

ARQUITECTURA DEL QUATTROCENTO S XV.

Nos situamos en Florencia, con los Medici. Se establecen proporciones sencillas. Es la misma medida humana que el hombre griego había sabido encontrar para sus espacios exteriores, pero que ahora la encontramos en los interiores. Se vuelven a emplear los elementos constructivos y decorativos clásicos, pero no supone una copia de los modelos de la Antigüedad, sino que éstos son interpretados por artistas que imprimen su sello personal a las obras que realizan. La columna va a reemplazar al pilar gótico y se utiliza frecuentemente la pilastra adosada. Los capiteles son clásicos, preferentemente se emplea el corintio. El arco más utilizado es el arco de medio punto, y en las cubiertas se utiliza bóveda de cañón y cubierta de madera con casetones. El rasgo esencial de la arquitectura renacentista será la cúpula.

La decoración es de tipo fantástico, se crean seres monstruosos, en parte animales, en parte humanos y en parte vegetales (como Ana Sancho). Se llama decoración de **grutescos** (se inspira en la decoración de la Domus Aurea) Cuando la decoración se ordena en torno a una rama tierna de un árbol vertical que le sirve de eje se llama **acandelieri**.

Filippo Brunelleschi.

Participará en el concurso para las primeras puertas del baptisterio de Florencia con el Sacrificio de Isaac, pero el concurso lo gana Ghiberti y Brunelleschi a partir de entonces se dedicará a la arquitectura. En el año 1418 participa en el concurso, convocado por el gremio de la lana, para la cubierta de la catedral de Florencia (con Ghiberti) y gana el concurso.

Brunelleschi conoce el Panteón de Agripa que posee aproximadamente las mismas medidas. Técnicamente realiza una síntesis entre la concepción gótica y la realización de anillos concéntricos superpuestos que ha visto en el Panteón. Brunelleschi presenta el esquema de lo que será la auténtica arquitectura renacentista. Una de sus obras más notorias es el **El palacio Pitti**, (donde a Bea le arranqué un labio) La parte baja está compuesta por sillares apenas labrados, con aberturas rústicas y pisos superiores de parámetros más finos, en los que se abren ventanas adoveladas. El predominio de lo horizontal es absoluto.

Michelozzo Michelozzi. Discipulo de Brunelleschi, realiza el **Palacio Ricardi**, que sería la residencia de los Medici en Florencia, se ha de destacar de esta obra el fuerte almohadillado del zócalo que le da al edificio una sensación de tremenda solidez.

Leo Battista Alberdi. Fue el primer tratista del Renacimiento, escribió tratados teóricos, sobre pintura, escultura. Se preocupa por las proporciones. Utilizará enormes pilastras en la fachada. **El palacio Rucellai** es el tipo característico del gran palacio del Renacimiento. Es una arquitectura mucho más cuidada que el palacio Pitti, en la parte inferior del palacio hay ventanas cuadradas y en la superior ventanas florentinas.

Cabe recordar que las plantas van a poseer una única nave con capillas laterales. Son de planta basilical aunque le sobresalga el crucero un poco. (Se distingue del arte paleocristiano por las capillas laterales) Durante el Quattrocento existe la decoración, mediante la utilización de los angelotes (Putis).

CINQUECENTO S.XVI-ROMA: JULIO II-LEÓN X.

Si en el Quattrocento hay decoración, en el Cinquecento no la habrá. En el interior se empleará los grutescos y acandelieri. La capitalidad del arte pasa, a principios del XVI de Florencia a Roma, son ahora los Papas los que ejercerán el mecenazgo sobre las artes. Sobria robustez caracterizará toda la obra plástica, tanto en arquitectura, escultura o pintura del Cinquecento romano.

