HISTORIA DEL ARTE

2º BAC - 2ª evaluación

U9. El arte renacentista

U10. El arte barroco

U11. El arte del siglo XVIII. El Rococó y el Neoclasicismo

U12. Francisco de Goya

El arte renacentista

Unidad 9:

La Trinidad. *Masaccio* (ca. 1424)

Cúpula de Santa María del Fiore, Florenci**a.** *Filippo Brunelleschi* (1377-1446)

Curso de H^a del Arte de 2º de Bachillerato IES José Manuel Blecua de Zaragoza Profesor: Jesús Ignacio Bueno Madurga Con el Renacimiento iniciado en la Italia del siglo XV, el hombre vuelve a ser el centro de todas las cosas regresando al clasicismo romano y comenzando la Edad Moderna.

HISTORIA DEL ARTE

Evaluación	Meses	Unidades
1ª Evaluación	Septiembre	U1. El arte y la obra artística
		U2. El arte clásico. Grecia
	Octubre	U3. El arte clásico. Roma
		U4. El arte islámico
		U5. El arte paleocristiano y bizantino
	Noviembre-Diciembre	U6. El arte prerrománico
		U7. El arte románico
		U8. El arte gótico
Examen		7 – Diciembre
2ª Evaluación	Enero	U9. El arte renacentista
		U10. El arte barroco
	Febrero Marzo	
		U11. El arte del siglo XVIII
		U12. Francisco de Goya
Examen	2ª Fval	4 – Marzo
	Marzo	U13. El arte del siglo XIX
3ª Evaluación	Marzo	o rer arte der eigie / ti/t
		U14. El arte del siglo XX
	Abril	
	Mayo	
	iviayo	
Examen	3ª Eval	10 – Mayo

CONTENIDOS

Bloque de contenido	Porcentaje asignado al bloque	Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.	25%	 Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a través de fuentes históricas e historiográficas. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos contemporáneos. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano y las nuevas reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su labor. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas de Brunelleschi; Palacio Medici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel: Il Gesu en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer panel de la "Puerta del paraíso" (creación del mundo y expulsión del Paraíso) de Ghiberti; David y Gattamelata de Donatello; Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las Sabinas de Giambologna. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La Trinidad de Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos; de Florencia de Fran Angélico; Madoma del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virge

CONTENIDOS

Referentes históricos

El Renacimiento es un fenómeno global que afectó a todos los órdenes de la vida (política, economía, religión, arte y cultura) durante los siglos XV y XVI y da comienzo a la **Edad Moderna**. Nace en Italia a comienzos del siglo XV y se extiende al resto de Europa a lo largo del siglo XVI.

UNA ÉPOCA DE INNOVACIÓN Y CAMBIOS

La caída de Constantinopla (1453)

Hace que lleguen a Italia muchos sabios bizantinos exiliados. Traerán sus libros y sus conocimientos sobre la antigüedad clásica (ponen de moda a Aristóteles).

Invención de la imprenta (1440)

La xilografía permitió la invención de la imprenta en 1440 por J. Gutemberg. Las universidades y la imprenta contribuyen al desarrollo cultural y a la difusión del conocimiento.

Imprenta de tipos móviles de 1449.

CONTENIDOS

UNA ÉPOCA DE INNOVACIÓN Y CAMBIOS

GRANDES DESCUBRIMIENTOS

Los avances técnicos y científicos (Copérnico), los descubrimientos geográficos (América) y la ampliación del mundo conocido.

NATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

Nicolás Copérnico, 1473-1543, desarrolla el *modelo heliocéntrico*.

Referentes históricos

EL RENACER CLÁSICO

Recuperación y estudio de restos arqueológicos de la **cultura romana**.

Deseo de recuperación de la grandeza de la **Antigüedad grecolatina**:

- Uso del latín (literatura)
- Decoración mitológica (arquitectura y pintura)
- Serenidad y equilibrio (escultura)
- Culto a la belleza y a la valentía.

CONTENIDOS

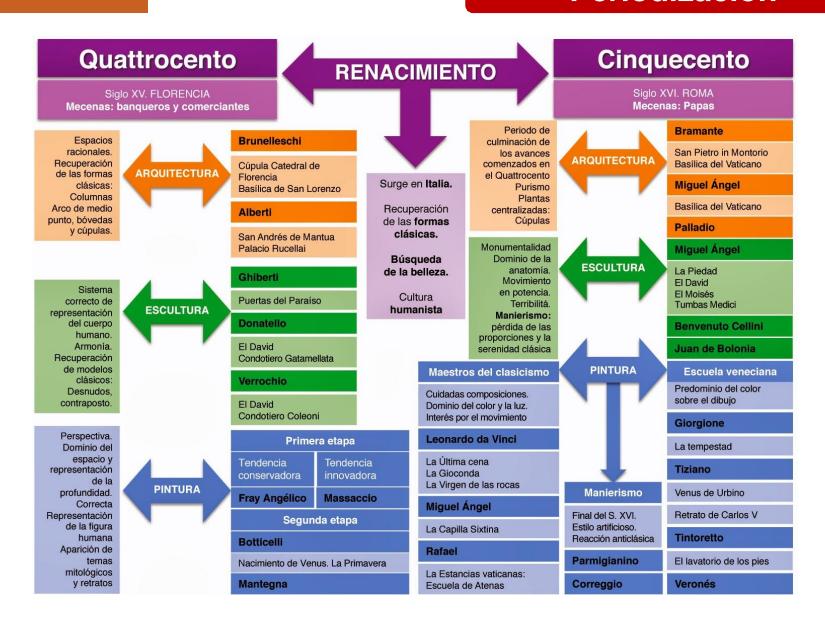
Roma, fue principal foco Florencia, fue principal foco del arte en el siglo XV del arte en el siglo XVI IMPERIO OTOMANO Adriatica NÁPOLES 1442-1458) Cerdeña MEDITERRANEO Sicilia orana de Arae Siracus

Localización

- La Italia renacentista era un mosaico político formado por pequeñas ciudades-estado, como Florencia y Milán, dominadas por algunas familias de aristócratas o de banqueros. En este contexto, las unidades políticas más importantes son la República de Venecia y los Estados Pontificios, gobernados por el Papa de Roma.
- Dos nuevos estados van a intervenir activamente en la política italiana: Francia, en el norte, y la Corona de Aragón, en el sur, tras la conquista del Reino de Nápoles en 1442.
- Las **ciudades-estado** italiana tenían su propia organización política y económica. Había una clase media muy poderosa de comerciantes y artesanos.
- Tras superar la peste de 1348, se produce un importante desarrollo de las ciudades. El aumento demográfico favorece a la burguesía comercial y financiera (gracias al comercio a larga distancia con Oriente). La buena situación económica propicia el optimismo ante la vida y nos aleja del pesimismo y el temor a la muerte que caracteriza a la Edad Media. Esto se reflejará en el arte y, además, la mayor riqueza permitirá financiar más obras artísticas.

CONTENIDOS

Periodización

CONTENIDOS

EL HUMANISMO

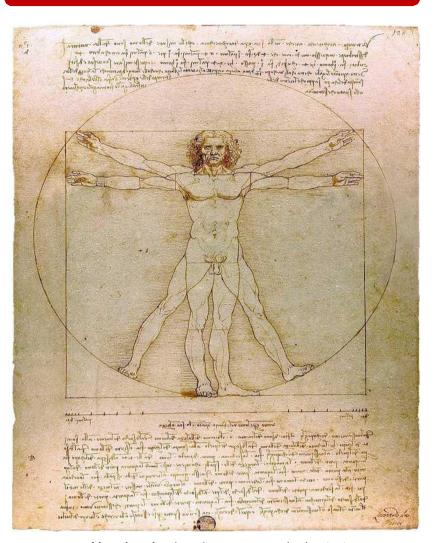
Desde el punto de vista ideológico, el Renacimiento supuso la desaparición de lo medieval por la influencia cultural del clasicismo romano.

En esta evolución tuvo una influencia decisiva el **Humanismo**, una nueva corriente ideológica y cultural que se extendió entre los intelectuales y artistas. Para los humanistas del Renacimiento, el **ser humano**, y no Dios, es ahora el centro del mundo y de la cultura. El **humanismo** valora la dignidad y el valor del individuo frente a la idea medieval de centrar la vida en lo Divino.

EL ANTROPOCENTRISMO

Desde el punto de vista formal y compositivo, hay una renovación de los sistemas de representación: aplicación de la **perspectiva artificial** a las representaciones plásticas; transformación de los espacios arquitectónicos en función del ser humano. La plástica se fijó en los modelos de la arquitectura de las ruinas y en los relieves de arcos y columnas conmemorativas de la Antigüedad grecorromana.

Características

El hombre de Vitruvio, por Leonardo da Vinci.

Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, a partir de los libros de arquitectura de Vitruvio ,arquitecto de la antigua Roma.

CONTENIDOS

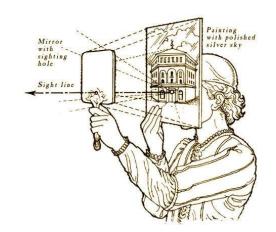
EL NATURALISMO

Hay una mentalidad burguesa que busca al hombre ideal en equilibrio con la naturaleza que es tomada como **modelo**. Se destacan otros temas distintos del religioso: paisajes, retratos, desnudos (estudios anatómicos del cuerpo humano).

El estudio de la armonía, de la luz, de las leyes ópticas, de la anatomía, responde al afán del artista por acercarse a naturaleza y poder representarla con fidelidad (*mímesis*).

Características

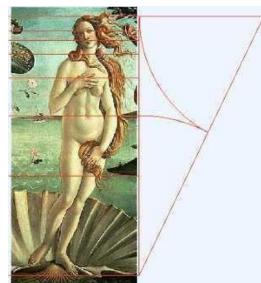
IDEALISMO Y BELLEZA

La Divinidad medieval deja paso a expresión de un **orden** basado en elementos matemáticos como la medida, el número y la proporción.

Por "belleza" se entiende la concordancia y armonía lógica entre las partes de un todo.

Se buscan explicaciones racionales y no religiosas a los procesos de la naturaleza, aparece por ello la ciencia moderna y el

empirismo.

CONTENIDOS

Características

APARICIÓN DE LOS MECENAS

Desde el punto de vista social, se pasa de la figura del artista artesano a la figura del artesano creador que se considera responsable absoluto de su obra. Las artes liberales ya no están controladas por los gremios, sino bajo la protección de los muchos príncipes y la burguesía que disponen de grandes fortunas. A cambio, el **mecenas** conseguía prestigio y fama.

Federico da Montefeltro (1422-1482) pintado por Piero della Francesca.

Los SFORZA en Milán

Los MÉDICIS en Florencia

Los PAPAS en Roma

Muzio Attendolo Sforza (1369-1424) Ilamado "Sforza" y mercenario de Roma.

Los MONTEFELTRO en Urbino

Miembros de la *familia Médicis* en un fresco pintado por Benozzo Gozzoli. 1461.

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS

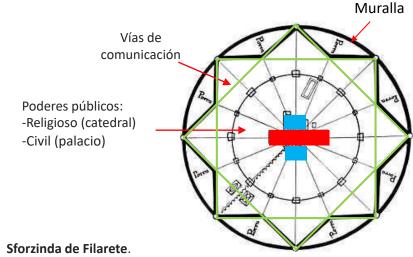
1. PREOCUPACIÓN POR EL URBANISMO:

Responden a la idea platónica de identificar el orden de la ciudad con los valores moralizantes de sus habitantes.

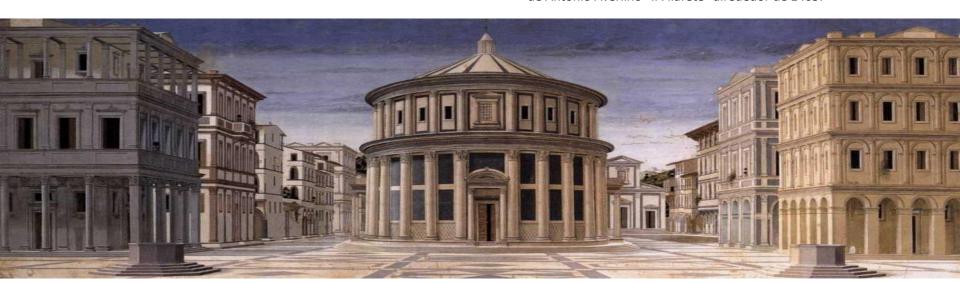
Así se desarrollan **proyectos teóricos** que no llegaran a construirse.

La novedad estriba, principalmente, en las plazas y palacios.

La arquitectura

Proyecto de ciudad ideal que nunca llegó a construirse, de Antonio Averlino "Il Filarete" alrededor de 1465.

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

2. Es una arquitectura

de proporciones humanas,

hecha por y para el hombre, ya que el hombre se convierte en el centro de la obra de arte.

> San Lorenzo (Florencia, 1421) Filippo Brunelleschi.

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

Ambas bóvedas se encuentran a 44,5m del suelo, pero...

¿Transmiten la misma sensación ambos espacios?

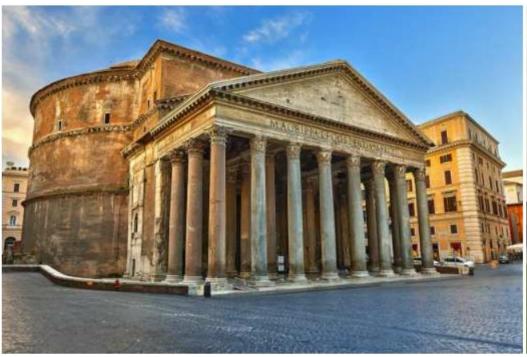
Catedral de Colonia

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

3. Destaca también la **inspiración en la Antigüedad**, recuperando elementos como columnas, cubiertas , plantas..., para crear edificios nuevos.

Panteón de Agripa (¿Apolodoro de Damasco?siglo II)

Villa Rotonda de Vicenza (Andrea Palladio, siglo XVI)

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

¿Qué elementos de la Antigüedad distingues en la imagen?

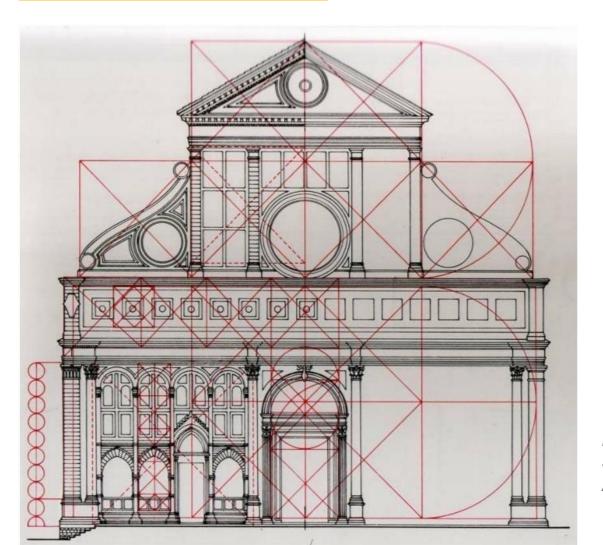

San Andrea de Mantua Siglo XV (L.B. Alberti)

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

4. Tal perfección se logra a través del orden, la simetría, el equilibrio, la proporción y la geometría.

Estudio geométrico de la fachada de Santa María Novella, Leon Baptista Alberti (1455)

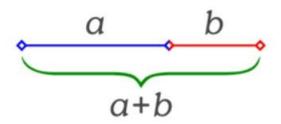
CONTENIDOS

La arquitectura

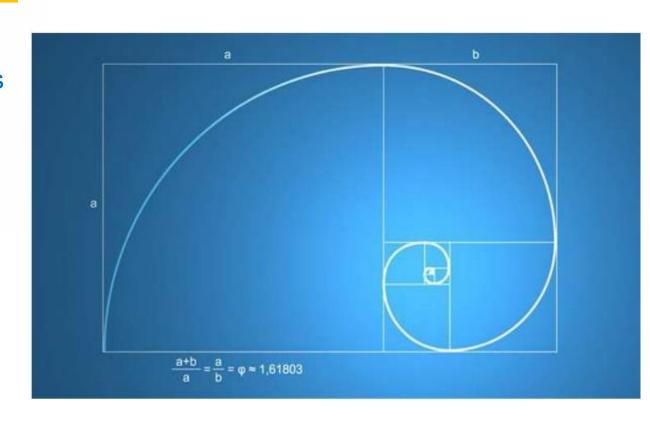
CARACTERÍSTICAS

Era frecuente que en las obras renacentistas estuviese presente la

proporción aurea* o divina proporción.

$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a} = \Phi$$

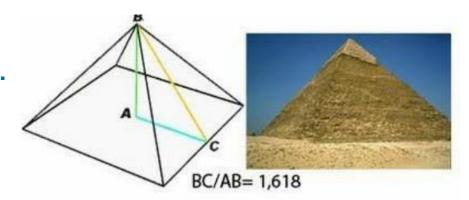
$$\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,618033988749...$$

CONTENIDOS

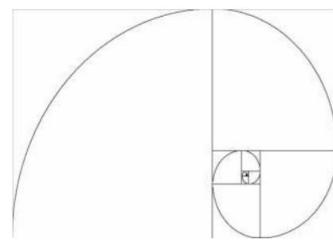
La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

Lo cual no era algo novedoso....

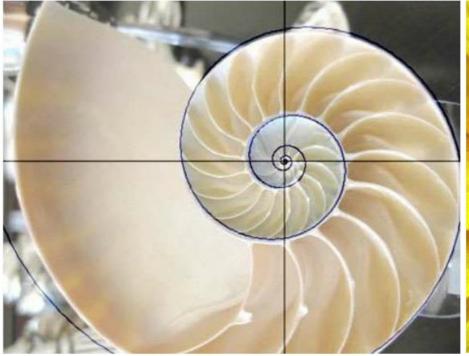

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

Ya que está presente en la naturaleza.

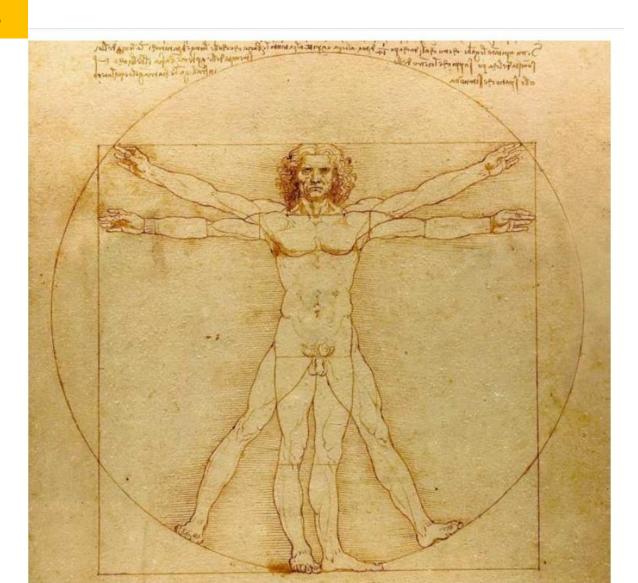

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

Y por supuesto, en el ser humano...

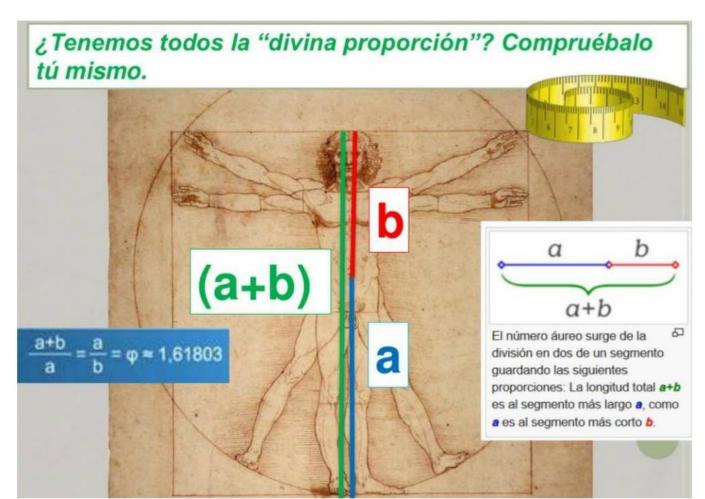
Hombre de Vitruvio (XV) Leonardo da Vinci

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

Y, por supuesto, en el ser humano...

