

VIDA Y PERSONALIDAD DE MICHELANGELO

Nombre artístico de *Miguel Ángel Buonaroti*, llamado en italiano *Michelangelo* (Caprese 1475–Roma 1564). Escultor, pintor, arquitecto y poeta italiano. En su formación artística resultaron básicos el estudio de la escultura antigua y el ejemplo de *Donatello*. Ingresó joven en el taller de *Ghirlandiano* y pronto fue recomendado por él a *Lorenzo el Magnífico*. A los quince años trabajaba ya con *Bertoldo* en el casino de San Marcos, museo de antigüedades creado por los *Mendicci*. Tras la muerte de este último se trasladó a Bolonia, donde finalizó algunos trabajos iniciados por *Niccolo dell'Arca* y se familiarizó con la obra de *Jacopo della Quercia*.

Su producción es muy abundante y dominó artísticamente todo el siglo XVI. Su vida coincide con la plenitud del Renacimiento y la alteración del lenguaje renacentista (manierismo).

Su vida transcurre entre Florencia (*Medicci*) y Roma (Papas *Julio II* y *Sixto IV*).

Era de temperamento serio y poco sociable. Su inconformismo le hizo enfrentarse con las autoridades.

Fue hombre muy culto de espíritu selecto y cultivado. Se formó en la Florencia de finales del siglo XV, vive el esplendor de los *Mendicci* y el auge del *neoplatonismo*.

Era muy religioso; era una religiosidad muy arraigada en su interior que le hacía profundizar en su fe.

En su obra se mezclan la lírica y la melancolía, pero el rasgo más significativo es la fuerza dramática, el vigor físico y psíquico (*terribilitá*).

Sus obras están llenas de colosalismo y grandeza.

En sus obras encontramos la plenitud y el equilibrio del Renacimiento y también la alteración dramática y poética de este equilibrio (*manierismo*).

MIGUEL ÁNGEL: ESCULTOR

Miguel Ángel es sin duda alguna, uno de los grandes genios de la escultura. Su obra trasciende al espacio y el tiempo en que nació. Artista con una sensibilidad capaz de tocar las fibras sensibles del hombre y que trata temas universales.

Su obra ha influido en artistas individuales y tendencias escultóricas posteriores.

Para él la escultura es la más completa de todas las artes y, tanto la arquitectura como la arquitectura, son concebidas en función a valores escultóricos. Aunque su preferencia fue la escultura no le impidió ser un gran pintor y arquitecto: la pintura es tanto más buena cuanto más se parece a la escultura.

Era un técnico magistral, dominaba como nadie la técnica del trabajo del mármol. De la síntesis del genio creador y del conocimiento de las técnicas de trabajo de la piedra, nace su obra.

Era muy riguroso y selectivo a la hora de elegir el material para sus obras, prefería el *mármol blanco de Carrara* (norte de Italia). Para *Miguel Ángel* la escultura está dentro del bloque del mármol, y la función del escultor es sacar esa materia oprimida de dentro de la materia inerte.

La idea creativa es lo realmente importante para realizar una obra de arte; esta capacidad de creación se

traslada a la habilidad manual para ejecutar su obra.

Muchas de sus obras están inacabadas, *non finito*, por diversos motivos: discusión con los mecenas, problemas con la imperfección del mármol y en otros casos, porque *Miguel Ángel* consideraba que ya expresaba la idea que quería comunicar.

En su formación como escultor tuvieron una gran influencia los maestros del *Quattrocento*, como *Donatello*. También le influyó la estatuaría clásica, especialmente algunas esculturas descubiertas durante su vida, como el *Laoconte* y el *Apolo de Belvedere*.

Esculpió obras llenas de lirismo y belleza, es el caso de la *Madonna de la scala*, la *Madonna de Bruja* y *La Piedad*. También esculpió obras dramáticas y llenas de vigor.

La concepción de la figura humana es colosal, llena de vigor, tanto a nivel formal como temperamental. Fuerza interior que se desarrolla en cuerpos musculosos. Sus figuras suelen estar llenas de un movimiento tenso y contenido.

Empleó con mucha frecuencia el esquema triangular y piramidal.

Su obra escultórica está impregnada de la filosofía neoplatónica y de su propia espiritualidad atormentada.

- **Madonna de la Escala (1490):**

Escultura del Renacimiento italiano. Mármol blanco. 50x40 cm. Se encuentra en la *Casa Buonaroti*. Se trata de un *Schiacciato*, que revela la capacidad técnica y artística de *Miguel Ángel*.

Tiene varios planos de profundidad, que demuestran su gran técnica a pesar de su juventud.

