro definido en él era más difícil realizarla.

El primer papa que vuelve a Roma, Martín V, reconstruye los muros de la ciudad. Además reconstruyó el puente Milvio y el Capitolio. También se ocupó de algunos edificios religiosos entre ellos San Pedro y San Juan de Letrán. Para este último edificio se contó con los mármoles de iglesias abandonadas y de edificios antiguos. Eugenio IV, fue el segundo papa que se interesó por la planificación de Roma. Era más teórico por lo que se rodeó de humanistas y consejeros. Sus proyectos más sobresalientes fueron la construcción de algunos puentes sobre el Tíber. En cuanto al Panteón, pavimento su plaza y arregló la cúpula. Nicolás V fue el primero que concibió grandes proyectos de restauración, ya que fomentó la arquitectura monumental, terminó las murallas, reparó más de 40 iglesias, amplió el palacio del Vaticano e hizo importantes reconstrucciones en San Pedro. Como se trataba de proyectos ambiciosos se tuvieron que hacer intervenciones secundarias como la regularización de carreteras y el suministro de agua y restauró la Fontana di Trevi. Todos estos proyectos no se llegaron a hacer en su totalidad. Después de que otros papas descuidaran esta prioridad, Sixto IV, retomó la idea de seguir con la reconstrucción. La obra más importante es el puente Sixto que unía la ciudad con el Trastévere, además de otras restauraciones de calles y plazas.

Arquitectura religiosa.

El Quattrocento no dejó demasiadas obras, sobre todo porque la planificación de la ciudad, se basó más en restaurar iglesias que en hacer nuevas. Una de estas intervenciones fue el revestimiento con pilastras de *San Juan de Letrán* o el doble adintelado de la iglesia de *San Stefano Rotondo*.

San Onofrio. 1.434–1.444. Roma. Autor *Gianicolo*. Es la iglesia más antigua del Quattrocento romano. A simple vista parece una iglesia modesta pero que creó un tipo. Es una iglesia sin naves laterales dividida en dos tramos, con bóveda de aristas y ábside semicircular. La bóveda es un gusto de los romanos.

Santa María sopra Minerva. 1.453– 1.468. Roma. Es una iglesia Gótica que ahora se aboveda.

Santa Maria del Popolo. 1.472. Roma. Planta basilical con capillas laterales y pilares.

Sant'Agostino. 1.479–1.483. Roma. Fachada con volutas que unen ambos cuerpos. Fue encargada por un cardenal francés, d'Estouteville. La nave central tiene pilares pareados muy juntas con mármoles policromos. Uno de cada dos pilares lleva adosado una semicolumna que continua a modo de pilastra hasta el arranque de las bóvedas nervadas, que realzan la verticalidad del edificio quedando más realzado porque los pilares del crucero son muy finos. Se mezcla elementos toscanos con elementos romanos. Los elementos romanos son por ejemplo el abovedamiento, las columnas con pedestal y los elementos toscanos son entre otros las capillas radiales, la cúpula sobre pechinas, etc. Esta iglesia fue un intento de hacer una obra monumental.

Santa Maria della Pace. 1.478–1.483. Roma. La iglesia es de planta centralizada en la que se intentó hacer una sala a modo de vestíbulo. La fachada es posterior. Esta sala tiene dos tramos cuadrados abovedados con cúpula octogonal. Ambos espacios tienen capillas laterales.

San Pietro in Montorio. 1.480–1.500. Roma. Sin naves laterales, el interior es muy parecido a Sant'Agostino.

Capilla Sixtina. 1.473. Roma, Vaticano. Es un proyecto de Giovanni de Dolci, se trataba de una planta simple pero con un gran efecto espacial. El exterior es parecido a un bastión.

Hospital del Santo Spirito. 1.474–1.482. Roma, Vaticano. Es el edificio más notable de Roma porque creará escuela. Posee las loggias típicas de los hospitales. El muro exterior se divide entre cuerpo superior y cuerpo pórtico articulado.

Arquitectura civil.

Los palacios poseen tres características principales, una es la monumentalidad, otra es su planta que se desarrolla a partir de la ínsula romana y la última característica es que se ordenan como las casas de pisos romanos. Las partes residenciales ocuparían una o dos salas, además tenían un patio con jardines normalmente con arquería. Algunos de los palacios tienen una característica muy curiosa es que están contruidos sobre ruinas.

Palacio de los Cavalieri di Rodi. Roma. Se encuentra levantado sobre el foro de Augusto.

