

TEMA 9º ARTE RENACIMIENTO I: ITALIA.

=====

1. Introducción histórica.

- descubrimientos geográficos.
- desarrollo del comercio y de la burguesía.
- panorama político:
 - . repúblicas de las ciudades italianas,
 - . el papado.
 - . monarquía autoritaria.
 - . caída de Constantinopla.
- humanismo.
 - . invención de la imprenta.
 - . la literatura.
 - . desarrollo de la ciencia.
- religión.
 - . crisis espiritual (Destierro de Aviñón, el Cisma de Occidente, corrupción de parte del clero).
 - . ruptura de la unidad religiosa: reforma protestante (división de la cristiandad entre católicos y protestantes).

2. Caracteres generales del Renacimiento.

- el término Renacimiento.
- se inicia en Italia (poca importancia del gótico y pervivencia de obras clásicas)..
- se extiende por Europa y América durante los siglos XV y XVI..
- Europa busca un nuevo lenguaje.
- el retorno a la medida humana (cultura antropocéntrica).
- arte y humanismo.
- la individualidad y el genio.

- la visión unitaria de la obra artística.
- vuelta a la cultura clásica..
- . neoplatonismo griego..
- . formas artísticas romanas y griegas..
- . amor a la naturaleza y a la vida..
- . vuelta al arte que busca la belleza formal (proporción, equilibrio y armonía), que sustituye al expresivismo medieval.
- nueva mentalidad religiosa (San Francisco de Asís)..
- . separación de lo cívico y religioso.
- . conciliación entre religión y naturaleza.
- . concepto de Dios misericordioso.

3. El Quattrocento florentino: Brunelleschi, Donatello y Botticelli.

3.1. caracteres generales del quattrocento.

- siglo XV.
- la capital artística es Florencia.

3.2. la arquitectura.

- supone una ruptura, por concepción general de la obra, espacio, elementos y decoración, del gótico..., aunque perduren al principio algunos aspectos medievales.
- la arquitectura renacentista aparece en Italia en el siglo XV, donde los monumentos romanos eran más abundantes.
- se produjo con retraso respecto escultura y pintura.
- empleo de los elementos arquitectónicos (sustentantes, sostenidos, decorativos) clásicos, pero utilizados ahora con mayor libertad y articulados de distinta manera...
- es un arte dirigido a la razón.
- vuelta al concepto de belleza basado en la proporción y armonía y en el dominio de la geometría (el edificio resultado de complejos cálculos matemáticos: proporción áurea...)
- edificios: palacios, iglesias, capillas, hospitales
- durante el siglo XV el hombre es el canon. Los edificios se construyen en relación con él.
- material : piedra, mármol

- tipo de planta: centrales, basilicales.
- decoración menuda y afiligranada a base de medallones, guirnal-das, motivos animales y vegetales, etc...
- espacio interior..
- . la luz natural y sin grandes contrastes.
- . pared blanca.
- . interiores espaciosos
- simbolismo.
- Brunelleschi.

3.3. la escultura.

- caracteres generales.
- . aparición más temprana que la arquitectura.
- . busca la belleza, realismo idealizado..
- . importancia del retrato..
- . revalorización del artista..
- . materiales: mármol y bronce que desplazan a la madera medieval.
- . temas: preocupación por el hombre y la naturaleza, abundando el desnudo. Predominan los temas religio-sos pero también se dan los temas paganos, mitológi-cos, alego-rías, etc..
- Donatello.
- . características de su estilo.
- . herencia clásica: realismo, desnudo y retrato ecuestre.
- . herencia medieval: el expresionismo de sus figu-ras.
- . la escultura se independiza de la arquitectu-ra...
- . representó desde lo ideal a la realidad más dura, todos los estados de ánimo y los períodos de la vida.
- . diversos géneros o temas y técnicas (formas acabadas y pulidas o rugosas).
- . obras: San Jorge, El David (bronce de in-fluencia praxiteliana, 1º desnudo de bulto redondo), el Con-dottie-ro Gattamelata (su modelo es la estatua de Marco Aure-lio, robus-tez y equili-brio de propor-ciones y masas, línea cerrada); San Marcos y el profeta Habacuc.

3.4. la pintura.

