

Renacimiento

Periodo de la historia europea caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. Comenzó en **Italia** en el siglo XIV y se difundió por el resto de **Europa** durante los siglos XV y XVI. En este periodo, la fragmentaria sociedad feudal de la edad media, caracterizada por una economía agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia, se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil, desarrollándose el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música.

Contexto

El término 'renacimiento' lo utilizó por vez primera (1855) el historiador francés **Jules Michelet** para referirse al descubrimiento del mundo y del hombre en el siglo XVI. El historiador suizo **Jakob Burckhardt** definió a esta época como el nacimiento de la humanidad y de la conciencia modernas tras un largo periodo de decadencia.

La más reciente investigación ha puesto fin al concepto de la edad media como época oscura e inactiva. Gracias a los scriptoria (aulas dedicadas al estudio) de los monasterios medievales se conservaron copias de obras de autores latinos como Virgilio, Ovidio, Cicerón y Séneca. El sistema legal de la Europa moderna tuvo su origen en el desarrollo del Derecho civil y del Derecho canónico durante los siglos XII y XIII. Los pensadores renacentistas continuaron la tradición medieval de los estudios de gramática y retórica. En el campo de la teología, durante el renacimiento se continuaron las tradiciones medievales del escolasticismo y las establecidas por las obras de santo Tomás de Aquino, Juan Escoto y Guillermo de Ockham. El platonismo y el aristotelismo fueron cruciales para el pensamiento filosófico renacentista.

Características

El renacimiento italiano fue sobre todo un fenómeno urbano, un producto de las ciudades que florecieron en el centro y norte de Italia, **como Florencia, Ferrara, Milán y Venecia**, cuya riqueza financió los logros culturales renacentistas. Estas ciudades eran producto del periodo de gran expansión económica y demográfica de los siglos XII y XIII. Los comerciantes medievales italianos desarrollaron técnicas mercantiles y financieras como la contabilidad o las letras de cambio. La creación de la deuda pública permitió a esas ciudades financiar su expansión territorial. Sus mercaderes controlaron el comercio y las finanzas europeas. Esta fluida sociedad mercantil contrastaba claramente con la sociedad rural de la Europa medieval. Era una sociedad menos jerárquica y más preocupada por sus objetivos seculares.

El puente Vecchio

Ruptura con la tradición

La edad media no acabó de forma repentina. Las obras *Historiarum florentini populi libri XII* de **Leonardo Bruno**, las *Istorie fiorentine* de **Nicolás Maquiavelo**, *Storia d'Italia* de **Francesco Guicciardini** y *Methodus ad facilem historiarum cognitionem* de **Jean Bodin**, estaban escritas bajo un punto de vista secular del tiempo y con una actitud crítica hacia las fuentes históricas. Los historiadores renacentistas rechazaron la división medieval cristiana de la historia, que se iniciaba con la Creación, seguida por la encarnación de Jesús, para terminar con el posterior Juicio Final. La visión renacentista también constaba de tres partes: comenzaba con la antigüedad, continuaba con la edad media y se completaba con la edad de oro, o renacimiento, que acababa de iniciarse. Los eruditos medievales contemplaban con recelo el mundo pagano griego y romano, sus colegas renacentistas exaltaban el mundo clásico, condenaban el medievo como una etapa ignorante y bárbara y proclamaban su propia era como la época de la luz y de regreso al clasicismo. Esta visión era expresada por

muchos pensadores renacentistas que recibieron el nombre de **humanistas**.

La idea renacentista del **humanismo** supuso otra ruptura cultural con la tradición medieval. Según el profesor estadounidense **Paul Oscar Kristeller**, este término, significa la tendencia general del renacimiento a *conceder la mayor importancia a los estudios clásicos y a considerar la antigüedad clásica como la pauta común y el modelo a seguir en toda la actividad cultural*. Se estudiaron los textos clásicos y se enjuiciaron por sus propios valores; ya no se utilizarían más para embellecer y justificar la civilización cristiana. El gran interés por la antigüedad tuvo su expresión en la febril búsqueda de manuscritos clásicos; los *Diálogos* de Platón, los textos históricos de Heródoto y Tucídides, las obras de los dramaturgos y poetas griegos, así como de los Padres de la Iglesia, que se publicaron críticamente por primera vez. El estudio de la lengua griega se desarrolló gracias a la emigración de eruditos bizantinos, la enseñaron en Florencia, Ferrara y Milán. El estudio de la literatura antigua, de la historia y de la filosofía moral, tenía por objetivo crear seres humanos libres y civilizados, personas de gusto y juicio, ciudadanos, más que sacerdotes y monjes.

