

EL RENACIMIENTO

PANORAMA HISTORICO-CULTURAL

- Se llama **Renacimiento** al movimiento cultural y artístico que se produce en los siglos **XV** y **XVI** y que supone la vuelta a la Antigüedad griega y romana.
- Se caracteriza por una **nueva visión del hombre**, que se convierte en el centro de todas las cosas (cultura antropocéntrica) y que reclama un lenguaje artístico a su medida.
- Se amplían los horizontes del mundo conocido gracias a los descubrimientos geográficos.
- El Renacimiento **nace en Italia** donde se ha producido un desarrollo urbano y económico en gran medida debido al comercio, que permite la expansión del pensamiento humanista y la **renovación urbanística**. Las ricas ciudades italianas, con gobiernos independientes, tienen al frente de ellos a la alta burguesía (Médicis, en Florencia, Sforza en Milán, etc). Por otro lado, en Italia, la herencia del mundo clásico era muy visible (restos de edificios, etc).
- **El Humanismo** es el aspecto ideológico del Renacimiento. Los **Humanistas** son hombres cultos que conocen la antigüedad que leen en latín y griego; son cosmopolitas, críticos y tienen ansias de saber; son admirados y reclamados en las cortes renacentistas e influyen en la vida, cultura y arte. Ej. Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam...
- En el **siglo XVI**, el Renacimiento **se difunde a Europa**.
- **Los artistas**, en esta época, gozarán de más libertad y de mayor consideración social. Dejan de ser vistos como artesanos. Los **mecenas** serán sus protectores.
- **En Italia** se diferencian **dos etapas**: *Quattrocento* (S. XV), cuyo centro artístico será Florencia y el *Cinquecento* (S. XVI) con centro en Roma, bajo el mecenazgo de los Papas. En el siglo XVI, a partir de 1530 y sobre todo en la segunda mitad, se inicia el **manierismo**, con cambios estéticos importantes, motivados, entre otras causas, por acontecimientos como la Reforma Protestante de Lutero y el Sacco de Roma realizado por las tropas de Carlos V.

ARQUITECTURA

Características generales:

Empleo de elementos constructivos y decorativos clásicos:

- arco de medio punto
- columnas y pilastras de diferentes órdenes (jónico, dórico, corintio...)
- aparejo peculiar en fachadas: almohadillado (sillares de aristas rehundidas)
- bóvedas de cañón decoradas con casetones
- cúpula de media naranja (será el gran reto de los arquitectos renacentistas)
- la planta central se desarrolla con fuerza
- decoración de “grutescos” (se funden formas vegetales, animales, humanas)
- decoración de frontones en puertas y ventanas
- decoración de medallones en las enjutas de los arcos.

Proporciones matemáticas, armoniosas y equilibradas.

Los espacios son diáfanos, unitarios (prefieren la cruz griega)

Tipos de edificios: iglesias y palacios.

Quattrocento

FILIPO BRUNELLESCHI (1377-1466) Considerado el primer arquitecto renacentista, utiliza el lenguaje tomado de la arquitectura clásica, rompiendo con la tradición gótica anterior.

Cúpula de Santa María de las Flores. Ganó el concurso para realizar la cúpula. Inspirándose en la del Panteón de Roma, construye sobre un tambor octogonal dos cúpulas superpuestas, la interior semiesférica, de ladrillo colocado en espina de pez, siguiendo la técnica romana, y la exterior apuntada, de forma que los empujes de ambas se contrarrestan. (Ver imágenes pp.7-8)
San Lorenzo y Santo Spirito, iglesias de planta basilical con tres naves separadas por arcos de medio punto. Sobre el capitel de las columnas coloca un trozo de entablamento. Sencillez, proporciones, cubierta plana con casetones.

Capilla Pazzi. Planta central, cúpula sobre pechinas, uso del bicolor: blanco-gris.

Hospital de los Inocentes. Tiene un pórtico abierto: ritmo de arcos de medio punto, armonía de proporciones, con medallones en las enjutas.

Palacio Pitti. Inicia el modelo de palacio renacentista que seguirá Michelozzo en el Medicis-Ricardi. Horizontalidad, tres pisos, almohadillado en la fachada.

LEON BAUTISTA ALBERTI (1404-1472)

Escritor, pensador, arquitecto, elabora tratados sobre arquitectura, de gran influencia posterior. De sus investigaciones sobre las proporciones y partiendo de modelos geométricos, crea edificios de perfecta armonía. (Ver imágenes pp. 9-10)

Templo de San Francisco, llamado también Malatestiano, en Rímini. Fachada inspirada en los arcos de triunfo romanos.

Fachada de Santa María Novella . El segundo cuerpo se une al primero con volutas.

San Andrés de Mantua, planta de nave única con bóveda de cañón con casetones.

Palacio Rucellai, almohadillado, tres pisos, pilastras adosadas con órdenes superpuestos. Proporción, armonía.

Cinquecento

Eta de consolidación de las innovaciones del siglo anterior, todos los artistas dominan el lenguaje clásico. Alcanzado este equilibrio, evolucionan hacia formas particulares de interpretar el lenguaje del mundo clásico: manierismo, fase previa al barroco.

BRAMANTE (1444-1514)

Templete de San Pietro in Montorio, encargado por los RRCC para conmemorar el lugar de la crucifixión de San Pedro. Planta central, períptero, dórico, coronado por una balaustrada y el cuerpo superior cubierto por una gran cúpula. (Ver imagen p.11)

Proyecto de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Proyecta una planta de cruz griega, modificada posteriormente.

ANTONIO DA SANGALLO

Palacio Farnesio, nuevo tipo de palacio, donde abandona el almohadillado, solo reducido a la portada y esquinas. Ventanas rematadas por frontones triangulares y curvos.

MIGUEL ANGEL

Pintor, escultor, arquitecto crea un estilo personal al interpretar a su manera las reglas de la tradición clásica y dando lugar al manierismo.

