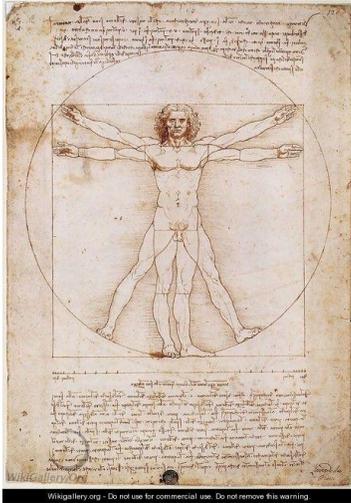

EL RENACIMIENTO EN ITALIA.

I. EL CONCEPTO RENACIMIENTO.

Se entiende por Renacimiento, el fenómeno cultural que en el inicio de la Edad Moderna (fines del s. XIV- comienzos del s. XV) retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándola a través del **Humanismo** - corriente cultural europea que ensalza la ideología antropocentrista. Tanto el humanismo como el antropocentrismo dieron lugar al pensamiento racionalista. *La razón es la herramienta para llegar al conocimiento* que permitiría descubrir el mundo. Los principios básicos a los que se atiende el Renacimiento según el estudioso de esta época Jacobo Burckhardt son éstos:

- ❖ **Antropocentrismo.** El hombre se define por su libertad e individualidad. Se extiende un culto a la vida, al amor y a la naturaleza como marco de la actividad humana. La figura humana será el centro de interés de la obra de arte, que seguirá siempre sus proporciones, sus medidas
- ❖ El arte como recreación del **espíritu**, en definitiva la idealización. Se atiende a la belleza formal e intrínseca - "**el arte por el arte**". Esta belleza que en la medida, la proporción, la armonía y el equilibrio encuentra su propio lenguaje. El arte, la arquitectura, la escultura y la pintura, logra encontrar la medida del hombre, establece proporciones sencillas, ceñidas a una geometría simple y comprensible.
- ❖ Culto a la **personalidad** del **artista**. Éste firma orgullosamente las obras, se desliga de los gremios y se valora artística, social y económicamente su obra y persona. Para ello la aparición del **mecenazgo** (papas, reyes, príncipes, financieros, grandes señores como los Médici, Uffici, Rucellai, Pitti o Strozzi, en Italia o los Mendoza en España) se erigen en sus protectores.
- ❖ En el aspecto artístico, el Renacimiento supone la sustitución del sistema formal del mundo gótico por otro apoyado en los modelos de la antigüedad grecorromana. Se buscan unas definiciones "científicas" de la belleza y de la armonía. La **belleza** ya no va a ser el reflejo de la divinidad como en el arte medieval sino la expresión de un orden intelectual y profano que, en la medida, el número y la proporción encuentra su propio lenguaje. La **naturaleza** será estudiada en sí misma, al margen de su vinculación a lo divino; se encontrará en una ciencia nueva, la **perspectiva** el modo adecuado de su representación, y el cuerpo desnudo será el punto máximo de las perfecciones y el objeto fundamental de los artistas como reflejo del antropocentrismo del pensamiento humanista.
- ❖ **Belleza** no sólo en las proporciones, también en el **sentido unitario de la obra**, un la visión unitaria que ofrece: la obra de arte debe presentarse al espectador simultáneamente y en su conjunto, debe ofrecerse unida. En *arquitectura* el **espacio interno se ofrece de una sola vez**. En *escultura* o *pintura* el cuadro presenta una composición unida, **predominando la perspectiva central**.
- ❖ Es en **Italia** donde cristaliza antes esta nueva concepción del mundo y del arte. Debido principalmente a dos motivos:
 - 1º. - Existencia de abundantes ruinas clásicas.
 - 2º.- Supervivencia de elementos clásicos a lo largo de su historia artística.

Es por lo tanto difícil fijar una fecha exacta para la aparición del Renacimiento en Italia.

❖ **Extensión del renacimiento al resto de europa y españa.** El Renacimiento será universal, extendiéndose desde Italia al resto de Europa. Pero no será uniforme y homogéneo, en cada país la tradición local condicionará su desarrollo y lo llenará de matices. Incluso el desarrollo cronológico no se hará de forma paralela: el estilo reinante durante el siglo XV será el Gótico; hay que esperar hasta el siglo XVI para atisbar la nueva estética

II.LA ARQUITECTURA ITALIANA DEL QUATTROCENTO(S.XV).

No podemos hablar de una arquitectura renacentista italiana hasta el s. XV pero conviene tener presente que dicho siglo es gótico para los demás países europeos. Dos focos artísticos destacan:

✚ **Florenia**, en el s. XV (Quattrocento), cuyo auge se debe a la familia de los Médicis.

✚ **Roma**, especialmente en el s. XVI (Cinquecento), gran centro del mundo clásico donde acudían los artistas para su formación.

Es ya un hecho moderno el que la arquitectura no responda a principios religiosos. Ante todo, el edificio tiene que ser resultado de un cálculo matemático, y éste deriva no sólo del conocimiento científico sino de las leyes de la armonía y buen gusto. Así, surge la "proporción áurea" (1 mto. de altura por 161 cms. de anchura) obtenida empíricamente, que se impone en muchas creaciones.

En el **espacio**, desaparece la concepción medieval, basada en una tensión longitudinal hacia el altar mayor. Por influencia clásica tienden a predominar los planes centrales, rematados por una cúpula, símbolo de una geometría hermosa y de la majestuosidad divina. Aún así, perviven los espacios longitudinales en los que se trata de obtener una unidad espacial, con interiores anchos y desahogados. En definitiva, se restablece la arquitectura clásica, y se manifiesta en:

- El uso de soluciones abovedadas (arista y medio cañón) y cúpulas.
- El empleo de arcos de medio punto apoyados en finas columnas con ligeros éntasis.
- Las columnas de orden corintio, aunque el muro se constituye en el verdadero soporte de los edificios.

PRINCIPALES ARQUITECTOS Y OBRAS.

BRUNELLESCHI, Filippo (1377 - 1446).

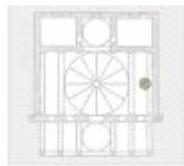
Su vida artística se desarrolla en Florenia y se interesa por la proporción y los órdenes en la arquitectura. Sus principales obras son:

Cúpula de la catedral de Florencia. (Santa María de las Flores). Cuando aceptó el encargo, la cúpula llegaba ya al tambor de arranque. La idea original era del arquitecto de la catedral, Arnolfo di Cambio. Tenía que resolver un problema constructivo, ya que la forma octogonal del tambor le obligó a una solución gótica nervada, sin ayuda de cimbras. Imitando los abovedamientos romanos, empleó dos cúpulas superpuestas, pero sin fundir, y extraordinariamente ligeras. Es por lo tanto una cúpula hueca e ingrávida.

Hospital de los Inocentes de Florencia. Maravilla la ligereza del pórtico (loggia), de amplios vanos y esbeltas columnas. El piso superior contrasta por su opacidad. Allí aparecen ventanas coronadas por un frontón, ejemplo del Renacimiento.

Capilla Pazzi de Florencia. (Convento de la Santa Cruz). Es discutida su participación en esta construcción. Esta responde a la proporción áurea (1 mto. por 161cms.). Cuenta con un pórtico en el que armonizan arcos, bóvedas y arquitrabes. Construcción cúbica con cúpula sobre pechinas.

Basílicas de San Lorenzo y del Santo Espíritu en Florencia. Existe una igualación espacial interior gracias al uso de finas columnas. Interpone un entablamento tras el capitel lo que proporciona una mayor elevación.