Se muestra revolucionario. Rompe la iconografía tradicional en la forma de representar a la Virgen con el Niño; la Virgen de perfil y el Niño de espaldas.

En esta obra ya se aprecia el colosalismo y la monumentalidad características de *Miguel Ángel*; a la que la transparencia y el trato delicado de la piedra.

- **Madonna de Brujas:**

Repite el tema de la Virgen con el Niño. Composición triangular o piramidal.

Obra llena de sensibilidad y belleza, siguiendo las pautas de la idealidad.

Niño muy musculoso, con vigor físico.

- **Baco (1497):**

Miguel Ángel muestra su admiración hacia la Antigüedad en un tema mitológico: el dios Baco con una copa de vino.

Es un tema clásico con tratamiento también muy clásico. Vuelta a la Antigüedad en el tema y en la forma. Es una de las obras más blandas y lánguidas de *Miguel Ángel*.

Representa el tambaleo, el movimiento inestable propio del bebedor.

Es una obra llena de sensualidad y un cierto amaneramiento que recuerda a Praxíteles.

No participa de los valores de vigor y colosalismo propios de la obra de *Miguel Ángel*.

- **La Piedad del Vaticano (1498–99)**

Escultura del Renacimiento italiano. Composición piramidal. Está realizada en un bloque de mármol blanco y mide algo más de dos metros.

Fue un encargo del cardenal Jean.

Es la única obra firmada por *Miguel Ángel* ya que quedó plenamente satisfecho y seguro de ella. Creía que con su arte podía alcanzar los ideales de Belleza y Verdad. Es un Miguel Ángel lleno de fuerza y optimismo.

Representa a María con su hijo muerto en los brazos.

Es una obra plena de *neoplatonismo* ya que *Miguel Ángel* concibe a ambos personajes por encima de la tragedia, en un plano ideal de superación del dolor.

Miguel Ángel se nos revela en esta obra como un técnico consumado.

Cada músculo y hueso está perfectamente estudiado, Los rostros son de gran serenidad. El rostro de la Virgen es muy juvenil, resaltando el dogma de la virginidad.

En 1972 fue golpeada doce veces y la Virgen se vio dañada en una mano y en el rostro.

Es una de las obras que mejor plasma los principios del Renacimiento pleno. También es reflejo del amor que *Miguel Ángel* profesaba a la Virgen. (comparar con las otras piedades).

- **David (1504):**

Mide más de cuatro metros. Es un solo bloque de mármol. Es una obra colosal tanto por el tamaño como por la fuerza que emana de ella.

Se encuentra en la *Academia* de Florencia., es un símbolo de la ciudad.

Para construirlo, *Miguel Ángel* partió de un bloque muy alto y estrecho, lo que supuso una dificultad para el artista.

El tratamiento que le dio al tema es absolutamente novedoso. No esculpió un efebo elegante y amanerado (*David* de *Donatello*, *David* de *Verrochio*) sino, que eligió el momento de máxima tensión antes de realizar el lanzamiento. Esto se refleja en el rostro, con una mirada fija y amenazadora.

Es un tema cristiano que ha sido sacado de contexto y utilizado como excusa para realizar un desnudo.

El culto a la Antigüedad se refleja en el cuerpo del David, que es un atleta.

La concepción del cuerpo humano es asimétrica. Hay un ligero contraposto. Se da una posición diferente en los brazos junto con la musculatura en tensión, tendones temblorosos y rostro imponente.

El *David* es símbolo de fortaleza, ira, libertad, tensión y fuerza contenida. (Ver comentario en el libro de texto).

• Tumba de Julio II:

Julio II encargó a *Miguel Ángel* un mausoleo destinado a estar bajo la cúpula de San Pedro del Vaticano.

En un principio, en 1505, *Miguel Ángel* concibió una obra muy ambiciosa: una gigantesca pirámide con cuarenta esculturas. De este primitivo proyecto se pasó a otro en 1513.

A la muerte de Julio II sus descendientes hicieron que se redujera el proyecto hasta que quedó reducido a una solución parietal que se colocó en *San Pietro in Vinceli*.

En todo el conjunto destaca la figura central, *Moisés*, y a ambos lados *Raquel* y *Lía*, que representan respectivamente la vida activa y la vida contemplativa.

Cuando se habla del mausoleo de Julio II, se habla de la tragedia de la tumba, porque *Miguel Ángel* estuvo trabajando cuarenta años, y llegó a realizar trece proyectos, cada uno más pequeño que el anterior.

Para esta tumba fueron realizados *los esclavos* del museo de Louvre.