La perfección del cuerpo humano mediante el entrenamiento físico, se convirtió en uno de los objetivos de la educación renacentista. Los estudios humanísticos, junto a los grandes logros artísticos de la época, fueron fomentados y apoyados económicamente por *grandes familias* como los **Medici en Florencia**, los **Este en Ferrara**, los **Sforza en Milán**, los **Gonzaga en Mantua**, los **duques de Urbino**, los **dogos en Venecia** y el **Papado en Roma**.

Las artes

La recuperación y estudio de los clásicos originó la aparición de nuevas disciplinas como la filología clásica, arqueología, numismática y epigrafía, y afectó al desarrollo de las ya existentes. En el campo de las bellas artes la ruptura decisiva con la tradición medieval tuvo lugar en Florencia en torno a 1420, cuando el arte renacentista alcanzó el concepto científico de perspectiva lineal que hizo posible representar el espacio tridimensional de forma convincente en una superficie plana. Las obras del arquitecto **Filippo Brunelleschi** y del pintor **Masaccio** son deslumbrantes ejemplos de esta técnica.

Filippo Brunelleschi (1377–1446) *Palacio Pitti (1440)* , Florencia

Donatello, fundador de la escultura moderna, esculpió una estatua de *David*, primer desnudo a tamaño natural desde la antigüedad. Desde mediados del siglo XV, las formas y temas clásicos volvieron a ser utilizados: motivos mitológicos adornaron palacios, paredes, mobiliarios y vajillas; **Pisanello** retomó la antigua costumbre de acuñar medallas para conmemorar a eminentes figuras; **Piero della Francesca**, **Andrea Mantegna** y **Sandro Botticelli** pintaron retratos de personajes de la nobleza, resaltando sus características individuales. Los ideales renacentistas culminaron en las obras de **Rafael**, **Leonardo da Vinci** y **Miguel Ángel** durante el siglo XVI.

Ciencia y tecnología

Los factores que engendraron el Renacimiento son heterogéneos. Algunos de ellos eran de orden económico–social. Al surgir la nueva clase social de mercaderes y manufactureros que se opone vigorosamente al predominio de la nobleza. Otro factor, era ya de orden intelectual, como la creciente importancia de los *sabios seculares*, que poblaban aulas de las universidades, donde el centro de gravedad de los estudios se desplazaba de la teología, hacia el derecho y la medicina. Con las **Universidades** rivalizaban las **Academias**, focos de fructíferas discusiones y cunas de la *ciencia experimental*.

Se hicieron progresos en medicina y anatomía, especialmente tras la traducción, en los siglos XV y XVI, trabajos de Hipócrates y Galeno; también fueron traducidos en el siglo XVI algunos de los más avanzados tratados griegos sobre matemáticas. Destacaron la solución de ecuaciones cúbicas y la innovadora astronomía de **Nicolás Copérnico**, **Tycho Brahe** y **Johannes Kepler**. A finales del siglo XVI, **Galileo** ya había dado un

paso fundamental al aplicar modelos matemáticos a la física. La geografía se transformó gracias a los conocimientos empíricos adquiridos a través de las exploraciones y los descubrimientos de nuevos continentes y por las primeras traducciones de las obras de Tolomeo y Estrabón.

En el campo de la tecnología, la invención de la **imprensa** en el siglo XV revolucionó la difusión de los conocimientos. Incrementó el número de ejemplares, ofreció a los eruditos textos idénticos con los que trabajar y convirtió el trabajo intelectual en una labor colectiva. La cuestión tan discutida de si la paternidad de la imprenta es del alemán **Hans Gutember** o del holandés *Lourens Coster* no tiene tanto interés como el saber que en el plazo de cinco decenios ocho millones de libros salieron de los talleres gráficos de Europa.

El uso de la **pólvora** transformó las tácticas militares, favoreciendo el desarrollo de la artillería. El ejército medieval, fue reemplazado progresivamente por la infantería. Otra serie de progresos técnicos: *perfeccionamiento* de la construcción **naval**, mejores **brújulas**, éxitos de la **astronomía náutica**, adelantos en la preparación de **mapas**, concurrieron para posibilitar la heroicas hazañas de los navegantes que iban a revelar al mundo la realidad de tierras desconocidas: **Colón, Vesputio, Vasco de Gama, Balboa, Elcano**, etc , así como la comprobación de la esfericidad de la tierra: tragico periplo de *Magallanes*.