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

5. LA HORIZONTALIDAD:

Prevalece sobre la verticalidad con molduras, líneas de imposta, separación de plantas, etc.

Predominio de la **horizontalidad** sobre la verticalidad, marcado por las cornisas (generalmente muy salientes) y las molduras horizontales.

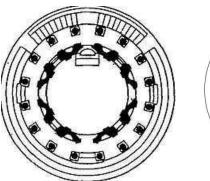
PLANTAS:

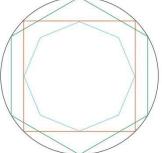
Coexisten las plantas basilicales del período medieval con plantas centralizadas recuperadas del mundo clásico.

Hospital de los Inocentes, Brunelleschi- 1419-1444

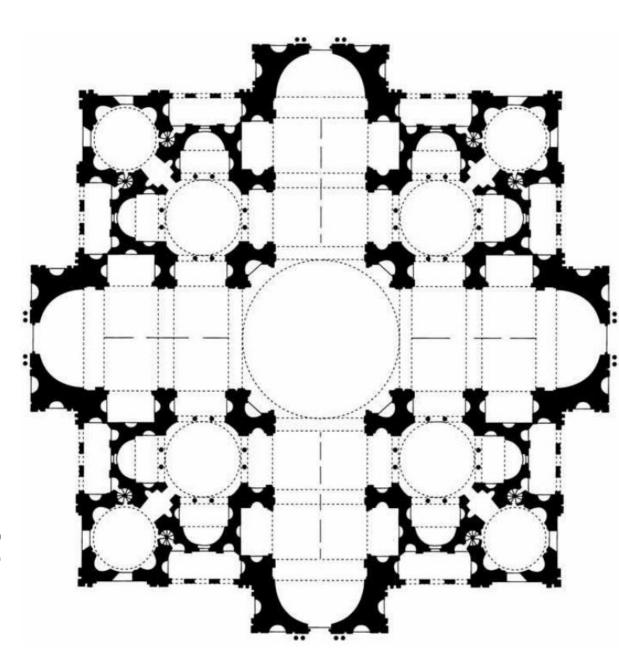
Templete de San Pietro in Montorio, obra de **Bramante**.

Una de las principales características de la arquitectura renacentista es el cambio de concepto espacial. Frente al espacio espiritual propio del gótico, el arquitecto renacentista

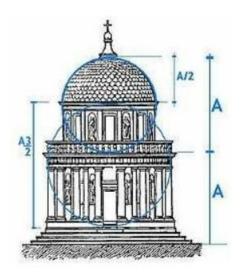
busca un **espacio**

perfecto, en el nada sobra y nada falta ("belleza ideal" aplicada a la arquitectura).

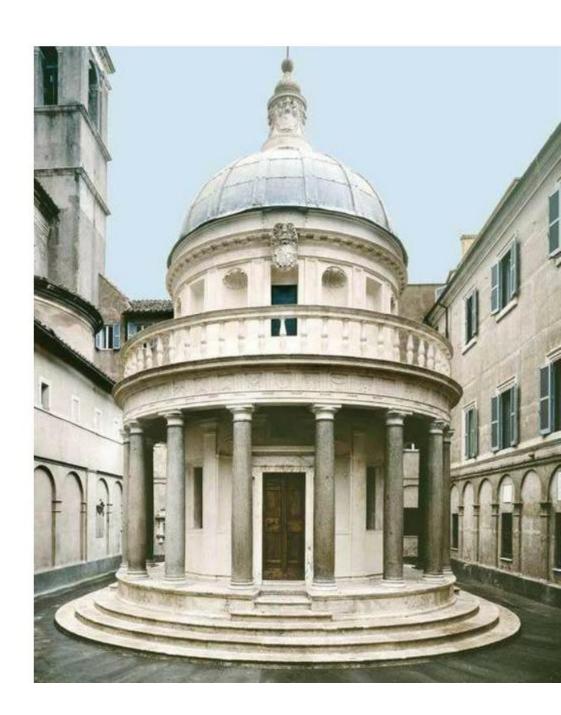
Proyecto de Donato Bramante para la Basílica de San Pedro Vaticano (1506)

Formas geométricas más perfectas: el CUDO y la **esfera**, tanto en plantas, como en alzados.

Geometría de San Pietro in Montorio (Donato Bramante, 1502)

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

6. LOS ELEMENTOS SUSTENTANTES:

- El muro recobra su importancia.
- Las columnas recuperan los órdenes clásicos fijándose proporciones, sobre todo el orden compuesto.
- Se desarrolla el orden gigante que abarca varios pisos. Como soportes adosados, se utiliza la pilastra, ménsulas y columnas (función constructiva y decorativa).

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

7. LOS ELEMENTOS SUSTENTADOS:

Arcos:

Sobre todo de medio punto.

Cubiertas:

- Adinteladas: cubierta plana de madera (artesonado).
- Bóveda de cañón, a veces decorada con casetones.
- La cúpula representa los ideales de proporción y equilibrio (divina perfección)

Materiales:

- Sillares regulares, muchas veces almohadillados.
- Ladrillo, frecuentemente revestido de placas de mármol.

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

8. LOS ELEMENTOS DECORATIVOS:

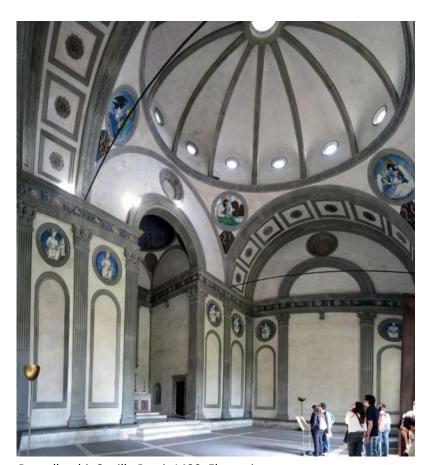
Basados en la recuperación de elementos clásicos:

- Frontones esculpidos
- Medallones
- Hornacinas
- Bajorrelieves con elementos vegetales

Se mezclan elementos vegetales y antropomórficos (grutescos).

Brunelleschi, Capilla Pazzi. 1429. Florencia

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

8. LOS ELEMENTOS DECORATIVOS:

GUIRNALDAS

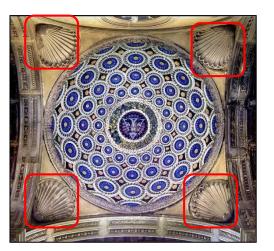
MEDALLONES

HORNACINAS

BALAUSTRADAS

VENERAS

CANDELIERI

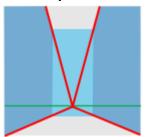
CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

9. LOS VALORES ESTÉTICOS:

- Preocupación por la proporción en la medida de las distintas partes del edificio.
- Preocupación por la simetría: el edificio ideal es simétrico en todos sus ejes, tanto en horizontal como en vertical.
- Preocupación por la perspectiva: los tramos interiores de los edificios se organizan bajo el concepto de "pirámide visual con punto de fuga": las líneas horizontales convergen en un único punto.

CONTENIDOS

La arquitectura

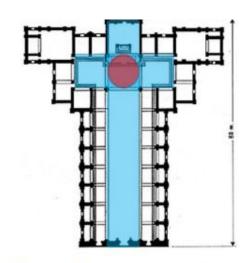
EL QUATROCENTO

10. TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS:

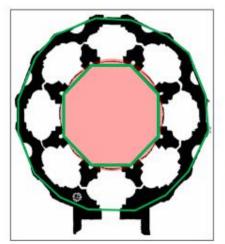
Las **iglesias** continúan la tradición basilical (cruz latina y basilical) y se reserva la **cúpula** para los cruceros o capillas privadas.

Otros templos mantienen una planta centralizada (cruz griega o circular).

Brunelleschi. Iglesia de San Lorenzo (1418-1427)

Brunelleschi. Santa María degli Angeli. (1434-1438)

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

10. TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS:

Alberti. Palacio Rucellai. entre 1450 y 1460.

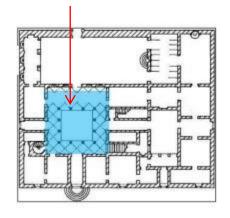
Su planta se compone de cuatro cuerpos reunidos en torno a un **patio central**, es decir, un cubo con un vacío en el centro.

Palacios:

Dejan de ser concebidos como fortalezas y son la imagen del nuevo poder ciudadano.

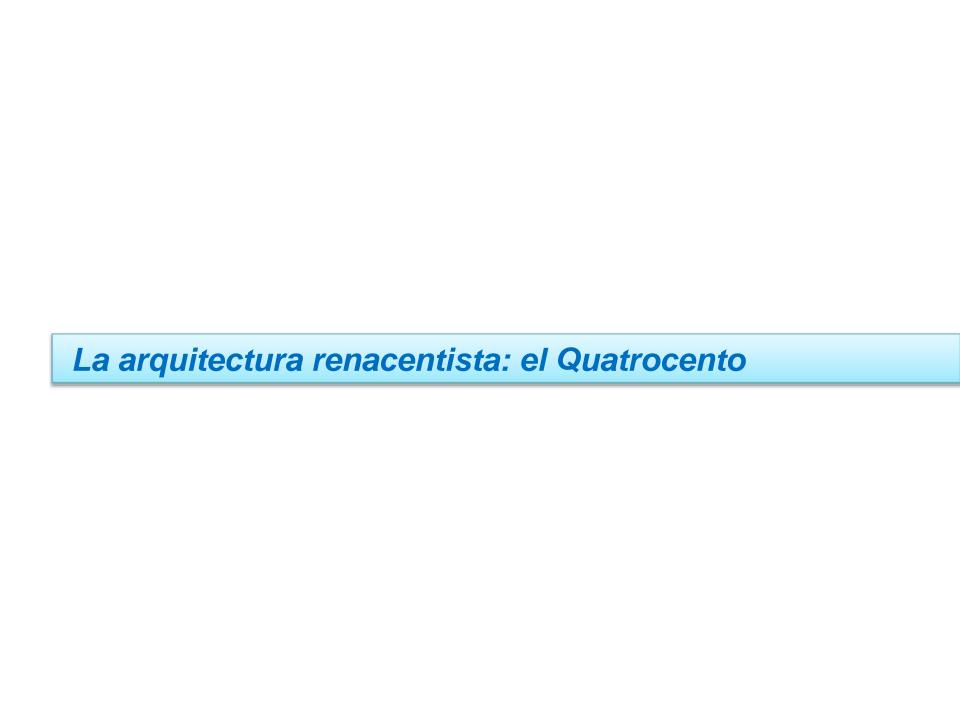
En cuanto a las **fachadas** exteriores, suelen ser de **sillares regulares** con las ventanas separadas entre sí por pilastras.

Michelozzo. Palacio Medici. 1444

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

Prototipo de hombre renacentista, fue ingeniero militar, escultor, orfebre e inventor de máquinas e ingenios. Pero, sobre todo, fue arquitecto.

- Toma como referente la arquitectura de la Antigüedad clásica.
- Se interesa por las proporciones y la geometría precisa y pura, basada en el círculo, el cuadrado y el rectángulo.
- Crea iglesias de planta central (Capilla Pazzi) o basilical (basílica de S. Lorenzo).
- Utiliza el arco de medio punto.
- Convierte al viejo Maestro de obras de la Edad Media en un Arquitecto: hombre proyectista, creador, con una sólida formación intelectual.

Brunelleschi hizo un descubrimiento en la forma de concebir y representar el espacio: la **perspectiva lineal**.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

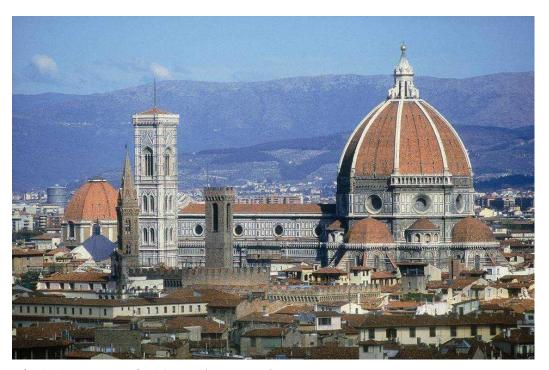
CÚPULA DE SANTA MARÍA DEL FIORE

Su obra está ligada a una ciudad, Florencia, y una obra, la cúpula de la catedral. Esta ciudad se mantiene políticamente por los Medici (Cosme y Lorenzo de Medici, el Magnífico).

Brunelleschi gana el concurso para construcción de la cúpula en 1418, a partir de la catedral medieval.

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

Cúpula de Santa María del Fiore (1418-1437)

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

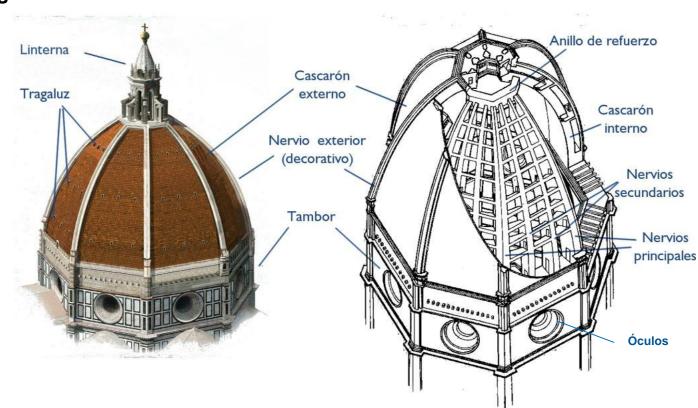
AUTORES Y OBRAS

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

Utiliza un sistema estructural autoportante que construye con maquinaria de su invención, sobre un tambor octogonal.

Construye dos cúpulas unidas, una interior semiesférica y otra exterior apuntada.

La cúpula exterior contrarresta los empujes de la interior.

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

Sustituye la piedra como material por la argamasa y el ladrillo, disminuyendo el peso de la estructura.

Su colosal y redondeado perfil, tan diferente de la verticalidad del gótico, simbolizaba las **aspiraciones de libertad** de la república de Florencia frente a la tiranía de Milán, y más aún, la incipiente liberación del Renacimiento de las sofocantes restricciones de la Edad Media.

La cúpula vista desde el interior, con los frescos de Giorgio Vasari.

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

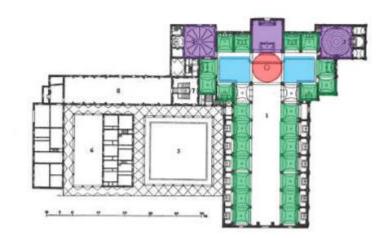
AUTORES Y OBRAS

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

IGLESIA DE SAN LORENZO:

Inspirada en las basílicas paleocristianas, se trata de un templo con **planta de cruz latina** de tres naves, planteada bajo un esquema 2-1, es decir con la nave central más alta y ancha.

Planta basilical (modelo longitudinal) en la que destaca la presencia de la cúpula sobre el altar.

Brunelleschi. Iglesia de San Lorenzo (1419-1422)

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

IGLESIA DE SAN LORENZO

Entablamento

Techado plano casetonado

Brunelleschi. Iglesia de San Lorenzo (1419-1422). Interior.

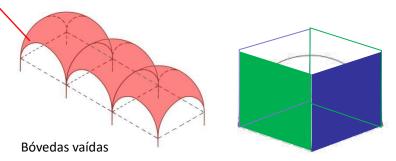
La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

En alzado, está constituida por galerías de arcos de medio punto sustentados por columnas clásicas a las que añade un segmento de **entablamento** interpuesto entre el capitel y la columna, generando más elevación. Esta ordenación en perspectiva lleva el punto de fuga hacia el altar, consiguiendo una mayor armonía.

En el crucero dispuso de una cúpula como cerramiento.

En el interior, la nave central tiene el **techado plano casetonado** y las naves laterales se cubren con **bóvedas vaídas** concatenadas.

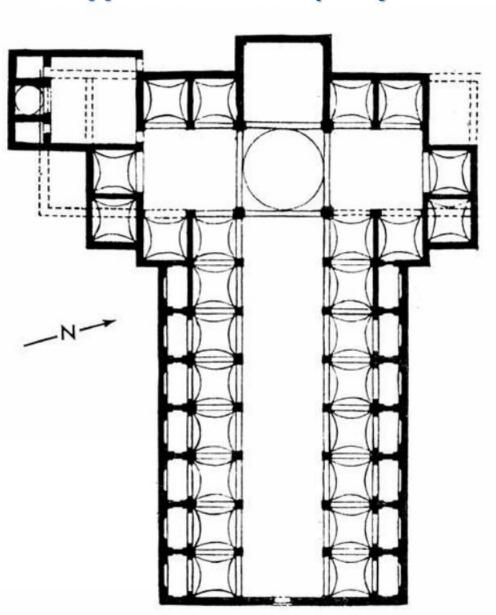

Arquitectura del Quattrocento

Iglesia de San Lorenzo de Florencia Filippo Brunelleschi (1421)

PLANTA

Identifica al menos 4 características de esta planta.

Arquitectura del Quattrocento

ELEMENTOS SUSTENTANTES

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

IGLESIA DE SANTO SPIRITO

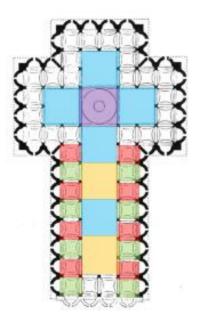
Brunelleschi. Iglesia del Santo Spirito (inaugurada en 1434)

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

Similar a la iglesia de San Lorenzo, con planta basilical que busca:

- Horizontalidad
- Armonía (formas cúbicas)

Planta de cruz latina

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

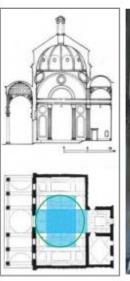
AUTORES Y OBRAS

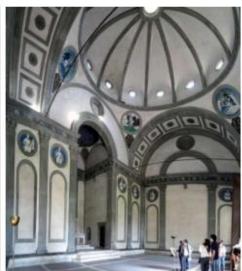
PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

Demuestra gran interés por la combinación de la Antigüedad y la geometría (proporción y módulo). Planta de cruz griega con una cúpula central y pórtico exterior. La fachada presenta un pórtico de cinco tramos entre seis columnas de orden compuesto y fuste liso.

CAPILLA PAZZI

Brunelleschi. Capilla Pazzi. Santa Croce (1430-1451)

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

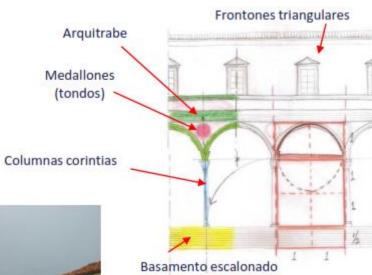
Demuestra gran interés por la Antigüedad y la geometría (proporción y módulo).

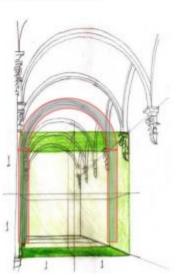
HOSPITAL DE LOS INOCENTES

Hospital de los inocentes (1419-1455)

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

Pietra serena

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PHILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

Fue creador de un modelo de palacio renacentista mediante un sistema de fachada almohadillada que utilizarían sus discípulos en la arquitectura florentina.