- caracteres generales.
- . se pierde el sentido narrativo de la obra y se tiende a representar en el cuadro una sólo escena
- . predomina la técnica del óleo, aunque también se da el temple, utilizando como soporte lienzo o tabla, y reco-bra importancia el fresco.
- . temas religiosos y mitológicos.
- . finalidad estética.
- . acercamiento a la realidad (búsqueda de los valo-res táctiles):
- . figuras tridimensionales, ocupando un lugar en el espacio (se abandonan los colores pla-nos, aunque las figu-ras están delimitadas por el dibujo).
- . estudio anatómico.
- . adecuada propor-ción entre las figuras y entre éstas y el entorno.
- . preo-cupa-ción por el espa-cio (aparición de marcos archi-tectó-nicos clási-cos), la profundidad (perspectiva lineal, escorzos, etc.), el paisaje, la luz que empieza a modular los cuer-pos, etc.
- . predominio del dibujo sobre el color
- . tendencia hacia la composición simétrica que transmite la sensación de equilibrio.
- . composiciones con un elevado número de elementos- y gusto por lo anecdóti-co.
- Sandro Botticelli.
- . características de su estilo.
- . pintor de caballete.
- . gusto por el desnudo y los temas mitológicos (alegorías).
- . encarna en sus pinturas los principios neo-platónicos.
- . al contrario de otros pintores contemporáneos más realistas, busca la belleza idealizada: figuras elegantes, esti-lizadas y sinuosas de expresiones serenas, melancólicas, ausentes. Todo tratado con un colorido vivo y un dibujo ner-vioso. El resulta-do es un arte poéti-co y simbólico que creará un mundo ideal de seres y formas puras...
- . en algunas de sus obras rompe con las reglas clásicas de la perspectiva renacentista y la volumetría de las figuras.
- . detallismo en objetos y paisaje.
- . su última etapa: temas religiosos, dramatis-mo, desaparece el desnudo y se oscurecen los colo-res.
- . obras: Alegoría de la Primavera, el Nacimiento de Venus, la Alegoría de la Calumnia, el Descendimiento- .

– otros autores: Fra Angélico (Anunciación) y Piero della Francesca (frescos de la iglesia de la Santa Cruz de Arezzo), Mantegna (Muerte de la Virgen), Massaccio, etc.

4. La arquitectura y la escultura del Cinquecento: Bramante y Miguel Ángel.

4.1. caracteres generales del cinquecento.

- siglo XVI.
- la capital artística es Roma.

4.2. la arquitectura.

- caracteres generales.
- . predominio de las plantas centrales con simbolismo cristiano.
- . monumentalismo: el hombre deja de ser la medida de los edificios.
- . dos etapas con características diferentes.
- Bramante.
- . características de su estilo..
- . importancia de la decoración en su etapa milanese.
- . simplicidad arquitectónica.
- . orden, medida, proporción y masa.
- . contraste de vacíos y llenos y juego de luces y sombras.
- . obras: San Pietro in Montorio. San Pedro del Vaticano.
- Miguel Ángel.
- . características de su estilo.
- . mayor preocupación por los volúmenes que por los espacios.
- . urbanismo regular (plaza del Capitolio)..
- . vislumbra el barroco: orden gigante, ilusiones y engaños, desequilibrios, etc..
- . obras: el nuevo diseño de San Pedro del Vaticano, la Biblioteca Laurentina y la Plaza del Capitolio.
- otros autores: Antonio Sangallo (Palacio Farnesio), Vignola (El Jesús) y Palladio (La Rotonda).

4.3. la escultura.

- caracteres generales.

– Miguel Ángel.

. características de su estilo.

. es la faceta artística que mejor domina.

. empleo del mármol.

. búsqueda inconformista de la belleza..

. grandiosidad física y espiritual (terribili-tá)..

. equilibrio entre forma bella y movimiento expresivo..

. manifiesta desde los sentimientos más delicados hasta las actitudes más dramáticas..

. desde la forma acabada hasta la forma inconclusa, donde se rompe el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu y se anuncia el manierismo..

. obras: la Piedad, el David, el Moisés, los esclavos, sepulcros de Lorenzo y Juliano de la Capilla funeraria de los Médicis, la Piedad de la catedral de Florencia y la Piedad Rondanini.

5. La pintura del Cinquecento: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.

5.1. caracteres generales de la pintura del cinquecento.

. tras las conquistas técnicas del quattrocento, preocupación por el contenido..

. menor importancia de los marcos arquitectónicos y lo anecdótico.

. el dibujo pierde importancia y las figuras comienzan a ser modeladas por la luz.

. composiciones sencillas enmarcadas en figuras geométricas (los pintores buscan el auxilio de la geometría para agrupar a las figuras. El mundo está regido por el orden y las matemáticas).

. culto a la belleza.

5.2. Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.

– Leonardo.

. características de su estilo.

. vasta cultura.

. gran dibujante.

. el claroscuro (sfumato).

. formas suaves y blandas y leve sonrisa en los rostros.

. obras: la Virgen de las Rocas, Santa Ana, la Virgen y el Niño, la Gioconda y la Última Cena.

– Rafael.

. características de su estilo.

. influencias de Leonardo y Miguel Ángel.

. gran dibujante y colorista.

. belleza ideal (neoplatonismo).

. formas llenas y curvas.

. facilidad para las grandes composiciones.

. obras: Madonnas, la Escuela de Atenas, la Disputa del Santísimo.

– Miguel Ángel(1475–1564).

. características de su estilo.

. pintura al fresco.

. energía del dibujo.