Palacio del Orologio del Campo de Fiori. Construido sobre los cimientos del teatro de Pompeya.

Palacio Capranica. 1.450. Roma. Posee alto basamento, torres, ventanas en cruz, aparejos sencillos, utilización de travertino en las puertas, mármoles en las jambas.

Casa Mattei. Cerca del Trastévere. Ventanas en cruz, mármoles en las puertas, no posee aparejo.

Palacio Bonadies.

Palacio Venezia. Roma. 1.445. *Giuliano da Maiano*. Tiene alto basamento, torre. Se construyó para el cardenal Pietro Barbo que después se convirtió en el papa Paolo II. En principio no lo proyectó de esta manera pero después lo magnifica. Se le atribuyó originalmente a Alberti pero ahora se piensa que es de Giuliano da Maiano. Las obras siguieron en los siglos posteriores. Fue embajada de Venecia, Austria y más adelante fue el símbolo fascista de Roma porque aquí tuvo su despacho Musolini. Se le conoce como estilo grandioso. La fachada está dividida en tres órdenes. Tiene en su interior la Biblioteca de arqueología y arte de Roma. La fachada es compacta con una torre en la esquina. Es de tres pisos en altura, el inferior tiene vanos de medio con portada adintelada. El piso central tiene ventanas cruciformes con mármol y la planta superior pequeños vanos cuadrados dispuestos de manera más elegante. La decoración es con almenas. En el interior hay un patio porticado con arcos de medio punto y con una escalera decorada e incluso monumental.

Palacio della Cancillería. 1.485. Roma. Segundo palacio más importante. Es un paso adelante desde el palacio Venezia. No hay torre pero se insinúa. Utiliza travertino en toda la fachada. Fue mandado construir por Rafael Riario. División en tres pisos de idéntica altura. Se insinúa los sillares denotando así la influencia florentina. Destacamos la grandiosidad y la horizontalidad del edificio. En la primera y segunda planta hay unos vanos de medio punto y en la superior cuadrados arquitrabados. En el interior hay un patio de tres pisos con arcadas en los dos primeros pisos y en el último piso alterna pilares y vanos cuadrados. Está influenciado por el palacio Ducal de Urbino. Los patios romanos son patios más abiertos.

Palacio Ducale de Urbino. 1.464. Urbino. *Luciano Laurana*. El palacio sólo posee arcadas en su planta inferior. Decoración en el tondo con intradós.

3.9 Arquitectura veneciana.

Es una arquitectura muy diferente de lo que hasta ahora hemos visto y esto es así porque Venecia estaba muy apegada al gótico. Venecia nunca fue un centro de la Roma Imperial, además el clasicismo no estaba muy apegado. Los edificios que se encontraban en la laguna poseían una doble entrada.

Estaban sustentados por pilares. El comercio que mantenía esta ciudad con Oriente se dejaba notar en los edificios, sobre todo en la policromía y en la utilización de materiales ricos.

En cuanto a los palacios, el prototipo que aquí se daba era una continuación de los palacios realizados en la Edad Media. Es una tipología que tiene dos partes bien diferenciadas, por el lado del canal una entrada porticada y después un gran salón, y por el lado de la calle un patio de pequeñas dimensiones. En la fachada podemos observar que el primer piso pertenece al gran salón y a las despensas. Otra característica de estos palacios es la utilización de chimeneas muy altas y muy decoradas, balcones y azoteas de diferentes formas. Existen también puentes y pasajes que unen un palacio con otro en la parte del canal.

Palacio Foscari. 1.450. Venecia. Tiene mucha influencia del gótico. Esta muy decorado. Decoración casi oriental.

Ca' del Duca. 1.460. Venecia. Lo que se iba a realizar, pero que al final no se llegó a hacer, era un proyecto de decoración en mármol. Se intentó hacer un revestimiento con casetones al estilo florentino. Era la residencia de Francesco Sforza, el cual mandó que se realizara este revestimiento. El diseño era de Antonio Filarete.

San Giobbe. 1.450. Venecia. Fachada muy sencilla. Nos recuerda un poco a las construcciones de Brunelleschi.

San Zaccaria. 1.458–1.534. Venecia. Autor *Mauro Codussi*. Anteriormente era un convento. Es una fachada de tres pisos en altura, en la que el tercer piso está más elevado. La entrada es bastante pequeña. En la parte superior coronando el tercer piso un frontón de medio punto y como remate la figura del patrón de la iglesia. La fachada es bastante movida.