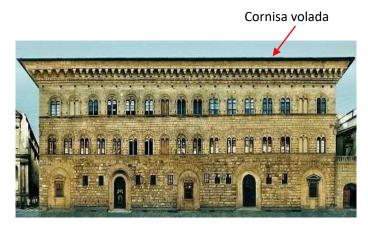
PALACIO PITTI

Brunelleschi y Luca Fancelli. Palazzo Pitti (1458-SXVI)

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

Michelozzo. Palazzo Medici-Riccardi (1445-1460)

Benedetto da Maiano. Palazzo Strozzi (1445-1460)

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

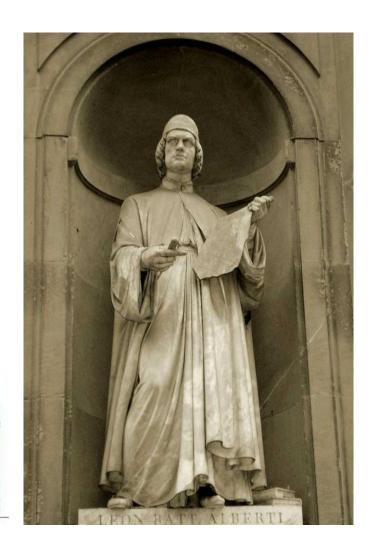
AUTORES Y OBRAS

LEON BATTISTA ALBERTI (1404-1472)

Es un prototipo del **humanista** del Renacimiento: un hombre de amplia cultura, con conocimientos de teatro, poesía, derecho, pintura, música, arqueología, restauración de edificios antiguos y arquitectura.

Es, además, el primer gran teórico del Renacimiento escribiendo una obra, "De Re Aedificatoria" (ca. 1450).

Establece el valor de los **órdenes clásicos** como elementos integrantes de la arquitectura y presta especial interés a las **proporciones matemáticas** de sus construcciones como acercamiento a la belleza. Propugna la diferenciación en el edificio de lo que es la estructura y la decoración.

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

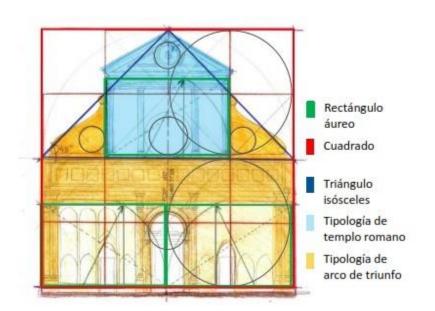
AUTORES Y OBRAS

LEON BATTISTA ALBERTI (1404-1472)

Para Alberti la belleza giraba en torno a un número (naturaleza), a una relación (ancho y alto) y a una distribución (la planta y su funcionalidad). Al unir estos tres elementos, el resultado es la justa medida de las cosas lo que la convierte en la **verdadera belleza**.

FACHADA DE SANTA MARÍA NOVELLA

L.B. Alberti. Santa María Novella (fachada) 1456-1470

Arquitectura del Quattrocento

Fachada de Santa María Novella León Baptista Alberti (1455)

Alberti ordenó la fachada en dos cuerpos ornamentados con figuras geométricas polícromas, siguiendo la tradición medieval toscana.

Arquitectura del Quattrocento

Fachada de Santa María Novella León Baptista Alberti (1455)

Arquitectura del Quattrocento

El cuerpo inferior, y el grueso friso que lo separa del superior, da el aspecto de un arco de triunfo prolongado horizontalmente.

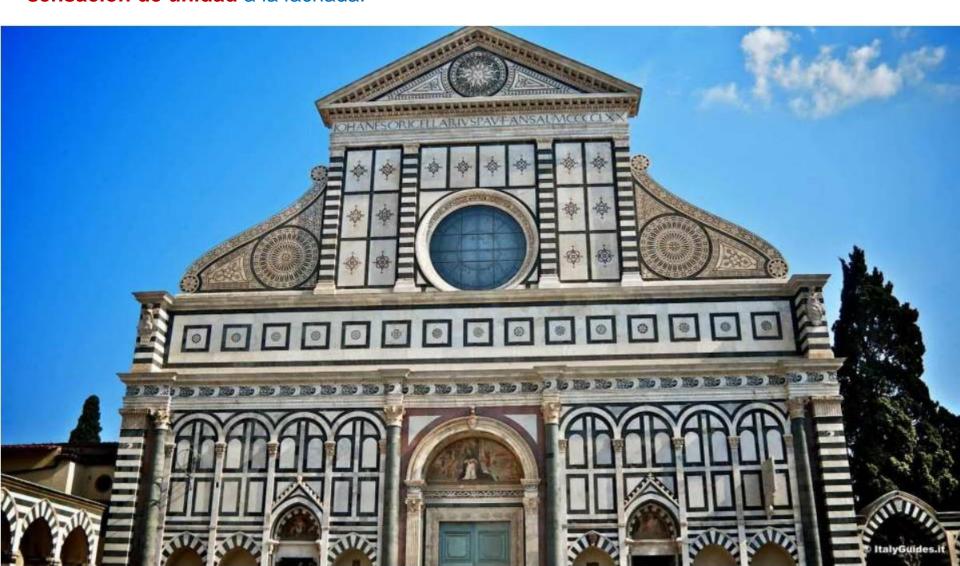

Fachada de Santa María Novella León Baptista Alberti (1455)

Arquitectura del Quattrocento

En el **cuerpo superior**, coronado con **frontón triangular**, dispuso **dos aletones** con forma de volutas para mitigar la diferencia de anchura respecto al cuerpo inferior, y dar así una **mayor sensación de unidad** a la fachada.

CONTENIDOS

La arquitectura

EL QUATROCENTO

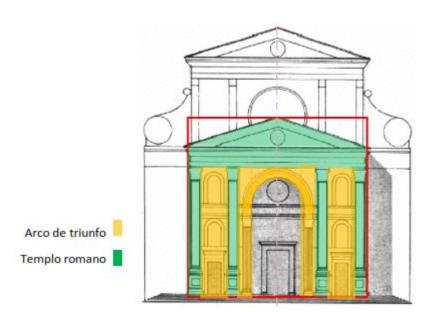
AUTORES Y OBRAS

LEON BATTISTA ALBERTI (1404-1472)

IGLESIA DE SAN ANDRÉS DE MANTUA

Capiteles corintios

Los renacentistas buscaban la sustitución del pensamiento religioso por el espíritu crítico y empirista, lo que llevo a Alberti a concebir una nueva percepción de la arquitectura sin limites, debido a que los mecenas propiciaban este tipo de artes y tecnologías.

Bóveda de cañón

L.B. Alberti. San Andrés de Mantua. 1470 (proyecto y fachada)

CONTENIDOS

La arquitectura

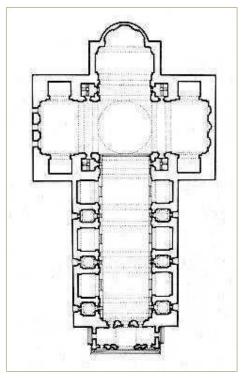
EL QUATROCENTO

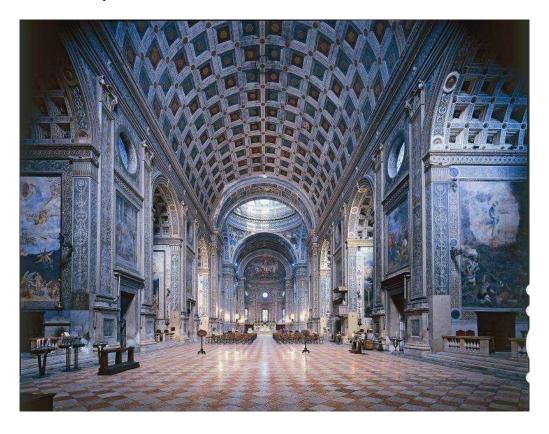
AUTORES Y OBRAS

LEON BATTISTA ALBERTI (1404-1472)

IGLESIA DE SAN ANDRÉS DE MANTUA

Planta basilical que funde la nave única con la capillas laterales.

L.B. Alberti. San Andrés de Mantua. 1470 (planta e interior)

CONTENIDOS

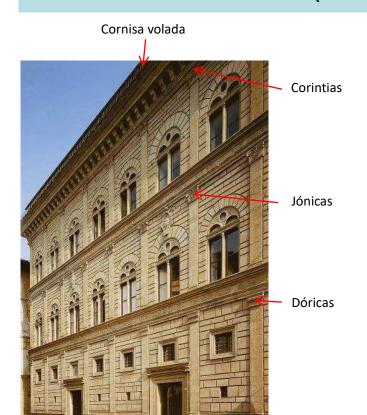
La arquitectura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

LEON BATTISTA ALBERTI (1404-1472)

PALACIO RUCELLAI

Inspirada en los diseños de **Brunelleschi**, pero con almohadillado plano y combinación de los tres órdenes.

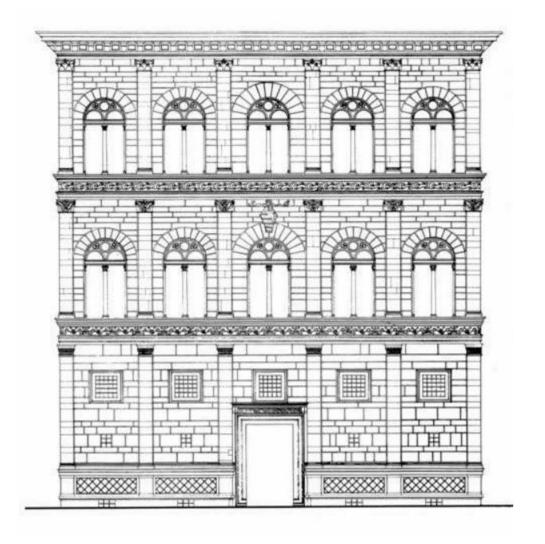

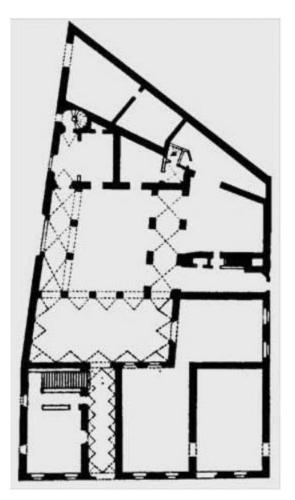
L.B. Alberti. Palazzo Rucellai 1450-1460

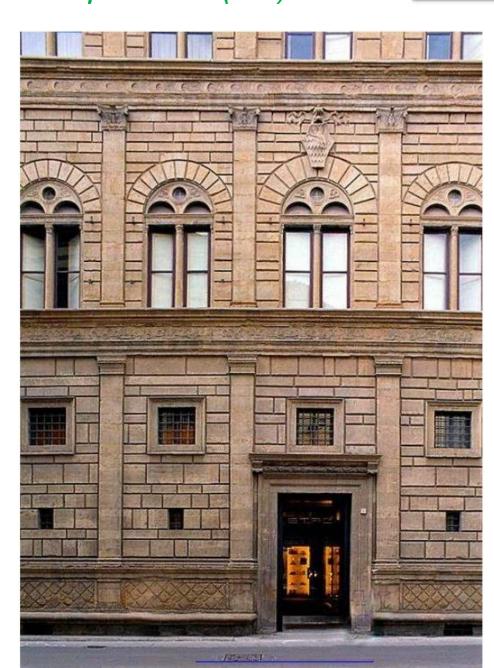

Arquitectura del Quattrocento

El palacio fue construido por Bernardo Rossellino, siguiendo un diseño de Leone Battista Alberti.

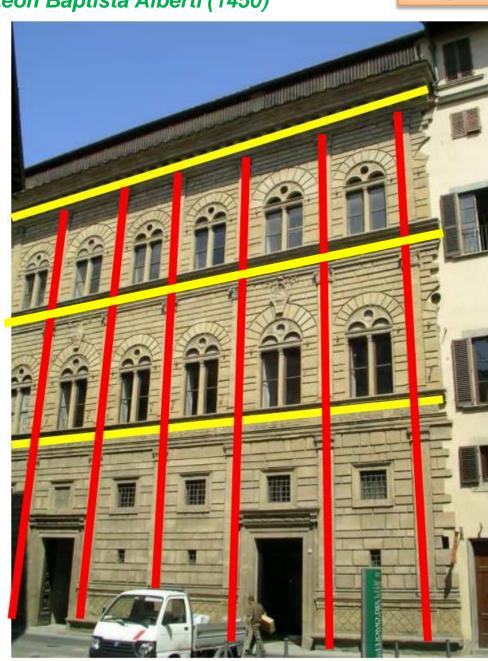

Lo más significativo es el

tratamiento de la fachada:

- Dividida en **tres pisos** separados por un friso.
- Uso de aparejo
 almohadillado suave en los tres pisos.
- El piso bajo se eleva sobre un **zócalo reticular**, con pequeños vanos cuadrados y sillares irregulares que pretenden dar cierta sensación de solidez.

Lo más significativo unas

ventanas y pilastras decorativas dotan de cierto ritmo vertical y contrarrestan la sensación de horizontalidad de los frisos y la cornisa.

Arquitectura del Quattrocento

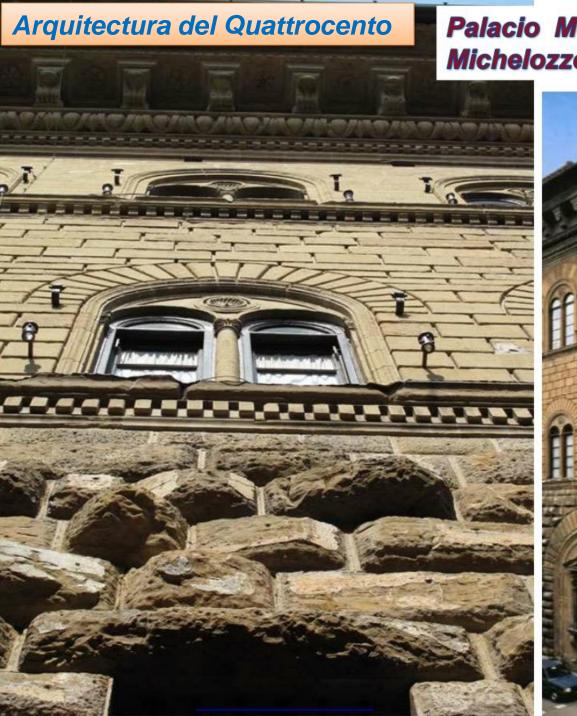
Palacio Medici Riccardi Michelozzo di Bartolomeo (1444)

ALZADO

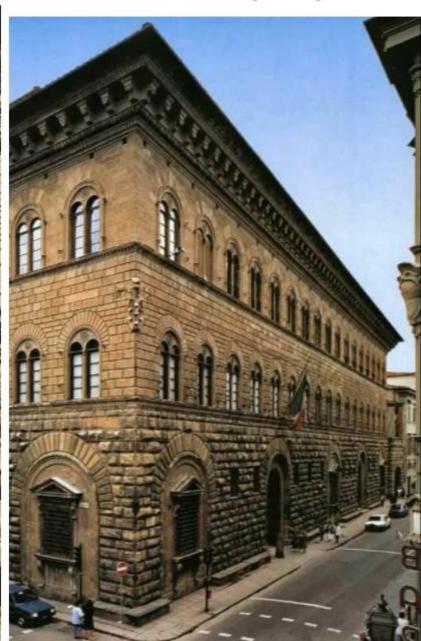
Lo más singular de este palacio es su alzado

Analiza y enumera al menos 4 rasgos destacables del alzado de este palacio

Palacio Medici Riccardi Michelozzo di Bartolomeo (1444)

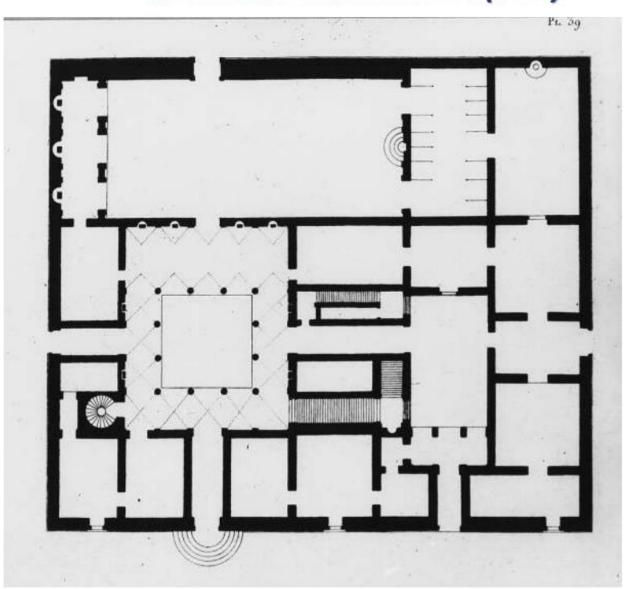

Arquitectura del Quattrocento

Palacio Medici Riccardi Michelozzo di Bartolomeo (1444)

PLANTA

Encuentra al menos 2 aspectos que comentar acerca de esta planta.

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante de *la iglesia de* San Andrés de Mantua, obra de L. B. Alberti (1460) y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

EL RENACER ROMANO

El Estado Pontificio de **Roma** adquiere gran fuerza política e ideológica.

La muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492 marca el fin de la Florencia renacentista y Roma le sucede en el primer tercio del S. XVI dando origen al "Renacimiento clásico".

El incremento de la **población** y las nuevas formas activas de **comercio** a principio del siglo XVI produjeron una importante transformación urbana con nuevos palacios y edificaciones.

El "Saco de Roma" (1527) por las tropas imperiales marca el epílogo de esta segunda fase del Renacimiento, que supone la madurez en la consecución de los logros alcanzados durante el Quattrocento.

La arquitectura

ALTO RENACIMIENTO

Florencia, fue principal foco del arte en el siglo XV

Venecia, como segundo foco artístico.

Roma, fue principal foco del arte en el siglo XVI

CONTENIDOS

La arquitectura

EL CINQUECENTO

ALTO RENACIMIENTO

EL ARTISTA

Acrecienta su prestigio social, pero pierde la vinculación moral con la ciudad para estar al servicio de los distintos señores. Se caracteriza por tres rasgos:

- Se identifica con los ideales de grandeza.
- Su versatilidad para trabajar las distintas Artes.
- Capacidad personal para transformar el legado clásico.

ÉPOCA DE CAMBIOS

Se pasa de la época de las *signorie*, de las ciudadesestado independientes, a otra de enfrentamientos e intereses con Francia (Luis XII, Carlos III, Francisco I) y España (los Reyes Católicos y Carlos V).

Los estados italianos van consolidando gobiernos más absolutistas y el marco cultural ya no es la ciudad y sus gentes sino la corte del príncipe.

Es durante esta etapa cuando las formas renacentistas salen de Italia y empiezan a "colonizar" otros países.

Basílica de San Pedro, Roma.

CONTENIDOS

La arquitectura

EL CINQUECENTO

ALTO RENACIMIENTO

Julio II, de 1503 a 1513. Se le conoce como el "*Papa Guerrero*" por la intensa actividad política y militar desu pontificado.

EL PAPADO

Se produce un cambio en el mecenazgo: los señores del Quattrocento son sustituidos por **el papado**, sobre todo **Julio II** (1443-1513) y **León X** (1475-1521).

León X, de 1513 a 1521. Perteneciente a la familia de los Médici.

Estos papas fomentan un **arte triunfal** para recuperar el esplendor que tuvo la ciudad en un intento de conciliación entre el paganismo y el cristianismo.

Creciente preocupación por la **grandiosidad** de las construcciones y el deseo de equipar los nuevos edificios con obras de la Roma Imperial. Esa preocupación se plasmará en el proyecto de construcción de la nueva basílica de San Pedro.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

La arquitectura del Cinquecento se caracteriza durante los cuarenta primeros años del siglo por la monumentalidad, el equilibrio de proporciones y la simplicidad decorativa.

DONATO BRAMANTE (1444-1514)

Trabajó en la Corte de Federico de Montefeltro, con las ideas de Miguel Ángel y Alberti.

- Su arquitectura es orden, medida, proporción, masa, puro contraste de vacíos y llenos.
- Se caracteriza por la preferencia de superficies sencillas, intentando reducir la arquitectura a su estructura.
- Estilo severo y monumental.

Cuarta planta adintelada (ritmo contenido)

Bramante. Patio de San Dámaso. Loggia vaticana.

CONTENIDOS

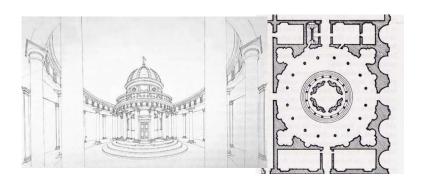
EL CINQUECENTO

DONATO BRAMANTE (1444-1514)

Planta centralizada con orden dórico, rodeada por un doble anillo de columnas (tholos griego).