Política

En el campo del derecho, se tendió por una interpretación filológica e histórica de las fuentes del **Derecho romano**. Por lo que respecta al pensamiento político, los teóricos renacentistas recusaron, no anularon, la proposición medieval de que la preservación de la libertad, del derecho y de la justicia constituía el objetivo fundamental de la vida política. Los renacentistas aseveraron que la misión central del gobernante era mantener la seguridad y la paz. **Maquiavelo** sostenía que la *virtú* (la fuerza creativa) del gobernante era la clave para el mantenimiento de su propia posición y el bienestar de sus súbditos.

Las ciudades italianas se convirtieron en estados territoriales que buscaban expandirse a costa de otros. La **unificación territorial** tuvo lugar también en España, Francia e Inglaterra, lo que condujo a la formación del Estado nacional moderno. Este proceso contó con la ayuda de la moderna *diplomacia*, establecieron *embajadas* permanentes en cortes extranjeras.

Religión

El clero renacentista, particularmente su más alta jerarquía, ajustó su comportamiento a la ética y costumbres de la sociedad laica. Las actividades de los papas, cardenales y obispos apenas se diferenciaban de las usuales entre los mercaderes y políticos de la época. La cristiandad se mantuvo como un elemento vital. Predicadores como san **Bernardino de Siena** y teólogos o prelados como **San Antonino de Florencia**, gozaron de gran prestigio. Además muchos humanistas se preocuparon por cuestiones teológicas. El acercamiento humanista a la teología y a las Escrituras se puede observar desde el erudito y poeta italiano **Petrarca** hasta el holandés **Erasmus de Rotterdam**.

Miguel Ángel o Buonarroti, Michelangelo

(1475–1564), uno de los mayores creadores de toda la historia del arte. En su condición de arquitecto, escultor, pintor y poeta ejerció una enorme influencia tanto en sus contemporáneos como en todo el arte occidental. Nació el 6 de marzo de 1475 en el pequeño pueblo de **Caprese**, cerca de Arezzo, aunque mantuvo unos profundos lazos con **Florencia**, su arte y su cultura. Pasó gran parte de su madurez en Roma trabajando en encargos de los sucesivos papas. Siempre se preocupó de dejar instrucciones para ser enterrado en Florencia, donde descansa su cuerpo, en la iglesia de Santa Croce.

Primera juventud en Florencia

El padre de Miguel Ángel, **Ludovico Buonarroti**, oficial florentino, colocó a su hijo, con tan sólo 13 años, en el taller del pintor **Domenico Ghirlandaio**. Acudía con frecuencia al jardín de San Marcos para estudiar las estatuas antiguas de la colección de los Medici. Invitado a las reuniones y tertulias que **Lorenzo el Magnífico** organizaba en el Palacio de **los Medici**, Miguel Ángel tuvo la oportunidad de conversar con los Medici más jóvenes, dos de los cuales llegaron a ser papas (León X y Clemente VII); conoció también a humanistas como Marsilio Ficino y a poetas como Angelo Poliziano. Por entonces Miguel Ángel con 16 años de edad, ya había realizado al menos dos esculturas en relieve, el *Combate de los lapitas y los centauros* y la *Virgen de la Escalera*. Su mecenas, Lorenzo el Magnífico, murió en 1492. Durante una temporada se estableció en **Bolonia**, donde esculpió tres estatuas de mármol para el Arca de Santo Domingo en la iglesia del mismo nombre.

La Sagrada Familia, Galería Uffici, Floren

Primera estancia en Roma

Miguel Ángel viajó a **Roma**, ciudad en la que podía estudiar y examinar las ruinas y estatuas de la antigüedad clásica. Poco después realizó su primera escultura a gran escala, el monumental *Baco*, muy ensalzado en la Roma renacentista y claramente inspirado en la estatuaria antigua, en concreto en el Apolo del Belvedere. Miguel Ángel esculpió también *La Pietà* (1498–1500) para San Pedro del Vaticano, magnífica obra en mármol. *La Pietà*, una de las obras de arte más conocidas, fue terminada por Miguel Ángel antes de cumplir los 25 años de edad y es además la única obra en la que aparece su firma. Sentada majestuosamente, la juvenil Virgen María sostiene a Cristo muerto en su regazo, iconografía que toma del arte del norte de Europa. Con esta obra Miguel Ángel resume las innovaciones escultóricas de sus predecesores en el siglo XV, a la vez que introduce un nuevo criterio de monumentalidad característico del estilo alto renacentista del siglo XVI.