. movimiento, dramatismo, violentos escorzos, grandes proporciones, tensión físico–espiritual (terri-bili-tá)

. gran colorista.

. elimina el paisaje y se concentra en las figuras.

. síntesis entre la cultura clásica y el cris-tianismo.

. fundamento del manierismo..

. obras: bóveda de la Capilla Sixtina y el Juicio Final.

6. La pintura veneciana: Tiziano.

6.1. Venecia, ciudad comercial y cosmopolita.

6.2. caracteres generales.

– culto al color.

– importancia de los temas secundarios.

– exaltación de la riqueza.

– contemplación poética del paisaje.

6.3. artistas.

– Tiziano.

. gran retratista.

. predilección por el desnudo y por las formas blandas y redondas.

. temas mitológicos.

. evolución hacia una pincelada más cargada y amplia, se reducen los detalles y lo anecdótico y los colores se oscurecen.

. obras: Venus de Urbino, Venus y la música. Dánae, retrato de Isabel de Portugal, de Carlos I, de Felipe II, Flora, la Bacanal, El amor divino y el amor profano, la coronación de espinas, autorretrato ya anciano.

– Tintoretto.

. luces violentas, con fuertes claroscuros.

. influyó en el manierismo y en el barroco.

. las figuras suelen aparecer en movimiento, tensas, inestables, en escorzo.

. es un maestro en agrupar las figuras.

. en sus composiciones utiliza la perspectiva lineal y el juego de luces, con un punto de vista bajo y dominando la diagonal.

. paisajes con juegos de luces.

. obras: el Lavatorio, la Expulsión de los Mercaderes, la Crucifixión, el traslado del cuerpo de San Marco...

– Veronés.

. gusto por el lujo.

. grandes composiciones.

. gusto por el detalle.

. no gusta de colores fuertes.

. obras: las Bodas de Caná, La Cena en la Casa de Leví, Jesús discutiendo en el templo con los doctores, el Hallazgo de Moisés, Venus y Adonis...

1. Introducción histórica.

El hombre renacentista creía que vivía en una época totalmente distinta a la Edad Media, a la que consideraba como época oscura y atrasada en comparación del pasado a imitar que era la época clásica de Grecia y Roma. Sin embargo, la cultura renacentista tiene mucho de sus orígenes en los tiempos medievales y aparece en parte como evolución del mundo medieval.

Si nos detenemos a analizar las características sociales, económicas, políticas y culturales de los siglos XIV y

XV, encontraremos en ellas suficientes elementos para darnos cuenta de que estamos analizando una época de tránsito, donde el cambio de las estructuras políticas y socioeconómicas se han de añadir hechos tan inesperados y trascendentes como el descubrimiento de un Nuevo Mundo y la escisión en el seno de la Iglesia.

En el siglo XV, en muy pocos años, el reducido espacio geográfico conocido por el hombre europeo se amplía como consecuencia de los descubrimientos geográficos. Ello favoreció el incremento del comercio al actuar las nuevas tierras como fuentes de metales preciosos, materias primas y nuevos mercados.

La agricultura sigue siendo la base de la economía en todos los países, los gremios siguen existiendo y dirigiendo el trabajo artesanal en las ciudades y, en general, las transacciones comerciales siguen basadas en dos conceptos de la base moral propios de la Edad Media: el precio justo y la ganancia honesta. Pero el resurgir del comercio, especialmente el de larga distancia, provocó que algunos burgueses, guiados por su afán de enriquecimiento, intenten desligarse de los gremios y provoquen la aparición del capitalismo inicial. Frente a la disgregación política de la Edad Media, en el siglo XV nace el Estado Moderno, caracterizado por la concentración del poder en manos del rey. Es lo que se denomina Monarquía autoritaria. Pero este sistema no triunfó en Francia, Alemania ni en Italia. En esta última, diversas ciudades eran el centro de prósperas repúblicas entre las que destacan Florencia, Venecia, Pisa, Génova, etc., mientras que en el centro de la península el Papa mantenía su poder temporal en los Estados Pontificios.

En 1453 los turcos otomanos conquistan Constantinopla y con ella los últimos restos del Imperio Bizantino, que provocó la llegada a Occidente de diversos intelectuales de esas tierras. Se llama humanismo al movimiento intelectual del Renacimiento que se originó en Italia y que revaloriza la dignidad del espíritu humano, enlazando la cultura de la época con la de la Antigüedad clásica. El humanismo es, pues, el aspecto filosófico y literario del Renacimiento.

El humanismo encontró en la invención de la imprenta un estupendo vehículo para su difusión.

En Literatura, este nuevo ideario fue propagado por Dante, Petrarca y Boccaccio.

Junto a un movimiento renovador intelectual y artístico, se asienta a lo largo de los siglos XV y XVI una nueva ciencia, o ciencia experimental, que frente a los principios aristotélicos del pensamiento medieval intenta explicar todas las cosas por la razón y la experiencia.