Palacio Pitti de Florencia. Encargo de esta familia por la competencia con el palacio Rucellai de Alberti. Es una masa cerrada a modo de muralla. Usa el sillar de tipo almohadillado de tradición romana - opus quadratum-. Pero en la base coloca una variante, el sillar rústico, que ofrece la cara externa sin tallar, lo cual acentúa el efecto de robustez.

MICHELOZZO MICHELOZZI (1396 - 1472).

Para este arquitecto lo esencial radicaba en la ornamentación. Es, pues, un gran decorador. Su obra más conocida es:

Palacio Medici-Riccardi de Florencia. Acusa la rudeza militar típica de las viviendas. La reiteración de motivos a través de la seriación continuada de ventanas en los tres cuerpos es nota particularmente distintiva.

ALBERTI, Leo Battista (1404 - 1472).

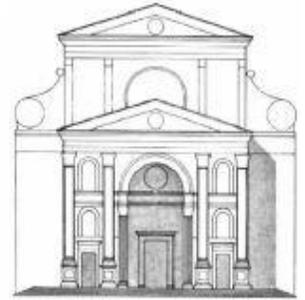
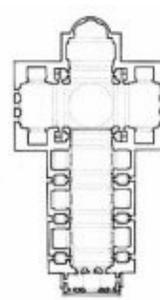
Florentino, con residencia en Roma. Crea una ciencia arquitectónica basada en el número y en la proporción. Sus obras fundamentales son:

Fachada de Santa María la Novella en Florencia. Todo el conjunto de la fachada puede ser inscrita en un cuadrado. El cuerpo principal se compone de otros dos cuadrados, cuyo lado es la mitad del general. En otro cuadrado como éstos puede ser encerrado el cuerpo superior.

Iglesia de San Andrés de Mantua. Tipo arquitectónico muy imitado. Consiste en plan de nave única con contrafuertes, entre los cuales se disponen capillas -sistema probablemente inspirado en las iglesias catalanas- y las deja abiertas y cerradas alternativamente. En el exterior de esta iglesia acierta a crear un tipo de fachada arquitectónica a base de un gran arco de triunfo -similar al romano de Trajano - rematado por un frontón triangular.

Templo de Malatesta (San Francisco) en Rimini. La fachada es un arco de triunfo con superposición de órdenes, dando a arcos y columnas una misión decorativa - influencia del Coliseo de Roma -. La idea del templo no puede ser más pagana: lo dedica su fundador Segismundo Malatesta a su amante Isotta - consagrado a la divina Isotta figura en la inscripción -.

Palacio Rucellai en Florencia. Su fachada va recubierta de pilastras en órdenes superpuestos inspirados en los modelos romanos. Los pisos están separados con entablamentos mientras que los ventanales lo son por pilastras.

Otros arquitectos y obras destacadas, pero ya de la segunda mitad del s. XV, es el **Palacio Strozzi** de Benedetto da Maiano, que presenta una columna abalaustrada y labor escultórica mediante relieves y hornacinas. De Antonio Amadeo mencionar la **Fachada**

de la Cartuja de Pavía.

LA ARQUITECTURA DEL CINQUECENTO.

El centro de la vida política y del arte se encuentra ahora en Roma, la ciudad que debe a los Papas el esplendor y la riqueza. Julio II, León X y Sixto V son los grandes mecenas de los artistas. Florencia pierde su primacía, al paso que Venecia comienza a convertirse en importante núcleo artístico. Se distinguen dos periodos en la arquitectura del **Cinquecento**:

- 1ª mitad, predominio del sentimiento de medida y equilibrio.
- 2ª mitad, inicio del dinamismo protobarroco, en forma manierista.

BRAMANTE, Donato (1444 - 1514).

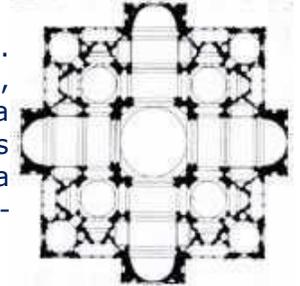
Aunque cronológicamente pertenece al s. XV, su madurez artística se alcanza en el s. XVI. Su formación arquitectónica se inicia en la Lombardía (Milán). Hacia 1500 aparece en Roma, donde le dominará la simplicidad arquitectónica de Alberti. De su arquitectura desaparece totalmente la decoración. La arquitectura será para él. orden, medida, proporción y masa. Además, concibe la arquitectura como un puro contraste de vacíos y "llenos". Así, sombras y luces son manejadas con singular destreza, convirtiéndose en un maestro de la composición arquitectónica. Sus obras relevantes:

Templo de San Pietro in Montorio en Roma. Sufragado por los R.R.C.C., recoge el plan circular de los templos romanos, pero coronado por una cúpula, continua obsesión de los arquitectos renacentistas italianos. Prevalece el simbolismo católico, teniendo en cuenta que la leyenda atribuye a dicho lugar el martirio de San Pedro. Además de presentar vestigios romanos en su plan central se le atribuyen influencias griegas en la disposición del peristilo, y como elemento renacentista la balaustrada superior.

Basílica de San Pedro en Roma. Julio II le encarga el proyecto. La concibe a la manera medieval: planta de cruz griega con cúpula, pero como símbolo del cosmos. La idea que Julio II tenía era la exaltación de su gloria. La cúpula sería corona magistral que amparara sus cenizas y del sepulcro que encargó a Miguel Ángel. Aún cuando la obra sufriera modificaciones y fuera realizada por otros maestros -Rafael, Sangallo, Miguel Ángel- la idea principal de San Pedro corresponde a Bramante.

En la iglesia de San Pedro de Roma, se ejercita la más intensa aproximación entre clasicismo y cristianismo. El espacio central cupulado, suprema geometría arquitectónica en Roma halla estrecha alianza con el ideal cristiano de geometría perfecta, como símbolo de Cristo (la cruz) y del cosmos regido por Dios (la cúpula). El plano de Miguel Ángel en el que se aprecia una mayor concentración de elementos: las torres han desaparecido y se han robustecido los pilares.

SANGALLO, Antonio de.

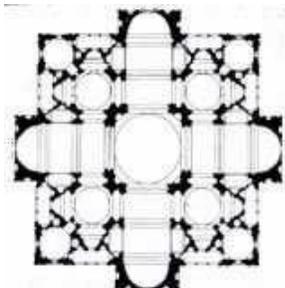

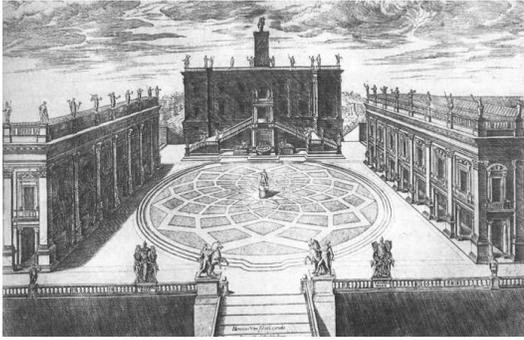
Palacio Farnesio en Roma. Construye la obra más seria de la arquitectura palacial romana y define el tipo de palacio del cinquecento. Constituye un vasto cuadrado, con un monumental patio de tres cuerpos, cuyos vanos están separados por pilastras y columnas. Al exterior proliferan las ventanas y para acentuar su presencia y claridad se envuelven de columnas y frontones (triangulares y curvos en ritmo alternado en el segundo cuerpo). El sillar almohadillado se concentra en la portada. años más tarde, Miguel Ángel le añadió la gran cornisa.

Basílica de San Pedro, sucedió a Rafael inclinándose al plan de cruz latina propugnado por éste. Su muerte aceleró la intervención de Miguel Ángel.

MIGUEL ÁNGEL.(1475-1564).