Plaza del Capitolio. Proyecto urbanístico, crea un espacio trapezoidal mediante tres edificios donde aplica el orden gigante (aumenta la proporción de los órdenes clásicos, dando un aspectocolosal a la arquitectura), diseña el pavimento y coloca estatua de Marco Aurelio en el centro de la plaza.

Biblioteca Laurenciana. En un espacio pequeño, coloca elementos arquitectónicos grandes con función solamente decorativa y una escalera de acceso exenta donde combina formas curvas y rectas.

Cúpula de San Pedro. Sobre un tambor con columnas pareadas, en las que descansan los nervios, construye una cúpula de enormes proporciones, doble como la de Florencia.
Capilla de los Medicis.

ANDREA PALLADIO (1508-1580)

Villa Capra, conocida como “**la Rotonda**”, lujosa residencia rural con cuatro fachadas, sala circular central con gran cúpula. (Ver imagen p. 12)

Teatro Olímpico en Vicenza, muestra de virtuosismo en el juego de la perspectiva (tras la escena se percibe una profundidad mayor que la que existe en realidad).

ESCULTURA

Características:

- Admiración por las obras clásicas. Incluso asistieron al descubrimiento del *Laocoonte*
- El interés por mostrar la **belleza** del cuerpo humano, llevó a los artistas a dar importancia al **desnudo**, un tema de gran importancia. Estudio de la anatomía y el movimiento.
- Materiales nobles: mármol y bronce. (También barro cocido vidriado, piedra y madera).
- Temas: religiosos y profanos, retrato ecuestre (consolidación de la individualidad), mitología.

Quattrocento:

GHIBERTI. (1378-1455) Escultor y orfebre. Ganó el concurso y realizó las segundas *Puertas del Baptisterio de Florencia* y más tarde, las llamadas *Puertas del Paraíso*. Están formadas por 28 escenas de marcos cuadrados que representan a los patriarcas desde Adán a Salomón.

- Tratamiento casi pictórico, mediante el que consigue sensación de perspectiva dando un relieve muy bajo a los fondos y altorrelieve en primer término.
- Fondos de paisaje y arquitectura. Movimiento
- Material: bronce dorado.

DONATELLO. (1386-1466)

- Escultor que rompe la tradición goticista. Estudia en Roma la escultura antigua y reinterpreta con gran acierto los modelos grecorromanos.
- Le interesan sobre todo la representación del hombre en todas las edades.
- Obras: *David*, exaltación de la belleza ambigua del adolescente. Primer desnudo viril del Renacimiento

San Jorge, escultura cerrada y compacta. Representa la juventud desafiante y altanera.

Condotiero Gattamelatta., estatua ecuestre, con la que recupera este tema desde la antigüedad romana como exaltación del poder. Influencia posterior. Retrato.

Profeta Habacuc, humanidad en la vejez. Representa a los profetas como hombres corrientes.

Cantoría, representación de la infancia. Gran dinamismo de los niños en un friso corrido

LUCCA DELLA ROBBIA (1400-1482)

Trabaja la **cerámica vidriada**. Medallones de temas religiosos. Color blanco sobre fuerte fondo azul. También realiza una **cantoría** en mármol, al mismo tiempo que Donatello

ANDREA VERROCHIO (1435-1488)

Condotiero Colleoni. Estatua ecuestre. Dinamismo y movimiento.

Cinquecento

Características:

- **clasicismo** y **monumentalidad**, por influencia del descubrimiento de obras clásicas como el *Laocoonte*
- interés por la **belleza** y el **desnudo**
- en el manierismo aumenta la **fuerza expresiva** y movimiento.
- **mármol**, bronce.

MIGUEL ANGEL (1475-1564)

- Miguel Ángel se consideró escultor, antes que arquitecto o pintor.
- Consigue la perfección en la escultura
- Influencia de la escultura clásica. Estudió las estatuas de la antigüedad y las de Donatello.
- Material: mármol de Carrara (blanco)
- Características: grandiosidad, estudio perfecto de la anatomía, pero además sabe plasmar la fuerza interior de los personajes (terribilitá)
- Obras: *Madonna de la escalera*, relieve (1495)

Piedad del Vaticano, composición piramidal, contraste en tratamiento de las superficies: cuerpo desnudo de Cristo y pliegues de gran volumen en la ropa de María. Recogimiento.

David, estatua colosal, cuerpo bello y anatomía perfecta, movimiento interior reflejado en el rostro (terribilitá) (1501-06).

Sepulcro de Julio II: proyecto que se fue modificando. Destaca el *Moisés, los esclavos*.

Tumbas de los Medicis Imágenes sedentes de Lorenzo y Giuliano (vida contemplativa y vida activa) y esculturas alegóricas recostadas con torsiones violentas que se refieren al paso de la vida y del tiempo (1520)

Piedad de Florencia (1550)

Piedad Rondanini. Inconclusa. Virgen sostiene el cuerpo de Cristo rompiendo la tradición iconográfica del tema. 1564

BENVENUTO CELLINI *Perseo con la cabeza de Medusa* (bronce)

JUAN DE BOLONIA (Giambologna) Manierista. *Rapto de las sabinas*. Movimiento, ruptura del equilibrio, serpentinata.

PINTURA

La pintura del Renacimiento contribuye a expresar el papel del hombre como protagonista de la sociedad.

Temas: La pintura religiosa es la más abundante distinguiéndose por la humanidad de los temas, cada vez más cercanos a los fieles que los contemplan (Madonnas).

Retratos, temas mitológicos.

Técnicas: Soporte más utilizado, la tabla, incorporándose progresivamente el lienzo.

El **temple** (pigmentos aglutinados con huevo) será sustituido por el **óleo**. En las pinturas murales se usa la **técnica del fresco**.

Características: inspirados por el lenguaje del clasicismo, buscan plasmar con fidelidad la naturaleza y su tridimensionalidad a través del estudio geométrico y matemático. La **perspectiva lineal** es el mayor logro. También les interesa el cuerpo humano, el volumen, el movimiento, la luz.