En el plano religioso, se produce durante los siglos XV y XVI una crisis espiritual que comienza con el Destierro de Aviñón, continúa con el Cisma de Occidente y culmina con la ruptura de la unidad religiosa europea provocada por la reforma protestante.

2. Caracteres generales del Renacimiento.

Recibe el nombre de Renacimiento el movimiento cultural y artístico de los siglos XV y XVI que intenta recuperar los valores de la cultura griega y romana. El Renacimiento sitúa al hombre en el centro del universo. Durante la época medieval la cultura había sido teocéntrica, porque su centro era Dios, y por ello los estudios más importantes eran los teológicos. En el Renacimiento la cultura es antropocéntrica, porque pone su centro de atención en el hombre. Este movimiento nacido en Italia en el siglo XV se propagará por toda Europa en el siglo XVI. Los artistas del Renacimiento buscaron la belleza en la proporción y equilibrio.

3. El Quattrocento florentino: Brunelleschi, Donatello y Botticelli.

3.1. caracteres generales del quattrocento.

El arte del quattrocento corresponde al arte realizado en Italia durante el siglo XV y que tiene a Florencia como gran cetro cultural.

Es un período de búsqueda de un lenguaje nuevo en arquitectura, escultura y pintura, basado en el pasado clásico, y que posibilitará los logros de cinquecento.

Pero además supuso una nueva forma de entender el trabajo del artista, y la importancia del artista y de la obra en la sociedad.

En cuanto a la cultura, se observa un proceso de secularización, que no quiere decir que la cultura haya dejado de ser cristiana, sino que ha dejado de ser monopolizada por la Iglesia.

3.2. la arquitectura: Brunelleschi.

La arquitectura renacentista supone una ruptura, por concepción general de la obra, espacio, elementos y decoración, del gótico, aunque perduren al principio algunos aspectos medievales.

La arquitectura renacentista aparece en Italia en el siglo XV, donde los monumentos romanos eran más abundantes. Y, al contrario que en el gótico, es más tardía que la escultura y la pintura.

Se caracteriza por el empleo de los elementos arquitectónicos clásicos, pero utilizados ahora con mayor libertad y articulados de distinta manera. Se prefieren soluciones dadas, usándose bóvedas de arista y medio cañón, pero son las cúpulas las cubiertas más significativas. Se vuelve al arco de medio punto, apoyado no en pilares, sino en finas columnas de ligero éntasis. El orden predominante es el compuesto. En las paredes se emplean pilastras. Pero es el muro y no la columna el verdadero elemento sustentante de los edificios.

La arquitectura no obedecerá solamente a principios religiosos. Se vuelve al concepto de belleza clásico, basado en la proporción, en la armonía y en el dominio de la geometría. El edificio es el resultado de complejos cálculos matemáticos. Un ejemplo es la proporción áurea (relación de 1 de alto por 1,61 de ancho). Es por tanto una arquitectura dirigida a la razón. Durante el siglo XV el hombre es el canon. Los edificios se construyen en relación con él, en clara contraposición con las dimensiones de los edificios anteriores góticos.

Pero el contraste con los edificios góticos también podemos encontrarlo al analizar el espacio interior. Predomina la luz natural que se extiende por las paredes sin crear grandes contrastes. Frente a los edificios medievales, habitados a recibir frescos y mosaicos, el artista renacentista prefiere pared blanca y luminosa.

Desaparece el concepto espacial medieval basado en la tensión longitudinal hacia el altar mayor. Por influencia de la arquitectura clásica tiende a predominar las plantas centrales, incluso cuando el edificio es de planta longitudinal aparecen interiores interiores anchos y desahogados, intentando crear una unidad espacial.

La simbología de la construcción es variada. La blancura de las paredes, la pureza geométrica se consideraba como resultado de la claridad divina. Y la cúpula viene a representar la majestad de Dios.

Destaca la decoración menuda y afiligranada a base de medallones, candelabros, guirnaldas, motivos animales y vegetales y arabescos. Son característicos la creación de seres monstruosos, mezcla de animales, humanos y vegetales y que va a recibir el nombre de grutescos.

El siglo XV se divide en dos mitades. En la primera se buscan elementos esenciales, se estudian las proporciones y los órdenes. La segunda mitad es de esplendor decorativo.

Brunelleschi

Brunelleschi inicia la arquitectura del Renacimiento con la construcción de la cúpula de la catedral de

Florenia, cons-truye las primeras iglesias del nuevo estilo y crea el tipo de palacio renacentista.

La cúpula de la catedral de Florenia cubre el crucero del edificio gótico. Se levanta sobre un tambor octogonal, está compuesta por dos casquetes (el exte-rior, algo apuntado, contrarresta los empujes oblicuos de la cúpula interior) y culmina con una linterna. Posee el mismo diámetro que la cúpula del Pan-teón de Agripa y fue el modelo de las restantes cúpulas renacentistas. (consultad los documentos del libro de texto, pág. 248).