Destaca el *Moisés*, en posición de levantarse, con gesto imperioso. Es una figura de dos metros, llena de fuerza, ira y vigor. Es probablemente una alegoría del Papa, visto al igual que *Moisés* como guía del Pueblo.

La representación podría referirse a un momento concreto de la vida de *Moisés*, el momento en que ve con furia y odio como el pueblo estaba contemplando al becerro de oro, cuando baja del monte Sinaí con las Tablas de la Ley. Este odio y furia se transmiten al espectador, emanan a la superficie.

Los esclavos, según la interpretación más aceptada, son la representación del alma humana en cautividad. Esta obra está relacionada con el *neoplatonismo*, que dice que en la Tierra el alma humana está esclavizada por la materialidad del cuerpo humano. La perfección solo se encuentra en el *mundo de las Ideas* o Paraíso.

El hecho de que *Miguel Ángel* introdujera esclavos en un monumento funerario, se explica en que iban acompañados de la *Victoria*.

El *non finito* de los esclavos se puede deber a las discusiones con los mecenas, las restricciones económicas o más probablemente por voluntad estética del autor: el hombre que no puede liberarse de su condición temporal.

Este proceso del *non finito* revela muy bien la teoría de *Miguel Ángel* de que la figura está contenida en el bloque.

Son de las esculturas más expresivas y potentes de *Miguel Ángel* y además resultan muy útiles para analizar la técnica de *Miguel Ángel*.

Significación del Mausoleo: El alma humana está esclavizada por el cuerpo y mediante la muerte el alma se libera del cuerpo y alcanza la ansiada libertad.

• Tumbas de los Médicis:

Se encuentran en la sacristía Nueva de la *Basílica de San Lorenzo* en Florencia.

Es una escultura del Renacimiento italiano, un gran monumento funerario encargado para servir de mausoleo a parte de la familia de los *Mendici*: *Lorenzo* y *Giuliano*.

Es una obra inconclusa, ya que salió de Florencia en 1534 y no volvió.

El plan definitivo estaba hecho desde 1520. *Miguel Ángel* concibió la capilla como un cosmos, tiene planta cuadrada y está cubierta por una cúpula (plano celestial, perfecta). Distribuyó la pared en varios niveles: Nivel inferior: hades, lado oscuro; Nivel intermedio: mundo terrenal; Nivel superior: liberación de la materia, paraíso.

Arquitectura y escultura se funden en esta obra para representar el mundo *neoplatónico*.

Tumba de Lorenzo, El pensador:

Se trata de una escultura de estructura piramidal. Es una solución parietal.

El sarcófago está encima del mundo de la muerte (no llegó a realizarse).

Encima de la tumba están las alegorías de la aurora y el crepúsculo (fugacidad de la vida). Por encima de todo está la estatua de Lorenzo ya liberado de la materia. La imagen de Lorenzo participa de la vuelta a la Antigüedad y la fuerza física y psíquica de *Miguel Ángel*.

Esta obra representa la vida contemplativa, meditación, reflexión, subrayadas por las imágenes de la aurora y el crepúsculo.

Aurora:

Es una de las esculturas más sensuales de *Miguel Ángel*. Se la ha calificado de manierista; debido al alargamiento del canon y la inestabilidad que posee, parece que va a deslizarse por el sarcófago. Son figuras abiertas.

Crepúsculo:

Inacabado. Gran desarrollo de la musculatura.

Tumba de Giuliano:

Tiene la misma composición. Vida activa. Día y Noche, momentos definidos. Son imágenes ambiguas e inquietantes.

Noche: Mujer triste, de cuerpo cansado y gastado, acompañado por una lechuza y portando una máscara (símbolos de la noche).

Día: Figura plena, de gran fuerza e inacabada.

Giuliano: Vuelta a la Antigüedad. Gesto enérgico del general que va a pasar a la acción.

• **Piedad de la Catedral de Florencia:**

Muestra el patetismo de la situación. La inestabilidad y tensión de los cuerpos muestran el vocabulario manierista.

Son figuras *serpentinatas* y ondulantes, que triunfan en el manierismo.

Más que la belleza formal se valora la expresividad.

La figura que aparece de la Magdalena, es añadida.

Nicodemo, que sostiene a Cristo, podría ser el propio autor, ya que esta obra iba destinada a su propia tumba.

- **Piedad Rondanini:**

Está inacabada, ya que la muerte le sorprendió cuando la estaba realizando.

Sintetiza al máximo los recursos expresivos, cánones muy alargados, anti-clásicos.

Se subraya el patetismo. No se da un vocabulario clásico. Se trata de una obra casi expresionista.