Primer retorno a Florencia

Miguel Ángel viene marcado por la gigantesca (4,34 metros) escultura en mármol del *David*, realizada entre 1501 y 1504. El héroe del Antiguo Testamento aparece representado como un joven atleta desnudo, musculoso, en tensión, con la mirada fija en la distancia, buscando a su enemigo, Goliat. El **David**, llegó a convertirse en el símbolo de **Florencia**, colocada en un principio en la Plaza de la Señoría, frente al Palazzo Vecchio. Con esta obra Miguel Ángel demostró a sus coetáneos que no sólo había superado a todos los artistas contemporáneos suyos, sino también a los griegos y romanos, al fusionar la belleza formal con una poderosa expresividad, significado y sentimiento.

David, Museo de la Academia, Florencia

La bóveda de la Capilla Sixtina

En 1505 Miguel Ángel dejó Florencia al ser llamado a **Roma** por el papa Julio II para realizar dos encargos. El más importante, la decoración al fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina, 24 años antes de comenzar, en 1536, el Juicio Final. Pintando en una posición forzada, acostado de espaldas al suelo, sobre un elevado andamiaje, Miguel Ángel plasmó algunas de las más exquisitas imágenes de toda la historia del arte. Se incluyen nueve escenas del Libro del Génesis, comenzando por la *Separación de la luz y las tinieblas* y prosiguiendo con *Creación del Sol y la Luna*, *Creación de los árboles y de las plantas*, la *Creación de Adán*, *Creación de Eva*, *El pecado original*, *El sacrificio de Noé*, *El Diluvio Universal* y por último *La embriaguez de Noé*.

Creación del Mundo, (1508), Fresco. Detalle. Capilla Sixtina, Roma.

La tumba de Julio II

En 1505, Miguel Ángel había recibido el encargo del papa Julio II de realizar su tumba, planeada desde un primer momento como la más magnífica y grandiosa de toda la cristiandad. Miguel Ángel inició con gran entusiasmo este nuevo desafío que incluía la talla de más de 40 figuras, pasando varios meses en las canteras de Carrara para obtener el mármol necesario. La escasez de dinero, sin embargo, llevó al Papa a ordenar a Miguel Ángel que abandonara el proyecto en favor de la decoración del techo de la Sixtina.

Biblioteca Laurenciana

La actividad de Miguel Ángel como arquitecto no comenzó de hecho hasta 1519, cuando diseñó la fachada de la Iglesia de San Lorenzo en Florencia. Durante la década de 1520 diseñó también la Biblioteca Laurenciana (sala de lectura y vestíbulo con la escalinata de acceso), anexa a la citada iglesia, aunque los trabajos no finalizaron hasta varias décadas después. En lugar de seguir con fidelidad los cánones clásicos estipulados por griegos y romanos, Miguel Ángel utilizó estos motivos de manera más personal y expresiva.

Tumbas de los Medici

Miguel Ángel emprendió el encargo de hacer las tumbas de los Medici en la Sacristía Nueva de San Lorenzo. La Sacristía, con cubierta cupuliforme sobre pechinas, acoge en dos de sus muros los sepulcros a modo de fachada o retablo en los que dispone ventanas cegadas, enmarcando la calle central donde va el sarcófago con las esculturas alegóricas y los retratos monumentales de los allí enterrados. Una de las tumbas a Lorenzo de Medici, la otra a Giuliano de Medici. Ambas se concibieron como representación de dos actitudes yuxtapuestas: la de Lorenzo, contemplativa, introspectiva; la de Giuliano, activa, extrovertida. Nunca más volvió a ver su añorada Florencia.

El Juicio Final

Miguel Ángel comenzó a trabajar en 1536 en el fresco del *Juicio Final* para decorar la pared situada tras el altar de la Capilla Sixtina, dando por concluidos los trabajos en 1541. Miguel Ángel representó a todas las figuras desnudas, desnudez que fue tapada una década después con los paños de pureza, realizados por Daniele da Volterra en un momento en el que el clima cultural se había convertido en mucho más conservador. El propio Miguel Ángel aparece retratado en la piel desollada de san Bartolomé, a los pies de Cristo.

A finales de la década de 1970 comenzaron los trabajos de restauración de los frescos de la capilla Sixtina. Al limpiar los frescos, para lo que se emplearon las técnicas más modernas, aparecieron los colores originales de las pinturas. También se quitaron gran parte de los paños que cubrían los desnudos de las figuras, y sólo se han conservado los que tapaban las partes de algunas de ellas que no sólo se cubrieron, sino que incluso se borraron. La restauración se llevó a cabo en dos fases: en la primera se restauraron la bóveda y las paredes, en la segunda se restauró el *Juicio Final*.