*perspectiva: sistema de representación que permite reflejar sobre el plano la profundidad de las tres dimensiones de la naturaleza. Consiste en plantear una serie de líneas de fuga que convergen en un único punto de fuga.

Quattrocento (Siglo XV)

Características: Importancia del **dibujo**, obsesión por la **profundidad**, paisaje como encuadre de figuras, composición complicada: diversas escenas en un cuadro. **Florenia**, núcleo de la nueva corriente.

- **Fra Angelico** (1387-1455). Representa el nexo con el gótico (dorados, minuciosidad paisajes), pero con formas nuevas: uso de la perspectiva, elementos decorativos clásicos. *Anunciación*.
- **Masaccio** (1401-1428). Escenarios de gran profundidad, cuerpos con mucho volumen, casi escultóricos. *La Trinidad con la Virgen*, *San Juan y donantes* (fresco)
- **Paolo Uccello** (1397-1475). Obsesionado por la representación del espacio y la perspectiva, fue un gran investigador. *La batalla de San Romano*.
- **Filippo Lippi**. Tono humano, exquisita belleza. *La Virgen y el Niño*.
- **Sandro Botticelli** (1445-1510). Buen dibujante, refinado y nervioso. Composiciones dinámicas, de trazos nerviosos, temas mitológicos, paisajes primaverales, glorificación del cuerpo desnudo. Tristeza y melancolía en los rostros. *Nacimiento de Venus*, *Alegoría de la primavera*.
- **Piero della Francesca** (1420-1492). Discípulo de Fra Angelico, investiga en el campo de la perspectiva y la luz. *El sueño de Constantino*. *Retrato de Federico de Montefeltro*
- **Mantegna** (1431-1506). Formas pétreas (figuras escultóricas), profundidad en las composiciones, escorzos. *El tránsito de la Virgen*, *el Cristo muerto*, ejemplo de escorzo y donde hace un verdadero alarde técnico. *Bóveda de la Cámara de los Esposos*, escorzos y perspectiva ilusionista.
 - Escorzo: forma nueva de representar una figura o un objeto, dando la impresión de que se encuentra colocado de modo perpendicular al plano. Lleva la perspectiva a sus últimas consecuencias.
- **Perugino** (1445-1523). Espacios abiertos y arquitecturas clásicas, orden y claridad en la composición, figuras delicadas. Maestro de Rafael. *Entrega de las llaves a San Pedro* (fresco en la Capilla Sixtina).
- Otros pintores: Antonello da Mesina, Giovanni Bellini.

Cinquecento (Siglo XVI)

Apogeo de la pintura renacentista, con dominio de la técnica y de las formas. **Belleza, equilibrio, grandiosidad, orden, formas monumentales**. Culmina el periodo de experimentación de años anteriores.

Se aprecia también la evolución hacia mayor movimiento y fuerza expresiva hasta triunfar el manierismo en la segunda mitad de siglo.

- **Leonardo da Vinci** (1452-1519). Ingeniero, pensador y artista. Domina la **perspectiva** de una manera natural. Equilibrio mediante la **composición triangular**. Con el **sfumato** envuelve el espacio en una especie de neblina, difumina los contornos para captar el ambiente. *La Virgen de las Rocas*; *Ultima Cena*; *Santa Ana, la Virgen, el Niño y San Juan* (catón en el que estudia las figuras entrelazadas); *La Gioconda* (nuevo tipo de retrato)

- **Rafael Sanzio** (1483-1520). Sintetiza el orden y simetría de Perugino, la composición triangular y sfumato de Leonardo (**Madonnas**), y la grandiosidad de la pintura de Miguel Ángel. Además de retratos, compuso escenas clásicas y cristianas, como las de las Estancias Vaticanas, de gran complejidad y concepción espacial. *La Escuela de Atenas, La bella jardinera...*
- **Miguel Ángel Buonarroti** (1475-1564). Evoluciona desde el sentido de la medida y la claridad clásica renacentista hacia el dramatismo de una interpretación particular. Importancia del dibujo anatómico y volumen (escultor), figuras poderosas, escorzos, movimientos. *Capilla Sixtina* (trama arquitectónica ficticia para distribuir temas del Génesis, junto a ignudi, profetas, sibilas), *Juicio Final* (manierista: dramatismo, falta de claridad, retorcimiento).

Manierismo pictórico

Características: el equilibrio y la claridad logrados se rompen, y el arte se convierte en caprichoso, imaginativo, tortuoso, extravagante, de formas curvas y posiciones forzadas, con colores irreales.

Causas: crisis de la sociedad, Reforma y Contrarreforma, guerras de religión, crisis económica, que provocaron un cambio de mentalidad.

- **Parmigianino: *Madonna del cuello largo***. Formas alargadas, colores irreales.

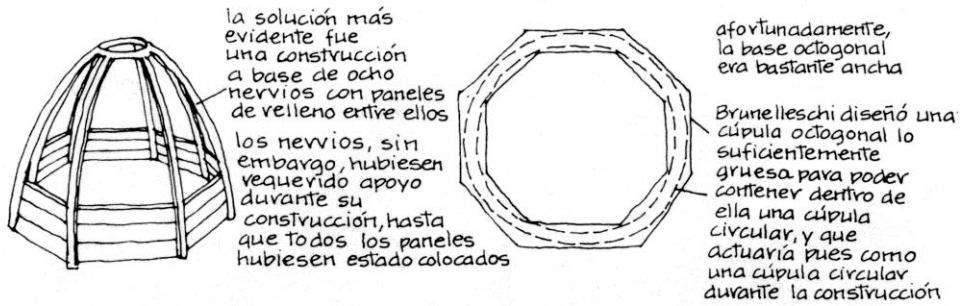
Escuela Veneciana

Características: Refleja un mundo alegre enmarcado en escenarios lujosos. Predominio del **color** sobre el dibujo (colores cálidos), importancia de los **temas secundarios** (anécdota), introducen el desnudo femenino sensual y delicado, exaltación de la **riqueza** (telas, escenarios)