San Michele in Isola. 1.470. Venecia. *Mauro Codussi*. Tres cuerpos en altura. Se puede apreciar la falta de teoría de los venecianos a la hora de construir. Las ventanas son de medio punto alargadas.

Santa Maria dei Miracoli. 1.481–1.489. Venecia. *Pietro Lombardo*. Influencia del arte bizantino además de mezcla de elementos góticos y renacentistas.

San Giovanni Crisóstomo. 1.497. Venecia. *Mauro Codussi*. Se vuelve a ver las mismas características que en las obras anteriores.

Ca' Vendramin Calergi. 1.500. Venecia. *Mauro Codussi*. Encargo de la familia Loredan. Tiene influencia de los palacios florentinos y romanos. Los elementos florentinos que posee son cornisa, arcos de medio punto y columnas pareadas. Y los elementos romanos son las ventanas en cruz. Es un palacio más estudio que los anteriores mencionados.

Escuela de San Marcos. 1.487. Venecia. Es una institución benéfica. Se construyó en el siglo XIII. Tiene enormes influencias góticas. Intervino entre otros arquitectos *Mauro Codussi*. En el interior hay grandes salas.

Palacio Corner Spinelli. Finales del s. XV. Venecia. Posee rasgos florentinos y romanos. Se caracteriza por el almohadillado y por las ventanas toscanas.

3.10 Nápoles: Luciano Laurana.

Es la única ciudad del sur que participó activamente en el Renacimiento. Se encontraba en manos de la casa de Aragón.

Arco de Alfonso I de Aragón. 1.443. Nápoles. *Francesco Laurana y Pietro da Milano entre otros.* Es una puerta monumental. Se colocó a la entrada del Castelnuevo. Tiene influencias del arco de Triunfo de Pola. Los relieves tienen reminiscencias romanas en la forma de representarlos. El primer ático tiene un relieve del triunfo, más arriba aparecen relieves en bulto redondo en conchas, a continuación unos relieves de los ríos y en último lugar coronando todo el arco la figura de San Miguel. Las columnas inferiores son corintias y las superiores jónicas.

Puerta Capuana. 1.485. Nápoles. *Giuliano da Maiano.* Tiene tipología de arco de triunfo flanqueado por dos torres cilíndricas. La simbología de los torreones es el honor y la virtud. Coronando esta puerta podemos observar el escudo papal.

TEMA 4. LA ARQUITECTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO.

- Ver fotocopia 4.

4.1 Donato Bramante: Milán y Roma.

Donato Bramante comenzó en Urbino en torno a la Corte del Duque de Montefeltro pues esta ciudad era un centro de urbanistas. Pasado este periodo se traslada a Lombardia, mas concretamente a Milán. Durante los 20 años que pasará en Milán dibujará modelos de arquitectura en perspectiva que otros autores insertarán en sus obras. A partir de esta actividad fue junto con Leonardo agente principal de la renovación que tuvo lugar en Milán a fines del Quattrocento. También tuvo que ver en esta revolución la subida al trono de Ludovico el Moro, cuya corte se convirtió en un lugar de reunión de humanistas de toda Italia. Bramante se manifiesta desde sus primeras obras abierto a los estímulos locales además de estar al tanto de lo que ocurría en Florencia y de la producción de los artistas que trabajaban a su alrededor, todo ello sin olvidar sus influencias derivadas de la tradición medieval románico-gótica de Lombardia. El Duomo de Milán le fascinaría y le daría métodos técnicos difundidos en el mundo Gótico tardío, pero dada su educación en la corte de Urbino se sentirá atraído principalmente por algunos monumentos anteriores, hoy en su día destruidos. El interés de Bramante se extendió además a las obras carolingias como *San Lorenzo* de Milán. Su interés por la arquitectura carolingia y antigua se ve plasmado en el llamado grabado Prevedari, en honor al grabador milanés Bernardo Prevedari, quien realizó la estampa por encargo de Bramante. El grabado Prevedari constituye la representación en perspectiva de un autentico proyecto arquitectónico previamente detallado en dibujos de planta y alzado. El organismo constituye esencialmente una variante de esquema arquitectónico inscrito en un cuadrado. Esto es un edificio con una cúpula en el centro de cuatro brazos en cruz resaltados en altura e inscritos en un paramento cuadrado. Este tema espacial apasionará a Bramante durante toda su vida.