El Capitolio

En 1538–1539 se iniciaron las obras de remodelación de los edificios en torno a la Plaza del Capitolio, sobre la colina del mismo nombre, corazón político y social de la ciudad de Roma. Concibió el Capitolio como un espacio ovalado, y en su centro colocó la antigua estatua ecuestre en bronce del emperador Marco Aurelio, disponiendo en torno a ella: el Palacio de los Conservadores, el Museo Capitolino y el Palacio del Senado.

La Basílica de San Pedro

La Basílica de San Pedro, con su impresionante *cúpula*. La dirección de las obras, iniciadas por Donato Bramante y continuadas, entre otros, por Antonio da Sangallo y Rafael, le fue encomendada por el Papa en el 1546. Miguel Ángel diseñó un templo de planta de cruz griega coronado por una espaciosa y monumental

cúpula sobre pechinas de 42 metros de diámetro. Posteriormente, Carlo Maderno modificó la planta original y la transformó en una planta de cruz latina.

Cúpula de la Basílica de San Pedro, Roma

Trascendencia artística

A lo largo de su dilatada vida, Miguel Ángel fue amigo de príncipes y papas, así como también de cardenales, pintores y poetas.

El gran poeta del renacimiento **Ludovico Ariosto** escribió refiriéndose a él: "**Miguel Ángel, más que mortal, divino**". Dos generaciones de pintores y escultores italianos, entre los que se encuentran: Rafael y Tiziano, admiraron su manera de tratar el cuerpo humano. Su cúpula de San Pedro del Vaticano se convirtió en modelo y paradigma para todo el mundo occidental.

El esclavo moribundo. Musée de Louvre. París

Rafael

(1483–1520), pintor renacentista italiano considerado como uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos. Su nombre completo era Rafael Sanzio de Urbino. Nació en **Urbino** y su primera formación la adquirió de su padre, el pintor **Giovanni Santi**. Estudió con Timoteo Viti en Urbino y realizó bajo su influencia numerosas miniaturas. En 1499 se trasladó a **Perugia**, en Umbría, y se convirtió en pupilo y ayudante del pintor **Perugino**. Entre las obras de Rafael realizadas en Perugia destacan dos grandes composiciones: *Los desposorios de la Virgen* y la tabla del retablo de Città di Castello, en la que representa la *Crucifixión con dos ángeles, la Virgen y los santos Jerónimo, Magdalena y Juan Evangelista*.

Desposorio de la Virgen, Detalle. Galería Brera. Milán

Periodo florentino

En 1504 Rafael se trasladó a Florencia, donde estudió la obra de reconocidos pintores contemporáneos suyos como **Leonardo da Vinci**, **Miguel Ángel** y **Fra Bartolommeo**, de los que aprendió sus métodos de plasmación de luces y sombras, sus estudios anatómicos y actitudes dramáticas. En esta época Rafael realizó un cambio estilístico desde la composición geométrica y el énfasis en la perspectiva hacia una manera más natural y suave de pintar. Su evolución durante el periodo florentino puede seguirse a través de sus numerosas **madonnas** (vírgenes): *Madonna del Granduca*, *La bella jardinera*, *La virgen del jilguero* y *La Madonna del baldaquino*.

Los encargos más importantes que Rafael recibió durante su estancia en **Florencia** procedían de Umbría. Su composición más original en este periodo es *El Entierro de Cristo* (1507, Galería Borghese, Roma). Forma parte de un retablo y muestra la fuerte influencia de Miguel Ángel en la disposición y actitudes de los cuerpos y en el tratamiento anatómico de los mismos.

Autorretrato. Galería Uffizi. Florencia *Madonna del Gran Duque*. Florencia

Periodo romano

En 1508 Rafael se trasladó a **Roma**, requerido por el papa Julio II, quien le encarga la decoración mural de cuatro pequeñas **stanze** en el Palacio del Vaticano. La **Stanza della Segnatura** muestra un techo con las alegorías de la teología, la filosofía, la poesía y la justicia. En la pared, bajo la Teología, se sitúa la *Disputa*, que representa la discusión del dogma de la Trinidad. La famosa *Escuela de Atenas*, debajo de la Filosofía,