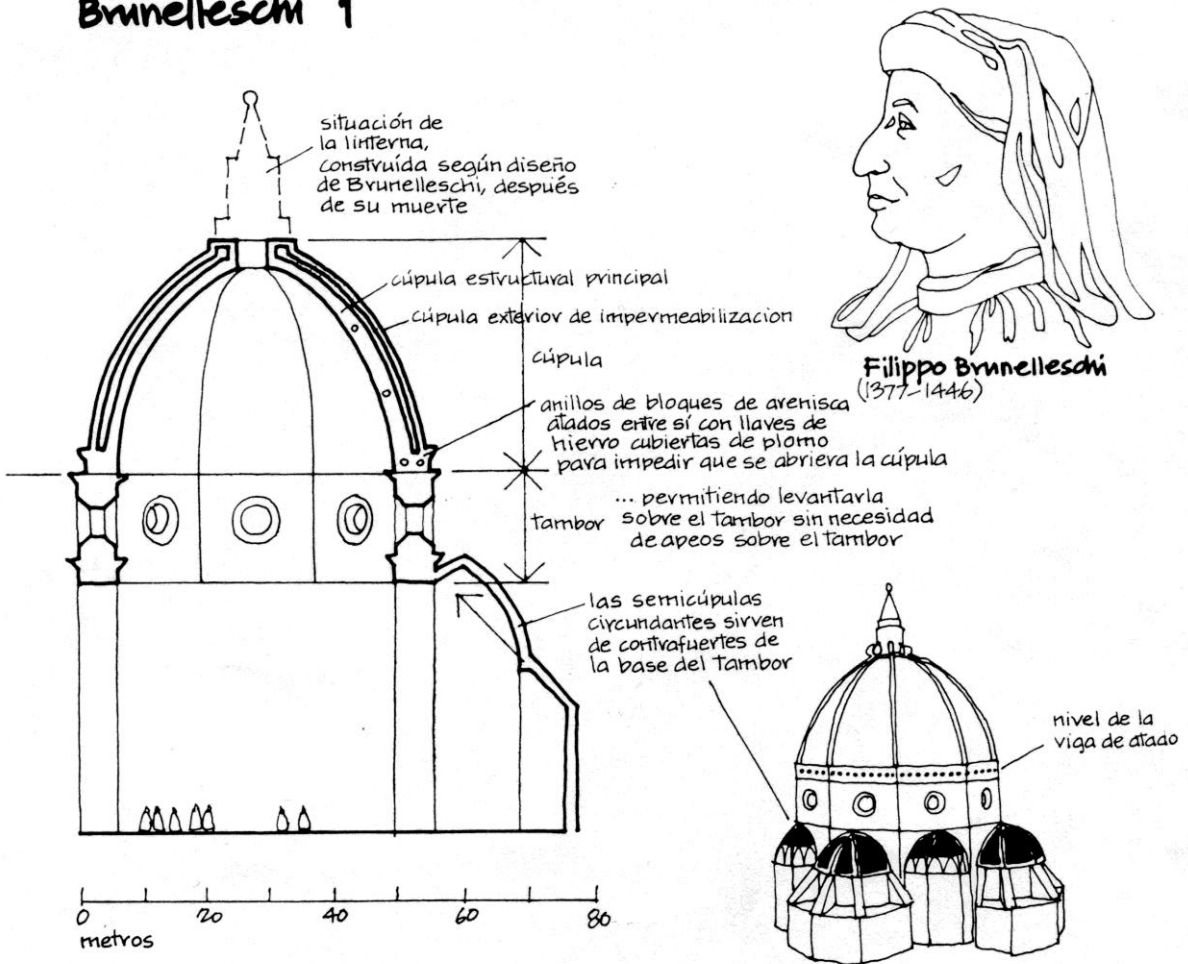
- **Tiziano**: Retratista: *Carlos V en la batalla de Mühberg, Isabel de Portugal*. Interés por los temas mitológicos: *La bacanal, Dánae recibiendo la lluvia de oro*. Predilección por los desnudos femeninos e infantiles.
- **Veronés**: Grandes escenarios de arquitectura monumental. Lujo y detalle. Temas religiosos con múltiples personajes. *Las bodas de Caná*
- **Tintoretto**. Composiciones manieristas, luces violentas, escorzos, movimiento. *El lavatorio de los pies*. Influirá en El Greco.

EXPANSIÓN DEL RENACIMIENTO EN EL SIGLO XVI

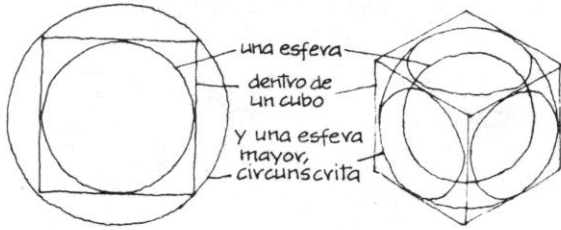
- **Países Bajos**. Perduran características de la pintura flamenca del siglo XV y llegan las italianas
 - **Patinir: *Paso de la laguna Estigia***
 - **Brueghel, el Viejo: *Banquete de bodas***
- **Alemania**
 - **Alberto Durero**. Dibujante, pintor, grabador y tratadista
 - Combina la tradición flamenca del siglo XV con las formas del Renacimiento italiano (dos viajes a Italia)
 - Detallismo, elegancia y fuerza de las composiciones y sentido de las proporciones.
 - *Autorretratos, Adán y Eva, El caballero, la muerte y el diablo* (grabado), acuarelas...