Iglesia de Santa Maria presso San Satiro. 1.400. Milán. Primera obra de Bramante en Milán. Las bases iniciales de esta iglesia no están identificadas con seguridad absoluta, porque según fuentes se refiere a esta obra como una capilla o un oratorio, por lo que suponemos que se refiere al actual crucero de la iglesia actual. Sabemos que sobre 1.480– 1.481 se quería ampliar el edificio con tres naves situando el acceso en el lado opuesto de donde estaba, convirtiéndola así en una iglesia de cruz latina. Así, primero se construyó el crucero que tendría la tipología de la *Capilla Pazzi* de Brunelleschi. Se trata de un cubo central con cúpula sobre pechinas y después flanqueando este espacio dos espacios cubiertos por bóvedas de cañón. En general la iglesia estaba pensada igual que la iglesia del *Espíritu Santo* o *San Lorenzo* ambas de Brunelleschi. Probablemente al no contar con espacio suficiente, Bramante, por primera vez utiliza la arquitectura fingida (trapantojo) aplicándola en el coro de la cabecera simulando más profundidad. Mediante una bóveda cónica que simula una bóveda de cañón con casetones. Con esto se consigue poner al espectador en un punto ideal. En el interior de la iglesia hay también unas naves más pequeñas, pilastras acanaladas de siete tramos, como las utilizadas por Alberti, con capiteles clásicos.

Santa Maria delle Grazie. Hacia 1.492. Milán. En esta iglesia se encuentra la última cena de Leonardo. Fue un encargo de la familia Sforza. Bramante solo tenía que construir la cabecera, que la proyectó como un edificio autónomo de planta central. Esta iglesia tenía sus naves góticas. Bramante amplió la cabecera como si fuera un crucero nicho de planta cuadrada que se prolongaba en un segundo cuadrado menor que se correspondía con el coro, que es muy ancho y alargado. Para rematar todo esto, Bramante, colocó en los lados dos ábsides semicirculares. Esta distribución es muy parecida a la *Sacristía Vieja de San Lorenzo*. El crucero se cubre con una bóveda de cañón sobre pechinas, más tarde se realizó el tambor, la cúpula y la linterna. En el exterior se observa como la hilera de arcos ocultan la cúpula. La decoración exterior nos puede recordar a Alberti, pues se trata de una decoración muy sobria.

Bramante abandona Milán allí llegarán los franceses en 1.499, por lo que a partir de ahí se va a Roma y se dedica a estudiar todos los restos de arqueología romana.

Santa Maria della Pace. 1.500. Roma. Fue un encargo del Cardenal Oliviero Carazza. El encargo consistía en la realización de un claustro. Intentó hacer un sistema espacial de proporciones tanto en planta como en alzado. Le resultó muy difícil porque el terreno era muy inestable. Utiliza el cuadrado como elemento ideal. Todas las paredes son irregulares por el terreno pero se intenta que sean lo más cuadradas posibles. A través del cuadrado intenta modular los pilares del piso de abajo y los vanos del piso de arriba. Formalmente en el primer piso nos encontramos con pilastras adosadas al muro, después hay un friso con epigrafía latina. El piso superior es adintelado con alternancia de órdenes.

Temple de San Pietro in Montorio. 1.502. Roma. Es la obra clave del Cinquecento. Se hizo bajo el encargo de los Reyes Católicos. Se construyó en el claustro de San Pedro donde se dice que murió sacrificado. Se divide en dos pisos. El piso inferior se trata de una cripta, en la que se encuentra una roca en la que se cree que San Pedro sufrió el martirio. La cripta también es circular como el exterior del edificio. El piso superior es una construcción cilíndrica con columnas dóricas. Posee un friso dividido en metopas y triglifos. Aquí podemos ver representadas las llaves del cielo y la triada papal. Justo encima de este friso se encuentra una balaustrada, encima un tambor que alberga ramos rectangulares abiertos y ciegos, estos últimos coronados con unas conchas de gallones. Todo el edificio está coronado por una gran cúpula, de mampostería y argamasa, con linterna y cruz. Bramante establece una serie de proporciones, como por ejemplo, en la altura del tambor que es igual al radio de la cúpula. La forma del templete es de muy pequeñas proporciones y esta cogida de los thólois griegos. También se basó en las construcciones circulares de Roma, como por ejemplo en el templo de Vesta o Hércules. Su funcionalidad no era solo litúrgica sino que se hizo sobre todo para su contemplación. El templete está sobre un podio.

Palacio Caprini o casa de Rafael. Roma. No se conserva aunque sabemos de su existencia por una serie de grabados de Serlio. Fue destruido para construir la columnata del Vaticano. Se dividía en dos pisos. Estaba realizado con ladrillo revestido de estuco lo que le daba una apariencia tosca. El vano de entrada no es monumental. En la parte baja hay alternancia de vanos y de elementos geométricos. En el piso superior los vanos son rectangulares adintelados con pequeños balconcitos. Rematando el edificio hay un friso con triglifos.