Basílica de San Pedro. Se encargó en plena madurez (1546) del proyecto. Realizó una cúpula pesada y maciza aunque esbelta y majestuosa (42 mts. de ancha y 132 mts. hasta la cúspide). Su plan es circular pero dispuso de una serie de nerviaciones robustas -meridianos-, que evitan la monotonía. Para proporcionarle mayor impulso vertical a la cúpula, M. Ángel la hizo levantar sobre un robusto tambor, rematado con ático, decorándolo con columnas, ventanas y guirnaldas, todo de un gran vigor plástico.

Plaza del Capitolio. Encargo del Papa Paulo III. Sobre aquel lugar emplazó un conjunto ordenado de tres edificios, dispuestos con perfecta regularidad: los palacios del Senado, del Capitolio y de los Conservadores. Dio excelentes muestras de sus conocimientos urbanísticos. Comunicó a toda la plaza del Capitolio un mismo sentido arquitectónico, encontrando una relación armónica en todas las partes. Al mismo tiempo, procuró poner en fácil comunicación la plaza con el resto de la ciudad. Nos adentramos en una concepción moderna del urbanismo - el plan regular -.

La tendencia a lo regular aparece como normativa del Renacimiento, pero, además, aquí se conjugan otras exigencias estéticas y simbólicas. La explanada tiene forma oval, acomodándose a la planta de la colina. La decoración del enlosado semeja un cielo estrellado. Ello comporta la idea de Roma como el centro del mundo. El dinamismo de la plaza se debe a dos hechos contrapuestos: de un lado la forma cerrada del óvalo, de otro la del trapecio abierto que determina la balaustrada del primer término. (ver dibujo).

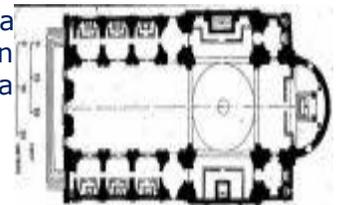
Biblioteca Laurenciana de Florencia, proyectada en 1559. No sólo los antecedentes del Barroco se hallan en M. Ángel como el típico "gigantismo", esto es enormes pilastras que abarcan varios pisos. Sino también acierta a impulsar las ilusiones o engaños del arte barroco como lo denominado "trompe l'oeil" o "ilusión óptica espacial". Así, esta escalera contaba con una pequeña entrada, pero se le ocurrió monumentalizar la puerta, añadiéndole unos espaciosos peldaños, abiertos en forma de abanico, con los cual se dilata ópticamente la entrada. Al propio tiempo vitaliza los muros con columnas binadas y portadas de gran resalto. Una fuerza manierista, prebarroca, está perfilada.

ARTE DE LA CONTRARREFORMA (ARTE TARENTINO).

Aquel arte que surge del Concilio de Trento, y en el que se acusa la depuración de las formas arquitectónicas. En su configuración fue notoria la intervención de la Compañía de Jesús basado éste en un ideal de pobreza, y por tanto opuesto al barroquismo ampuloso, lleno de riqueza y ostentación; aunque con ello se quisiera expresar el estado de una iglesia triunfante y optimista. Roma cabeza de la Iglesia lo es al mismo tiempo del arte contrarreformista.

✚ **VIGNOLA,** Jacobo. (1507-1573). Gran teórico de la arquitectura condensada en su obra "Reglas de los cinco órdenes de la arquitectura civil". El orden toscano y el capitel sencillo se convierte gracias a él en el predilecto en esta época.

Iglesia del Gesú de Roma, que le encarga la Compañía. Este edificio, modelo fundamental de la arquitectura contrarreformista, se compone de nave única con capillas entre contrafuertes y cúpula en el crucero, que más recientemente había plasmado Alberti en San Andrés de Mantua. Mientras las capillas permanecen en penumbra, atrae la cabecera por su luminosidad, que se desprende de la monumental cúpula. La focalidad - el foco es el punto donde convergen los rayos luminosos -, basada en la luz es, a la vez, un elemento físico y simbólico del templo.

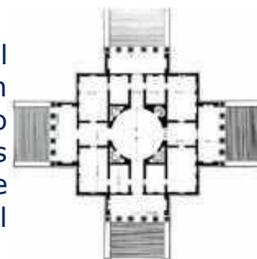
La fastuosa decoración interior incorporada tras el siglo XVII nos impide juzgar la primitiva severidad del plan. En cambio, la fachada de Giacomo della Porta, aparece dotada de la austeridad de la Contrarreforma. La pesadez del conjunto se alivia en el juego insistido de pilastras junto a los entablamentos. La fachada domina dos cuerpos unidos por aletas.

- ✚ **PALLADIO**, Andrea. (1508 - 1580), representante del clasicismo romano en Venecia, concretamente en Vicenza. Formado en Roma tras la estela de Bramante, Sangallo y Miguel Ángel. Su obra teórica de gran repercusión hasta el neoclasicismo europeo del s. XVIII se reduce a su obra: " Los cuatro libros de la Arquitectura".

Basílica de Vicenza. Encuentra plena incidencia el conocido "motivo palladiano" de arco entre dinteles, es decir, la asociación de arco-arquitrabe, columnas de dos tamaños (las más pequeñas exentas) y la fusión vano-macizo, con el objetivo de provocar tensiones en el edificio. El contraste de luces es fuerte ya que los óculos son perforados en las enjutas. Por lo demás, es un viejo edificio medieval en el que destacan estos pórticos.

Villa Capra o la Rotonda de Vicenza. Original construcción consistente en un cuadrado cubierto con cúpula, ofreciendo pórticos en los cuatro lados o frentes, los cuales son imitación de los templos romanos, precedidos incluso de escalinatas. Este motivo será repetido hasta la saciedad en el neoclasicismo en el s. XVIII.

Otras obras son el **teatro Olímpico de Vicenza** y la **iglesia de San Jorge Mayor**.

- ✚ **Giacomo DELLA PORTA** Típico representante del llamado Arte de la Contrarreforma, es considerado como introductor del Barroco.

La Fachada de la Iglesia del Gesú de Vignola en Roma

- La portada de este templo se debe al discípulo de Vignola: dividida en varios cuerpos y con un gran frontón

San Pedro del Vaticano

- Termina la cúpula según el proyecto de Miguel Ángel.

ESCULTURA DEL QUATTROCENTO.

El arte seguirá siendo cristiano en lo fundamental, pero los artistas no cifrarán su atención en la expresividad, sino en la belleza de las formas. Ahora el tema pasa casi inadvertido pero el feligrés disfrutará del mundo de las formas. El arte cristiano tenía un valor trascendente, pero el Renacimiento nos ofrece obras de un carácter atemporal, que nos proporcionan puro placer estético (cuerpo desnudo).

- ✚ El **artista** abandona el anonimato y tiene **conciencia de creador**. Si resulta sumamente complicado aislar a los escultores del románico, en cada obra renacentista veremos un **estilo individual**.
- ✚ El **cuerpo desnudo** reaparece como portador de suma belleza. Juntamente se representan **temas paganos, mitológicos, alegorías** - representación simbólica de ideas abstractas, por medio de figuras, grupos de éstas o sus atributos-, a imitación de la época clásica. Los temas cristianos siguen dominando, pero aún en ellos se admira la belleza puramente formal. Este realismo idealizado es un nuevo sentido de la vida y del arte.
- ✚ En el **estilo** subsisten muchos elementos góticos como el plegado de los paños. La formación de los maestros en el arte de la orfebrería hace que la técnica de bronce adquiera enorme perfección (Ghiberti). Se da paso a un **conocimiento científico de la anatomía** humana hasta entonces vedado por la Iglesia.
- ✚ Los **géneros** son muy **diversos**: puertas monumentales de bronce y de mármol, altares, tumbas, fuentes públicas, púlpitos, estatuaria urbana, retratos (busto, funerario, ecuestre), medallones, etc.
- ✚ Se mantienen ciertas **formas medievales** como el mantenimiento del realismo, un gusto por el detalle y lo anecdótico de inspiración flamenca. De igual modo, se mantienen una esbeltez de proporciones y un refinamiento en la representación lineal y curvilínea.