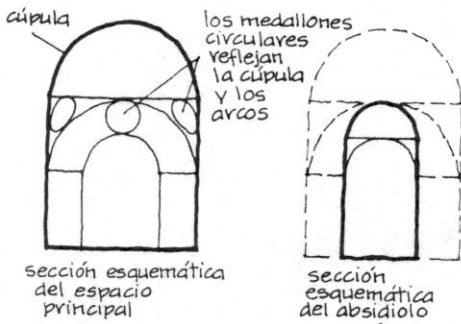
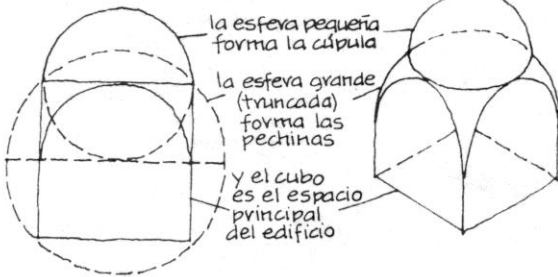
Brunelleschi 1

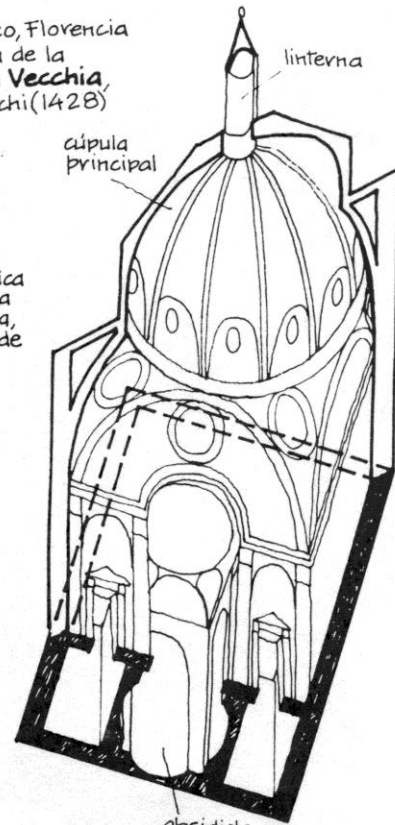
principales elementos geométricos

los elementos agrupados

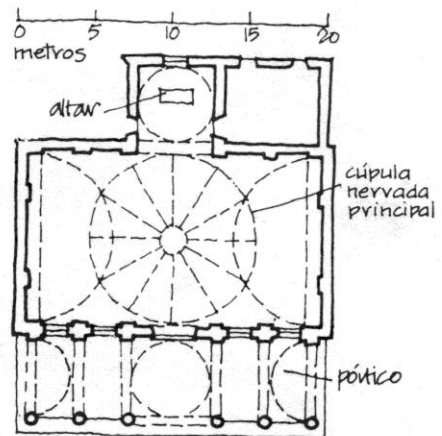
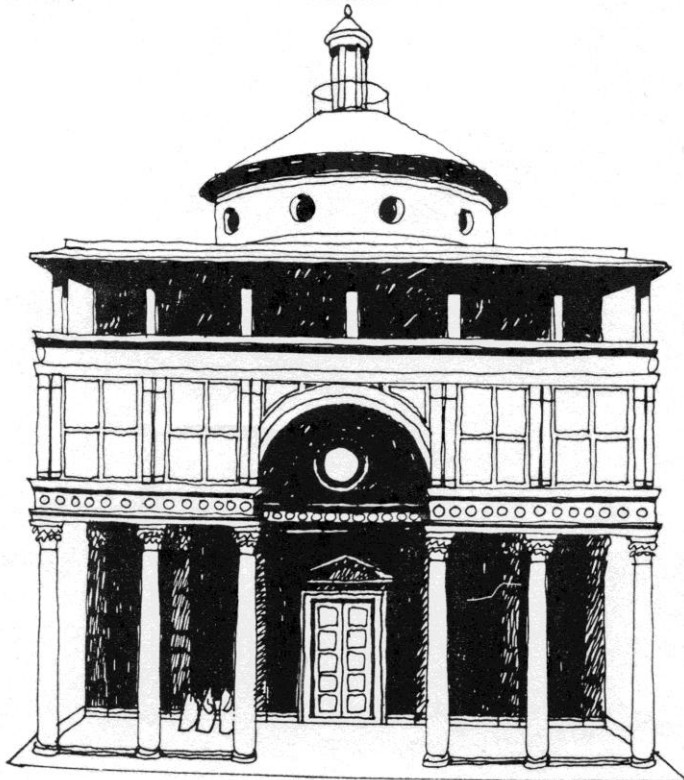
San Lorenzo, Florencia
geometría de la Sacristía Vecchia,
Brunelleschi (1428)

