

LA ESCULTURA EN EL RENACIMIENTO

INTRODUCCION

Las manifestaciones artísticas que florecieron en Italia durante el siglo XV reciben el nombre de Renacimiento . Los siglos XV y XVI se consideran una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna . Entonces tiene lugar una serie de cambios políticos, económicos, sociales e intelectuales.. La pintura, la escultura y la arquitectura se vieron influidas progresivamente por este mundo y las alusiones a la Antigüedad fueron cada vez más frecuentes . Pero todo ello no basta para justificar la gran revolución cultural que afectó primero a Italia y después a Europa y que recibió el nombre de Renacimiento.

El renacimiento se caracteriza por la búsqueda de un nuevo lenguaje que refleje las nuevas inquietudes. Se busca la Belleza en la naturaleza, en el hombre y en sus creaciones. El retorno a la medida humana : el hombre renacentista , que conoce a los clásicos y protagoniza los avances científicos y grandes descubrimiento, se siente el centro del Universo. La aportación de una visión unitaria en la obra de arte.

El movimiento artístico que llamamos Renacimiento nació en Italia, en Florencia, en los primeros decenios del siglo XV. A finales del mismo se había difundido toda la península . Al mismo tiempo , empezaba a difundirse en el resto de Europa, suscitando una revolución artística total, cuyos efectos duraron durante siglos, casi hasta el umbral de nuestra era.

Este movimiento , aun siendo complejo y variado en su interior, elaboró principios, métodos y sobre todo formas originales y típicas, pero al mismo tiempo comunes. Aún hoy se utilizan muchísimos conceptos y términos renacentistas.

LA ESCULTURA RENACENTISTA

Contrariamente al arte griego, por ejemplo, el Renacimiento nunca sintió la necesidad de elaborar para la escultura una serie de reglas parangonables a las de la arquitectura . Ello no quiere decir que falten, en la escultura renacentista formas y tendencias típicas . Simplemente , la transición del arte del período precedente resulta menos brusca, siendo una cuestión más de gusto que de teoría. El reconocimiento de una escultura renacentista se hace sobre todo buscando los motivos fundamentales en los que se inspira.

Estos motivos son: **un acentuado naturalismo**, es decir una constante búsqueda de la semejanza; un fuerte **interés por el hombre , por la forma de su cuerpo**, por su potencialidad expresiva; un destacado gusto no sólo por la profundización y perfeccionamiento de los conocimientos y medios técnicos , sino también por la ostentación de estos conocimientos; una tendencia al monumentalismo , a realizaciones de gran empeño desde el punto de vista dimensional y conceptual; y, finalmente el recurrir a un conjunto de formas geométricamente simples. Quita a la escultura la mayor parte de su espacio físico y expresivo , y también buena parte de la función que antes tenía la de decorar y completar los edificios.

Los escultores aprueban o se someten a esta orientación. Y no tardan en reaccionar, dando otros contenidos , otros fines a su trabajo, proponiéndose metas más ambiciosas que la simple integración dentro del marco arquitectónico.

La primera y fundamental de estas metas, el naturalismo, consiste en la búsqueda de un aspecto de las estatuas lo más cercano a la forma natural. Este elemento se encuentra presente en todos los escultores renacentistas.

Por una parte , conduce a tal resultado toda la cultura del periodo , racional, más atenta por tanto a la

representación de la realidad de cuanto lo fueron las épocas precedentes, imbuidas de misticismo. Por otra parte , una vez que las estatuas ya no se destinan a completar un marco arquitectónico , sino que adquieren interés por sí mismas, en cuanto bellos objetos presentes en el espacio, es natural que se abandonen rígidos e innaturales esquemas a favor de planteamientos y sobre todo de resultados más espontáneos.

Como es obvio , el hombre forma también parte de la naturaleza. Para el renacimiento, como para la antigüedad clásica , es la medida de todas las cosas. La más noble e interesante criatura del universo. La figura humana, a decir verdad, había sido también un tema básico en el Medievo: que veía en ella , sin embargo, más al personaje que al hombre , y tendía a darle una representación simbólica, deformada. **El Renacimiento , en cambio, se interesa por el hombre en cuanto conjunto de huesos y de músculos, en cuanto individuo.**

Donatello , el más grande de los escultores del **Quattrocento**, osó, **por primera vez** desde los tiempos del Imperio romano, **representar un cuerpo humano desnudo**. Un cuerpo, probablemente, estudiado del natural, copiado de aquellos muchachos florentinos que se bañaban desnudos. Era un invento revolucionario. Pero aún más **revolucionario era la andadura suavemente en S de la estatua** parecida a las esculturas griegas. **Los esquemas curvilíneos** eran , por lo menos en este sentido , desconocidos en el arte gótico, mientras que **se convirtieron en una regla en el renacentista.**

Naturalismo, realismo atención por la figura humana , estudio de la anatomía , esquemas de composición basados en **la unión y contraposición de las curvas; gran parte de la escultura renacentista se puede reconocer por la presencia de estas características.** En el Renacimiento sus artistas podían conferir al material, cualquiera que fuese – marmol, piedra , bronce, madera, terracota– exactamente la forma deseada, sin dejarse detener por obstáculos técnicos que los escultores de los siglos precedentes había ya enseñado a vencer. Al mismo tiempo idearon **nuevos métodos para proyectar y realizar sus obra:**