Bramante: Su obra es tan significativa en el siglo XVI como la fue la de Bruneschi en el XV. Fue el gran creador de la belleza arquitectónica. Estuvo en contacto con Leonardo en Milán, durante los últimos años del S. XV se instaló en Roma donde su labor de arquitecto se desarrolló paralelamente a la obra pictórica de Rafael. Como Bramante al igual que muchos era polifacético, estudió pintura, por lo que en sus planos no solo busca el alzado y la planta sino que busca formas insólitas y juegos de luces y sombras. **San Pietro in Montorio**, fue encargo de los reyes católicos para glorificar el lugar donde fue crucificado San Pedro. Es un templo circular, posee una puerta adintelada, utiliza pilastras para dinamizar, las columnas son de tipo toscano (Dórico con basa). Posee una terraza abalaustrada. En el tambor se han colocado ornacinos para colocar estatuaria. **San Pedro** se lo encargó Julio II. Pretende ser una obra colosal que sorprenda a los espectadores. Se intenta establecer la primacía de San Pedro sobre todos los demás templos. Proyecta un edificio de cruz griega inscrita en un cuadrado, con absides terminales en los cuatro brazos, gran cúpula en el crucero y otras cuatro más pequeñas entre los brazos de la cruz. Pero su traza es reformada por **Sangallo** y **Rafael** que la proyecta de cruz latina, volviendo con **Miguel Ángel** a la planta de latina. Al final **Carlo Maderno** hace el proyecto definitivo con planta de cruz latina.

Miguel Ángel, fue escultor, pintor y poeta. Con Miguel Ángel la arquitectura clásica llega a su última expresión, anticipando, en ciertos aspectos, la introducción del barroco. Emplea los elementos del más puro clasicismo, conservando el sistema de proporciones. Un ejemplo de su magnificencia es la escalera de la biblioteca Laurenziana, en un escaso espacio logra dar la impresión de gigantesca majestad con la sabia alternancia de superficies curvas y estáticas rectas. Ordenó la plaza del Capitolio. Fue el constructor de la monumental cúpula,alzada sobre un tambor circular, con columnas pareadas y ventanas con frontones rectos y curvilíneos alternados.

Sangallo el Joven, creador del palacio cinquecentista romano. El **Palacio Farnesio**, es una de sus obras, en el abandona el almohadillado florentino y las ventanas adinteladas carecen de parteluz. En el piso noble alterna los frontones curvos con los rectilíneos, lo que da a la fachada una movilidad inusitada. En el interior utilizará columnas de orden Toscano, Jónico y corintio.

Vignola, fue un teórico de la arquitectura. Creador de **Iglesia del Gesù**, donde coloca la cúpula sobre un templo de cruz latina. la nave central se ensancha y las laterales se reducen a dos filas de capillas bajas, pequeñas y comunicadas entre si. El Gesù es el prototipo de iglesia jesuitica que tanto se generaliza en el periodo barroco. La fachada es de Giacomo della Porta y la decoración interior del S XVII.

Andrea Palladio, donde más va a trabajar es en la ciudad de Vicenza, es sobre todo un teórico de la arquitectura. Es el autor de la fachada de la basílica de Vicenza, su gran novedad consiste en el empleo simultáneo en su fachada de columnas pareadas de dos escalas unas bajo los arcos y otras recorren toda la planta y que resultan mayores de lo que realmente son. En sus palacios como la Villa Capra de Vicenza (**pag 231**) se multiplican columnatas y sobre todo frontones y áticos para crear grandes efectos monumentales. posee planta de cruz griega y cuatro fachadas idénticas. La influencia de Palladio es muy intensa en Inglaterra y a través de ella en los Estados Unidos donde perdura casi todo el S. XIX y será también fuente de inspiración de los arquitectos neoclásicos.

LA PINTURA: QUATROCENTO

Siguiendo la evolución iniciada con Giotto, los pintores aprenden a representar cada vez mejor el cuerpo humano. Y los rostros, conforme avanza el tiempo son también más variados. Por primera vez hacen verdaderos retratos en los que se copian fielmente los rasgos del retratado. La tradición gótica de pintura al fresco continúa y la cultivan todos los grandes artistas del S XV. Se sigue utilizando el temple y la tabla como soporte (técnica caballete) Sólo en la segunda mitad del siglo se empleará el óleo por influencia flamenca, especialmente en Venecia.