GHIBERTI, Lorenzo.(1378-1455).

Trabaja esencialmente el bronce. Sus principales obras son éstas:

Puertas del Baptisterio de Florencia. Hechas entre 1402 y 1424, con las que vence el concurso para la ejecución (con participación de Brunelleschi y Jacopo della Quercia) de éstas con el tema del sacrificio de Isaac. Su trabajo triunfa por fundir todas las figuras en un bloque y dar al conjunto una ambientación paisajística. Sus 28 medallones lobulados, enmarcados en cuadrifolias, destacan por su perfección anatómica.

Consiguió tal éxito que se le encargaron, sin mediar concurso, en 1425 las puertas de bronce para la última entrada del Baptisterio. Su obra resultó tan perfecta que Miguel Ángel dijo que eran dignas de ser las del Paraíso, y desde entonces se les llama así, **Puertas del Paraíso**. En ellas redujo el número de escenas aumentando su tamaño por lo que adoptó la forma cuadrada. Para conseguir el efecto de relieve pictórico, el modelado decrece en vigor hacia el fondo, donde se colocan árboles o arquitecturas clásicas.

Este trabajo explica el virtuosismo técnico. Los recuadros se envuelven en una orla decorada con pájaros, medallones con cabezas humanas, nichos con estatuas, etc.

DELLA QUERCIA, Jacopo. (1374 - 1438).

Se halla en el polo opuesto al virtuosismo técnico de Ghiberti. Prefiere formas amplias, líneas de contorno, efectos más plásticos que pictóricos, la síntesis del volumen y la pureza de las masas.

Tumba de Hilaria del Careteo en la catedral de Lucca. De tipo exento. Según modelos romanos antiguos, rodeó la cama sepulcral de guirnaldas, que tienen aquí un volumen enorme. La estatua yacente admira por su severidad.

Fuente Gaia de Siena. Su forma rectangular rompe con el modelo circular medieval. Los fragmentos originales se guardan en el Museo de Siena y son una Virgen con el Niño y Aca Laurencia, la pastora que se hizo cargo de Rómulo y Remo.

Puertas de San Petronio de Bolonia. A partir de 1425. En el tímpano está la Virgen con el Niño. En diez bajorrelieves situados en los flancos de las portadas se narra episodios del Génesis. El esplendor de los desnudos anuncia el "gigantismo" de Miguel Ángel. Se exalta el volumen puro y la delimitación de perfiles y masas.

DONATELLO, Donato di Nicolo.(1382-1466).

Es un técnico consumado puesto que maneja los dos polos estéticos opuestos: lo ideal y lo real. Debe bastante al pasado clásico (culto al desnudo, retrato ecuestre) pero el vibrante expresivismo lo aleja del arte medieval. De ahí su realismo, ya que representa todos los estados de ánimo, la alegría y la tristeza, el curso completo de la vida, desde la infancia a la senectud. No se detuvo ni ante lo feo ni ante lo macabro. Tocó todos los géneros y usó las más variadas técnicas.

Estatuas de Or San Michele de Florencia. San Marcos Evangelista con el león, emblema de Venecia.

San Jorge (Museo Bargello de Florencia). (Mármol) Ejemplo de guerrero cristiano, del cruzado decidido con el temple de la fe y símbolo de la juventud.

Púlpito o Cantoría de la catedral de Florencia (Mármol y mosaico). La cantoría o tribuna para los cantores se halla en el Museo Catedralicio. Se sirve de "putti" -decoración a base de amocillos o angelotes-, que danzan orgiásticamente respondiendo a los impulsos de Baco.

David. (Museo Bargello de Florencia). (Bronce). Existen versiones en bronce y mármol. Destaca por su gracia y delicadeza extremada.. Joven pensativo y melancólico y tocado con el sombrero típico toscano, la composición invita a rodearlo y admirarlo desde todos los puntos de vista y es plenamente clásica, apareciendo desnudo, en contraposto, desnudo. Es un tipo praxitelico y hace mención al primer desnudo en bulto completo del Renacimiento

Grupo ecuestre del condottiero Gattamelata en Padua. (Bronce). Se revive el retrato ecuestre romano (modelo de Marco Aurelio) como elemento urbanístico. Jinete y caballo forman un conjunto de armónico equilibrio. La línea cerrada armoniza con la recia plasticidad de los volúmenes. El recurso de apoyar la pata del animal sobre la bola sirve para garantizar el equilibrio y cerrar el contorno.

El profeta Habacuc. (M. de la Catedral. Florencia). (Mármol) Pertenece a un grupo de cuatro estatuas de profetas (San Juan Bautista, Jeremías y Abdías) que esculpió entre 1418 y 1435 para los nichos del campanille del duomo de Florencia. El amargo y trágico sentido de la realidad humana se hace patente en esta figura.

Magdalena penitente del Baptisterio de Florencia. Escultura en madera policromada de tradición gótica y que sigue la tendencia expresiva medieval. El creador de bellos ritmos juveniles nos presenta un ascetismo -estado vital-despiadado y descarnado. Parece que le ha sido arrancada a jirones la hermosura de la juventud y la Magdalena se ha tornado anciana. He aquí el contrapeso cristiano a las representaciones formales del Renacimiento.

Durante la 2ª mitad del siglo XV decae el acento realista para dejar sitio a la gracia, al primor del ornato, a la delicadeza. Así destacan:

DELLA ROBBIA, Lucca. (1400 - 1482).

Creador de una técnica novedosa: la cerámica vidriada, que consiste en barro cocido esmaltado, material frágil pero aun así inalterable. Los tonos son blancos en las figuras y azules en los fondos. Las composiciones se envuelven en orlas decoradas con frutas y flores a todo color.

Virgen del Rosal en la catedral de Florencia. Cerámica (terracotta) vidriada que forma parte de un conjunto de temas diversos como Vírgenes con el Niño y la resurrección de Cristo.

Cantoría de la catedral de Florencia.(Mármol). (Museo del Duomo en Florencia), compañera de la obra de Donatello. Aunque de gran contraste, por un lado el paganismo dionisiaco de los "putti" de Donatello; por otra la mansedumbre cristiana, la alegría mesurada y la euritmia-ritmos tranquilos- de la danza, esto es, romanticismo y clasicismo enfrentados.

OTROS AUTORES.

DELLA ROBBIA, Andrea.(sobrino del anterior). Realiza los medallones del Hospital de los Inocentes de Florencia.

VERROCHIO. Condottiero Colleoni en Venecia ("Il Colleone"). (Bronce)Refleja un espíritu bravo, en oposición al clásico Gattamelata de Donatello, un modelo romántico en el que se acentúa la pasión y el movimiento, caballo y jinete se lanzan hacia delante con incontenible fuerza.

POLLAIUOLO. Sepulcro de Inocencio VIII y Hercules y Anteo.(Museo Bargello de Florencia).(Bronce) Gran anatomista.

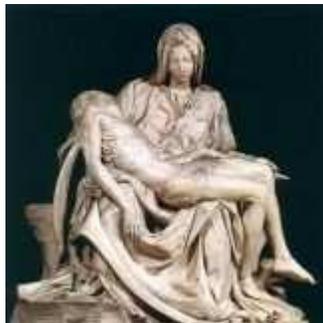
ESCULTURA DEL CINQUECENTO

1ª MITAD DE S. XVI. MIGUEL ANGEL.(1475-1564).