MIGUEL ÁNGEL: PINTOR

Desde muy joven *Miguel Ángel* mostró su habilidad pictórica; a los trece años ya estaba trabajando en los talleres de *Ghirlandario*.

Para él la pintura era un arte secundario con respecto a la escultura, por esta razón en su pintura domina el volumen. Sus figuras humanas participan de valores escultóricos: volúmenes, distorsiones violentas de la anatomía, musculosos, y figuras con movimiento tenso. Deja en un segundo plano, o incluso omite, el paisaje, el fondo o la perspectiva.

El protagonista es el hombre, con un cuerpo colosal y monumental.

Miguel Ángel popularizó la organización de las superficies pictóricas en función a una arquitectura simulada en los frescos.

Organiza la superficie con una serie de módulos pintados que simulan arquitectura, de esta manera crea un entramado de líneas llamada *quadratura*. Así *Miguel Ángel* está anticipando en casi un siglo la síntesis de las artes propias del Barroco: arquitectura, pintura y escultura, se unen para impactar al espectador.

Además de ser un gran fresquista, pintó sobre tabla con la técnica del temple.

Se creyó que *Miguel Ángel* había concedido poca importancia al color, pero tras la limpieza a la que se ha sometido su obra, se ha descubierto que fue un gran colorista y que usaba colores claros y brillantes.

- **La Capilla Sixtina:**

En 1508, *Julio II* encargó a *Miguel Ángel* la decoración de la bóveda, lo cual contrarió bastante a *Miguel Ángel*.

De 1508 a 1512, *Miguel Ángel* pintó la bóveda, respetando la obra de los pintores anteriores.

Es una bóveda de cañón muy rebajada, pero con sus trazos pictóricos, consiguió crear la sensación de que era más peraltada.

De 1534 a 1541 realizó el *Juicio Final*, encargo de *Paulo II*, en el muro del fondo.

Miguel Ángel organizó la bóveda según el sistema de *quadratura*. Arquitectura, pintura y escultura se sintetizan según la teoría de *Miguel Ángel*.

Miguel Ángel representó toda la historia de la humanidad, según el cristianismo. También decoró con *sibilas* y

profetas; las *sibilas* eran mujeres, pitonisas, capaces de comunicarse con el *más allá* y hacer profecías. *Sibilas y profetas*, tanto en el mundo clásico como en el Antiguo Testamento, habían profetizado la venida de Cristo.

Miguel Ángel representó toda la grandeza de la Creación, bajo el impulso titánico de Dios Creador, Principio Motor, lleno de fuerza y vigor.

Representaciones:

- Creación de Adán: Sentido del volumen. Le preocupó el cuerpo humano y no la perspectiva.
- Expulsión: El hombre titán creado por Dios se convierte en un ser atormentado.
- Sibila Délfica: Gran desarrollo muscular, casi como de hombre. La representa en el momento en que se le está revelando el mensaje divino. Está enmarcado en arquitectura simulada. Miguel Ángel conformó un entramado de líneas arquitectónicas pintadas, en las que enmarca las escenas: *quadratura*. No se preocupa de la perspectiva, sino que utiliza un sistema novedoso, que anticipa el estilo Barroco. Para realizar sus obras, *Miguel Ángel* apenas fue ayudado por sus discípulos. Esta obra, resume todo el drama de la humanidad.
- Juicio Final: Mandado construir por *Paulo III* (1534 – 1541) en el Presbiterio. Son más de cuatrocientas figuras organizadas rompiendo con los cánones renacentistas de perspectiva. Representa el *Destino Trágico*, organizado por su Ser Dominante. En la parte más alta, los ángeles con los símbolos de la Pasión: columna, cruz, corona de espinas. A la derecha de Jesús se encuentra la Virgen María, y a la izquierda San Juan, ambos intercediendo por el alma de los difuntos. También aparece un Dios con aspecto terrible y justiciero. En el plano celestial, aparece San Bartolomé junto con otros santos. En el centro de la obra, Ángeles trompeteros. En la parte inferior, el mundo del Hades, la condenación. No siguió ninguna composición clásica, sino racimos de figuras que ascienden o se precipitan al abismo. Destacan las torsiones violentas y giros.

Para determinados sectores, fue un escándalo los desnudos que pintó en un tema religioso como es este. *Danielle della Volterra, Il Braguetone*, cubrió con paños los desnudos de *Miguel Ángel*.

• **Tondo Doni (1503 – 1504):**

Temple sobre tabla. Tiene una composición circular. Se encuentra situada en el *Museo de los Uffizi*.