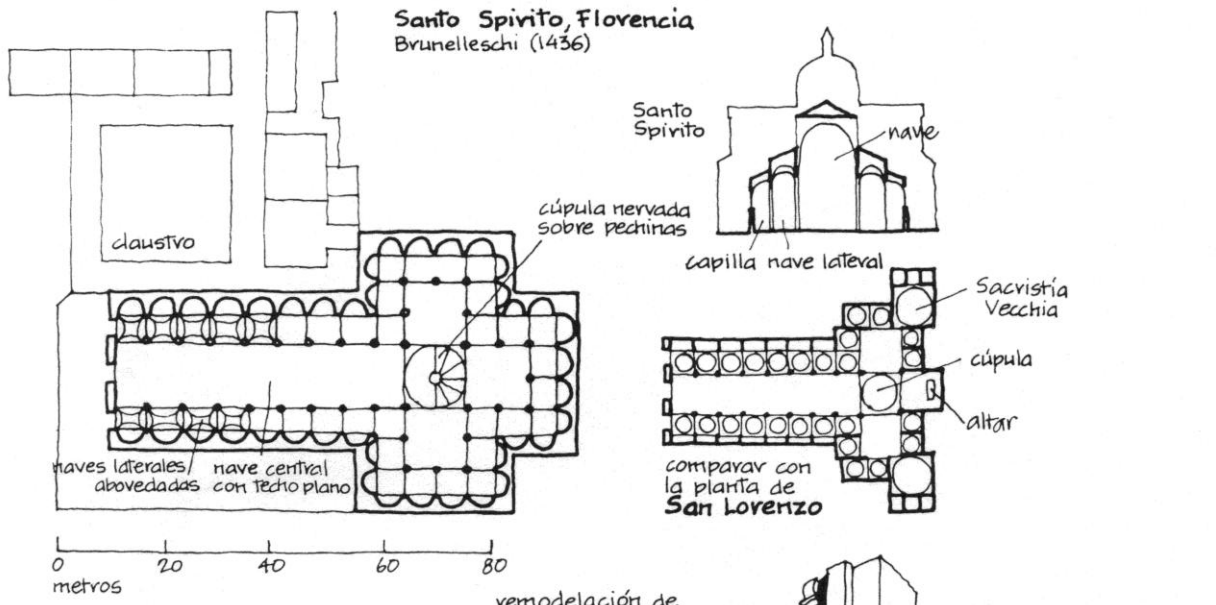

proyección axonométrica de la capilla seccionada, vista desde abajo

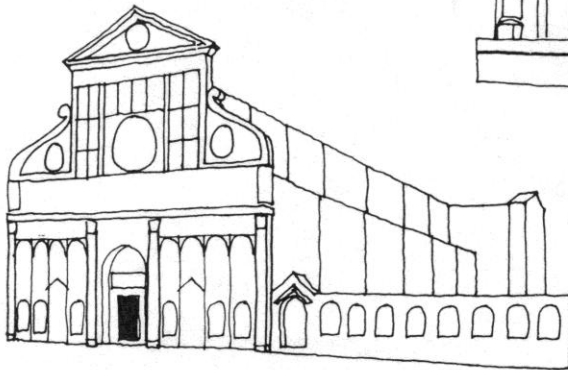
Brunelleschi 2

Capilla Pazzi,
Brunelleschi,
en Santa Croce, Florencia
(1430)

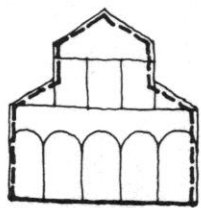
Leon Battista Alberti
(1404 - 72)
ataviado a la romana

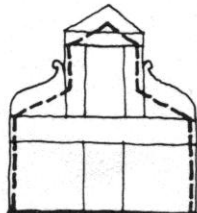
fachada oeste de **Santa María Novella, Florencia**, obra de Alberti (1456)

iglesias italianas del siglo XV

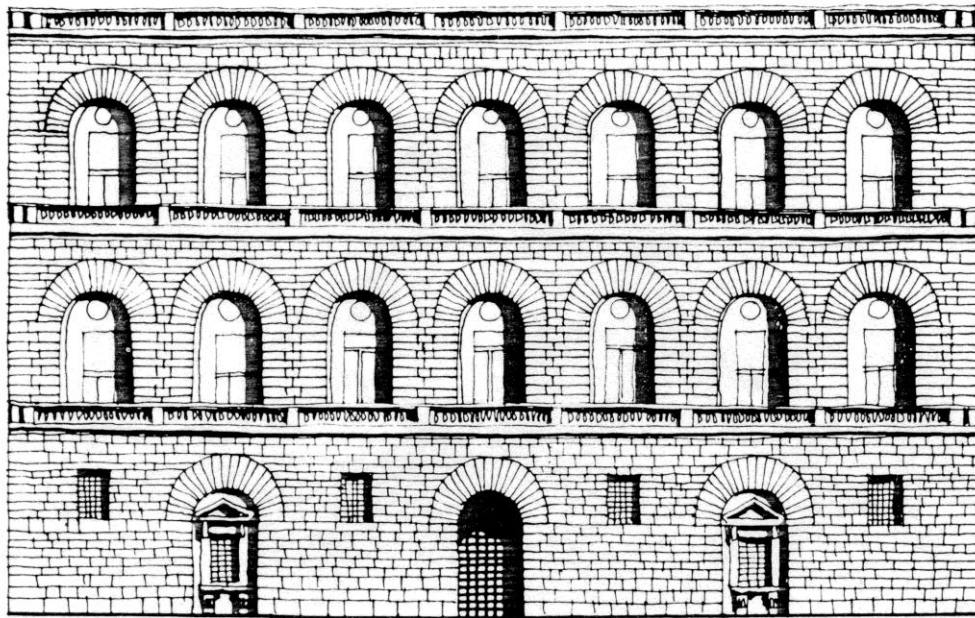
la fachada de San Miniato expresaba la basílica interior

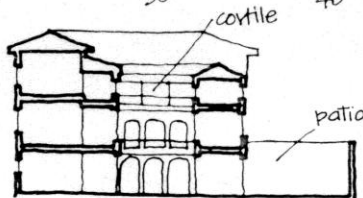
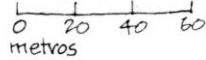
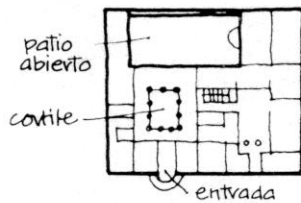
la fachada de Santa María Novella abandona la forma basílica en busca de una mayor armonía visual...

... y la fachada de **San Andrés de Mantua** (1472) tenía incluso un mayor carácter de fachada, tapando sólo en parte la basílica

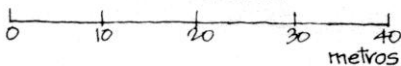
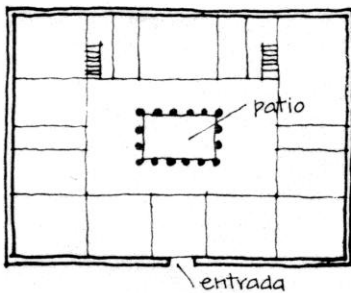
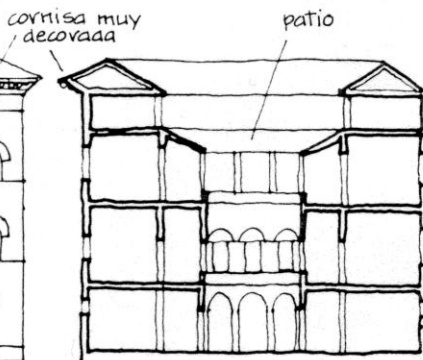
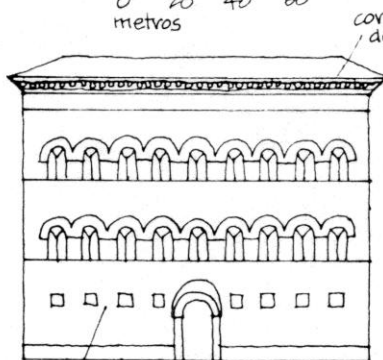