En las iglesias de San Lorenzo y del Espíritu Santo de Florenia se aprecia la adopción de los elementos constructi-vos y decorativos clási-cos: el pilar gótico es sustituido por la columna y la pilas-tra romana, reaparecen los entablamentos, los capiteles co-rintios o compuestos, los arcos de medio punto, las cúpulas, etc.

Toma como modelo las basílicas cristianas y las estructu-ra en tres naves. Las naves laterales están abovedadas, mien-tras que la central presenta techumbre plana con grandes casetones y se apoya sobre columnas con capiteles compuestos que soportan un fragmento de entablamen-to.

Su estilo se basa en la medida, la proporción y la pers-pecti-va. El resultado es un interior perfectamente abarcable por el hombre, donde predomina la horizontalidad y una luz clara y natural (la luz serena de la razón). La perfección de la geometría del diseño queda resaltada por piedras de color gris oscuro.

También debe destacarse la capilla Pazzi

Se le atribuye la creación del palacio renacen-tista: supresión de la torre, apertura de más venta-nas, dispo-sición en varios pisos, sillar al-mohadi-lla-do...

Otros arquitectos: León Bautista Alberti (Templo Mala-testa y San Andrés de Mantua) y Michelozzo (Palacio Ricardi).

3.3. la escultura.

caracteres generales.

La escultura renacentista presenta una aparición más temprana que la arquitectura.

La escultura seguirá siendo predominantemente cristiana, pero los artistas centran su atención en el carácter narrativo de las obras, sino en la belleza de las formas. Es un arte sensorial y que pretende proporcionar placer estético.

Se torna al concepto de belleza clásico, basado en el realismo idealizado, la proporción y la belleza.

Entre los materiales, destaca el mármol y bronce que desplazan a la madera policromada medieval.

Siguen predominando los temas religiosos, pero el arte está cada vez más centrado en el hombre y la naturaleza. Pero también se dan los paganos, mitológi-cos, alego-rías, retratos (de busto, funerario o ecuestre),etc..

El escultor más destacado fue **Donatello**.

Con él la esculturas se independiza de la arquitectu-ra.

Gran dominador de la técnica, fue un artista de obra variada y compleja que supo tratar desde los motivos más idealizados hasta la reali-dad más dura.

Representó todos los estados del ánimo, la alegría y la tristeza, el curso completo de la vida, desde la infancia a la vejez. No se detuvo ante lo feo ni ante lo macabro. Tocó todos los géneros y usó los más variados materiales y técnicas (formas acabadas y pulidas, rugosas).

Por una parte, rastreamos en él la influencia clásica: gusto por el desnudo, el retrato ecuestre, la idealización. Pero el expresionismo de muchas de sus figuras le liga a la Edad Media.

Entre sus obras destaca San Jorge, prototipo de caballero cristiano; el David, bronce de influencia praxiteliana y que representa el primer desnudo renacentista de bulto redondo; el Condottiero Gattamelata, que tiene como modelo la estatua de Marco Aurelio y se caracteriza por su robustez y equilibrio de proporciones y masas, y por su línea cerrada; San Marcos, el profeta Habacuc, la Magdalena Penitente, etc.

3.4. la pintura.

Entre los rasgos más distintivos de este período, podemos señalar:

Se va perdiendo el sentido narrativo de la obra, según aparecía en el gótico, y tiende a representar una sola escena en el cuadro.

Predomina la técnica del óleo, aunque también se da el temple, utilizando como soporte el lienzo o la tabla, y recupera importancia el fresco.

Los temas más extendidos son los religiosos (con una clara humanización de las figuras), junto a los mitológicos, el retrato, etc.

Según ocurre con el arte renacentista en general, la pintura tiene una clara finalidad estética.

Se incrementa el acercamiento a la realidad que ya vimos en la pintura de Giotto, acrecentado por la influencia que ejerce sobre los pintores, la escultura clásica. Existe, pues, una búsqueda de los valores táctiles: se representan figuras tridimensionales, que ocupan un espacio (se abandona los colores planos, aunque, las figuras están delimitadas por el dibujo) detallado estudio anatómico, adecuada proporción entre la figura y entre éstas y el entorno, aparecen retratos donde se copia fielmente los rasgos del retratado, etc.

Preocupación por la creación de un espacio real donde colocar las figuras: aparición de marcos arquitectónicos clásicos, interés por dar la sensación de profundidad mediante la utilización de la perspectiva lineal, los escorzos, etc., desarrollo del paisaje, alejado de los convencionalismos que veíamos en Giotto.

La luz comienza a jugar un papel importante en la obtención de la sensación de realismo, modulando los cuerpos y ayudando a crear escenarios.

Pero aún existe un predominio sobre el color. No es el dibujo románico o gótico, pero contribuye a perfilar e individualizar cada figura y las distintas partes de éstas.