Decoración reducida a capiteles clásicos y símbolos del martirio del santo en las metopas del entablamento.

Combina elementos adintelados y abovedados.

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

TEMPLETE DE SAN PIETRO IN MONTORIO

Linterna

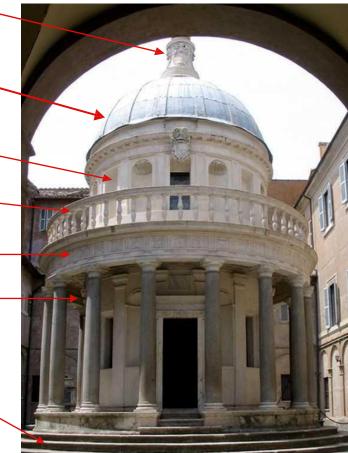
Cubierta con cúpula Semicircular

Alternancia de nichos rectangulares y semicirculares Balaustrada

Entablamento

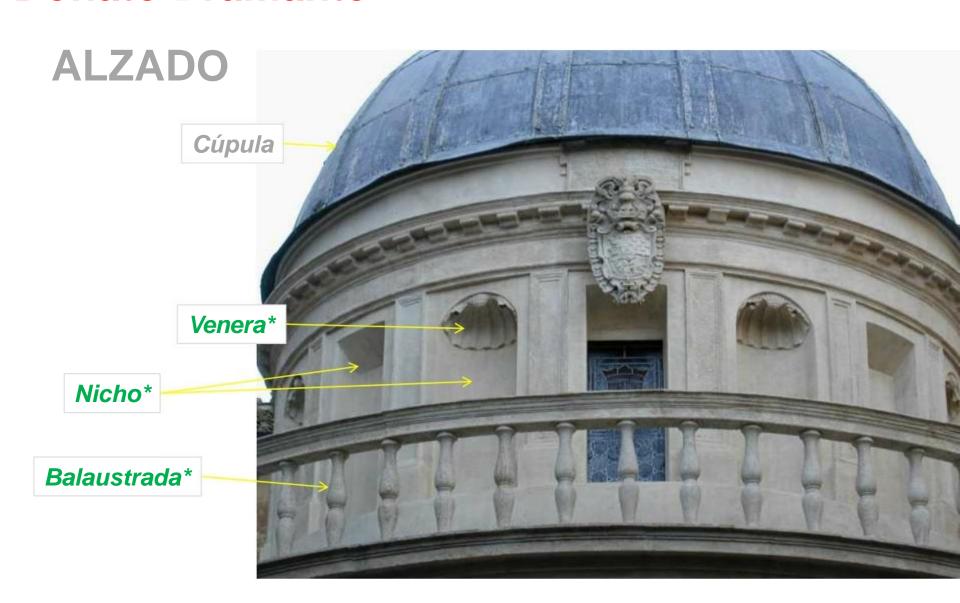
Peristilo rodeado de columnas dórico-toscanas

Planta circular sobre trepidoma de tres escalones

Donato Bramante. Templete de San Pietro in Montorio, 1502

Donato Bramante

San Pietro in Montorio (Roma)

Donato Bramante

Roma, la ciudad de los Papas

ALZADO

¿Recuerdas cómo se llaman los dos espacios en los que se divide el friso dórico?

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

DONATO BRAMANTE (1444-1514)

Destaca por su sobriedad y austeridad decorativa.

Las formas arquitectónicas clásicas se muestran puras y claras. El edificio se configura como un conjunto unitario tratado como si fuera una escultura.

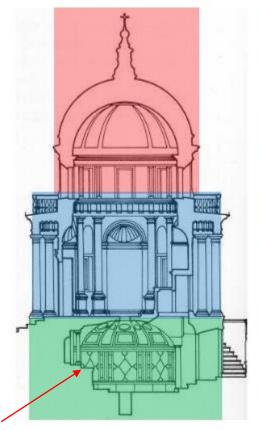
Estas son las formas que se difundirán por toda Europa.

El conjunto simboliza la condición del Apóstol Pedro como **Primer Pontífice** y fundamento de la Iglesia. La cripta simboliza el **martirio del apóstol**, el peristilo a la **iglesia militante**, la cúpula a la **Iglesia Triunfante** y la cripta subterránea que es la primitiva iglesia romana de las catacumbas.

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

TEMPLETE DE SAN PIETRO IN MONTORIO

Cripta

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante del *Templete de San Pietro in Montorio*, obra de *D. Bramante* (1502) y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

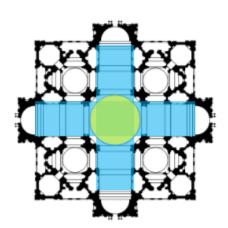
CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

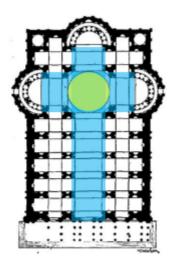
DONATO BRAMANTE (1444-1514)

BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO

Proyecto encargado por el papa Julio II que se desarrolló por diferentes artistas.

Proyecto de Bramante (planta centralizada, 1506): edificio con planta de cruz griega inscrita en un cuadrado y cubierta por cinco cúpulas, la central de mayor tamaño y apoyada en cuatro grandes pilares.

Proyecto de Rafael (planta basilical, 1514): planta basilical de cruz latina con un cuerpo longitudinal de tres naves.

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

Basílica de San Pedro, Roma. (1506-1626)

Proyecto de Miguel ángel (planta cruz griega, 1546): Aporta una gran cúpula que parece flotar sobre el aire por su prominente tambor.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

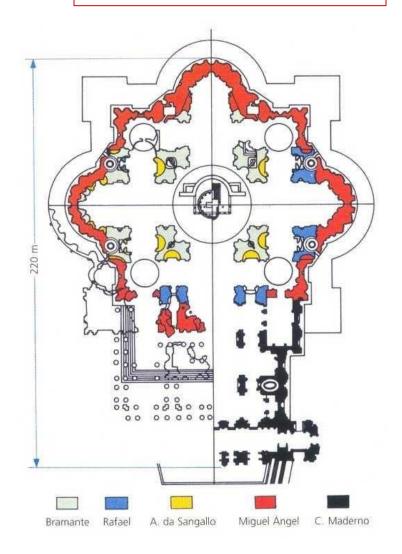
DONATO BRAMANTE (1444-1514)

BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO

La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante de estas dos cúpulas y compara sus elementos comunes y diferenciadores:

- Cúpula de Santa María del Fiore, obra de Brunelleschi
- Cúpula de San Pedro del Vaticano, obra de Miguel Ángel

Puedes seguir esta estructura:

- Catalogación
- El artista y su época
- Análisis formal
- Análisis estético
- Comentario

CONTENIDOS

La arquitectura

EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

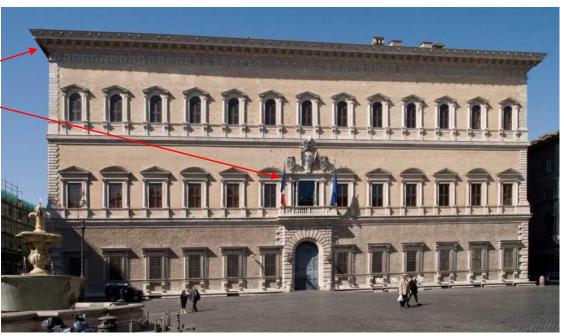
ANTONIO DE SANGALLO EI Joven (1484-1516)

PALACIO FARNESIO

Características:

- Utiliza las formas clásicas pero con total libertad
- Al ser esencialmente escultor, dota a sus construcciones de un gran valor plástico
- La libertad de la que hace gala lo convierten en un manierista.

Cornisa y balcón: obras de Miguel Ángel

Palacio Farnesio. Roma. 1514-1589

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MANIERISMO

En la segunda mitad del siglo XVI, la "maniera" de Miguel Ángel se extiende por toda Europa.

- Coexistencia de plantas basilicales y centralizadas, a veces en el mismo edificio (iglesias jesuíticas).
- Libre utilización de elementos arquitectónicos que crean efectos de capricho y fantasía.
- Interpretación personal. Empleo del lenguaje clásico con absoluta libertad. Búsqueda de la sorpresa, originalidad y movimiento.
- El nuevo mecenazgo se manifiesta en reformas urbanistas y en la construcción de villas.
- **Desarrollo de la tratadística** con el fin de codificar las experiencias anteriores proporcionando una gran base documental.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

JACOPO SANSOVINO (1486-1580)

Conocido sobre todo por sus obras alrededor de la Plaza de San Marcos en Venecia.

Sigue incorporando los elementos clásicos, estructuras diáfanas y profusa decoración escultórica.

Friso con triglifos y metopas

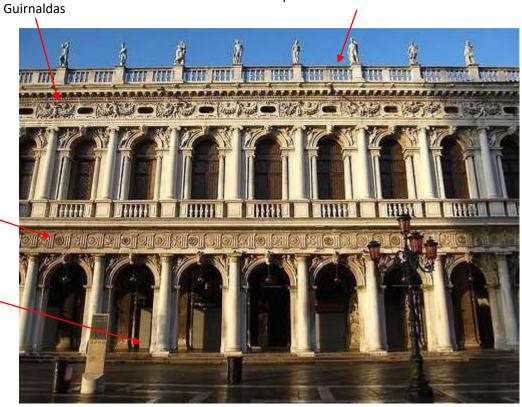
Columnas toscanas (con basa)

La arquitectura

EL MANIERISMO

BIBLIOTECA DE SAN MARCOS

Balaustrada da sensación de ligereza frente a pesadez de columnas inferiores

Biblioteca Marciana o de San Marcos, Venecia. (1537-1560)

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI (1475-1564)

Escultor, escritor y pintor; arranca dentro de los cánones del Renacimiento Pleno, pero su desbordante y creativa personalidad le hacen adentrarse muy pronto dentro del Manierismo.

En la corte humanística de los Médicis se sumerge en el estudio del mundo clásico lo que le impregna de **neoplatonismo**, corriente de pensamiento que unía paganismo y cristianismo.

La arquitectura

EL MANIERISMO

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI (1475-1564)

BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO:

Continúa el proyecto de Bramante aportando mayor **monumentalidad** y protagonismo a la cúpula.

La **cúpula nervada** se levanta sobre un tambor con fila de dobles columnas.

Alternancia de frontones triangulares y semicirculares.

Tratamiento escultórico del muro y el vano. Decoración con guirnaldas.

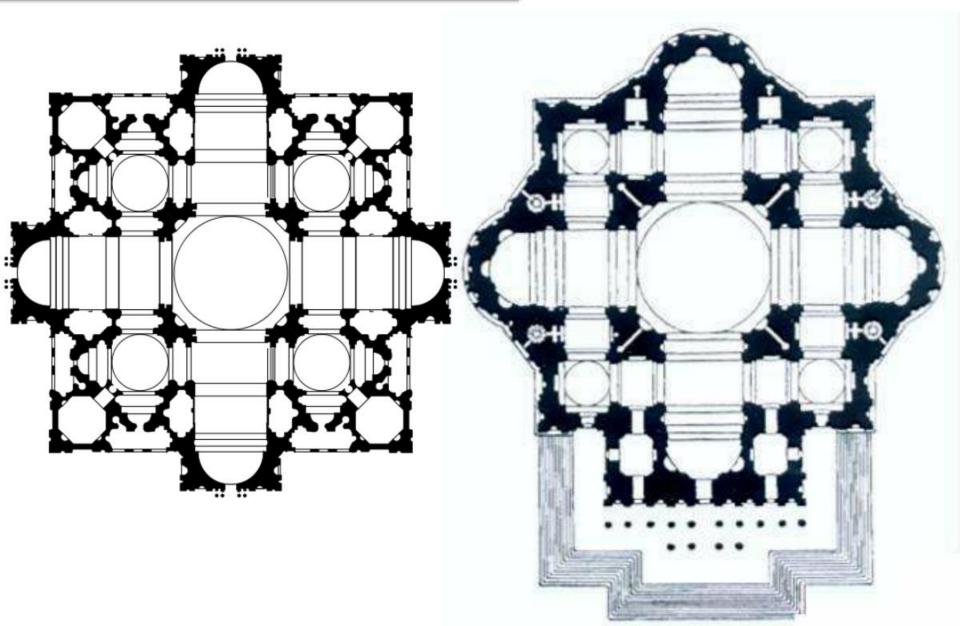

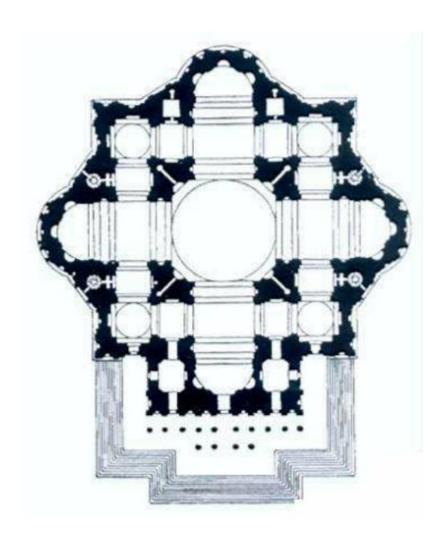
La arquitectura

EL MANIERISMO

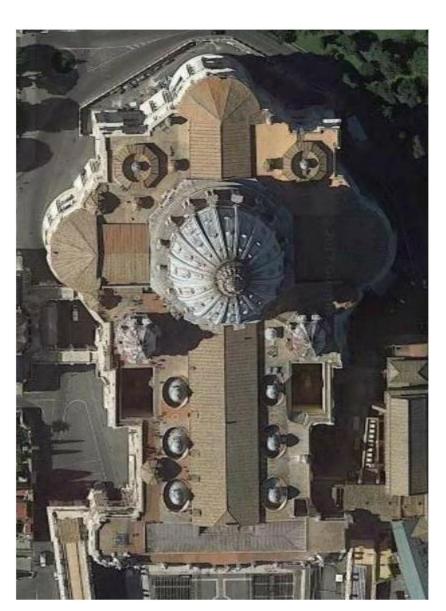

Miguel Ángel. Cúpula de San Pedro del Vaticano (1546-1561)

Miguel Ángel 1546-64

Proyecto y cúpula de San Pietro Vaticano (Roma)

ALZADO

Además de la planta, Miguel Ángel simplifica el alzado mediante el uso de un orden gigante, con nichos u hornacinas entre las pilastras.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI (1475-1564)

Cúpula

adosadas

Tambor

Pechina

Pilastras pareadas

BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO

Cúpula compuesta por doble casquete: interior y exterior.

El interior, más esférico, con **pilastras adosadas** lo dotan de cierta sensación de movimiento rotatorio.

El tambor mantiene la **alternancia** del exterior: ventanales verticales coronados de frontones rectos y curvos.

La arquitectura

EL MANIERISMO

Miguel Ángel. Cúpula de San Pedro del Vaticano, interior.

Proyecto y cúpula de San Pietro Vaticano (Roma)

ALZADO

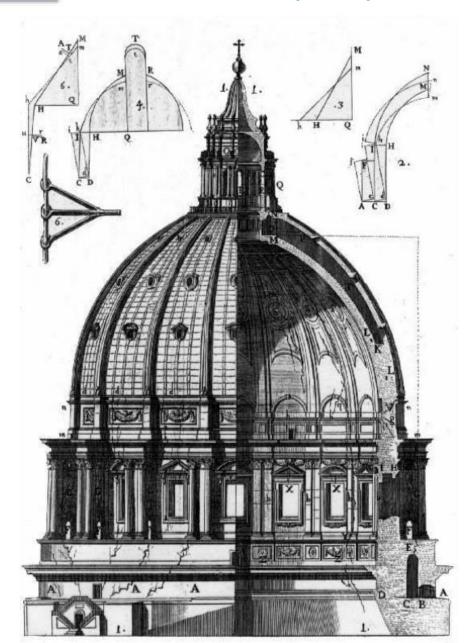

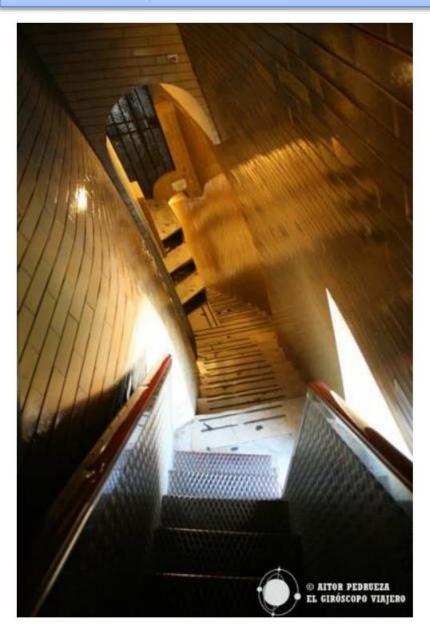

Proyecto y cúpula de San Pietro Vaticano (Roma)

Técnicamente, Miguel Ángel rinde tributo a Brunelleschi con una cúpula de doble casco.

Proyecto y cúpula de San Pietro Vaticano (Roma)

El tambor tiene 16 contrafuertes decorados con dos columnas. Las ventanas del tambor se decoran con una alternancia de frontones rectos y curvos, típica de Miguel Ángel.

Proyecto y cúpula de San Pietro Vaticano (Roma)

Modelo que se repite a menor escala en la linterna*.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI (1475-1564)

BIBLIOTECA LAURENZIANA DE FLORENCIA

Trata los elementos arquitectónicos como esculturas, desarrollando líneas visuales y tensiones dentro del reducido espacio.

Paredes a modo de fachadas

Alternancia de frontones y clarososcuros

La arquitectura

EL MANIERISMO

CONTENIDOS

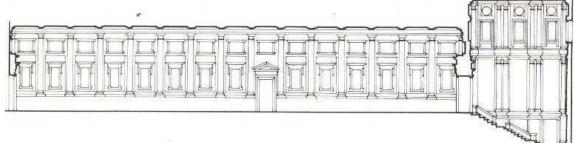
La arquitectura

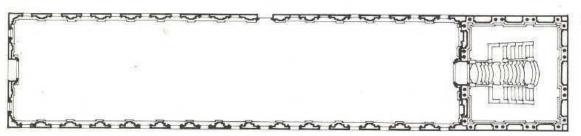
EL CINQUECENTO

EL MANIERISMO

MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI (1475-1564)

Miguel Ángel. Escalinata de la Biblioteca Laurenciana. Florencia. 1559

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

hechas a la misma escala.

Concepción: el espacio central vacío inundado por la luz es la otra vida, y

Fusión arquitectura-escultura

La arquitectura

EL MANIERISMO

IGLESIA DE SAN LORENZO

MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI (1475-1564)

Toda la capilla concebida como **escenario** donde se produce la interrelación de las estatuas (hay conexión visual de las estatuas de Lorenzo y Giuliano con la Virgen con el Niño y están

los personajes parecen surgir del exterior, del mundo sensible (teoría neoplatónica), por eso los muros son el perímetro que contiene la presión del exterior y esa tensión es más intensa en las zonas de transición (puertas y ventanas).

Sacristía Nueva. Capilla de los Medicis. Iglesia de San Lorenzo. Florencia. 1524-1534

CONTENIDOS

La arquitectura

EL CINQUECENTO

EL MANIERISMO

MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI (1475-1564)

PLAZA DEL CAPITOLIO

Proyecto urbanístico que integra tres palacios dispuestos con total regularidad:

- El del Senado
- El de los Conservadores
- El del Capitolio.

En el centro de la plaza colocó la **estatua ecuestre de Marco Aurelio**.

Armonizó todo el espacio y lo abrió o puso en relación con la ciudad.

Contraste entre el cuerpo inferior de gran profundidad (claroscuros) y el superior con ventanas de marcos saliente.

Miguel Ángel. Plaza del Capitolio. 1546

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI (1475-1564)

La arquitectura

EL MANIERISMO

PLAZA DEL CAPITOLIO

Fachada pautada por pilastras de orden gigante, pero para acentuar horizontalidad emplea únicamente una estructura adintelada.