Coro de Santa Maria del Popolo. 1.508. Roma. Sencillez en la construcción. Única obra no cambiada.

- Ver fotocopia 5.

Santa Casa de Loreto. 1.509. Roma. Era un encargo de Julio II. Sigue la tipología de arco de triunfo. Contiene elementos ya vistos anteriormente como columnas estriadas, pareadas

- Ver fotocopia 5 y 6.

4.2 Rafael en Roma y Florencia.

Iglesia de San Eligio degli Orefici. 1.509. Roma. Fue el primer encargo de Rafael cuando llegó a Roma. Está dedicada al gremio de los orfebres. No la acabó Rafael sino Baldassare Peruzzi en 1.527. Sigue los pasos de Bramante: bóveda de cañón, poca decoración, geometrismo y sencillez decorativa.

Capilla Chigi. 1.512. Santa Maria del Popolo, Roma. Es una capilla funeraria encargada por Agostino Chigi. No ha sufrido modificaciones. Se accede a través de un arco de grandes proporciones. Es de planta centralizada. Tiene grandes arcos ciegos que sustentan una cúpula con pechinas también de grandes dimensiones. Las pechinas tienen forma de trapecio. La cúpula está decorada con grandes mosaicos donde aparecen figuras como flotando en un fondo azul. En el centro de la cúpula aparece representado Dios. La tumba en sí nos recuerda a la pirámide de Callos Cestio de donde Rafael recoge la idea. Rodeando la capilla la iconografía esta mezclada con la religión y la mitología, además de puntos humanistas. La alternancia de mármoles nos recuerda al Panteón.

Palacio Vidoni Caffarelli. 1.515. Roma. Se le atribuye a Rafael. El palacio se divide en dos pisos. La parte inferior posee almohadillado, vanos, dovelas vistas, balconadas con columnas pareadas y basa común. Los dos pisos son muy diferenciados.

Villa Madama. 1.520. Roma. De lo que hizo Rafael casi no queda nada. Se hizo para rivalizar con el Belvedere y para que viviera el Papa Clemente VII. Fue llevado a cabo por Giulio Romano. En la villa se construyeron kilómetros de jardines, lugares de reuniones, un teatro, un hipódromo, caballerizas, jardines secretos. Está en el monte Mario y posee buenas vistas. Tiene reminiscencias de las villas romanas. Cambia la concepción de las villas en las que se convierten en lugares de reunión y recreo. Suelen estar realizadas en lugares elevados y rodeados de naturaleza. El patio que posee originalmente era circular.

4.3 Baldassare Peruzzi.

Villa Farnesina. 1.509. Roma. Fue el primer encargo de Baldassare en Roma y se lo encargó Agostino Chigi. Era una villa que estaba en la ciudad, estaba situada entre el Trastévere y el Tíbet. Es como un rectángulo sin uno de sus lados. Los volúmenes se disponen en dos cuerpos salientes y una loggia. Tuvo mucha aceptación en Roma y Francia. La loggia parece rehundida. La decoración está realizada con pinturas de Rafael y de su taller se representa el ciclo del amor y Psique. Hay otra loggia que también está decorada en la que aparece *El triunfo de Galatea*. La sala de recepción está decorada por el propio Peruzzi. La conocida como sala de las columnas está realizada con la técnica de la arquitectura fingida, las columnas no son reales sino pintadas y los nichos y esculturas también. La fachada que da al río posee una loggia con arcos de medio punto, vanos rectangulares adintelados, pilastras adosadas. La fachada posterior está igualmente compuesta lo único que no tiene son entrantes y salientes. La puerta de entrada se distingue por su decoración por los relieves y por las ménsulas.

Palacio de las columnas o Massimo delle Colonne. 1.532. Roma. Es de forma convexa porque se tenía que adecuar al terreno. La entrada es una loggia. Este edificio es una entrada al manierismo. Sencillez en la decoración y en la construcción. Posee cuatro pisos en altura. Las columnas son dóricas formando parejas. Los intercolumnios coinciden con el de las ventanas.

En bibliotecas de Roma quedan ejemplos de arquitectura fingida de Baldassare.

4.4 Antonio de Sangallo, el Viejo.

Fue un arquitecto militar. En sus obras se ve la parte técnica más que la decorativa. Nació en Florencia por lo que tiene tradición de Brunelleschi. Se cree que hizo la plaza de la Annunziata en Florencia.