Tendencia hacia la composición simétrica, que transmite la sensación de equilibrio. Suele abundar las composiciones con un elevado número de elementos (figuras y objetos) y aparece un gusto por lo anecdótico (detalles).

En resumen, el quattrocento es un período de pruebas e innovaciones que posibilitará los logros de la pintura del cinquecento.

Entre los pintores más destacados podemos encontrar a **Sandro Botticelli**.

Es un pintor renacentista pero que representa algunas características contrarias o diferentes a las transformaciones que estaban experimentando la mayoría de los pintores italianos del quattrocento.

Frente a la afición de los pintores italianos por el fresco, se inclina por el temple sobre tabla.

Sus temas preferidos son los religiosos, los mitológicos–alegóricos y el retrato.

Encarna en sus pinturas los principios neoplatónicos. Al contrario de otros pintores contemporáneos más realistas, busca la belleza idealizada: figuras siempre jóvenes y bellas, elegantes,

estilizadas y sinuosas, de expresiones serenas, melancólicas, ausentes. Todo tratado con un colorido vivo y un dibujo nervioso. El resultado es un arte poético y simbólico que crea un mundo ideal de seres y formas puras, un mundo lleno de luz, de color y de flores.

Por ello se ha llegado a decir que su pintura es una pintura intelectual donde se mezcla la poesía y la filosofía.

En algunas de sus obras rompe con las reglas clásicas de la perspectiva renacentista, con la volumetría de las figuras (acercándose a las formas planas) y destaca por el detallismo en objetos y paisaje.

En su última etapa, tras los cambios producidos en Florencia por las predicaciones de Savonarola, dominan los temas religiosos, el dramatismo en composiciones y rostros, a la vez que desaparece el desnudo y se oscurecen los colores.

Entre sus obras destacan: Alegoría de la Primavera, el Nacimiento de Venus, la Alegoría de la Calumnia, la Virgen del Magnificat, la Adoración de los Reyes, la Piedad, etc.

Otros pintores: Fra Angélico (Anunciación) y Piero della Francesca (frescos de la iglesia de la Santa Cruz de Arezzo), Mantegna (Muerte de la Virgen), Massaccio, etc.

4. La arquitectura y la escultura del Cinquecento: Bramante y Miguel Ángel.

4.1. caracteres generales del cinquecento.

El cinquecento corresponde al siglo XVI italiano. La mayoría de los pequeños estados italianos pasan a depender de potencias exteriores, como Francia, España y el Imperio de los Habsburgos. Solo Venecia y el Papado se libran de este dominio exterior.

Florencia ha perdido su primacía. Roma se convierte en el gran foco cultural y capital artística del cinquecento. Los Papas Julio II, León X y Sixto V son los grandes mecenas de arquitectos, pintores y escultores y promotores de innumerables obras. Y Venecia se convierte en un destacado núcleo artístico.

4.2. la arquitectura.

En el siglo XVI pueden distinguirse dos partes. En la primera predomina el sentimiento de la medida y del equilibrio. En la segunda se desarrolla el manierismo que anuncia el Barroco posterior.

En este siglo predominan las plantas centrales que adoptan un simbolismo cristiano.

Al contrario que en el quattrocento, triunfa el monumentalismo y el hombre deja de ser la medida de los edificios.

Entre los arquitectos destacan Bramante y Miguel Ángel.

Bramante.

Su primer período arquitectónico corresponde al siglo XV y viene representado por las construcciones levantadas en Milán ,como la iglesia de Santa María de las Gracias, donde tiene mucha importancia la decoración.

Hacia 1500 ya se encuentra en Roma, donde su obra se caracteriza por la simplicidad arquitectónica, por la influencia de Alberti. De su arquitectura desaparece totalmente la decoración. Desde ahora, su arquitectura será orden, medida, proporción y masa. Bramante concibe la arquitectura como un puro contraste de vacíos y llenos, manejando con sabiduría las sombras y las luces. Entre sus obras destaca el templete de San Pietro in Montorio. Erigido sobre el supuesto lugar del martirio de San Pedro y sufragado por los Reyes Católicos, presenta planta circular. Se asienta sobre escalones circulares y muestra dieciséis columnas de estilo toscano que sostienen un friso dórico coronado con una balaustrada. En el segundo nivel, aparece un tambor en el que se alternan las hornacinas con los nichos rectangulares y una cúpula semi-esférica ya plenamente renacentista. Con ello se conjugan armónicamente los elementos arquitrabados y los abovedados de la arquitectura romana.

(consultad libro, pág. 230)

Miguel Ángel.

(consultad libro de texto, pág. 230)

En algunos aspectos ,su obra vislumbra el manierismo y el barroco: empleo del orden gigante, creación de ilusiones o engaños, desequilibrios, etc.