La temática es religiosa en las iglesias, y mitológica o profana en los palacios

FLORENCIA.

Primera mitad del siglo XV.

Fra Angélico: Es en cierta medida un maestro de transición. Pintor esencialmente religioso, la pintura es para Fra Angélico una especie de oración, una manera de ejercitar su propia devoción. Todavía le concede importancia al oro y alarga sus figuras propias del trecento, mientras que su concepción del volumen es típico cuatrocentista **La Anunciación.**

Paolo Uccello: Gran pintor de batallas, comienza su carrera en el arte de la platería, figurando como auxiliar de Ghiberti, de él aprenderá el interés por la perspectiva, es sobre todo volumen y masa. **Cuadros de batallas:** El protagonista es el caballo.

Piero de la Francesca: Es discípulo de Uccello. Pintor enamorado de la luz, en sus cuadros estudia la incidencia de ésta sobre los objetos. **Retrato de Federico Montefeltro.**

Botticelli: Es el niño mimado de Lorenzo el magnífico, es un pintor de fábulas paganas. Los modelos llegan a convertirse en arquetipos puros y se repetirán muchas veces. Va a empaparse de ese espíritu neoplatónico que pululaba por la corte de Medici. **El nacimiento de Venus, Nacimiento de la Primavera.**

PADUA

Andrea Mantegna: Discípulo de un artista local. Renacentista culto que conoce la Antigüedad y es coleccionista de antigüedades. En el arte de Mantegna hay una fuerza expresiva que proviene de Donatello. Posible relación con Venecia y con los primitivos flamencos. Tiene obsesión por lo grandioso, y es un gran dominador de la perspectiva

CINQUECENTO.

Si la pintura quattrocentista es eminentemente florentina, en el cinquecento el centro artístico se desplaza a Roma. El S.XVI se distingue por ser un siglo de deseo de simplificación, claridad y grandiosidad. Esta simplificación quiere decir que se centrará en el tema principal prescindiendo de lo secundario y anecdótico, que tanto interesa a los quattrocentistas. También descubren nuevos campos para la luz, que ya no servirá únicamente para crear volumen sino que será una luz mucho más naturalista. Antes de terminar el siglo se darán los primeros pasos de la perspectiva aérea. (Tintoretto)

Leonardo da Vinci: Nace en Vinci. Se forma en el taller de Verrochio. Leonardo por su querer saber dominar todas las artes es sin duda el artista más representativo de todo el Renacimiento italiano. Se interesa por el estudio anatómico del cuerpo, por este motivo sus figuras adquieren unas formas mucho más dinámicas que las de sus predecesores. Pero su gran creación es el sfumato, que consiste en prescindir de los contornos netos y precisos del quattrocento y envolverlo todo en una especie de niebla imprecisa que difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la atmósfera.

Rafael: Gran dibujante se le conoce como el pintor de las madonas

Miguel Angel: Emplea la técnica al fresco, con la pared muy húmeda. Se siente fundamentalmente escultor y dedica un mayor estudio al dibujo anatómico y al volumen.

VENECIA.

Tiziano: Es discípulo de Bellini. Pintor oficial de la Venecia de su tiempo, lo será también de Carlos V y de Felipe II. Posee poca fantasía inventiva pero trata todos los temas. **(el Santo entierro)**

Tintoretto: No consigue la fama de Tiziano y Veronés. Intensifica el dramatismo de sus creaciones y facilita el efecto de los escorzos, tiene mucho interés por el claro oscuro, sus colores rpeferido son el blanco y negro, ejerció mucha influencia en el Greco. Realizó enormes lienzos bíblicos.

Veronés: Gran decorador de la pintura veneciana. Gran colorista, prefiere las armonías de gama fría y clara en vez de los tonos cálidos de Tiziano