Representa a la *Sagrada Familia* y a *San Juan*. En un segundo plano, aparecen unos jóvenes desnudos, que han recibido numerosas interpretaciones.

El escorzo de los personajes rompe con la iconografía tradicional y anticipa una pintura manierista.

El cuerpo de la Virgen aparece escorzado, figura *serpentinada*.

Los desnudos se interpretan como un tributo a la clasicidad, uniendo siempre cristianismo y el recuerdo de la Antigüedad (*neoplatonismo*).

Rompe con la estructura piramidal. Su pintura se acerca a la escultura por sus valores plásticos. Utiliza colores brillantes y llenos de matices.

Las características resumen los valores escultóricos que *Miguel Ángel* daba a sus obras.

Tras la polémica limpieza de la obra, se ha recuperado la obra tal y como la concibió el autor, plena de color.

MIGUEL ÁNGEL: ARQUITECTO

La arquitectura de Miguel Ángel responde a la idea de masas dinámicas en tensión. No respeta los cánones tradicionales en la distribución de los elementos clásicos, a los que somete a su propia interpretación, dramática y tensa. Esta alteración personalísima del vocablo arquitectónico clásico hace que se le considere peculiar del manierismo.

El movimiento y tensión lo consigue jugando con el muro, el vano las formas y el color.

A los elementos arquitectónicos los dota de un tratamiento plástico propiamente escultórico. Utilizó un orden de tamaño colosal.

- **Biblioteca Laurenciana:**

Construida en Florencia para los *Medicci*.

Consta de tres partes: Vestíbulo, Sala de libros y manuscritos y Sala de lectura.

El Vestíbulo es una de las obras más originales del *Renacimiento*, en personal y controvertida. Es un espacio bastante pequeño, el visitante tiene la sensación de agobio. Hay una escalera que inunda todo el espacio. Esta tiene tres tramos, cada escalón está formado por líneas convexas, bandas que inundan el espacio. El diseño de esta escalera ha sido relacionado con el lenguaje onírico.

No hay un sistema de proporción entre la escalera y el espacio; la escalera resulta descomunal para el espacio del vestíbulo.

La organización del muro, en función a *nichos*, *columnas* (empotradas al muro) y *mensulas* (por debajo de todo, como si fueran elementos sustentantes), rompe totalmente con el tratamiento normal de estos elementos, creando un sistema trastocado de elementos arquitectónicos: *Manierismo*.

- **Plaza del Capitolio en Roma:**

Es uno de los ejemplos más característicos del urbanismo del *Renacimiento*. *Miguel Ángel* fue urbanista, organizó la plaza con un diseño trapezoidal, con tres palacios que limitan la plaza (Palacio de los Conservadores, Palacio senado y Palacio de los Museos Capitolinos) y una gran escalera. Las fachadas están organizadas con el *orden gigante*.

Trazó el pavimento y en el centro colocó una figura ecuestre de *Marco Aurelio*.

Para comunicar la plaza con la ciudad realizó una escalera con escalones de muy poca altura y gran superficie, preparados para ascender despacio (no es un mero elemento que comunica dos niveles).

Consigue un espacio imponente, monumental, en un solar pequeño e irregular.

- **Cúpula de San Pedro del Vaticano:**

A los setenta y cuatro años, *Miguel Ángel* es nombrado director de las obras de *San Pedro del Vaticano*. Descarta los proyectos de *Sangallo* y *Rafael*, y se decide por el proyecto de *Bramante*, de cruz latina. Simplificó el proyecto de éste eliminando cúpulas y torres para darle mayor relevancia a la cúpula central.

Para construir la gran cúpula aumentó el grosor de los cuatro pilares que la sustentan y organizó la fachada exterior de la basílica dando supremacía a una de las cuatro; *Miguel Ángel* la disminuyó respecto al proyecto de *Sangallo* para que no entorpeciera la visión de la cúpula.

La cúpula es sobre pechinas; pequeñas bóvedas triangulares que salvan el tránsito del cuadrado al círculo. Esta concebida como una doble cúpula, inspirada en *Sta. María de las Flores*. El casquete descansa sobre un tambor horadado con ventanas rectangulares coronadas por frontones semicirculares y triangulares alternativamente. Las ventanas están flanqueadas por columnas pareadas. Por encima de las columnas se encuentra el entablamento. Encima del tambor hay un friso, anillo decorado por guirnaldas. La linterna repite, en menor escala, el ritmo de columnas del tambor.

Esta cúpula es una obra maestra, símbolo de lo Absoluto.

Servirá como fuente de inspiración para otras cúpulas posteriores.