Algunos ejemplos de lo anterior los vemos en la Biblioteca Laurentina. Contraste entre la anchura de la puerta de la biblioteca y la amplia escalera compuesta de tres accesos, que se unen en un único tramo final. Introducción de los peldaños curvos que aportan un gran dinamismo, crean un ritmo que parece desparramarse hacia el espectador y provocan una tensión con los peldaños rectos. Decora las paredes como si fueran una fachada ,donde aparecen columnas pareadas que flanquean falsas ventanas decoradas con frontones alternativamente curvos y triangulares, y donde las ménsulas se ubican , al contrario de la lógica, en la parte inferior. Por último resalta los elementos significativos en mármol gris como hizo Brunelleschi.

Otros autores: Antonio Sangallo(Palacio Farnesio), Vignola (el Jesús) y Palladio (la Rotonda).

4.3. la escultura.

(Utilizad los caracteres generales referidos al quattrocento).

Miguel Ángel.

Gran dominador de la técnica, se atreve a esculpir grandes bloques sin necesidad de dividirlos. Evoluciona desde la forma acabada hasta la inconclusa, donde se rompe el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu y se anuncia el manierismo.

Emplea preferentemente el mármol como material de sus obras.

Es capaz de representar todos los estados del ánimo, desde los sentimientos más delicados hasta las actitudes más dramáticas.

Logra un equilibrio entre la forma bella y el movimiento expresivo.

Sus obras se caracterizan por la grandiosidad, grandiosidad física (desarrollo muscular), que denota una influencia del Laocoonte, y por la tensión espiritual, que se refleja en gestos tensos y algunas veces terribles de los rostros (la terribilidad).

Obras: la Piedad, el David, el Moisés, los esclavos, sepulcros de Lorenzo y Juliano de la Capilla funeraria de los Médicis, la Piedad de la catedral de Florencia y la Piedad Rondanini.

5. La pintura del Cinquecento: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.

5.1 caracteres generales de la pintura del cinquecento.

Tras las conquistas técnicas del quattrocento, la preocupación del artista se centra en el contenido.

Se rinde culto a la belleza. Todo dentro de un proceso de idealización, influido por el neoplatonismo, que crea modelos humanos de gran corrección y actitudes elegantes.

Se defiende una pintura clara y simple, de pocas figuras, con composiciones sencillas enmarcadas en figuras geométricas (los pintores buscan el auxilio de la geometría para agrupar a las figuras). El mundo está regido por el orden y las matemáticas.

Este deseo de simplificación significa el destacar el tema principal, disminuyendo la importancia de los secundario y anecdótico, que tanto interesaba a los quattrocentistas.

Se concede una menor importancia a los marcos arquitectónicos.

El dibujo pierde importancia y las figuras comienzan a ser modeladas por la luz.

5.2. Leonardo, Rafael y Miguel Ángel

Leonardo.

(Consultad libro de texto, págs. 20 y 239).

Rafael.

Muestra influencias de Leonardo y de Miguel Ángel, sabiendo conjugar desde las delicadas formas de Perugino y Leonardo a la pintura enérgica de Miguel Ángel.

Gran dibujante y colorista, prefiere los colores claros y fuertes, y las formas llenas y suaves, manifestando una gran facilidad para las grandes composiciones.

Plasma en sus obras una belleza ideal que le entronca con el neoplatonismo.

Miguel Ángel.

Contra la opinión mantenida hasta hace poco tiempo, es un gran colorista que prefiere la pintura al fresco.

Su obra se caracteriza por la energía en el dibujo, el movimiento y dramatismo, las grandes proporciones, la tensión físico- espiritual (terribilidad), los violentos escorzos y por concentrarse en las figuras, eliminando el paisaje.

El papa Julio II le encarga la decoración del techo de la Capilla Sixtina. Simuló diez arcos fajones que le

permitieron dividir la gran bóveda de cañón en nueve tramos, atravesados por dos falsas cornisas. Desde el punto de vista temático, logró una síntesis de la cultura clásica, el judaísmo y el cristianismo. En los rectángulos representó escenas del Antiguo Testamento (la Creación del Mundo, la Creación de Adán... el Diluvio), en los lunetos pintó los profetas y las sibilas romanas, que aquí anuncian la venida de Cristo, completado todo con figuras de muchachos y escenas de la historia de Israel.

En el fresco del Juicio Final vuelve a mezclar la tradición cristiana con el recuerdo pagano.

Para entender esta obra, de un intenso dramatismo y tan diferente a la representada en el techo, debemos tener presente que la mentalidad renacentista se ha visto convulsionada con el saqueo de Roma y la aparición de la reforma protestante.

Sobre la pared del altar, Miguel Ángel dispone las figuras en un plano, sobre un fondo azul y sin referencia a un lugar concreto. En la parte superior aparece la figura de Cristo Juez, que nos recuerda al Pantocrátor medieval, rodeado de la Virgen y de la corte celestial. Encima, unos ángeles convocando con sus trompetas al Juicio Final, mientras que por los lados ascienden los justos y descienden los condenados. Por último, Caronte con su barca transporta a los desdichados al infierno.