A pesar de ser un notable arquitecto y pintor, se comporta como un **escultor**. Todo lo reduce a la escultura. Los sentimientos más diversos se aprecian en sus obras, pero el dominante es aquel conocido como "terribilitá" o acentuado dramatismo.

Estudia los problemas del movimiento y la composición, toma posesión del espacio. Destaca por su capacidad para adivinar la figura en inmensos bloques. M. Angel exalta por igual la **fuerza física y espiritual**. Por eso en el M. Angel escultor hay que ver todavía un clásico, un hombre que sabe reprimir las pasiones. El "pathos" de M. Angel tiene el equilibrio del clasicismo, a pesar de ir marcando las líneas manieristas, prebarrocas, en sus obras.

Técnicamente, se distingue por realizar los bocetos en cera de aquellas obras de gran tamaño. Maneja hábilmente la talla al trépano (el David) lo que le permite una labor profunda consiguiendo efectos de relieve -claroscuro-. Además, emplea el cincel dentado lo que repercute en el carácter "non finito" de algunas piezas escultóricas -obras inacabadas por su factura rápida-. Su material preferido fue el mármol de Carrara con el que alcanzó calidades inusitadas.

Obra artística. Su etapa de formación se inicia en Florencia donde realiza la "Madonna de la escalera" (1491) y la "Batalla de lapitas y centauros" (1492). Pero su etapa de esplendor la desarrolla en Roma, tras la influencia de della Quercia en Bolonia. Podemos considerar relevantes estas obras:

La Piedad del Vaticano. (1495). La Virgen representada por una niña, sostiene el cuerpo del Hijo muerto. Se inclina hacia la belleza ideal. Presenta una composición piramidal.

El David (1501- 1503). De un enorme bloque de mármol abandonado extrajo sin aditamentos la figura. Representa a un joven que estudia a su rival, preparando las fuerzas para el asalto. Cada parte es un prodigio de perfección anatómica, y en el conjunto se advierte el cuerpo ligero del adolescente. Constituye un ejemplo de escultura "clásica", de energía en potencia. Los críticos reconocen un alargamiento de miembros (cabeza, manos y extremidades) por un deseo explícito del autor de representar a un adolescente sin desarrollar.

Mausoleo del Papa Julio II. (1501- inacabado). Su idea es grandiosa ya que concibe un gran conjunto aislado de tres pisos, donde figurarían hasta 40 personajes, en el centro de la nave bajo la cúpula. Pero este plan original se redujo por presiones de todo tipo (económicas, políticas y familiares) y cuando se instaló en la Iglesia de San Pietro in Vincoli sólo aparecen como obras propias:

El Sepulcro del Papa Julio II: El Moisés y los Esclavos

"El Moisés". (el grupo de esclavos y las figuras de Lía y Raquel que simbolizan respectivamente la vida activa y la contemplativa). Es la representación del esplendor divino. Este trabajo acusa la influencia del descubrimiento de la obra helenística del Laoconte (1506). Recoge el momento en que Moisés advierte la infidelidad de su pueblo. Los músculos se hinchan, las barbas se encrespan como serpientes, la mirada está cargada de ira a punto de estallar, dejando las fuerzas a punto, "el movimiento en potencia". El espíritu del Laoconte se halla en "los esclavos", que son la trasposición de los hijos del sacerdote troyano oprimidos por las serpientes.

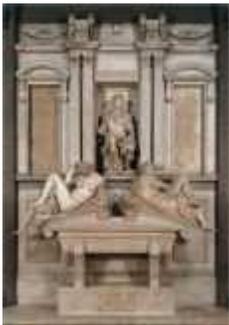
El sepulcro de los Médicis.(1520 - 1534). Se encuentra en la capilla funeraria de los Médicis en San Lorenzo en Florencia. Aunque en origen era un sepulcro familiar sólo se finalizaron los mausoleos de Julián y Lorenzo Médicis.

La estatua sepulcral de Lorenzo Médicis. Estatua funeraria sedente. Un rostro impenetrable por el pensamiento. A destacar la postura del brazo derecho que dará pie a rebuscamientos manieristas ("il pensieroso").

La estatua sepulcral de Julián Médicis. Presenta la pose de un general romano orgulloso.

Recostadas sobre las urnas cinerarias, aparecen cuatro figuras desnudas, símbolos (alegorías) de los cuatro momentos del Día (símbolo de vida):

- la Aurora, representada por una mujer desparezándose.
- el Día, joven lleno de vigor con músculos abultados, expresión de la plenitud diurna.
- el Crepúsculo, materializado en un viejo decrepito y de carnes flácidas.
- la Noche, símbolo encarnado por un cuerpo de mujer en reposo nocturno con la acumulación de energías necesarias para el nuevo día. Presenta una composición cerrada.

La Piedad Rondanini. (1550). Pertenece a su último grupo de piedades, imagen de su desgarrado espíritu. La carne desaparece de los cuerpos, no hay más que formas secas y espíritu sublimado o anunciado (intuido). Paralela a la última representación de Donatello. Están apenas esbozados los cuerpos de la Virgen y de Cristo sostenido por ella. Actualmente está en Milán.

2ª MITAD DEL s.XVI.

✚ **CELLINI**, Benvenuto. Realiza como obra importante **El Perseo**, (Loggia dei Lanzi), fundido en bronce (orfebre consumado) donde apreciamos su virtuosismo técnico. Perseo al contrario que los héroes de M. Angel, se preocupa más de exhibir la hermosura de su cuerpo que de mostrar la grandeza épica de su acción.

✚ **BOLONIA**, Juan de. Escultor de origen franco-flamenco que embellece los jardines de Florencia. Su obra más conocida es el **Mercurio** (M. Bargello de Florencia). Por contraposición al clasicismo con su composición cerrada (helicoidal, girando sobre sí mismo como M. Angel captó) aparece la apertura del perfil como proclama el Manierismo (sólo se apunta a la consecución de un esquema gracioso) y Barroco que conseguirán una línea abierta naturalista como consecuencia del movimiento posicional.

LA PINTURA ITALIANA EN EL QUATTROCENTO.

En el desarrollo del renacimiento cuenta decisivamente la formación de una nueva clase social: la de los **intelectuales**. Hasta entonces había sido la Iglesia quien había ejercido el tutelaje intelectual. Son ahora seculares y humanistas los protagonistas de la cultura.

El arte descansará sobre la ciencia: la geometría y las matemáticas. La **PERSPECTIVA** -artificio para sugerir sobre una superficie plana el efecto de profundidad y distancia- y la ciencia de los números constituirán una obsesión para los pintores. Existe la preocupación de someter la pintura a un problema científico, aunque es difícil separar este propósito de la evasión hacia lo imaginativo. Una obra es a la vez ciencia y creación imaginativa, hasta puro simbolismo. La razón en pintura se plasma en la perspectiva. Basta seguir la trayectoria de cada pintor en esta materia para distinguir su estilo. Existen diversos tipos de perspectiva:

- ✦ **Perspectiva lineal ("frontal" o "natural").** Es aquella en la que seguimos la línea del horizonte. Así, las líneas de fuga son las líneas oblicuas que conducen, por convergencia, hacia el fondo del cuadro. Así las figuras serán más pequeñas conforme convergen hacia el punto de fuga. Suele ser la más común. Ejemplo: "La entrega de las llaves a San Pedro" de Perugino.
- ✦ **Perspectiva caballera.** Es aquella en la que el contemplador se sitúa arriba, en un punto de vista muy alto. Así las figuras se ven por capas y se aprecia mucha tierra y poco cielo. (perspectiva "a vista de pájaro", en cine se denomina "picado"). Ej. pictórico: "La cabalgata de los Reyes Magos" de Gozzoli, y anteriormente Van Eyck en "El cordero místico".
- ✦ **Perspectiva "de punto de vista bajo".** Se supone al espectador agazapado o hundido en el terreno. Excita la emoción, se aprecian los escorzos de las figuras y una visión profunda de los edificios (bóvedas) y cielo. Mantegna es su precursor y Massacio uno de sus cultivadores. (En cine recibe el nombre de "contrapicado").