Basílica de San Biaggio (Blas). 1.518. Florencia. El emplazamiento está en contacto con la naturaleza. Se parece en planta a San Pedro. Es de planta de cruz griega con campanile. Los brazos, menos el ábside, son totalmente planos y todos ellos están enmarcados en pilastras. Alterna vanos con nichos. La cúpula es semiesférica con remate de linterna triangular.

Iglesia de la Consolación de Todi. 1.508. Roma. *Copa de Caprarola entre otros.* Influye en la Basílica de San Blas. Planta de cruz griega centralizada. La ubicación es en plena naturaleza. Tiene tres ábsides poligonales y uno semicircular. Todos tienen pórtico. La cúpula es semiesférica con linterna. También tiene balaustrada.

Palacio Farnese. 1.514. Roma. *Antonio da Sangallo, el joven.* Se especializa en arquitectura militar sobre todo fortificaciones. La familia Farnese muy reaccionaria y conservadora por lo que quería que fuera un palacio muy sobrio. Este palacio lo termina *Miguel Angel*, la tercera planta y la ventana principal (piano novile). Tiene tres pisos en altura, un patio interior y paramento liso. Los dos pisos superiores parecen idénticos pero no lo son. Tienen igual la altura y la disposición de los vanos pero lo que tienen diferente son los remates de los vanos. Para separar los pisos hay un friso decorado con flores de acanto y lisas. El vano de entrada es lo único almohadillado. También se proyectó con este palacio la plaza.

Palacio Pandolfini. 1.518. Florencia. *Gianfrancesco da Sangallo.* Balaustrada. Mezcla elementos florentinos y romanos. El friso tiene epigrafía latina. Este edificio es un proyecto de Rafael, pero en el diseño de él el edificio tenía nueve calles.

4.5 Miguel Ángel.

- Ver fotocopia 7.

Fachada de la Iglesia de San Lorenzo. Florencia. En esa época al igual que ahora le faltaba la fachada. Es un proyecto de Miguel Angel que no se llegó a realizar. Sabemos de la existencia de este proyecto por numerosos dibujos y por una maqueta en madera de Baccio d'Agnolo. En este proyecto puso en práctica todas las ideas intuitivas. Fue un proyecto que le ilusionó mucho. Además de diseñar la fachada ideó también una carretera para poder trasladar todos los materiales. Miguel Angel tardó dos años en diseñar todo. En el dibujo de la fachada podemos ver la distribución geométrica en forma de arco de triunfo que iba a tener el edificio. Se dividía en cinco tramos, el tramo central estaba rematado con un frontón triangular. Los tramos laterales tenían entrantes y salientes que se asemeja a lo que más tarde ideará Borromini en el Barroco. En la parte inferior, Miguel Angel, colocó un frontón sostenido por pilares y en la parte superior pilastras entre las que había hornacinas. Curiosamente cuando en 1.520 comenzaron las obras el proyecto se suspendió por el Papa Leon X. Podemos ver la fachada como un muestrario de esculturas pues Miguel Angel intentó durante toda su vida integrar todas las artes en una sola obra.

Sacristía Nueva. 1.519. Iglesia de San Lorenzo, Florencia. Es un encargo de Leon X. También se le encargó la Biblioteca. Es un espacio que sirve de mausoleo a los Medici pero que se le denomina sacristía porque en planta es idéntica que la de Brunelleschi. El interior lo proyecta él totalmente. No tenía que adecuarse al espacio pero si tenía que estar en el lado derecho de la cabecera. Aunque en planta es idéntica a la Sacristía Vieja hay una serie de diferencias. Por contrato Miguel Angel debía de construir un espacio cúbico cubierto con una cúpula y otros dos espacios que también tendrían cúpulas. En cuanto a la decoración también son muy parecidas pues esta, está igualmente decorada con piedra serena que se alterna con el blanco del muro. La piedra serena se utiliza para resaltar los elementos sustentantes. Otra característica que las diferencia es el cuerpo ático que hay en esta Sacristía entre las pechinas y las pilastras. El artesonado nos recuerda al Panteón. Otra característica son las medidas, Brunelleschi hacía las obras muy medidas y estudiadas por el contrario Miguel Angel las hacía de enormes dimensiones.