- **LA PERSPECTIVA primero de estos métodos:** su campo de aplicación no se limitaba a un solo arte, sino que influía en todas las disciplinas: arquitectura, escultura y pintura. En lo que se refiere a la escultura, la perspectiva permitía llegar hasta el fondo de la búsqueda del realismo , porque hacía posible el proyecto de obras perfectamente proporcionadas y captadas en posturas naturales. Pero sobre todo permitía colocar una junto a otra diversas figuras y mantener entre ellas la misma relación que existe en la realidad.
- **STIACIATO O SCHIACCIATO (APLASTADO) segundo método.** Donatello añadió este segundo método que **se** convirtió en característico del bajorrelieve renacentista. En un bajorrelieve , generalmente las figuras de primer plano se realizan con un relieve – el saliente del plano del fondo– mayor con respecto a las figuras que, en las escenas representada, quedarían en segundo plano. Donatello mantiene esta convención, , pero reduce el espesor del plano ideal en el que se realiza el proceso; o sea, aplasta los planos de la composición uno contra el otro.

La suma de todas estas investigaciones y conquistas – naturalismo y realismo, capacidad de técnica y proyección– hizo que en el Quattrocento se volviera a formular un tipo de escultura que había sido floreciente en la antigüedad clásica , pero desde entonces casi abandonado: **el monumento ecuestre.**

Los monumentos decisivos de este tipo fueron sólo dos. Pero ambos eran excelentes y abrieron el camino a muchos otros, inaugurando un género que se ha perpetuado hasta nuestro siglo. Son , además , las obras quizá más significativas de su tiempo, puesto que todos los elementos que hemos señalado se pueden encontrar en ellas : el naturalismo y el realismo , cuidados, minuciosos en el estudio y en la representación del caballo , en sus arreos, en cada unos de los mínimos detalles de la armadura del caballero. Todos estos resultados pertenecen al siglo XV. El siglo XVI , que posee una lista casi infinita de pintores, y una densa serie de arquitectos, no produjo muchos escultores de igual altura, porque, para estar a la altura de los grandes del Renacimiento, era necesario ser gigante. En compensación , puede alienar **al más grande de todos: MIGUEL ANGEL.**

MIGUEL ANGEL BUONARROTI (Caprese, Arezzo, 1475–Roma, 1546)

En él se resume y llega a la conclusión toda la experiencia de la escultura renacentista. Sus obras – caracterizadas por una anatomía poderosa , incluso exuberante y tendencialmente exagerada; por una monumentalidad sin igual y por una prodigiosa capacidad técnica; por un amor sincero y declarado por el cuerpo humano . están entre las más conocidas de toda la historia del arte. Y en ellas se puede seguir toda la evolución, en lo que se refiere a la escultura , de la segunda mitad del renacimiento. Sus primeras realizaciones serenas y no intimidadoras dentro de su majestuosidad , un pulimento casi absoluto, testimoniando el cuidado y paciencia con el que se ha acabado el mármol (el material preferido por Miguel Angel) . Por ejemplo **LA PIETÀ** (la única obra firmada por el gran artista, que inscribió su propio nombre –parece– en un arranque de ira, al oír que unos visitantes la atribuían a otro). A medida que el maestro progresa con los años, los músculos se hinchán, los cuerpos se contorsionan , los golpes de escoplo se dejan a la vista, los esquemas que componen la figura se hacen cada vez más complejos .

La escultura renacentista había hecho su tema central del estudio y de la representación del carácter humano a través de la expresión y de los movimientos del cuerpo; obteniendo, a través de este largo camino, resultados nunca conseguidos hasta entonces.

Miguel Angel dio muestras de su prodigiosa habilidad técnica en la estatua de un joven **DAVID**, esculpido en un bloque de mármol alto y estrecho, y por tanto difícil de tallar; la perfección de esta figura sorprende todavía más al considerar que fue elaborada sobre un esbozo de escultura, iniciada y dejada inacabada por otro artista .

Entre **otras** de sus muchas **obras** se encuentran también: las estatuas de **MOISES**, **EL DIA** , **LA NOCHE**, **LA AURORA Y EL CREPUSCULO** . El arte de Miguel Angel, es efectivamente , un arte supremo . en las obras maestras del artista, la exaltación del hombre en su doble vertiente , física y moral, la capacidad técnica para reproducir cualquier movimiento de la figura en el espacio , la idealización de las proporciones del cuerpo, alcanzan una perfección que sólo podrá ser imitada y jamás superada, en infinitas repeticiones de los mismos esquemas, hasta la deformación. Las figuras de Miguel Angel se inspiran en la escultura clásica, y están concebidas a través de un profundo estudio de la realidad, realizó atentas observaciones anatómicas, disecciones de cadáveres y estudios de los modelos, para **plasmear la realidad de las formas físicas , de la vida y de la muerte en sus representaciones, que tiene un único te: el cuerpo humano.**

5

5