ESCUELAS PICTORICAS ITALIANAS.

FLORENCIA.

- ✦ **FRA ANGELICO.** (1387-1455). Es el pintor espiritual y místico, que prefiere los temas gozosos a los efectos trágicos. Sigue la línea gótica medieval: amor a lo curvilíneo, colorismo preciosista, empleo de los dorados (miniaturas).

- ✦ **Frescos del Convento de San Marcos.**

Anunciación del Museo del Prado. Mantiene el repertorio clásico en lo que respecta a la luz y la anatomía.

- ✚ **MASACCIO.** (1401 - 1428). Representa la conquista de los valores táctiles. Presenta figuras de modelado plástico (volumen) con un sentimiento profundo.

Frescos de la capilla Brancacci en Florencia. (Iglesia del Carmine). Destaca el fresco conocido como "Tributo al César". Pese a la isocefalia hay profundidad en el cuadro, incluso el personaje en primer término de espaldas confiere dinamismo a la obra.

La Trinidad (El Calvario). (Santa M^a la Novella de Florencia). La preocupación técnica por la perspectiva es constante y la resuelve por medio de dos recursos: primero, **la visión desde abajo** nos permite ver la bóveda de cañón; segundo, los donantes arrodillados en primer plano proporcionan a la vez otro elemento básico de esta ilusión de realidad (trompe l'oeil) pues al ocultar las pilastras dan la impresión de ocupar realmente el primer término.

- ✚ **UCCELLO,** Paolo.(1396-1475). Le preocupa la composición y la perspectiva, trata de crear volúmenes.

Batalla de San Romano. (M. Uffizi de Florencia). Los violentos escorzos y las lanzas contribuyen a dar ilusión de profundidad en el cuadro. Intenso dinamismo y acentuada plasticidad figurativa.

- ✚ **DELLA FRANCESCA,** Pietro (1416-1492). Crea figuras corpulentas, voluminosas y redondeadas.

Los frescos de la leyenda de la Santa Cruz en Arezzo. Claridad en la composición y luminosidad colorística.

La Virgen del Duque de Urbino. (Iglesia de San Bernardino de Urbino. Milán) Existe una concordancia entre la arquitectura y la figura humana. La Virgen se convierte en el eje de simetría de una disposición semicircular de las figuras.

- ✚ **BOTTICELLI,** Sandro. (1444-1510). Abre las puertas al bajo Renacimiento. Debe su gloria no al fresco sino a los cuadros de caballete. No le domina la conquista técnica sino la inspiración y el dibujo de líneas sinuosas y ondulantes. realiza obras de temática religiosa como los tondos (cuadros de forma circular) de las "Vírgenes del Magnificat y de la Granada", "La Piedad" (M. Milán). Pero su maestría se deja traslucir en los cuadros mitológicos (todos ellos en la Galeria Uffizi de Florencia):

La Alegoría de la Calumnia. Reconstruye una composición del pintor griego Apeles. Participan el Engaño, la Traición y otros consejeros de la Calumnia, contraponiéndose a la figura de la Verdad, que aguarda su triunfo.

La Alegoría de la Primavera. Nos vuelve a traer el tema clásico de las Tres Gracias, que forman un grupo de danza rítmico, de bellas curvas, sutiles transparencias escenificado en una naturaleza en plenitud vital.

El nacimiento de Venus. Constituye el más bello poema dedicado al cuerpo femenino. También se hallan presentes el ritmo, la melodía, la poesía, la delicadeza, moviéndose todo a impulsos del céfiro (viento del Poniente), que incurva el cuerpo de Venus y riza las olas del mar. Esta pintura pretende reconstruir una de las obras famosas, no conservadas, del pintor griego Apeles

OTROS PINTORES: Fra Filippo Lippi, Andrea del Castagno, Baldovinetti, Gozzoli, Ghirlandaio, Pollaiuolo, etc.

UMBRIA.

✚ **PERUGINO.** (1446-1523). Crea un arte para el gran público. Crea tipos personales, delicados y femeninos. El sentimentalismo es su nota distintiva. Sobre estas premisas se apoyará Rafael. Crea figuras de formas blandas y sensuales, pero a veces de manera reiterativa. Gustó de crear vastas ordenaciones espaciales, equilibradas con edificios.

Frescos de la entrega de las llaves a San Pedro. (Capilla Sixtina). La simetría, la composición agrupada, los edificios clásicos y la perspectiva punto de vista central son sus rasgos peculiares. Es precursora de la obra de Rafael "Los desposorios de la Virgen".

PADUA.

✚ **MANTEGNA,** Andrea. (1431 - 1506). Gran dibujante de energía escultórica. Así parece que las figuras aparecen cinceladas y no pintadas. Resalta su ansia de monumentalidad que le lleva a emplear severas arquitecturas clásicas para que las esculturas tengan el marco dimensional que requieren. Por ello, utilizan la perspectiva punto de vista bajo (de gran éxito en la escuela veneciana). El plegado minucioso y los colores secos como quemados, gracias al empleo de la técnica del encáustico (disolución de los colores en cera).

Cristo muerto. (M. Brera de Milán). Estudio soberbio de anatomía. Un buen dibujo es el más sólido fundamento de los valores táctiles. Mantegna es en esencia un dibujante. Casi no se requiere del color para comprender este cuadro. La relación pintor-escultor es evidente. La figura se constituye en un formidable escorzo, punto culminante de su investigación de la perspectiva de punto de vista bajo.

San Sebastián. Intenso dramatismo.

VENECIA.

La escuela veneciana es famosa por su intenso y brillante colorido.

BELLINI. La dinastía que asegura el triunfo de la escuela veneciana.

Gentile Bellini destaca por el "Milagro de la Santa Cruz" (Academia de Venecia). Se realiza una crónica de la vida veneciana con la vista urbana.

Giovanni Bellini. "La Piedad" (M. del Prado). Cuadro religioso de intenso dramatismo con un frío colorido que denota lo trascendente de la acción: manos crispadas, pliegues angulosos, nubes grises.

MESINA, Antonello. Difunde la pintura al óleo. Ello permite los efectos de luz y color con sutiles transparencias y semitonos como en su obra más conocida: "Piedad".(M Brera. Milán)

LA PINTURA DEL CINQUECENTO.

Resueltos los problemas técnicos (perspectiva, composición, espacio y profundidad) puede decirse que la pintura italiana del Cinquecento no tiene otra preocupación que la de rendir culto a la belleza. Es la gran época del **desnudo humano**, sobre todo, femenino. Se propugna un ideal claro y simple, concentrando el interés en unas pocas figuras monumentales que eliminan el detalle: lo anecdótico desaparece, y los marcos arquitectónicos se reducen al mínimo, a excepción de M. Angel.

El arte de la **composición** consiste en la ordenación de unas pocas masas dentro de esquemas geométricos sencillos. Para fijar mejor estos ideales de belleza se busca lo impersonal, el cuerpo humano desnudo, como en el clasicismo griego.

El **movimiento**, constituye una obsesión. Desde los presupuestos clásicos de equilibrio, orden y armonía, el movimiento se halla sometido a esquemas geométricos pero el arte se hace caprichoso y se pierde esta claridad renacentista, dando paso a un arte intelectual en el que la línea curva y ondulante (línea serpentinata) es la preferida especialmente en el arte manierista (estilo pictórico desde 1520 hasta finales del s. XVI).