Biblioteca Laurenziana. 1.525. Florencia. Fue un encargo del Papa Clemente VI que también le encargó hacer otra biblioteca en San Lorenzo en el ala occidental para poder guardar los códices de la familia Medici. En planta es alargada con pilastras que sostienen la cornisa y entre estas colocó las ventanas. Ordena las pilastras, el artesonado y el dibujo del suelo. Hay alternancia de color en la decoración de las paredes. En cuanto a los asientos, los respaldos de cada una de las filas sirven de mesa de estudio a los asientos posteriores. La luz nos llega a través de las ventanas creando un ambiente de calma. La puerta de acceso y el vestíbulo de entrada también lo hace Miguel Angel.

Ricetto. 1.525. Florencia. Es el vestíbulo de la Biblioteca Laurenziana. Es la primera obra manierista. La escalera tiene tres tramos que se convierten en uno solo en un momento determinado. Los peldaños tienen una forma ovalada. Algunos historiadores creen que esta escalera tiene la simbología del hombre dueño de su destino, pues podemos subir y bajar cuando queramos. Es una obra muy dinámica gracias a la alternancia de líneas curvas y rectas. En el Ricetto podemos observar alternancia de color en las paredes y alternancia de remates en los vanos ciegos. Encima de los vanos hay unas cartelas. El frontón de entrada a la Biblioteca está partido. Utiliza stípites en las ventanas además solo son estriados en su parte baja.

Plaza del Campidolio. 1.539. Roma. Lo primero que hace fue dirigir la colocación de la estatua de Marco Aurelio en la plaza. Con este proyecto lo que se intenta es ordenarla y darle prestigio. Antes de que Miguel Angel actuara ya había dos palacios, el de los Conservadores y el de los Senadores. El de los Senadores lo deja al fondo, restaura el de los Conservadores y diseña uno nuevo el palacio Capitolino. La plaza en su parte convergente simboliza la ciudad donde está el Papa, donde todo el mundo va, la ciudad evangelizadora y en su parte divergente la expansión del cristianismo. Los edificios son de orden gigante con ventanas iguales a las del palacio Farnese.

Palacio Farnese. Ver palacio Farnese 4.4. Además de intervenir en los dos pisos superiores intervino en el interior elevando los techos del primer piso e hizo una serie de galerías.

Porta Pia. 1.561. Roma. La parte de arriba es del s. XIX. Posee alternancia de frontones partidos, guirnalda, pilastras, ménsulas, jambas decoradas y volutas.

Termas de Oclesiano. 1.561. Roma. Es la iglesia de Santa Maria degli Angeli. El Papa Pio IV mandó convertir estas termas en una iglesia cristiana y se la encarga a Miguel Angel para que la consagre a la Virgen de los Angeles. Es muy irregular. La nave circular es la central. Conserva ocho columnas de granito de 15 m que se encontraban en estas termas. Miguel Angel apenas decoró esta iglesia, la dejó con el muro blanco. Toda la luz la concentra en la nave lateral dejando las naves laterales sombrías.

TEMA 5. EL MANIERISMO.

5.1 La crisis del Renacimiento. La manera y los nuevos lenguajes a partir del modelo clásico. Cronología y análisis del concepto.

- Ver fotocopia 8.

5.2 Vignola.

Giacomo Barozzi da Vignola. (1.057–1.573). Llegó a Roma de la mano del Cardenal Alejandro Farnesio. Es conocido como tratadista ya que escribió el tratado sobre los 5 órdenes con más de 30 láminas explicativas para el arquitecto (1.560).

- Ver fotocopia 9.

Iglesia de Il Gesù. 1.568. Roma. Vignola crea con esta iglesia el modelo de iglesia de la Contrarreforma. Esta iglesia fue la sede de la orden de los jesuitas. Tiene nave única abovedada de cañón. Posee cuatro capillas laterales entre contrafuertes. El crucero tiene la misma anchura que la nave. Esta nave se cubre con una cúpula con pechinas con ábside semicircular. En el interior la decoración es con pilastras acanaladas de orden gigante adosadas al muro, dispuestas de dos en dos que sostienen la cornisa corrida que rodea todo el interior. El tambor es alto y cilíndrico con cuatro vanos, al fondo el ábside semicircular. La iluminación es dirigida hacia la nave central. Las capillas laterales están más oscuras. Esta nave se convertiría en un modelo muy repetido en el Barroco que se exportará a otros países de Europa e Iberoamérica. La fachada de Vignola no se llevó a cabo sino que fue realizada por Giacomo della Porta. Esta fachada también se convierte en un modelo en el Barroco. Es de un diseño puro con pocos huecos. Se proyectó también la plaza con la iglesia. Estaba concebida para ser observada. Se divide en dos pisos con dos órdenes sobre podio y escalinata. En el primer piso las pilastras son pareadas y cerca del vano dos semicolumnas. Alterna muro vacío y nichos, tres vanos de entrada; encima del central aparece el escudo de la orden. Entre los dos pisos aparece una división. La unión entre los dos pisos se hace a través de unas calles verticales. Tiene doble frontón. En el piso superior volvemos a encontrar pilastras pareadas pero de menor tamaño, frontón triangular roto. El orden de las pilastras es corintio.