representa a Platón, Aristóteles y otros filósofos argumentando. Bajo la Poesía se halla el célebre *Parnaso*, en el que el dios Apolo aparece rodeado por las musas y los grandes poetas. Por último, bajo la Justicia, *Gregorio IX y Justiniano mostrando sus códigos*. La segunda estancia, **La Stanza d'Heliodoro**, pintada por Rafael y sus discípulos, contiene escenas que representan el triunfo de la Roma católica sobre sus enemigos. Tras la muerte del papa Julio II en 1513 y el ascenso de León X aumentan la influencia y las responsabilidades de Rafael. Se le nombra Maestro Mayor de la Basílica de San Pedro en 1514, y un año después se le pone al frente de la dirección de todas las excavaciones arqueológicas en Roma y alrededores. Debido a sus numerosas actividades, sólo consiguió pintar parte de la **tercera estancia** del Palacio del Vaticano, la **del Incendio del Borgo**. El resto es obra de sus ayudantes. De igual forma, para la **cuarta cámara**, la **Sala Constantina**, él simplemente realizó los diseños. Durante este periodo también diseñó diez tapices con los actos de los apóstoles destinados a la Capilla Sixtina. Ejecutó cierto número de pinturas de caballete, entre las que destacan el retrato de Julio II (1511–1512), series de vírgenes, como la *Madonna Sixtina* (c. 1514, Gemäldegalerie, Dresde); otras pinturas religiosas como la *Transfiguración* (1517–1520, Vaticano), completada tras su muerte por el más notable de sus discípulos, **Giulio Romano**. Rafael murió en 1520 en Roma, cuando sólo contaba 37 años.

Las Logias de Rafael, junto a las estancias Pontificias del Palacio Vaticano

Leonardo da Vinci

(1452–1519), artista florentino y uno de los grandes maestros del renacimiento, famoso como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Su profundo amor por el conocimiento y la investigación fue la clave tanto de su comportamiento artístico como científico. Sus innovaciones en el campo de la pintura determinaron la evolución del arte italiano durante más de un siglo después de su muerte; sus investigaciones científicas sobre todo en las áreas de anatomía, óptica e hidráulica anticiparon muchos de los avances de la ciencia moderna. Leonardo es uno de los genios más universales de la historia humana. Él llegó a adelantarse a sus progenitores.

Los comienzos en Florencia

Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en el pueblo toscano de **Vinci**, próximo a **Florencia**. Hijo de un rico notario florentino y de una campesina, a mediados de la década de 1460 la familia se instaló en Florencia, donde Leonardo recibió la más exquisita educación que esta ciudad, centro artístico e intelectual de Italia, podía ofrecer. Hacia 1466 acude a formarse al taller de **Andrea del Verrocchio**, figura principal de su época en el campo de la pintura y escultura. Leonardo se inicia en diversas actividades, desde la pintura de retablos y tablas hasta la elaboración de grandes proyectos escultóricos en mármol y bronce. En 1476 todavía se le menciona como ayudante de Verrocchio, en cuya obra *El bautismo de Cristo* (c. 1470, Uffizi, Florencia), pintó el ángel arrodillado de la izquierda y el paisaje de matices neblinosos.

En 1478 Leonardo alcanzó la maestría. Su primer encargo, un retablo para la capilla del Palazzo Vecchio, del ayuntamiento florentino, no llegó a ejecutarse. Su primera gran obra, *La adoración de los Magos* (Uffizi), que dejó inacabada, se la encargaron los monjes de San Donato de Scopeto, cerca de Florencia, hacia 1481.

Los años en Milán

En 1482 Leonardo entra al servicio de **Ludovico Sforza**, duque de Milán, tras haberle escrito una carta en la que el artista se ofrecía como pintor, escultor, arquitecto, además de ingeniero, inventor e hidráulico y donde afirmaba que podía construir puentes portátiles, que conocía las técnicas para realizar bombardeos y el cañón, que podía hacer barcos así como vehículos acorazados, catapultas y otras máquinas de guerra y que incluso podía realizar esculturas en mármol, bronce y terracota. Además, ayudó al matemático italiano **Luca Pacioli** en su célebre obra *La divina proporción* (1509).

Existen evidencias de que Leonardo tenía discípulos en Milán, para los cuales probablemente escribió los textos que más tarde agruparía en su *Tratado de pintura* (1651). De 1495 a 1497 trabaja en su obra maestra *La última cena*, pintura mural para el refectorio del monasterio de Santa Maria delle Grazie, Milán.