La **luz** se hace más espesa y tiende a desfigurar los contornos y a ocupar los espacios intermedios entre lo representado. Es decir, la pintura se olvida de los valores plásticos y acentúa los propios: los valores pictóricos (la luz).

LEONARDO DA VINCI (1452-1519).

Compone junto a Rafael y M. Ángel la gran triada pictórica del Renacimiento en el s. XVI. Era un humanista y renacentista con toda la grandeza (dibujante, inventor, investigador, ingeniero, médico). Estudió el cuerpo anatómico y geoméricamente. Pero se interesa especialmente por los problemas de expresión. Estudia los "caracteres" de los tipos humanos. Con este propósito realizó numerosos dibujos, en los que intentó captar las particularidades físicas del rostro y la expresión. Fue un consumado hombre de ciencia. Por eso hay en él más proyectos e ideas que obras. Sus dos principios estéticos se reducen a:

1º.- El movimiento. Gracias a él desarrolló su capacidad dibujística, realizaba bocetos con gran rapidez. Concibió de manera unitaria el sentido del ritmo y el sentido de la composición a base de triángulos principalmente.

2º.- La luz. La concibió no como una degradación paulatina de tonos coloreados, sino como una lenta fusión del negro y el blanco, del clarooscuro, dejando patente su vocación dibujística.

La pintura es en primer lugar un cartón o tela en grisalla - composición pintada en gris-, que luego se recubre de colores transparentes. Con ello logra el "esfumato" - artificio pictórico consistente en una pintura de contornos o formas imprecisas, vagas y difuminadas). La superficie parece estar suavemente aterciopelada donde se funden figuras y ambiente. Así, se funden conquista técnica (luz), y estética: el misterio inunda el cuadro. Sus obras destacadas son:

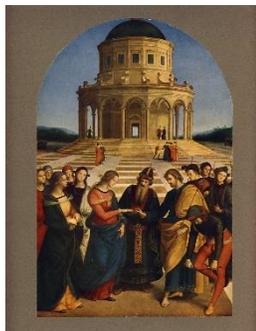
Virgen de las Rocas. (Museo del Louvre). Obra de 1483 en la que resalta la composición triangular y un fondo romántico de rocas en el que se inscribe la acción. Un aire enigmático rodea la escena. Una variación de esta obra se halla en la National Gallery de Londres.

La Santa Cena. (Refectorio de Santa M^a de las Gracias de Milán). (1495-1497). Pintura al fresco que ha sido restaurada en numerosas ocasiones. Logra la plena fusión entre figuras y ambiente. Se compone con arreglo a una rigurosa perspectiva geométrica. La cabeza del Señor ocupa el centro y los discípulos se disponen en grupos de tres (número preferido por los maestros del Renacimiento) incluyendo a Judas, rompiendo con la antigua disposición de figuras continuas. Un motivo psicológico constituye el núcleo de la acción. Cristo acaba de pronunciar las palabras que anuncian la traición y los apóstoles sorprendidos se preguntan si serán ellos acaso los autores. Es un buen ejemplo de composición cerrada y simetría. Un procedimiento previo facilita la composición. Se dibuja un plano de la habitación donde se localiza la acción y hace también un alzado. Con ayuda de estos elementos sitúa la posición del espectador, para que se organice una perspectiva "natural". Este procedimiento fue usual en el Renacimiento y en el Barroco.

La Gioconda. Multitud de interpretaciones han versado sobre esta enigmática dama. Representa a una figura femenina con la típica sonrisa leonardesca envuelta en una atmósfera misteriosa. El sfumato dejó prendido en las comisuras de esta mujer una sonrisa intemporal. Inspiró a distintos pintores (Correggio) pero la tornaron en gracia.

RAFAEL de SANZIO. (1483 - 1520).

A pesar de su corta existencia tiene una copiosa producción. Gran técnico de la pintura. Su mérito principal radica en haber sabido conciliar armoniosamente tendencias diversas (eclectico): desde las delicadas formas de Leonardo y Perugino (su maestro) hasta las terribles descargas espirituales de M. Angel. Su pintura apunta hacia el idealismo. Sus principales obras son:

Desposorios y coronación de la Virgen. (Galería Brera de Milán). Obra juvenil, que parte de la obra de Perugino "La entrega de las llaves a San Pedro". Insiste en un esquema cerrado: el círculo, tanto en las figuras como en el edificio (similar al templete de San Pietro in Montorio de Bramante).

Vírgenes (del jilguero, la madonna del Gran Duca, de la pradera etc.). Pertenecen a la época florentina en la que se afirman las formas blandas, delicadas y femeninas y las actitudes sentimentales. Repite el característico esquema piramidal de las representaciones marianas renacentistas italianas.

Retrato de Baltasar de Castiglione. Humanista, autor de "El cortesano", manual del perfecto caballero renacentista. Es el retrato de un hombre, que puede constituir prototipo de un hombre culto del Renacimiento.

Las Estancias del Vaticano. Destacan las pinturas de la Cámara de la Signatura (1509 - 1511) mandadas realizar por el papa Julio II. Destacamos las siguientes representaciones:

"Disputa del sacramento". Se simboliza el triunfo de la Eucaristía, esto es el triunfo de la religión y del saber religioso. La Sagrada forma abajo y la figura de Cristo arriba, constituyen los centros y puntos de referencia de la composición. Es decir, la geometría está al servicio del ideal religioso, ya que hacia estos elementos convergen las líneas de fuerza dentro del ábside del templo.

"La Escuela de Atenas". Situada enfrente de la anterior. En ella desarrolla el pensamiento de que no había oposición entre la filosofía griega y la cristiana. Platón, Aristóteles figuran en primer plano, guiando los caminos de la Filosofía. Uno señala la tierra, indicando el valor de la experiencia; el otro, al cielo, para exaltar la importancia de las ideas. También aparecen otros filósofos: Averroes, Heráclito, y artistas de la época representados como filósofos (Platón es Leonardo, Heráclito es M. Angel). El cuadro, además, representa la fusión de todas las artes: pintura, escultura y arquitectura; las esculturas de Apolo y Minerva. la arquitectura de colosales proporciones en homenaje a Bramante. La obra es en sí una auténtica alegoría.

"La cámara de Heliodoro". (1512-1514). sigue a la de la Signatura, en la que aparece el símbolo de la Belleza (el Párnaso) y el del Derecho (el emperador Justiniano).

"La cámara del incendio del Borgo (de Atenas)." (1514-1517), en la que se resalta la influencia miguelangelesca en los estudios anatómicos de los desnudos (la "terribilitá").

MIGUEL ANGEL BUONARROTI. (1475-1564).

Formado en el taller de Guirlandaio del que aprendió la firmeza en el dibujo. M. Angel esencialmente es escultor. Los mismos tipos de su escultura se repiten en la pintura. Elimina el paisaje y se concentra en el modelado - en pintura todo lo que da aspecto de bulto redondo-, pinta volúmenes netos y bien delimitados, es el dibujo con valor plástico. Crea violentos escorzos con el ánimo de obtener el equilibrio dinámico. Destacan las enormes proporciones de gran fuerza y colosalismo en los músculos. Se crea un gigantismo sobrehumano, en la línea de la escultura helenística (el Laoconte). También presta atención al espíritu relacionando así fuerza física y moral de manera equilibrada. Sus obras:

Sagrada Familia de los Uffizi. (Tondo Doni en Florencia). Es un tondo de gran relieve pintado al temple. definición del grupo por una línea continua del contorno. Define cada una de las partes de la representación y su intensidad plástica mediante un intenso modelado y unos violentos efectos de sombreado.