Palazzo Pitti
Florence
(1435)

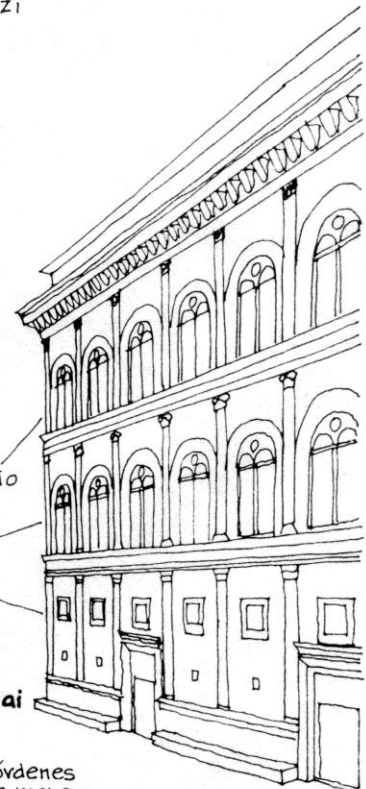

el palazzo florentino en el siglo XV

Palazzo Riccardi
Michelozzi
(1444)

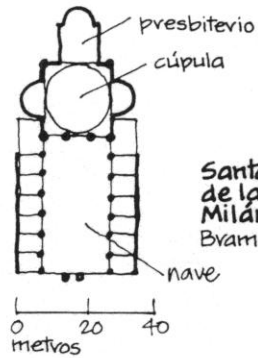
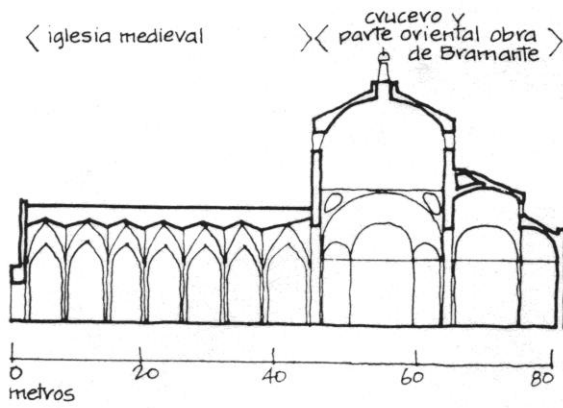

Palazzo Strozzi
Majano y Cronaca
(1495)

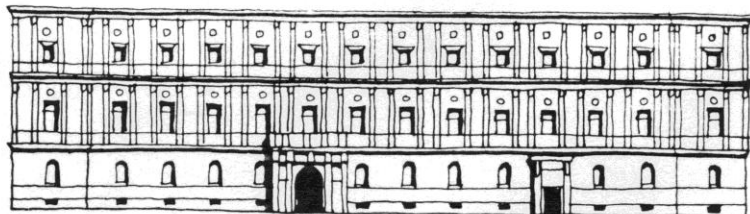

Palazzo Rucellai
Alberty
(1451)

tres niveles de órdenes superpuestos, a la manera del Coliseo

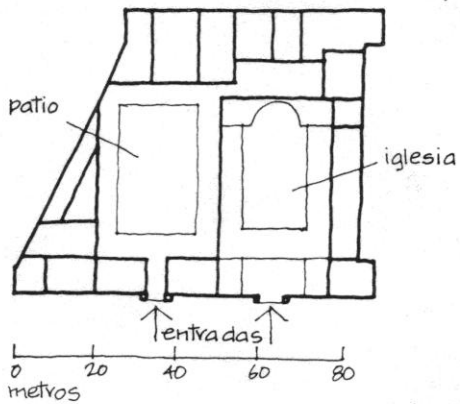

Santa María de las Gracias, Milán
Bramante (1492)

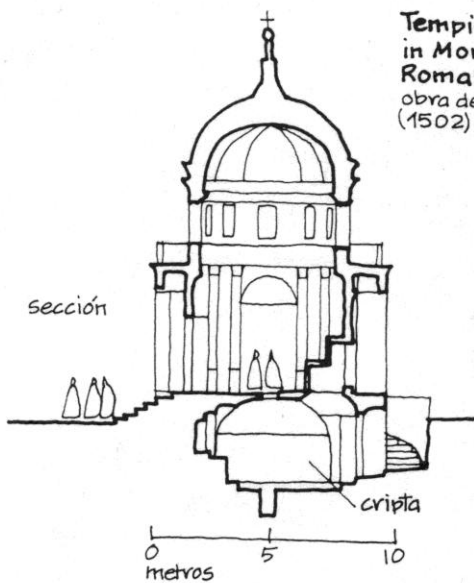

Bramante

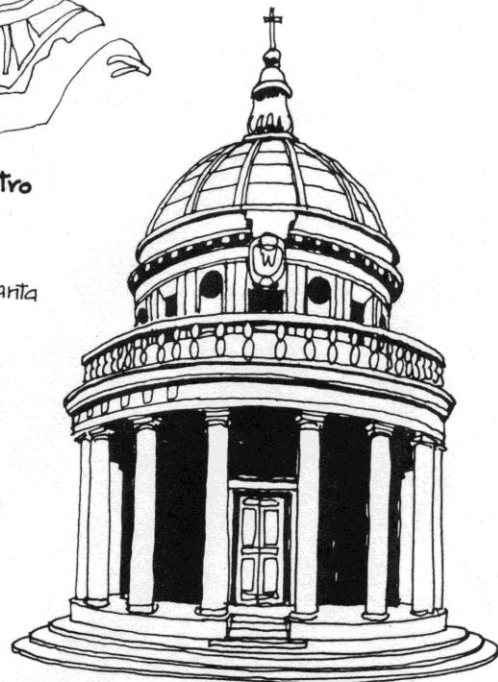
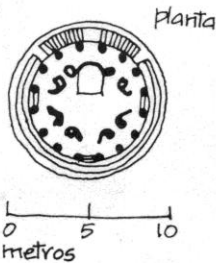
Palazzo della Cancelleria, Roma
Bramante (1486)