Miguel Ángel. Capitolio. 1546. Palacio de los Conservadores.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

La arquitectura

EL MANIERISMO

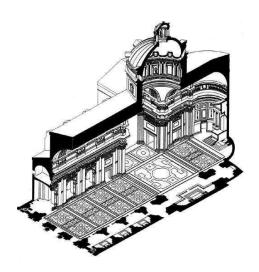
IGLESIA DEL GESÚ

Proyectó la fachada que fue construida por Giacomo Della algunas **Porta** con estilo modificaciones, que evidencia un cuatrocentista influido por Alberti pero con elementos clásicos y manieristas.

Volutas laterales recuerdan influjo de Alberti

J. B. de Vignola. Iglesia del Gesú. 1568

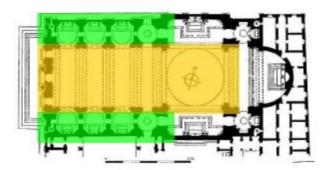
CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

JACOPO BAROZZI DE VIGNOLA (1507-1573)

El interior se organiza a partir de una **planta de salón** con la nave central cubierta con bóveda de cañón y capillas entre contrafuerte comunicadas entre si.

Elementos estructurales en las paredes:

La arquitectura

EL MANIERISMO

IGLESIA DEL GESÚ

Estilizado tambor de grandes ventanas (iluminación triunfante)

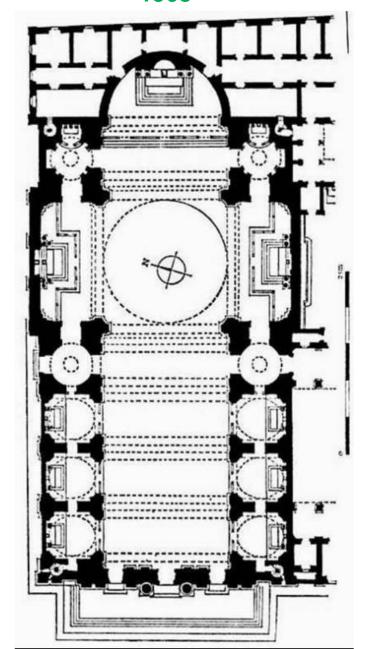
PLANTA

La planta del Gesú responde a los modelos tradicionales de iglesia mendicante (San Francisco de Asís) es de cruz latina, con una única nave, muy ancha, y capillas laterales entre contrafuertes comunicadas entre sí.

El transepto está poco marcado en planta, crea un gran espacio diáfano ante el altar mayor.

Finalmente, la cabecera está rematada por un **ábside semicircular**.

El Gesú (Roma) 1568

El Gesú (Roma) 1568

Roma, la ciudad de los Papas

ALZADO

El principal elemento sustentante es el muro.

En él se abren las capillas laterales gracias a arcos de medio punto entre pilastras clásicas de orden gigante.

El Gesú (Roma) 1568

ALZADO

La nave de la iglesia se cubre con una bóveda de cañón con lunetos.

Y él crucero con una cúpula sobre pechinas, con un alto tambor.

La cabecera se cubre con bóveda de horno.

El Gesú (Roma) 1568

El Gesú (Roma) 1568

MATERIALES

En cuanto a los materiales que se utilizan, podemos destacar que sobre la piedra y el ladrillo, tenemos revestimientos de estuco y mármol.

DECORACIÓN

Los elementos decorativos son diversos: revestimientos de mármol policromado que se resaltan más por los dorados y los colores de los frescos de la bóveda, en su mayoría barrocos.

ESPACIO

Formalmente, el interior del Gesú, también deja ver la influencia de

Alberti en San Andrés de Mantua.

El Gesú (Roma) 1568

FACHADA

La fachada es obra de Giacomo della Porta, colaborador de Miguel Ángel en San Pedro Vaticano.

¿A qué fachada te recuerda?

Encuentra 5 diferencias y 5 similitudes

FACHADA

iniciada hacia
1584 será modelo de
las iglesias jesuíticas
durante mucho tiempo
y es considerada como
la primera fachada
barroca.

FACHADA

Tiene un cuerpo bajo de forma rectangular con pilastras dobles de orden corintio que la dividen en cinco calles: en la central se encuentra la puerta con frontón curvo y en los dos laterales pequeñas puertas con frontón triangular y hornacinas con santos con frontón curvo. (alternancia de frontones influencia M.A)

El Gesú (Roma) 1568

FACHADA

Corona este cuerpo un gran frontón curvo que engloba a otro triangular, aspecto que rompe con el clasicismo. Otro elemento anticlásico, es el propio hecho de que un cuerpo inferior invada el superior. En definitiva, es una muestra de empleo personal de elementos clásicos.

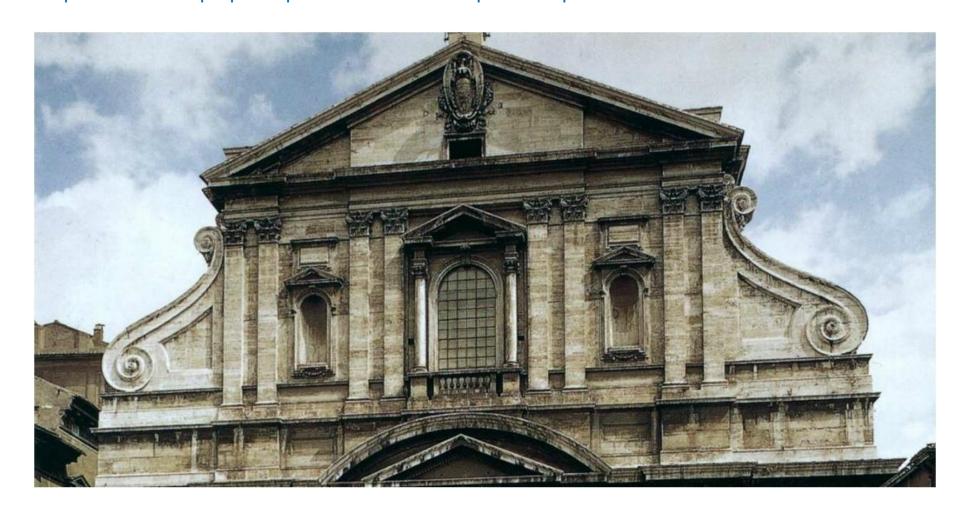
FACHADA

El **cuerpo superior** más pequeño , se corresponde con la anchura de la nave central, **repite en parte el esquema anterior**: dobles pilastras de orden jónico y tres calles con ventanas con frontón triangular.

FACHADA

A ambos lados **Della Porta añade unas alas en forma de voluta** cuya función es ampliar este cuerpo para que armonice con el primero que **recuerda a Santa María Novella.**

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

ANDREA PALLADIO (1508-1580)

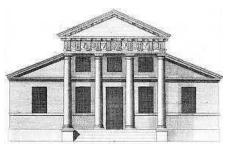
Nacido en Padua, se formó en Roma, donde conoció la arquitectura clásica.

Influido por Vitrubio y Alberti, utiliza mucho todos los órdenes clásicos, a veces de **orden gigante**.

Su obra será de las más influyentes en el neoclasicismo, no sólo por su labor teórica (*Los cuatro libros de Arquitectura,* 1570), sino por la formulación de un tipo de edificio singular, **la villa**, y de un lenguaje arquitectónico que se repetirá sin cesar en los siguientes siglos.

Trabajó en:

- Vicenza (villas y palacios urbanos)
- Venecia (edificios religiosos)

La arquitectura

EL MANIERISMO

CONTENIDOS

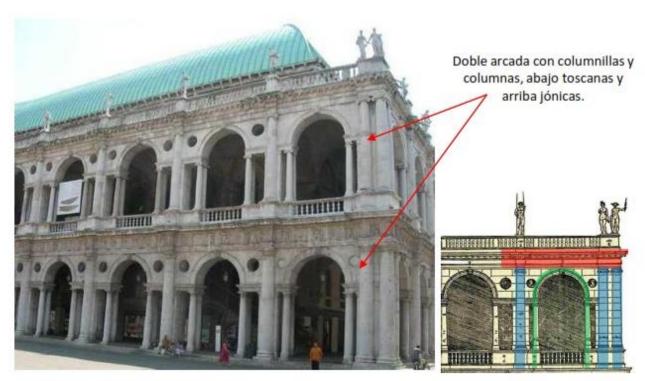
La arquitectura

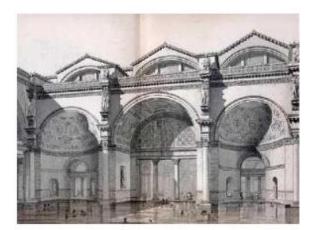
EL CINQUECENTO

EL MANIERISMO

ANDREA PALLADIO (1508-1580)

Su rasgo más característico será la repetición del **motivo palladiano**, un arco de medio punto situado entre dos dinteles, que parece tomado de una ventana termal romana.

Palladio. Basílica de Vicenza. 1549.

Reconstrucción de terma romana.

CONTENIDOS

La arquitectura

EL CINQUECENTO

EL MANIERISMO

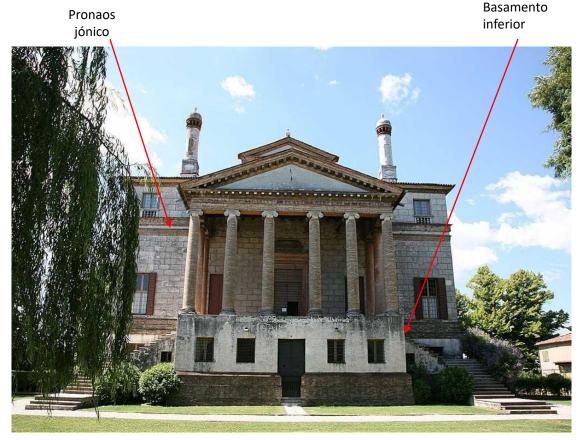
ANDREA PALLADIO (1508-1580)

También desarrolla la **logia** paladiana o pórtico hueco que deja ver otros elementos, rematada con frontón, y con acceso en al menos un lateral.

La **villa** es la residencia campestre de carácter señorial.

Palladio. Villa Emo. 1559.

Palladio. Villa Foscani. 1549.

CONTENIDOS

La arquitectura

EL CINQUECENTO

EL MANIERISMO

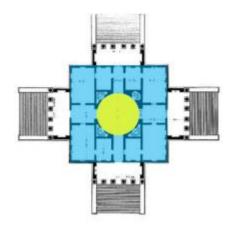
ANDREA PALLADIO (1508-1580)

VILLA CAPRA

Se aparta por completo del modelo tradicional de villa fortificada, creándose un marco arquitectónico perfectamente adaptado a la vida campestre. El edificio se funde con el paisaje, asentando un sencillo cubo sobre un zócalo, una logia abierta que forma una terraza tendida en torno al bloque cúbico de la casa.

La construcción queda insertada en una **planta cuadrada** y en el centro una **cúpula**.

A cada uno de los lados se abre un pórtico hexástilo de 6 columnas jónicas y un frontón a modo de templo.

Andrea Palladio. Villa Capra (la rotonda). 1568

CONTENIDOS

La arquitectura

EL CINQUECENTO

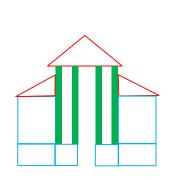
EL MANIERISMO

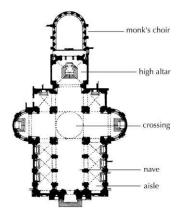
ANDREA PALLADIO (1508-1580)

IGLESIA DE SAN GIORGIO MAGGIORE

Columnas gigantes soportando Tímpanos triangulares, uno más bajo y más ancho un entablamento clásico. y otro, el central, más alto y estrecho

interiores Los son grandes vanos luminosos, con los que se espacios relacionan los laterales, en despliegue un continuo de superficies blancas acentuadas por la mayor lumínica intensidad de las estructuras.

Palladio. San Giorgio Maggiore. Venecia. 1565

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante de la *Villa Capra*, obra de *A. Palladio (1502)* y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

CONTENIDOS

La arquitectura

EL CINQUECENTO

ANDREA PALLADIO (1508-1580)

TEATRO OLÍMPICO DE VICENZA

El interior imita la ambientación al aire libre de los **teatros clásicos**, con un monumental escenario rectangular desde cuyos accesos se desarrollan escenarios en perspectiva que representan las calles de Tebas.

Arco triunfal central

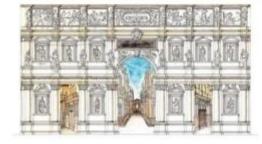

Nichos con estatuas de académicos

Proscenio

Aperturas laterales (hospitalia)

Palladio. Teatro Olímpico. Vicenza. 1580-1585

CONTENIDOS

La arquitectura

CARACTERÍSTICAS

El Renacimiento en España

- Penetración oficial y desde arriba. Intensas relaciones España-Italia con los RR.CC. y con Carlos I (rey de Nápoles, Sicilia y el Milanesado).
- La situación social y religiosa en España frenaba la introducción oficial del Renacimiento.
 Hay una disociación entre nobleza cortesana + rey, libres y cultos, y el pueblo inculto y sometido a la Inquisición. El pueblo sigue prefiriendo el Gótico.
- Los inicios son difusos: Estilo RR.CC. con gótico final + mudejar + decoración renacentista. Luego evoluciona durante el s. XVI y es digerido y asimilado por la cultura hispánica produciendo un Renacimiento a la española.
- Algunos nobles serán los mecenas hispánicos: importan obras y artistas de Italia o envían artistas españoles a Italia para aprender el estilo del Renacimiento.
- Diferente condiciones socioeconómicas: al contrario que en Italia, en España no hay una burguesía, ni población urbana. Es una sociedad feudal organizada en reinos y gobernada por una Monarquía Autoritaria y pactista.

CONTENIDOS

La arquitectura

PERIODIZACIÓN

El Renacimiento en España

- Primer Tercio: hay una dualidad: En lo decorativo y superficial (fachadas) hay Renacimiento pero la estructura sigue siendo Gótica. Este estilo protorrenacenstista es el Plateresco y es una evolución del RR.CC.
- Segundo Tercio: la decoración va desapareciendo a favor de una austeridad ornamental, mientras crece el Renacimiento conceptual, estructural. Surge así el Purismo, con elementos manieristas.
- · Último Tercio: la austeridad es extrema. Desnudez estructural con influencia de Palladio y los manieristas italianos. Aparece así el estilo Herreriano o Escurialense, así llamado por el Monasterio del Escorial.

PLATERESCO

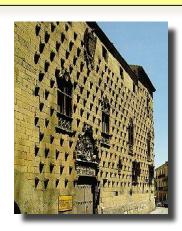
 Decoración arquitectónica: grutescos, medallones, columnas y estípites, abalaustradas, trabajo de plateros

Universidad de Salamanca

Convento de San Esteban

Casa de las Conchas

CONTENIDOS

La arquitectura

PERIODIZACIÓN

El Renacimiento en España

PURISMO

· Austeridad y claridad estructural. La decoración se concentra en vanos y elementos arquitectónicos, dejando los muros lisos y aumenta el interés por las proporciones.

·Hospital de Santa Cruz, de Alonso de Cobarrubias, presenta fachada de grutescos y estípites cercanos al Plateresco, pero la planta es de cruz griega renacentista

 Puerta Nueva de Bisagra en Toledo, también de Cobarrubias. Son dos torres gótico-defensivas que flanquean una portada muy purista, con dovelaje, sillar y escudo real

 Palacio de Carlos V, de Pedro Manchuca, 1528.
 Planta cuadrada con 4 fachadas pero patio circular (manierismo). Decoración solamente arquitectónica

·Alcázar de Toledo, también de Cobarrubias, con cuatro fachadas renacentistas y un patio central distribuidor al estilo del Palacio Florentino

·Fachada de la Universidad de Alcalá, de Rodrigo Gil de Hontañón. Con decoración concentrada en frontones, vanos y líneas de imposta y con abalaustrada tipo RRCC.

·Catedral de Granada de Diego de Siloé. Símbolo del triunfo cristiano. Doble entablamento, 5 naves en planta de salón, con girola, sin crucero y con crucería gótica por inercia.

CONTENIDOS

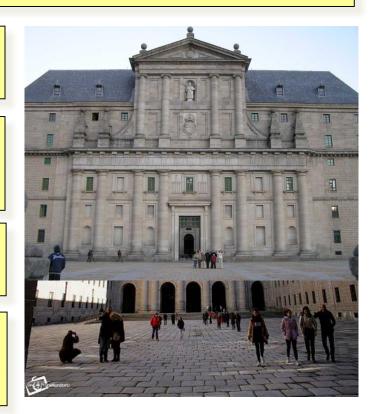
La arquitectura

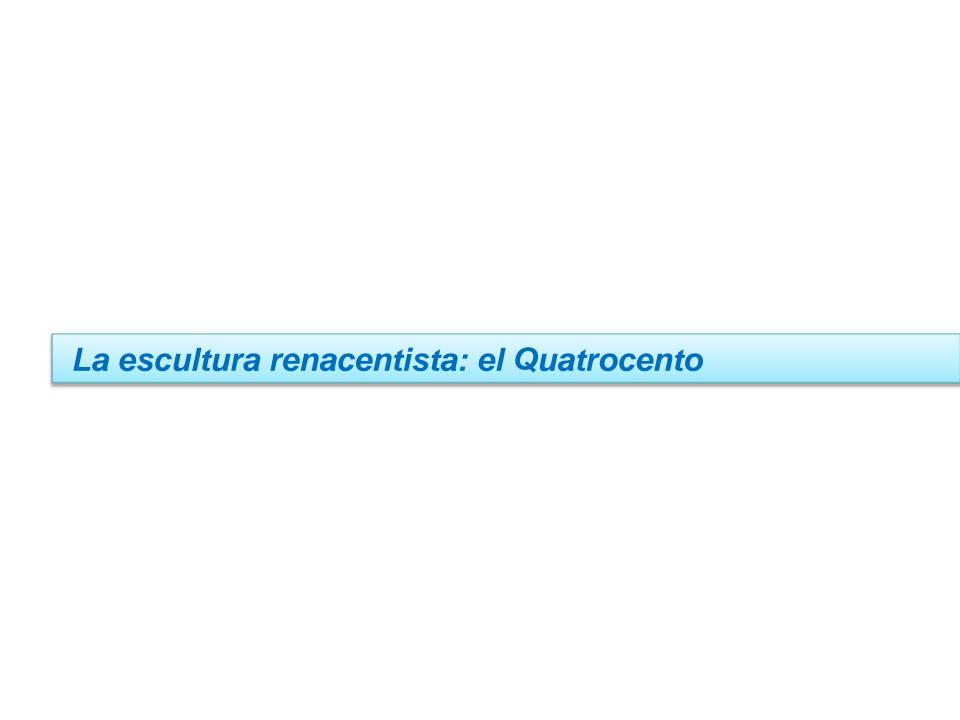
PERIODIZACIÓN

El Renacimiento en España

HERRERIANO

- Contexto histórico: Religiosidad exacerbada postconciliar (Trento). Esto implica más austeridad aún. Se suprime toda decoración, elementos estructurales desnudos, sólo pirámides y bolas. Fue Juan de Herrera el que definió este estilo y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial su obra principal.
- Fue concebido por Felipe II con una triple finalidad: monasterio, palacio y residencia real y panteón real. Los Jerónimos serían los encargados de su atención. Microcosmos de poder.
- Las obras se prolongaron desde 1563 hasta 1588. La planta es rectangular, con cuadrículas internas, parecido al enrejillado de la parrilla de San Lorenzo. Conmemora la victoria contra los franceses en la batalla de San Quintín en 1557
- Juan Bautista de Toledo construye una fachada lateral y el Patio de los Evangelistas, patio cuadrangular con un templete en el centro tipo San Pietro in Montorio de Bramante.
- Desde 1572 se encarga Herrera y cambia algunas cosas del proyecto, fachadas más altas, seis de las 12 torres (cuatro en las esquinas y dos en la fachada de la Iglesia) y rematadas en chapiteles de pizarra. La fachada principal es de un purismo extremo, orden gigante palladiano.