Durante su larga estancia en Milán, Leonardo realizó otras pinturas y dibujos (la mayoría no se conservan), escenografías teatrales, dibujos arquitectónicos y modelos para la cúpula de la Catedral de Milán. Su mayor encargo fue el monumento ecuestre en bronce a tamaño colosal de Francesco Sforza, padre de Ludovico, para colocarlo en el patio del castillo Sforzesco. En Diciembre de 1499, la familia Sforza fue expulsada de Milán por las tropas francesas. Leonardo dejó la estatua inacabada (fue destruida por los arqueros franceses que la usaron como diana) y regresó a Florencia en 1500.

Retorno a Florencia

En 1502 Leonardo entra al servicio de **César Borgia**, duque de Romaña, hijo del papa Alejandro VI. Leonardo supervisa las obras en las fortalezas de los territorios papales del centro de Italia. En 1503, ya en **Florencia**, fue miembro de la comisión de artistas encargados de decidir sobre el adecuado emplazamiento del *David* de Miguel Ángel, y también ejerció de ingeniero en la guerra contra Pisa. Durante su segundo periodo florentino, Leonardo pintó varios retratos, pero el único que se ha conservado es el de *La Gioconda*, el retrato más famoso de toda la historia de la pintura, también conocido como *Monna Lisa*, al identificarse a la modelo con la esposa de Francesco del Giocondo que llevaba ese nombre, aunque se han barajado varias hipótesis sobre su verdadera identidad. Si algo merece destacarse de forma especial es la enigmática sonrisa de la retratada.

Estudio para cabeza de mujer, Mousée de Louvre. Paris

Última etapa de su trayectoria

En 1506 Leonardo regresó a **Milán** al servicio del gobernador francés **Carlos II Chaumont, mariscal de Amboise**. Al año siguiente fue nombrado *pintor de la corte* de **Luis XII de Francia**, que residía por entonces en la ciudad italiana. En Milán continuó sus proyectos de ingeniería y trabajó en el monumento ecuestre de Gian Giacomo Trivulzio, comandante de las fuerzas francesas en la ciudad. En 1516 se traslada a **Francia** a la corte de **Francisco I**; en sus últimos años, amargado por la rivalidad se pasó sus últimos años en el castillo de Cloux, cerca de Amboise, en el que murió con 67 años de edad, el 2 de mayo de 1519.

La obra pictórica

Aunque Leonardo dejara gran parte de su producción pictórica inacabada, fue un artista extremadamente innovador e influyente. Al comienzo de su trayectoria su estilo es similar al de Verrocchio, pero poco a poco abandonó la manera del maestro en lo que ésta tenía de rigidez o dureza de líneas en el tratamiento de las figuras y evolucionó hacia un estilo más libre, de modelado más suave en el que incluyó efectos atmosféricos. La temprana *Adoración de los Magos* introduce una nueva forma de composición, en la que las figuras principales quedan reagrupadas en el primer plano, mientras que en el fondo un paisaje con ruinas imaginarias y escenas de batalla se diluye en la lejanía.

Dama con armiño. Museo Nacional. Cracovia

Las innovaciones estilísticas de Leonardo se hacen patentes en *La última Cena*, en la que recrea un tema tradicional de manera completamente nueva. En lugar de mostrar a los doce Apóstoles aislados, los presenta agrupados de tres en tres dentro de una dinámica composición. Leonardo reintroduce, con la monumentalidad de la escena y volumen de las figuras, un estilo que ya había iniciado 30 años antes Masaccio.

La Gioconda, la obra más famosa de Leonardo, sobresale tanto por sus innovaciones técnicas como por el misterio de su legendaria sonrisa. La obra es un ejemplo consumado de dos técnicas el *sfumato* y el

claroscuro de las que Leonardo fue uno de los primeros grandes maestros. El *sfumato* consiste en eliminar los contornos netos y precisos de las líneas y diluir o difuminar éstos en una especie de neblina que produce el efecto de inmersión en la atmósfera.

Especialmente interesantes en la pintura de Leonardo son los fondos de paisaje, en los que introduce la **perspectiva atmosférica**. Los grandes maestros del renacimiento en Florencia como Rafael, Andrea del Sarto y Fra Bartolommeo, aprendieron esta técnica de Leonardo.

Los numerosos dibujos que poseemos de Leonardo revelan su perfección técnica y su maestría en el estudio de las anatomías humana, de animales y plantas. En sus dibujos arquitectónicos, demuestra maestría en la composición de masas, claridad de expresión y fundamentalmente, un profundo conocimiento de la antigüedad romana.