El dramatismo de la escena, su movimiento, la expresión de los rostros, la alta de espacio, etc., están anunciando la pintura del manierismo y del barroco

6. La pintura veneciana: Tiziano.

6.1. Venecia, ciudad comercial y cosmopolita.

La situación geográfica de Venecia y sus comerciales con Oriente, la convirtieron en una ciudad rica y poderosa en la Edad Media. Sus barcos comerciaban por todo el Mediterráneo, entrando en contacto con los mercaderes que traían productos exóticos del Oriente o de África.

Durante el siglo XVI, consiguió librarse del dominio exterior y permaneció como potencia con la que debieron de contar tanto el Imperio como el Papado. Sin embargo, su poderío naval sobre el Mediterráneo quedó fuertemente recortado por el imperio turco desde la conquista de Constantinopla. Además, el descubrimiento de las Indias y de América hizo pasar a manos españolas y portuguesas las nuevas rutas mercantiles.

Pese a ello, Venecia continuó siendo una ciudad rica, amante del lujo, abierta y cosmopolita, donde se mezclaban comerciantes, ideas y artistas de todo el Mediterráneo. Durante este siglo se convirtió en uno de los focos culturales más importantes de Italia.

6.2. caracteres generales.

(Consultad libro de texto, pág.242)

De todas formas las artes, despuntó sobre todo el campo de la pintura. Y en él destacaremos a:

6.3. artistas.

Tiziano.

Gracias a su larga vida, su pintura evolucionó profundamente. Su estilo en plenitud se caracteriza por el gusto al tema mitológico y el desnudo, las formas bellas, blandas y redondas, idealizadas, terminadas y en actitudes placenteras, por su maestría en el color y en el paisaje, etc. En sus últimos años desaparece el tema

mitológico, el colorido se apaga, aparece el dramatismo y la expresión, y la pincelada casi impresionista, junto a un sabio empleo de la luz, da lugar a formas menos acabadas.

Obras: Venus de Urbino, Venus y la música, Dánae, retrato de Isabel de Portugal, de Carlos I, de Felipe II, Flora, la Bacanal, el amor divino y el amor profano, la coronación de espinas, autorretrato ya anciano...

Veronés.

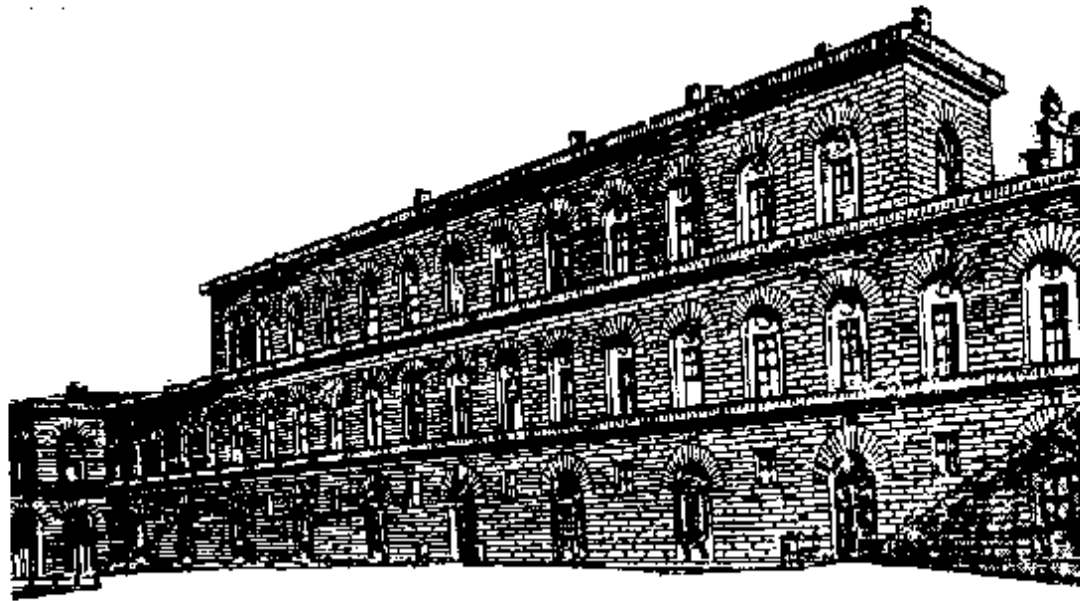
(Consultad libro de texto, pág.242)

Obras: las Bodas de Caná, la Cena en la Casa de Lévi, Jesús discutiendo en el templo con los doctores, el Hallazgo de Moisés, Venus y Adonis...

Tintoretto.

(Consultad libro de texto, pág.242 y 243)

Obras: el Lavatorio , la expulsión de los Mercaderes, La Crucifixión, el traslado del cuerpo de San Marcos...

Brunelleschi: -Palacio. Pitti.

1

Historia del Arte. Tema 9º. Arte Renacimiento I. Italia

1