CONTENIDOS

La escultura

CARACTERÍSTICAS

El Renacimiento va a desarrollar una escultura muy **sensorial** cuya finalidad está en sí misma, en disfrutar de la contemplación de la obra, es un **placer estético**.

TEMÁTICA:

A los contenidos religiosos se le incorporan temas mitológicos e históricos, profanos y alegóricos.

El motivo principal es la **figura humana**:

- El **retrato** de gran expresión, de cuerpo entero o de busto.
- El desnudo vuelve a desarrollarse como se hacía en época clásica, buscando proporciones y belleza.
- La escultura ecuestre como afirmación de la gloria, la fortuna, la permanencia en la historia y la inmortalidad del personaje.

Donatello. *Retrato de Niccolò da Uzzano.* Ca. 1432.

CONTENIDOS

La escultura

CARACTERÍSTICAS

MODELOS DE LA ANTIGÜEDAD:

Se inspira en modelos en los que destaca la esbeltez de **proporciones** y el gusto por los **detalles naturalistas** propios del *relieve narrativo* romano.

Donatello, **Adán y Eva**. Placa de las *Puertas del Paraíso* del baptisterio de Florencia

Madonna Pazzi. Donatello. 1430.

RELIEVE:

Muestra preocupación por las composiciones sencillas, armoniosas, claras y serenas, así como por captar el espacio y la profundidad mediante el nuevo sistema de representación de la **perspectiva** y el **schiacciato**.

CONTENIDOS

La escultura

CARACTERÍSTICAS

ALEGORÍA:

Se separan de la iconografía medieval para tratar las representaciones de manera alegórica (conceptos en forma humana).

David (detalle). Verrocchio. 1467

MATERIALES:

Grandes escultores trabajan con diversos materiales como mármol, barro cocido, bronce o madera; tanto en bulto redondo como en relieve.

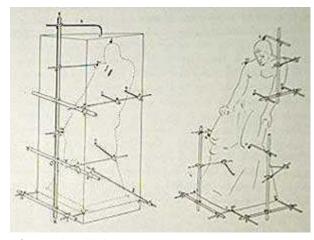
Se recupera la técnica del tallado de mármol.

BELLEZA IDEAL:

Valoran más la **belleza de las formas** que el propio mensaje.

PROPORCIONALIDAD:

Se retoma el canon griego de nueve cabezas, así como el contrapposto y las piernas abiertas en compás.

Técnica de tallado por puntos.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

LORENZO GHIBERTI (1378-1455)

En 1401 vence en el concurso para la ejecución de las Puertas del Baptisterio de Florencia.

Esta obra (las segundas Puertas del Baptisterio de Florencia) mantiene todavía cierta influencia gótica (medallones lobulados) pero aporta gran novedad en el tratamiento de la anatomía y en el interés por la naturaleza.

La escultura

AUTORES Y OBRAS

Ghiberti, segundas puertas (Puerta norte) del Baptisterio de San Giovanni, Florencia.

CONTENIDOS

La escultura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

LORENZO GHIBERTI (1378-1455)

Temática del concurso: El sacrificio de Isaac.

Problemas a resolver:

- Expresión del verdugo y la victima inconsciente.
- Narración con la incorporación del ángel.
- Profundidad espacial dentro de los medallones.

Desnudo

Espinario

Escorzo

ESCOI ZO

Mayor expresividad

Lorenzo Ghiberti

Puertas del Paraíso de la Catedral de Florencia

Escultura del Quattrocento

Practica un poco...

Brunelleschi

Ghiberti

El lenguaje compositivo renacentista de Brunelleschi, resultó demasiado "moderno" para el momento y la comisión de la obra eligió el planteamiento de Lorenzo Ghiberti.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

LORENZO GHIBERTI (1378-1455)

En 1425 se le encarga la puerta este (**Puerta del Paraíso**) del Baptisterio, que decide organizar en recuadros incorporando la perspectiva, graduando los planos con las luces y las sombras y dando mayor presencia al paisaje.

La escultura

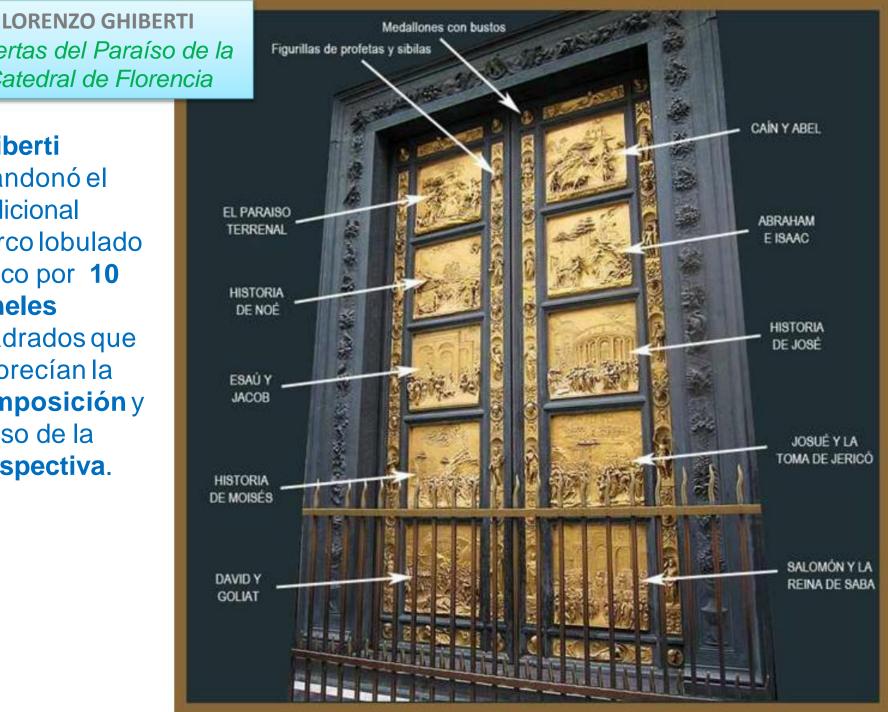
AUTORES Y OBRAS

Puerta del Paraíso del Baptisterio de San Giovanni, Florencia.

Puertas del Paraíso de la Catedral de Florencia

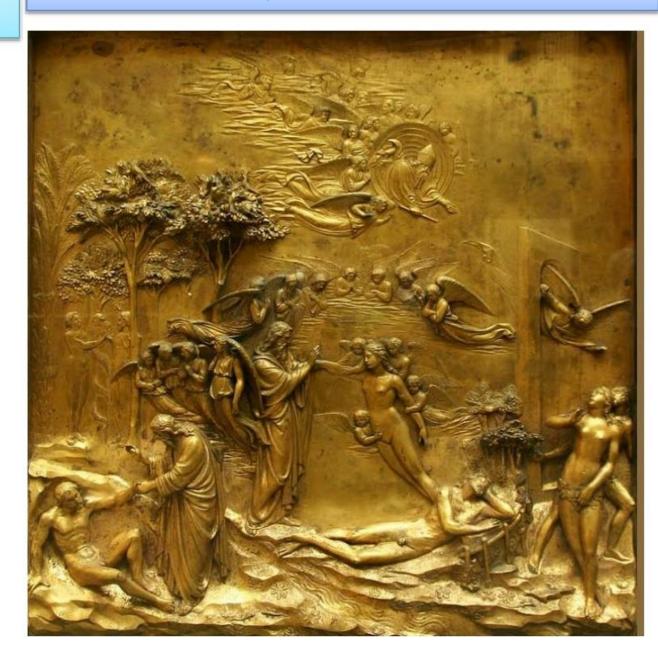
Ghiberti abandonó el tradicional marco lobulado gótico por 10 paneles cuadrados que favorecían la composición y el uso de la perspectiva.

LORENZO GHIBERTI
Puertas del Paraíso de la
Catedral de Florencia

Practica un poco...

Escultura del Quattrocento

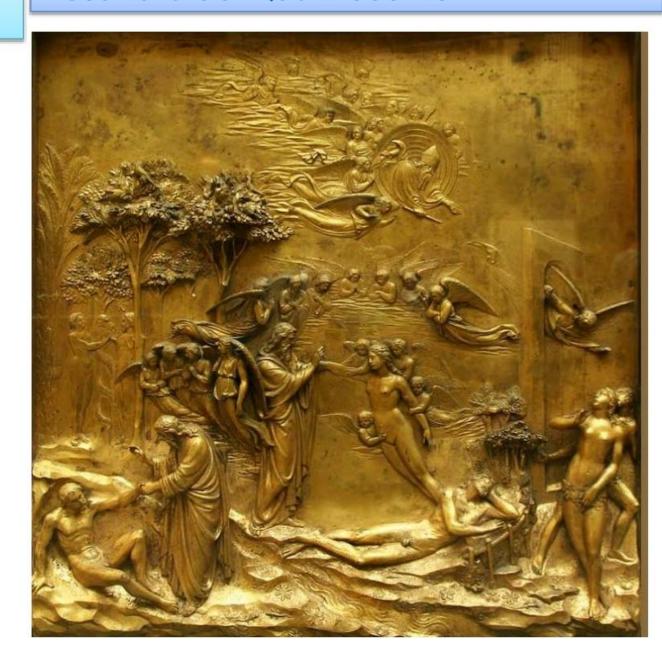
LORENZO GHIBERTI

Puertas del Paraíso de la Catedral de Florencia

Practica un poco...

- ✓ Panel con varias escenas
- ✓Uso simultaneo de alto, medio y bajo relieve (stiacciato*)
- √ Gran variedad compositiva
- ✓ Uso de paisaje y arquitecturas clásicas en perspectiva que dan profundidad a las escenas

Escultura del Quattrocento

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

La escultura

AUTORES Y OBRAS

JACOPO DELLA QUERCIA (1374-1438)

SEPULCRO DE ILARIA DEL CARRETTO

Mayor influencia de la escultura antigua.

Su escultura busca una síntesis entre la escultura gótica de Giovanni Pisano y la borgoñona, especialmente la de Claus Sluter por una parte, y con el clasicismo por la otra, asimilada gracias a los hallazgos del Renacimiento florentino.

Sepulcro de Ilaria del Carretto (c.1406-1407).

CONTENIDOS

La escultura

EL QUATROCENTO

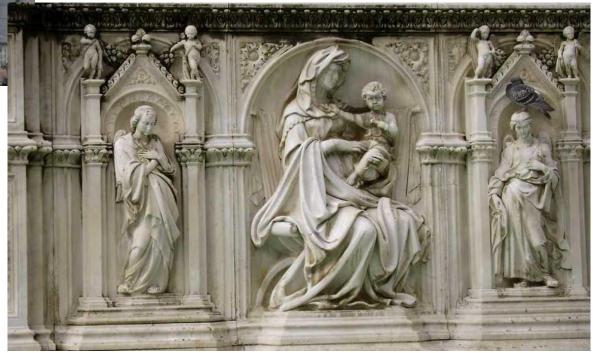
AUTORES Y OBRAS

JACOPO DELLA QUERCIA (1374-1438)

FONTANA GAIA

Se dedicó especialmente a las figuras, monumentales y de gran vitalidad.

Fontana Gaia (Siena, Plaza del Campo, 1409-1419)

CONTENIDOS

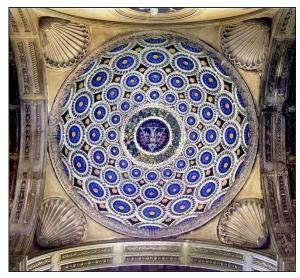
La escultura

EL QUATROCENTO

LUCA DELLA ROBBIA (1400-1482)

Trabaja el barro vidriado, unas placas de cerámica llamadas "Tondos", que se integran en la decoración arquitectónica.

Predomina el tema religioso, cuyas figuras blancas se recortan sobre fondos azules.

Interior de la cúpula dela capilla Pazzi.

Tondo de Santiago el Mayor, capilla Pazzi.

"Puerta de la Sacristía Norte". Terracota esmaltada y bronce, 1442-1475, Florencia.

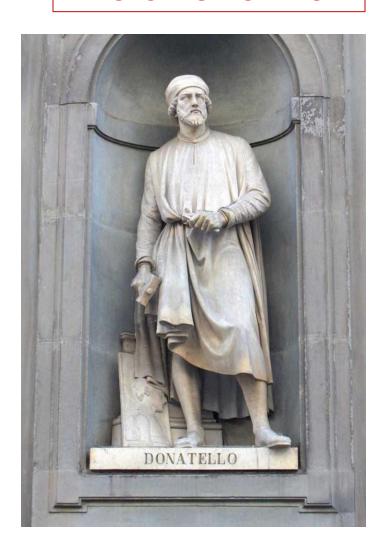
CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Donato di Betto Bardi, **DONATELO (1386-1466)**

- Es uno de los padres del Renacimiento junto a Alberti, Brunelleschi y Masaccio.
- Admirador del clasicismo greco-romano, consigue en su escultura un gran **naturalismo**.
- Desarrolla la escultura monumental y el relieve.
- Introduce novedades:
 - Excelente broncista.
 - Stiacciato en el relieve.
 - Escultura monumental.
 - Retoma el retrato ecuestre.
 - Interés por la representación del "hombre expresivo", a través del realismo y dramatismo, desde la infancia hasta la vejez.
 - Gestos, rostros, paños, claroscuro.
 - Obvia lo decorativo y se centra en la figura humana.

La escultura

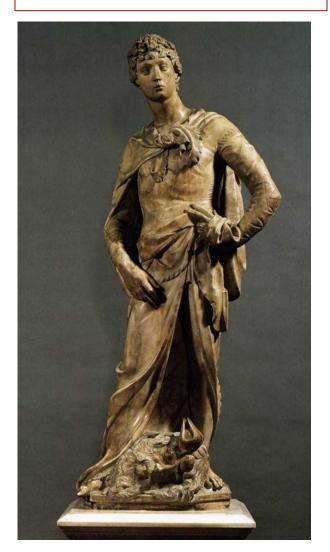
CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Donato di Betto Bardi, DONATELO (1386-1466)

- Obra de juventud que conserva elementos góticos.
- Ya muestra el contraposto (curva praxiteliana), que es propio de las obras renacentistas frente a la frontalidad propia del Gótico. A pesar de ello el rostro sigue mostrando una inexpresividad propia de la época anterior.
- El David es representado tras su victoria frente a Goliat, cuya cabeza reposa a sus pies.
- Los brazos son demasiado largos (desproporción). Elementos clásicos: rostro, manos, torso. Pliegues pesados. Claroscuro en los paños.

La escultura

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Donato di Betto Bardi, **DONATELO (1386-1466)**

- Representación que se aleja de los modelos medievales y del gótico internacional, más refinado.
- Figura combina **grandeza** y **energía** con un claro equilibrio clásico (**Contraposto**).
- Aplomo, cabeza erguida, mirada fija en el porvenir. Pies fijos en el suelo, dispuesto a no ceder ante las adversidades.
- Simboliza el valor y el arrojo juveniles.

Obra encargada por el gremio de armeros, cuyo patrón era San Jorge.

La escultura

Augusto de Prima Porta San Jorge. Mármol, ca. 1417-1420. Florencia.

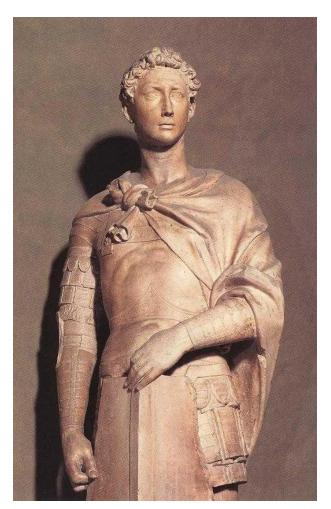
CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Donato di Betto Bardi, **DONATELO (1386-1466)**

- San Jorge antes de enfrentarse al dragón, por lo tanto refleja cierta tensión en su rostro, que tiene una clara inspiración helenística.
- Su rostro muestra concentración, su actitud, desafío ante la llegada del dragón que simboliza la virtud frente el pecado.
- El conjunto muestra un alto grado de idealización: Hombre en la plenitud de la vida, ejemplo del caballero cristiano (viril y heroico).

La escultura

San Jorge (detalle).

CONTENIDOS

La escultura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

Donato di Betto Bardi, DONATELO (1386-1466)

El **hombre** será el centro de su interés, de él estudiará todas sus edades: niño, joven, maduro y viejo, no solamente en su anatomía, sino también en su expresión.

Pasa de lo bello a lo feo sin preocuparse, pero siempre tratando de encontrar armonía y belleza. Experimenta con nuevos rostros y se aleja de los bello (helenismo).

- Busca lo expresivo, realismo grotesco.
- Personaje anciano y delgadez ascética.
- Pliegues pesados y profundos.
- Mira hacia abajo porque está situado en una hornacina en altura.
- Firmada como "Opus Donatelli".

Profeta Habacuc "Il Zuccone" (1423-1435) Mármol.

CONTENIDOS

La escultura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

Donato di Betto Bardi, DONATELO (1386-1466)

Bulto redondo y **relieve**. Logra un gran pulimento del bronce que permite que la luz resbale, ya que trabajó como orfebre. Gusto por el detalle en la parte inferior.

Porte afeminado enfatizado por la posición del brazo y la **curva praxiteliana**. De los primeros desnudos renacentistas. **Naturalismo**.

Representación elegante de un David muy joven, que contrasta con

las representaciones anteriores y la de Miguel Ángel.

Representa la **victoria**, pues **Goliat** ya ha caído a sus pies. Significado unido también a los valores del Humanismo y el Antropocentrismo (protagonismo del hombre).

Encargada por **Lorenzo de Medici**, para su palacio, donde compartía espacio con la escultura de **Judit y Holofernes**, por representar ambas esculturas el tema de la muerte a los opresores.

David (1435-1453). Bronce.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Donato di Betto Bardi, **DONATELO (1386-1466)**

- No es creíble que alguien tan joven y delicado pudiese matar a Goliat (esto afianza la moraleja de este pasaje "más vale maña que fuerza")
- Honda usada para derribar a Goliat. Espada con la que decapita a Goliat. Virtuosismo del relieve en el yelmo de Goliat.
- Corona de laurel que simboliza la victoria y el poder.
- Muchos florentinos se escandalizaron por la desnudez de la estatua.

La escultura

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante de *David*, obra de *Donatello (hacia 1440)* y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Análisis formal
- Análisis estético
- Influencias y comentario

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

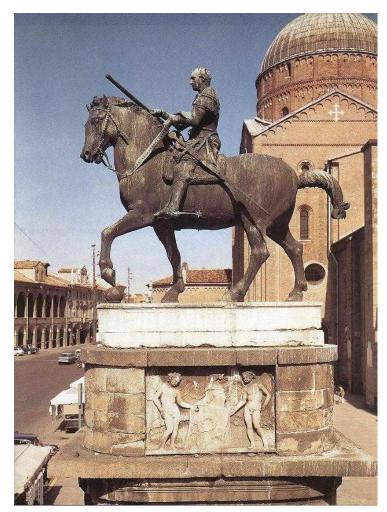
Donato di Betto Bardi, **DONATELO (1386-1466)**

- Retrato ecuestre de Erasmo de Narni pasando revista a las tropas. Es una escultura de bulto redondo realizada en bronce y apoyada sobre un zócalo de base. Primer retrato ecuestre de la Edad Moderna.
- Composición cerrada y contrapicado. La bola aporta equilibrio y unidad.
- Detallismo y realismo.

 Valor propagandístico: caballo y personaje avanzan serenos, sin perder la compostura, como

vencedores.