Bóveda de la Capilla Sixtina. (1508-1512). Es el mayor conjunto de toda la pintura del Renacimiento: unos 2.800 mts. cuadrados. Lucha contra la irregularidad del encuadre arquitectónico de la bóveda (los lunetos) y reúne a unas 350 figuras de tamaño mayor que el natural. Para esta ingente obra se sirvió de ayudantes, así se aprecia la calidad inferior en algunos tramos de la estancia.

Finge una arquitectura de arcos, pilastras, medallones, para no mezclar escenas y para integrar arquitectura y pintura. Se conoce esta arquitectura fingida como "quadratura" con lo que produce efectos ilusorios como en las figuras humanas que se encuentran delante de los

arcos de la bóveda.

En el tramo central dispuso diversas escenas del Génesis (primer libro de las Sagradas Escrituras). Jóvenes desnudos, profetas y sibilas (profetisas que se dice que anunciaron al mundo pagano la llegada de Cristo) sentados en las más forzadas posiciones, toman posesión del espacio con gran energía. Fue encargo del pontífice della Rovere (Julio II). Los **temas** principales son estos:

"La creación de Adán". El cuerpo de Adán ilustra la idea clásica de la interpretación del ser espiritual y físico. Destacar el grupo de ángeles asociados a la figura divina.

"El pecado original y la expulsión del Paraíso". El esplendor físico, la potencia de movimiento y la expresión de sentimientos no tiene igual si exceptuamos las referencias a Masaccio.

"El diluvio universal". La unidad de las distintas partes se logra a través de secuencias rítmicas.

"La creación de los astros". La figura de espaldas (la vida vegetal) supone una solución a la perspectiva, aunque algunos la han visto en el Caos en fuga o la Noche, frente a la figuración frontal de la creación del Sol y de la Luna.

"El Juicio Final". (1533). encargo de Paulo III que decora el testero de la estancia (muro del altar). Allí descarga la "terribilitá". Cristo levanta su brazo de modo amenazante y justiciero. Una gran montaña

de desnudos acompaña a la figura central. Esta figuración aparece en diversos planos para exaltar cada actitud de movimiento. Es un tema religioso visto desde una concepción renacentista clásica: Cristo nos recuerda a Zeus. Este fresco se puede considerar el anticipo del arte barroco: las figuras se inclinan buscando posiciones diagonales, y se agrupan en pequeños núcleos, formando unidades múltiples.

M. Ángel preparó la pared dándole una cierta inclinación, de forma que al sobresalir la parte superior, el fresco se viera protegido del polvo. Conocida es la oleada de oposición que desencadenó los desnudos. Ello determinó al papa a cubrir los desnudos. Ha sufrido recientes restauraciones que intentan recuperar el colorido original.

EL ARTE MANIERISTA EN PINTURA

Es un arte refinado e intelectual propio del Renacimiento y del Humanismo. Cronológicamente abarca desde 1520 hasta fin de siglo. No obstante, se usa el término para designar cualquier tendencia artística erudita y rebuscada. Sus características más importantes podemos sintetizarlas en:

- ✦ Exceso de **refinamiento**. Desvirtúan el tema central fuera del centro del cuadro.
- ✦ **Sensualismo**, velado y contenido, en el estudio de los desnudos, reflejado en la elección de los colores: gran vistosidad de la gama de tonos del arco iris y el amarillo.
- ✦ La "**línea serpentinata**". El ritmo preferido es curvo y ondulante en espaldas y caderas, levemente torcidas, con impresión de suave movimiento. El modelo supremo lo encontramos en "la madonna del largo cuello" de Parmigianino.
- ✦ El **retrato**. Está profundamente intelectualizado, como alejando al retratado del espectador, sin querer transmitirle la personalidad del modelo. Incluso, se crea el género "monstruoso", que consiste en juntar elementos incongruentes en una figura con fin humorístico. En esta línea temática destaca el pintor llamado Arcimboldo con retratos humorísticos como "Rodolfo II" y "El genio de la cocina".
- ✦ La **anamorfosis** o "perspectiva curiosa". Los objetos aparecen deformados, pero pueden reintegrarse a la realidad mediante unas lentes correctoras o contemplando la pintura de costado, a través de una perforación abierta en el marco (retratos de Carlos V).

ESCUELA VENECIANA.

Escuela de grandes contrastes: temas religiosos frente a temas paganos y mitológicos (bacanales y desnudos). En Venecia se acaba perdiendo el dibujo ante el empuje de la pincelada ancha y decidida. Y en Venecia se ensaya un procedimiento muy moderno, el de hacer vibrar los colores hasta el punto de que resulta definir el tono. Las calidades alcanzan un efecto grandioso. se comienza a percibir la perspectiva aérea tan lograda en el Barroco, en las que se funden luz y color. Los principales representantes pictóricos de esta escuela son:

- ✦ **GIORGIONE**.(1478-1510). Se sirvió de la tonalidad para expresar el claroscuro a través de gradaciones o degradaciones de un color.

"**La tempestad**". (Academia de Venecia). Tiene este cuadro el significado de adelanto del paisaje moderno. Las figuras se apartan, para que el espectador se enfrente con la naturaleza. Una naturaleza con un sentimiento grave que se adueña del lienzo. Su significado ha dado lugar a las más variadas significaciones

✚ **TIZIANO.** (1488-90-1576). Alcanzó gran reconocimiento y fue pintor en la corte de Carlos V. Sus obras tocan variados temas pero resaltamos estos:

✚ - Religiosos. **"La Gloria"**. (Monasterio de Yuste. M. del Prado). Aparece el emperador a las puertas del cielo pidiendo perdón por sus pecados. Murió contemplándolo viendo en él la esperanza de la vida eterna.

- Mitológicos. **"El Amor sagrado y el Amor profano"**. La Venus desnuda encarna la belleza universal y eterna, y la Venus vestida representa la belleza terrenal. Arte y desnudo se convierten en la máxima verdad. Se recrea en el esplendor dorado de las carnes. También tenemos que destacar las representaciones de **"La Venus de Urbino"** (Galeria Uffizi. Florencia), y **"La Venus del espejo"** (National Gallery. Londres).

- Retratos. Retrató a la familia real española, donde resaltamos los **retratos ecuestre y de busto de Carlos V.** (M. del Prado).

✚ **VERONES** (1528 - 1588). Glorificó la ciudad de Venecia. Cuando pinta cuadros religiosos representa teatralmente episodios antiguos con personajes de la época. Su colorido es rico y suntuoso (el gris-plata). No gusta de los tonos fuertes de los dos pintores anteriores.

- **Techos del Palacio Ducal (Frescos del Triunfo y Glorificación de Venecia.)**.

- **"Bodas de Caná"**. (M. del Louvre. París). Destaca por su esplendor cromático, una compleja elaboración de la perspectiva, y en apariencia carente de una organización compositiva.

✚ **TINTORETTO.** (1518-1594). Dibujó escorzos (influencia de M. Angel) y estudió científicamente la perspectiva (aparecen las figuras como volcadas hacia atrás para mostrarnos el espacio exterior). Utiliza para perfilar sus figuras el blanco y el negro que dan relieve al cuadro y realzan la expresión. Sus tenebrosidades anuncian a Caravaggio, como sus brillos y densidad de espíritu a Rembrandt.

"El lavatorio". (M. del Prado) Destaca por el sentido del espacio en función de una disposición lateral desarrollada en profundidad con secuencias de zonas luminosas y de sombras.

Frescos del Palacio Ducal (Fragua de Vulcano, Las Tres Gracias, el Paraíso). Todas ellas versan sobre un tema unitario: el de la unión y la concordia.