Villa Caprarola. 1.559. Roma. Era un palacio para la familia Farnese. Primero lo comenzó Baldassare Peruzzi después lo continua Sangallo y por último en 1.559 lo continúa Vignola. Además de terminarlo hace la rampa curva. La planta de esta villa es muy caprichosa realizada con elementos geométricos: círculos, rectángulos, etc. Se estructura a través del patio circular del que emergen una capilla circular y una escalera. La fachada se divide en tres pisos prácticamente de las mismas dimensiones. En el piso inferior el vano de entrada es almohadillado, con alternancia de vanos. En el segundo piso los vanos son grandes y se encuentran entre pilastras y en los ángulos cadenas almohadilladas. En el tercer piso también hay pilastras y ángulos almohadillados. En todo el piso hay libertad en las formas.

Villa del Papa Julio. 1.551. Roma. Es mucho más modesta.

5.3 Andrea Palladio.

- Ver fotocopia 10 y 11.

Basílica de Vicenza. 1.546. Vicenza. Era un edificio gótico que se utilizaba como sede del senado. Palladio crea una gran loggia de planta rectangular como fachada donde repite el modelo del teatro de Marcelo que él conocía a través de los grabados. La fachada está dividida en dos partes. Está construido con alternancia de pilares y vanos. Alternancia de pilares pareados y columnas. Rematando el edificio estatuas sobre podio.

Palacio Chiericati. 1.551. Vicenza. Vuelve a utilizar dos pisos porticados con balaustrada. Está sobre un podio. En los laterales hay unas tribunas. Las columnas son de orden gigante. El primer piso el orden es dórico y en el segundo jónico. En cuanto a los elementos formales el cuerpo central está cerrado. Le friso tiene triglifos, metopas y búcaros.

Iglesia de San Gregorio. 1.556. Venecia. Con portadas superpuestas todas ellas clásicas. Parece un templo pero con columnas gigantes.

Iglesia del Redentor. 1.577–1.592. Venecia. También con esa superposición de portadas.

Villa Rotonda. 1.561. Vicenza. Simetría total. También se le conoce como villa Capra porque allí vivió la familia Capra. Es la más importante de todas las villas. Al principio estas villas fueron utilizadas por las familias adineradas como sitio de recreo pero como el comercio bajó en esta época las empezaron a

utilizar para la vida en el campo. Paolo Almerico fue el que encargó esta villa. Es uno de los edificios más imitados sobre todo en el neoclásico. En planta está realizada a partir de círculos, cuadrados y rectángulos. La planta es de cruz griega con cuatro pórticos idénticos. Las columnas son jónicas de orden gigante. El pórtico se alza sobre un estereóbato. De remate los pórticos tienen un frontón triangular y rematándolos estatuillas. La parte central de la villa es cúbica con una cúpula inspirada en el Panteón. Es la única obra que sigue las ilustraciones de su tratado. Se convertirá en el paradigma de las construcciones divinas por la pureza en los volúmenes y por su simetría. Su ubicación está en alto dominando el paisaje. Simetría entre arquitectura y naturaleza.

Teatro Olímpico. 1.585. Vicenza. Sigue los estudios del arte clásico. Tuvo libertad en la decoración.

Enjuta: pieza triangular que queda de la unión de dos arcos.

Número áureo: proporción que se repite en todo el edificio.

Ático: cuerpo que se coloca encima de una cornisa.

Hablar aquí de la nueva concepción del espacio. También hacer referencia a la diferencia que hace Alberti entre el palacio público, el palacio de la gente adinerada y las casas de las personas normales.

Cuando se hable de los palacios romanos hay que hablar también de las diferencias que tienen con los palacios florentinos.

Arquitectura fingida o trapantojo: esta técnica consiste en pintar sobre una superficie de un edificio un espacio arquitectónico, simulando así una continuidad que no existe.

Esto es conocido como orden serliano ya que Serlio disponía así las columnas y los pilares en sus construcciones.

Cabezas.