La escultura

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

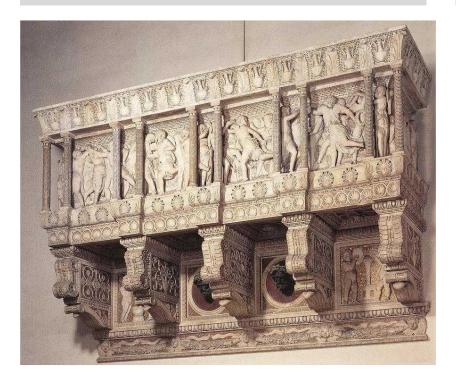
Donato di Betto Bardi, DONATELO (1386-1466)

La escultura

AUTORES Y OBRAS

CANTORÍAS. Relieves

Cantoría de la catedral de Florencia

Cantoría de la Catedral de Prato

CONTENIDOS

La escultura

EL QUATROCENTO

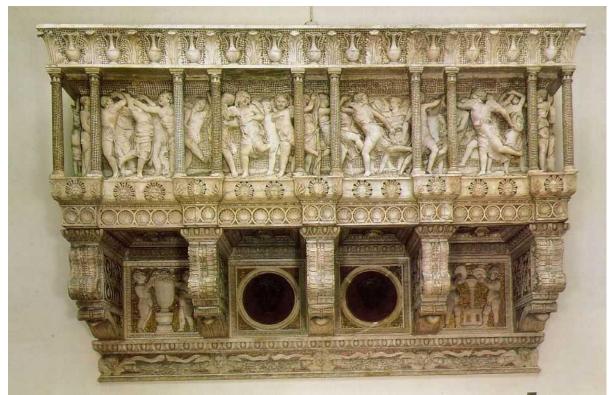
AUTORES Y OBRAS

Donato di Betto Bardi, **DONATELO (1386-1466)**

CANTORÍA DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA

Recuerda a los frisos romanos. Corresponde con una **representación unitaria** en la que el movimiento se marca por las diagonales que contrastan con la verticalidad de las columnas.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Donato di Betto Bardi, **DONATELO (1386-1466)**

Representa a María Magdalena

Contraste de superficies y texturas que refuerza el **dramatismo.**

Retrato realista y ausencia de idealización: rostro ajado, ojos hundidos.

Contraposto, canon alargado.

Representa la angustia existencial lo más íntimo de la espiritualidad y de la pasión humano-religiosa, a los efectos de una dura penitencia (J.M Viñuales, 2008: 33).

La escultura

AUTORES Y OBRAS

MAGDALENA PENITENTE

La Magdalena (1453-55) Madera policromada.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Donato di Betto Bardi, **DONATELO (1386-1466)**

La escultura

AUTORES Y OBRAS

JUDITH Y HOLOFERNES

Avanzó, después, hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, tomó de allí su cimitarra, y acercándose al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo: "¡Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento!". Y, con todas sus fuerzas, le descargó dos golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza (Judit 13,6-8)

Judith se considera el símbolo de la libertad, la virtud y la victoria del débil sobre el fuerte, en una causa justa.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

ANDREA VERROCCHIO (1435-1488)

- También fue pintor y orfebre, entre sus alumnos estuvieron Leonardo da Vinci, Perugino, Ghirlandaio y Botticelli.
- Destaca por la expresividad anímica de sus personajes que están dotados de fuerza interior que parece contenida al límite.

Ideó una composición de dos figuras, con Cristo en el centro del nicho, y el Santo estirado hacia afuera, para evitar una perspectiva frontal rígida y para ayudar al espectador a identificar mejor a los personajes que se encierran en una hornacina avenerada y así romper el marco arquitectónico.

La escultura

AUTORES Y OBRAS

CRISTO Y SANTO TOMÁS

Cristo y Santo Tomás (1465-67).

CONTENIDOS

La escultura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

DAVID

ANDREA VERROCCHIO (1435-1488)

• Mantiene el **contraposto** de su antecesor, pero pierde el tono clásico, praxiteliano.

- La belleza algo gótica, idealista, más cercana a Ghiberti que a Donatello.
- Ya no es un David desnudo, altivo y provocativo, sino un muchacho más idealizado, más proporcionado, más cercano al canon de belleza gótico.

El joven aparece vestido con una elegante coraza de cuero, seguro pero nervioso, de planta aristocrática, con hambre de gloria a pesar de tener ya la cabeza de Goliat a sus pies.

David (1473-77)

CONTENIDOS

La escultura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

ANDREA VERROCCHIO (1435-1488)

CONDOTTIERO COLLEONI

Condotiero Gattamelata.

- El personaje se halla investido de una fuerte presencia y autoridad y el caballo tiene la pata delantera izquierda levantada.
- En esta obra predomina un gran dinamismo y tridimensionalidad, girando su torso a la derecha en contraste con las piernas que están hacia el frente y la cabeza que mira hacia la izquierda.
- La inspiración se comparte con **Donatello** y su representación de su obra Gattamelata.

CONTENIDOS

La escultura

EL CINQUECENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

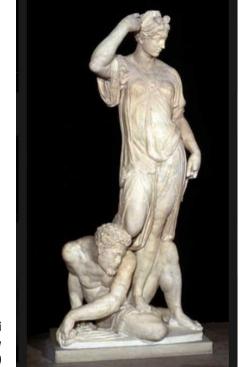
Un hecho fundamental marcará a muchos escultores de este siglo: se hallan esculturas clásicas como el *Apolo de Belvedere* y, sobre todo, el *Laocoonte*. Éste último, con sus fuertes musculaturas, composición compleja y su carga dramática influirá especialmente en Miguel Ángel.

Este escultor, Miguel Ángel, prácticamente eclipsa a los otros escultores de este periodo.

El **desnudo** se convierte en el principal tema. A medida que avanza el siglo y con él la influencia de Miguel Ángel las formas escultóricas se irán haciendo más monumentales, más complejas y dinámicas, derivando hacia ese estilo que será el **Manierismo**.

Bandinelli *Cristo muerto con Nicodemo* (1554)

Ammannati Alegoría de la Victoria (1540)

CONTENIDOS

La escultura

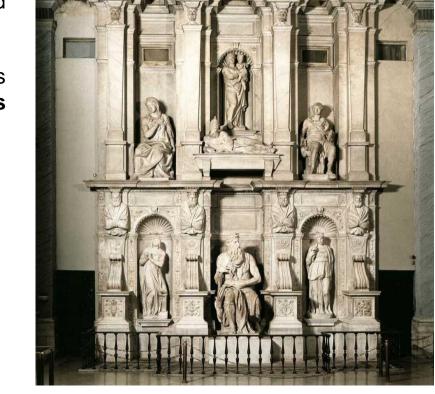
EL CINQUECENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La escultura del Cinquecento buscará la **grandiosidad y la monumentalidad** inspiradas directamente en las esculturas clásicas descubiertas en Roma gracias a una ferviente actividad arqueológica (1506, descubrimiento del Laooconte).

Lo que supone la **recuperación del desnudo** y las **representaciones heroicas y gigantescas** realizadas en bronce y, sobre todo, en mármol.

Laooconte y sus hijos.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)

Es el más grande escultor del siglo XVI. Aunque su principal interés fue la escultura también destacó como arquitecto y pintor siendo considerado uno de los grandes artistas de la historia.

Realizó su labor artística durante más de setenta años entre **Florencia** y **Roma**, que era donde vivían sus grandes mecenas, los Médicis de Florencia, y los diferentes papas romanos.

Participó del clasicismo humanista, del Manierismo y de la problemática contrarreformista.

La escultura

ALTO RENACIMIENTO

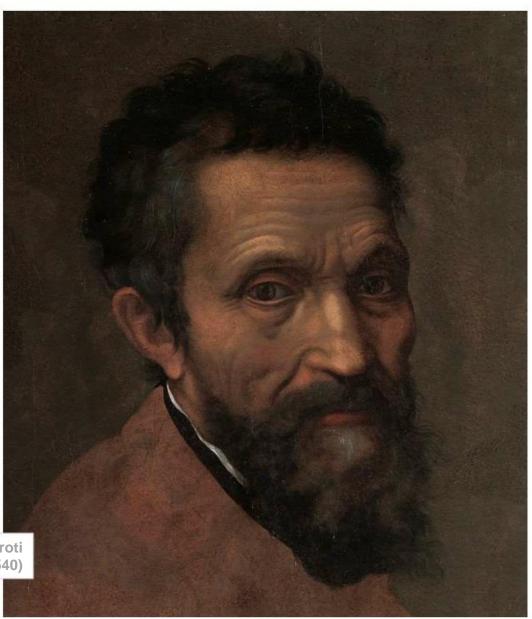
Escultura del Cinquecento

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: ; Piedad del Vaticano, David, Moisés, Tumbas mediceas, de Miguel Ángel

Como todos los grandes artistas de su tiempo, Miguel Ángel **trabaja todas las artes**, aunque siempre se definió a sí mismo como **escultor**.

Retrato de Miguel Ángel Buonarroti (Daniee Volterra, h.1540)

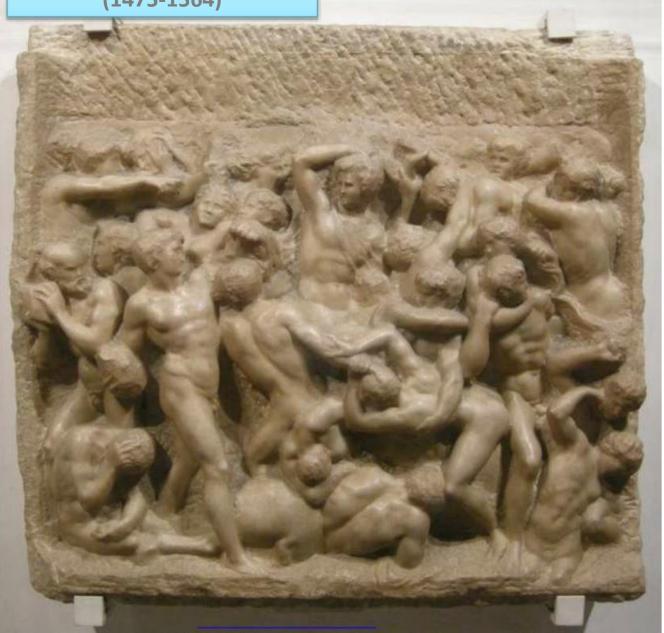
Escultura del Cinquecento

Desde muy joven entró en contacto con la familia Medici, sus colecciones de arte, los humanistas que les rodeaban y que le ayudaron a armonizar las corrientes neoplatónicas con la teología cristiana. Y ya desde muy joven demostró su talento.

Virgen de la escalera (1491) Una de sus primeras obras.

Escultura del Cinquecento

En este "Combate lapitas y entre centauros" (1492) un Miguel Ángel de 17 años muestra ya inclinación una fuera de lo común por el movimiento, una mayor preocupación por la plasticidad del cuerpo humano que por profndidad.

Escultura del Cinquecento

Su personalidad era fuerte y atormentada, se debatía ante la idea de que su alma estuviese atrapada en un cuerpo limitado, al igual que sucedía con el arte, atrapada en la materia.

Para él, la actividad del artista podía ser comparada con la capacidad creadora de Dios.

Esclavo despertando (1536)

Escultura del Cinquecento

Miguel Ángel fue un artista longevo e inquieto. Esto hizo que su estilo evolucionase desde un sereno clasicismo hacia un manierismo de formas

Piedad del Vaticano (1499)

24 años

Piedad Florentina (1547)

72 años

Piedad Palestrina (h.1553)

78años??

Piedad Rondanini (h.1555-64)

80 años??

Escultura del Cinquecento

Tanto es así, que podemos hablar de dos etapas estilísticas dentro de su obra:

Periodo clásico (Hasta 1527)

- ✓ Equilibrio y calma
- **✓ Belleza**
- ✓ Monumentalidad
- ✓ Proporción
- ✓ Corporeidad de las figuras (importancia de la musculatura)
- ✓ Terribilitá

David (1504)

Periodo manierista (1527-1564)

- **✓ Desequilibrio**
- ✓ Posturas forzadas, inestables
- ✓ Desinterés por la belleza
- ✓ Desproporción y alargamiento del canon
- ✓ Terribilitá y patetismo

Madonna Medici (1531)

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI

Escultura del Cinquecento

OBRA SINGULAR: Piedad del Vaticano

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano Piedad del Vaticano, David, Moisés, Tumbas Medici, de Miguel Ángel

Uno de los **primeros encargos importantes** de Miguel Ángel.

Escultura de bulto redondo, hecha sobre un único bloque de mármol (sólo esculpía en este material)

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI

Piedad del Vaticano (1499)

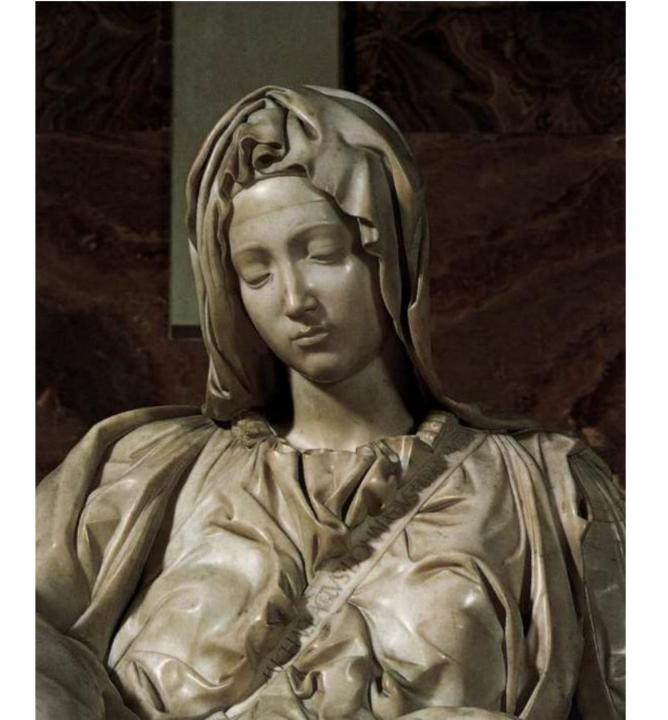
Escultura del Cinquecento

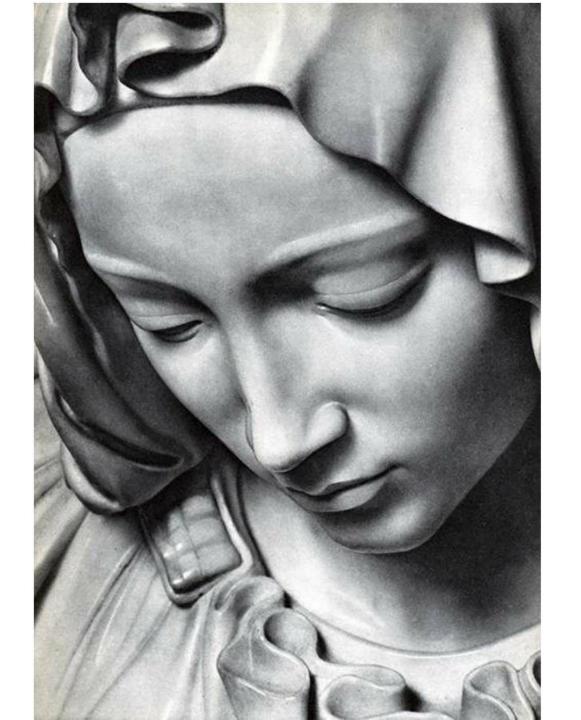
Temática religiosa.

Representa el momento en que la Virgen acoge el cuerpo de su hijo muerto tras ser bajado de la cruz.

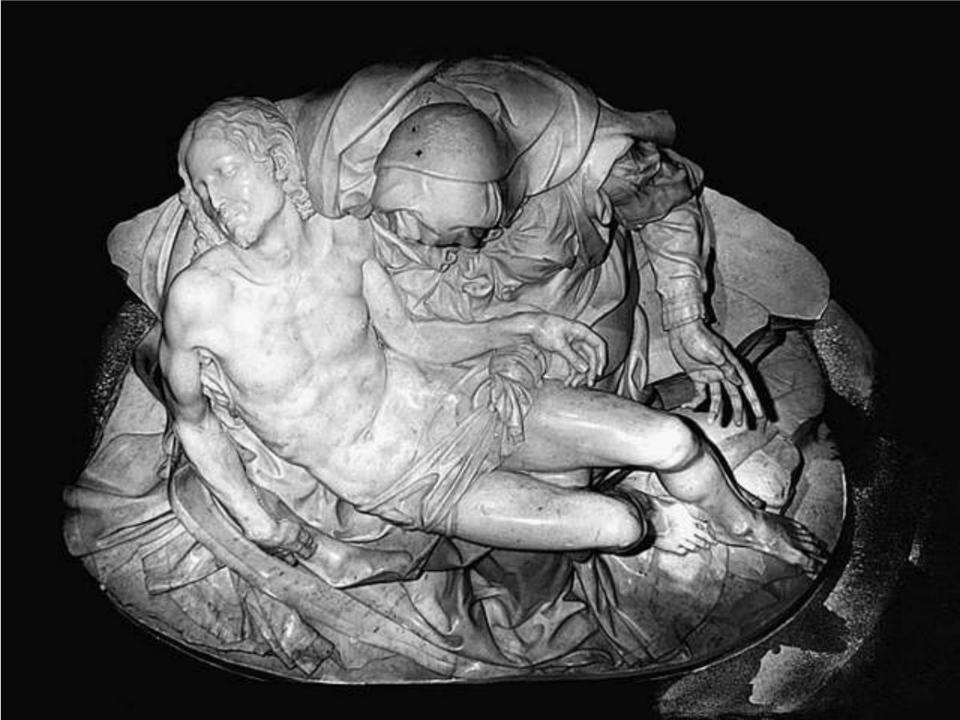

Piedad del Vaticano (1499)

Redacta una descripción de la obra de Miguel Ángel empleando los siguientes términos o derivaciones de estos:

- **✓ PIRAMIDAL**
- **✓ BELLEZA IDEAL**
- **✓ DESNUDO**
- **✓** ROPAJES
- **✓ EMOTIVIDAD**
- **✓ EDAD**
- **✓ CONTENCIÓN**
- **✓ PERFECCIÓN**
- **✓ DETALLES**

Escultura del Cinquecento

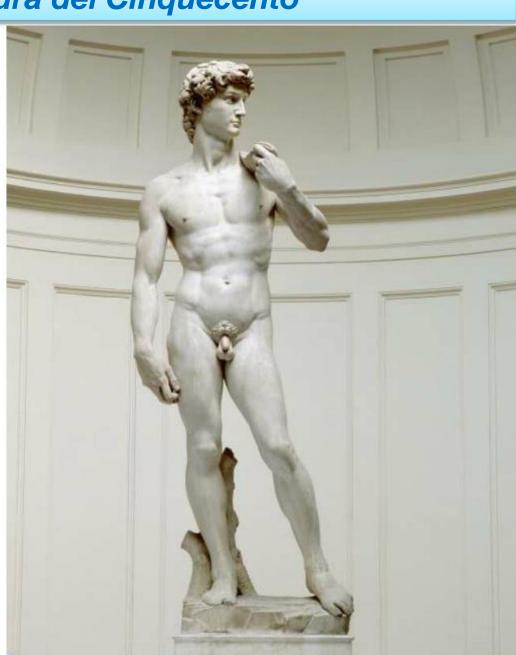
OBRA SINGULAR: David (1501-04)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano Piedad del Vaticano, David, Moisés, Tumbas Medici, de Miguel Ángel

Escultura de **bulto redondo**, hecha sobre un **único bloque de mármol** (sólo esculpía en este material) de más de 5m.

Escultura del Cinquecento

Temática religiosa.

Representa el momento en que David, un joven pastor israelita, se enfrenta a Goliat, un gigante filisteo en combate singular.

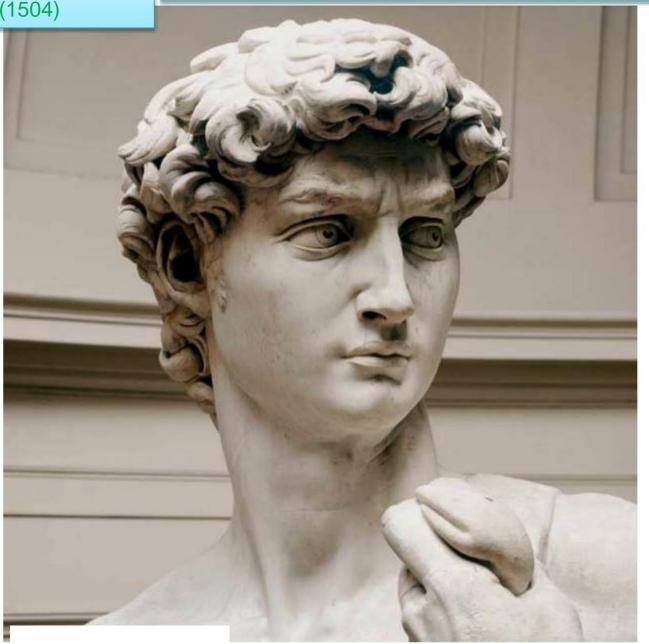
Lectura política:

Fortaleza de Florencia frente a poderosos enemigos (Milán)

Compara ambas obras y responde ¿Qué momento del episodio bíblico representa Miguel Ángel?