Proyectos científicos y teóricos

Leonardo destacó por encima de sus contemporáneos como científico. Sus teorías en este sentido, de igual modo que sus innovaciones artísticas, se basan en una precisa observación y documentación. Comprendió, mejor que nadie en su siglo y aún en el siguiente, la importancia de la observación científica rigurosa. Desgraciadamente, del mismo modo que frecuentemente podía fracasar a la hora de rematar un proyecto artístico, nunca concluyó sus planificados tratados sobre una diversidad de materias científicas, cuyas teorías nos han llegado a través de anotaciones manuscritas. Los descubrimientos de Leonardo no se difundieron en su época debido a que suponían un avance tan grande que los hacía indescifrables, hasta tal punto que, de haberse publicado, hubieran revolucionado la ciencia del siglo XVI. De hecho, Leonardo anticipa muchos descubrimientos de los tiempos modernos. En el campo de la **anatomía** estudió la circulación sanguínea y el funcionamiento del ojo. Realizó descubrimientos en **meteorología y geología**, conoció el efecto de la luna sobre las mareas, anticipó las concepciones modernas sobre la formación de los continentes y conjeturó sobre el origen de las conchas fosilizadas. Inventó un gran número de **máquinas ingeniosas**, entre ellas un traje de buzo, y especialmente sus máquinas voladoras, que, aunque sin aplicación práctica inmediata, establecieron algunos principios de la aerodinámica.

Leonardo tenía la intención de componer una vasta enciclopedia científica, un conjunto de tratados especiales, que comprendiera todas las ramas del saber. Si bien no logró llevar a cabo su proyecto, había reunido un elevadísimo número de anotaciones y dibujos destinados a integrar sus futuros tratados. Las cinco mil quinientas páginas de sus

Página del Códice Atlántico. Biblioteca Ambrosiana

cuadernos de apuntes que han llegado hasta nosotros, forman el legado científico de Leonardo da Vinci.

Efectuó un estudio exhaustivo del **vuelo de los pájaros**. Observó el movimiento de las plumas, las posiciones que ocupaban durante el vuelo el centro de presión y el centro de gravedad, investigó la función de la cola como timón, estimó la proporción entre el peso del ave y la fuerza de sus alas. Consideró también el tipo de vuelo planeador.

La técnicas anatómicas de Leonardo

Son de admirar las técnicas gráficas usadas por Leonardo, reflejo de su interés por la tecnología; especialmente, su método de representación del cuerpo y sus partes en cuatro aspectos, y sus técnicas de representación en cortes transversales y proyecciones. Mostró gran interés por los problemas concernientes a los sistemas de palancas musculares, intentando demostrar estas cuestiones mediante diagramas y fórmulas matemáticas. Mencionó el empleo de cuerdas y diagramas de alambre para simular los músculos, aunque no ha podido comprobarse que llegará a construir estas figuras. Por otra parte, está probado que inventó una técnica

de inyección de cera en los ventrículos cerebrales, en un intento de descubrir su forma.

A lo largo de toda su vida fueron creciendo su interés y sus oportunidades para estudiar material de disecciones humanas en Milán, Florencia y Roma. Después de tener cierta influencia galénica, comenzó a tomar una postura independiente y a basar sus conclusiones en la observación personal. Las representaciones de Leonardo en relación a la osteología y miología fueron muy superiores a las de sus predecesores y sus contemporáneos. Contrariamente a lo que se cree no conocía muy bien la circulación de la sangre, aunque fue el primero en conferir al corazón la naturaleza de músculo. Son famosos los dibujos del sistema genito urinario femenino.

Dibujos anatómicos de Leonardo

Leonardo fue un creador en todas las ramas del arte, un descubridor en la mayoría de los campos de la ciencia, un innovador en el terreno tecnológico, merece por ello más que ningún otro el título de ***Homo Universalis***

BIBLIOGRAFÍA

- ***Salvat Universal, Diccionario Enciclopédico***

Decimosexta edición – 1986

Editorial: Salvat

Tomos utilizados: 12, 13, 14

- ***Enciclopedia Encarta 98, en CD-Rom***
- ***Italia***

Autor: Noël Graveline

Editorial: PML

1995

- ***Historia Universal de la Medicina***

Dirigida por : Pedro Lain Entralgo (Catedrático de la Universidad de Madrid)

Editorial: Salvat

1971

Tomo utilizado: 4

Los grandes genios del

Renacimiento Italiano

INDICE

1.- Renacimiento (páginas 1 a la 5)

2.- Miguel Angel o Bunoarroti (páginas 6 a la 10)

3.- Rafael (páginas 11 a la 13)

4.- Leonardo da Vinci (páginas de la 14 a la 18)

5.- Bibliografía (página 19)