Donato Bramante
(1444-1514)

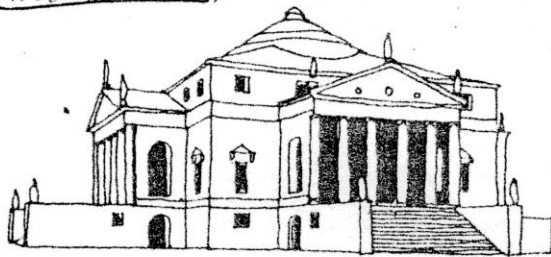
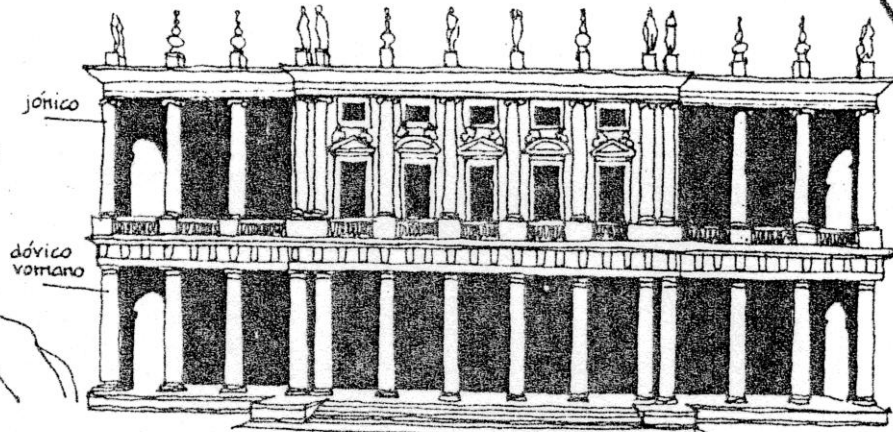
Tempietto di San Pietro in Montorio, Roma
obra de Bramante (1502)

Palladio

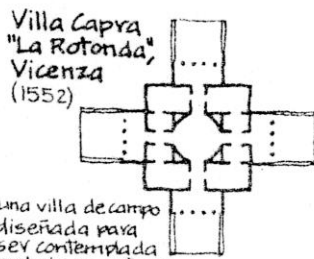

Andrea Palladio
1508 - 80

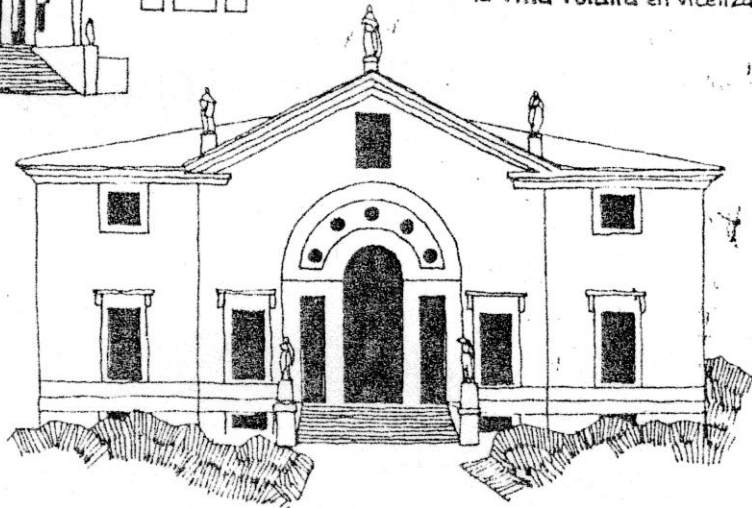
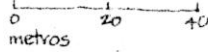
Palacio Chiericati,
Vicenza (1550)
muestra una singular
combinación de clasicismo
y originalidad

la "composición palladiana" la podemos ver en muchos de los edificios de Palladio, entre los que está la Villa Pisana en Vicenza

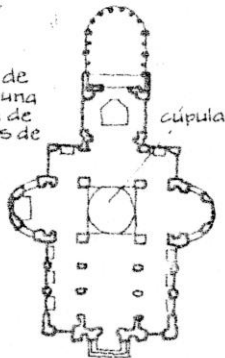

Villa Capra
"La Rotonda",
Vicenza
(1552)

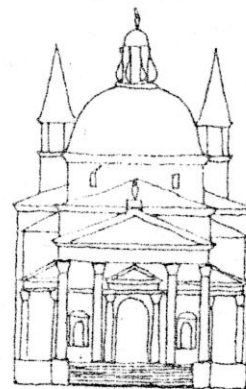
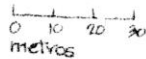
una villa de campo
diseñada para
ser contemplada
en todo su entorno

el "orden gigante" de Palladio, una columna de dos pisos de altura

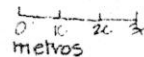
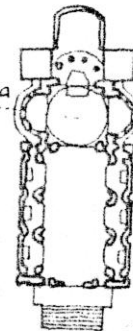

cúpula

cúpula

la misma característica se puede ver en el Redentore en Venecia (1577)

la iglesia de San Giorgio Maggiore en Venecia (1565) utiliza el orden gigante para remarcar la diferencia de escala entre la nave central y las laterales