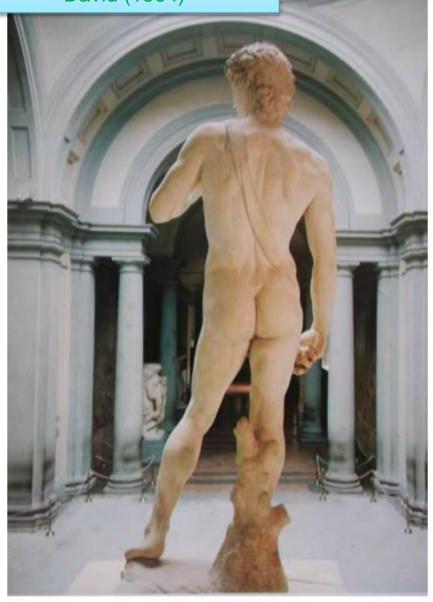

Piedad del Vaticano (1499)

Redacta una descripción de la obra de Miguel Ángel empleando los siguientes términos o derivaciones de estos:

- **✓ CONTRAPOSTO**
- √ TERRIBILITÁ
- **✓ BELLEZA IDEAL**
- **✓ DESNUDO**
- √ HÉROE CLÁSICO
- **✓ MOVIMIENTO**
- **✓ EDAD**
- **✓ CONTENCIÓN**
- **✓ ANATOMÍA**
- **✓ EMOCIÓN**

Escultura del Cinquecento

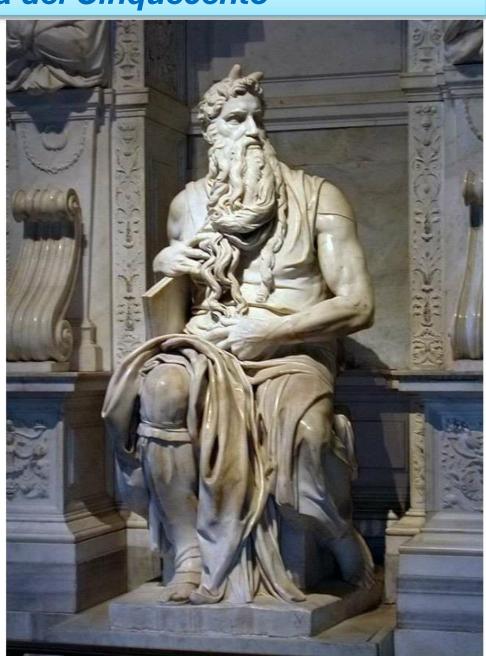
OBRA SINGULAR: Moisés (1513-45)

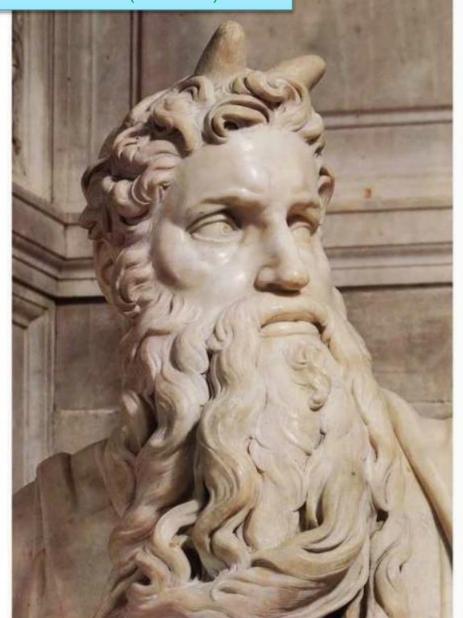
RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano Piedad del Vaticano, David, Moisés, Tumbas Medici, de Miguel Ángel

Escultura de sedente de bulto redondo, hecha sobre un único bloque de mármol (sólo esculpía en este material).

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI Moisés (1513-42)

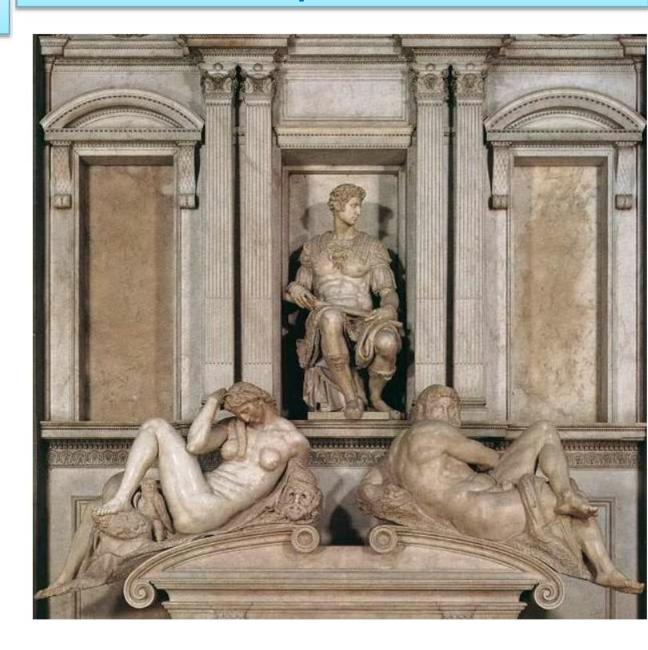
Tumbas Medici (1520-34)

Descripción:

Giuliano aparece sentado, vestido como in general romano, en un nicho constreñido entre dos pilastras clásicas. A su lado dos calles más completan esta especie de fachada fingida en la que se abren dos vanos ciegos rematados por frontones curvos.

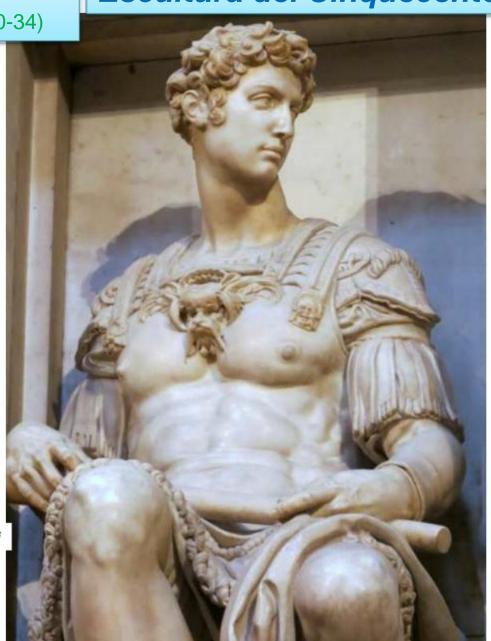
Bajo este cuerpo se sitúa el sepulcro. En él aparecen dos figuras desnudas en **posturas inverosímiles**. Son **alegorías*** de la noche y el día.

Tumba de Giuliano de Medici

Tumbas Medici (1520-34)

Escultura del Cinquecento

Tumba de Giuliano de Medici

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI Tumbas Medici (1520-34)

Permission: Corbis, Mimmo Jodice

Tumbas Medici (1520-34)

Escultura del Cinquecento

Descripción:

La tumba de Lorenzo sigue el esquema compositivo anterior, que otorga unidad a toda la capilla y que trata de recordar la Capilla Vieja de Brunelleschi a través de la bicromía blanco-gris de los muros.

En este caso, la figura de Lorenzo destaca por su **actitud pensativa** y su extraño casco. Así como la **complicada postura** de su brazo derecho.

Igual de **inestables** son las posturas que adoptan las figuras alegóricas del **crepúsculo y la aurora**, situadas sobre el sarcófago.

Destaca la **anatomía musculosa de las alegorías femeninas**, algo típico de Migue Ángel.

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI Tumbas Medici (1520-34)

Unidad 9: El arte renacentista

CONTENIDOS

La escultura

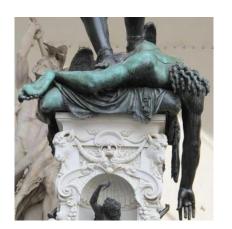
EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

BENVENUTO CELLINI (1500-1574)

- Fue sobre todo un gran orfebre.
- Llegó a ser discípulo de Miguel Ángel en Roma y trabajó para los Papas Clemente VII y Pablo III, para Francisco I de Francia y para Cosme de Médici.
- Su obra más conocida es el Perseo.
- · Aparente figura clásica, pero...
- Ejemplo del carácter teatral, escenográfico, detallista del manierismo.

Escultura del Manierista del Cinquecento

El manierismo de Juan de Bolonia.

Escultor francés. En 1550 viajó a Italia y conoció la obra de Miguel Ángel por la cual sentía admiración.

Trabajó para los Medici, pero a diferencia de Buonarroti, Giambologna se especializó en el fundido del bronce.

Escultura del Manierista del Cinquecento

La influencia de Miguel Ángel es indudable. Giambologna tomó del maestro florentino su interés por los desnudos heroicos, con figuras muy corpóreas. Pero lo cierto es que la características miguelangelesca que más llamó la atención de Giambologna fueron las posturas inestables.

El gran aporte personal de Giambologna será el movimiento y las composiciones abiertas con líneas de fuga. Las figuras se llenan de giros, curvas y contracurvas (la línea serpentinata).

Mercurio (1563)

Escultura del Manierista del Cinquecento

Giambologna
también da
importancia a la
musculatura,
incluso en las
figuras femeninas,
pero al contrario
que Miguel Ángel,
no la exagera.

Venus Peinándose de Villa Praia

Escultura del Manierista del Cinquecento

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: (...) El rapto de las sabinas, de Giambologna.

En el Rapto de las Sabinas situado en la Loggia dei Lanzi (Florencia), es una escultura de **bulto redondo** realizada en **mármol** blanco de Carrara.

Giambologna presenta un grupo escultórico de tres figuras que simbolizan las tres edades del hombre.

JUAN DE BOLONIA (GIAMBOLOGNA) El Rapto de las Sabinas

Es una obra con una composición rica y compleja. (composición helicoidal*)

Las extremidades se lanzan al espacio en Zig-Zag, lo que proporciona múltiples puntos de vista.

Escultura del Manierista del Cinquecento

JUAN DE BOLONIA (GIAMBOLOGNA) El Rapto de las Sabinas

Escultura del Manierista del Cinquecento

Su composición helicoidal*, en forma de espiral ascendente, nos da sensación de una gran verticalidad.

Pese a que las líneas de la composición están abiertas, el grupo de figuras está fuertemente unido y relacionado entre sí, apreciándose gran tensión entre los personajes.

JUAN DE BOLONIA (GIAMBOLOGNA) El Rapto de las Sabinas 1582

Unidad 9: El arte renacentista

ACTIVIDADES

Visualización:

Este vídeo te puede ayudar a organizarte un esquema completo del Cincuecento y el Manierismo y sus características.

CONTENIDOS

La escultura

CARACTERÍSTICAS

El Renacimiento en España

La escultura gótica en España era aún más popular que la arquitectura. Por eso lo gótico fue más difícil de eliminar. Lo clásico y mitológico no cuajó en el pueblo, más acorde con la espiritualidad medieval o lo teatral y dramático del Barroco. La escultura renacentista en España es diferente. La temática es fundamentalmente religiosa.

En cuanto a **técnicas y materiales** se emplea el mármol, el alabastro y el bronce, pero el material más empleado es la talla en madera, por su economía, por su menor esfuerzo en la talla y por los resultados hiperrealistas. Estas tallas van ricamente policromadas o estofadas para encubrir la pobreza del material.

Podemos dividir la escultura renacentista española en tres etapas:

- Primer tercio: penetración renacentista, importando obras de Italia, importando artistas como Fancelli o Torrigiano o bien enviando a artistas a Italia, como Bartolomé Ordóñez. (San Jerónimo de Torrigiano).
- Segundo Tercio: El Renacimiento frío, elegante y esceta se torna en Castilla expresivo, religioso y efectista. Los dos artistas más importantes son Alonso Berruguete (1489-1561) y Juan de Juni (1507-1577).
- Último tercio: Seguimos en esta línea a la española hasta que se funde con la escultura barroca. El paso de una a otra en el 1600 es más un convencionalismo que una diferencia real.

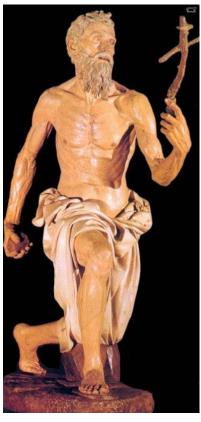
CONTENIDOS

PERIODIZACIÓN

Primera etapa (hasta 1530):

Sepulcro de los Reyes Católicos (1516), de **Doménico Fancel**li

El Renacimiento en España

San Jerónimo (1525), de **Pietro Torrigiano**

La escultura

Retablo de la basílica del Pilar, 1509-1516, de **Damián Forment**.

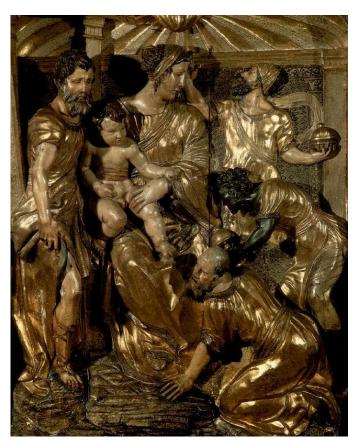
CONTENIDOS

La escultura

PERIODIZACIÓN

El Renacimiento en España

Segunda etapa (1530-1560):

Adoración de los Magos, Retablo de San Benito, 1526-1530, de Alonso Berruguete

Entierro de Cristo, 1540, Museo Nacional de escultura de Valladolid, de Juan de Juni

CONTENIDOS

La escultura

PERIODIZACIÓN

El Renacimiento en España

Tercera etapa (1560-1600):

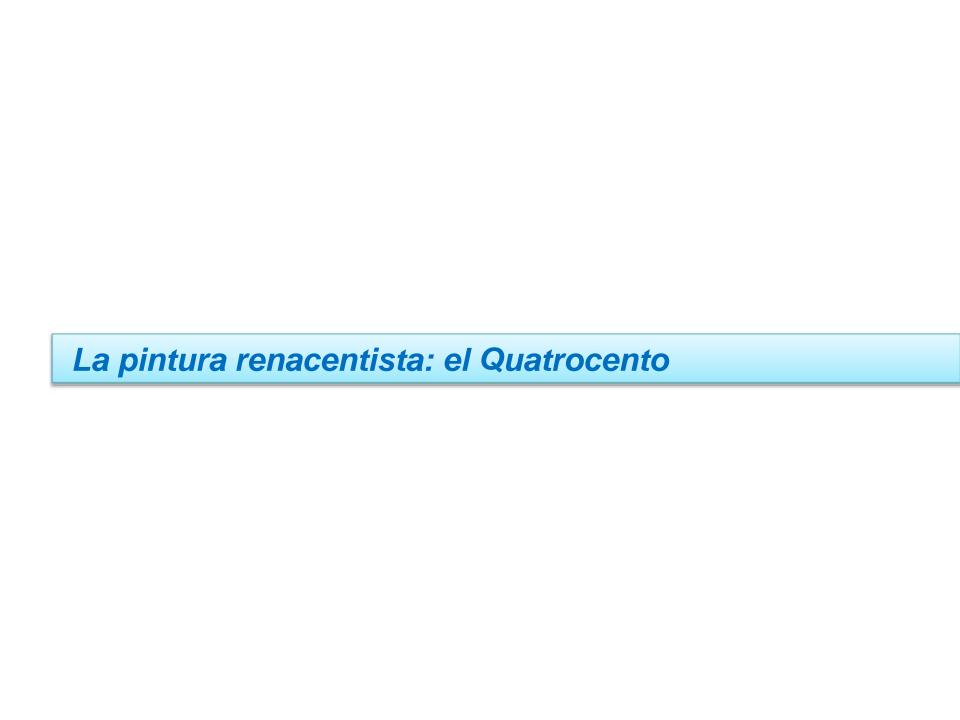
Retablo de la catedral de Astorga, 1558-1562, de **Gaspar Becerra**.

Carlos V venciendo al furor, 1553, Museo del Prado, de **Leo Leoni**

Esculturas sepulcrales de la familia de Carlos V, 1590, Monasterio del Escorial, de **Pompeyo Leoni**

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS

ORÍGENES:

Las raíces del arte pictórico del Renacimiento hay que buscarlos en **Giotto**, aunque el verdadero innovador e introductor de la pintura renacentista es el florentino **Massacio**, con una actitud radicalmente opuesta a la tradición gótica y coincidente con la investigación sobre los espacios de **Brunelleschi** y **Alberti**.

TEMÁTICA RELIGIOSA:

Pretenden unir la verdad revelada (religión) con la verdad demostrada (ciencia). Se representa las figuras destacando sus actitudes y emociones.

Predomina la temática religiosa o relacionada con ella, aunque siempre tratados en clave humana ya que la preocupación fundamental es la representación del hombre y su mundo.

Se siguen representado las Sagradas escrituras, las vidas de Santos y las "Sacra Conversazione".

La pintura

RETRATO:

Los pintores representan el cuerpo y los rostros de forma cada vez más realista, intentando reflejar fielmente los rasgos del retratado

Pala di San Marco, de Fray Angelico, h. 1440.

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS

DE ARTESANOS A ARTISTAS:

Los artistas firman sus obras, se retratan y demuestran su estilo personal como científicos e intelectuales.

Se desarrollan estudios teóricos sobre anatomía, geometría, botánica y óptica.

LA PERSPECTIVA:

Se concibe el espacio a través de la formulación y sistematización propia a la *perspectiva* artificialis.

Alberti: "Un cuadro es un plano que corta la pirámide de rayos visuales que va desde el objeto hasta nuestros ojos".

Pronto del centro alle tre braccia

A. punto della veduta alto tre braccia B.E.D.Y.

di nove braccia

Linea ourcente

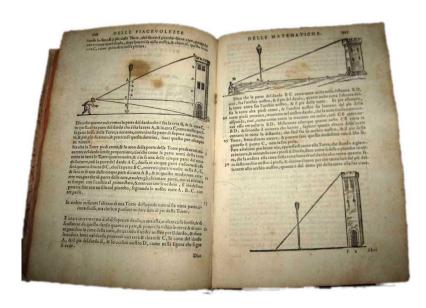
F.G.H.IK. linee parallele

La pintura

MECENAZGO:

Se centran en la alta burguesía, la aristocracia, el clero y los gobernantes.

La obra de arte se convierte en una forma de ostentación y de prestigio.

Alberti. Tratado De Pictura.

CONTENIDOS

La pintura

CARACTERÍSTICAS

TEMAS MITOLÓGICOS:

Los temas alegóricos y mitológicos son rescatados del mundo clásico, pero tratados como metáforas o alegorías.

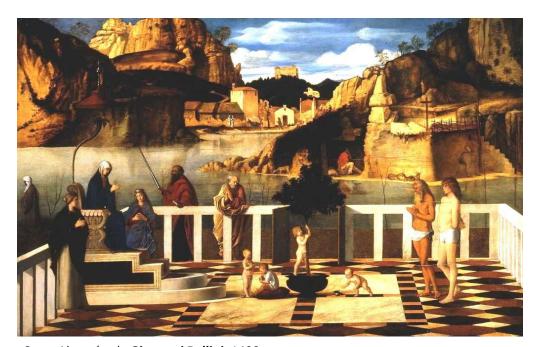

Detalle (Las tres gracias) de La Primavera, de **Sandro Botticelli**. 1477-1478.

PAISAJE:

El tema del paisaje también va cobrando cada vez más importancia, por su conocimiento científico y la observación de la Naturaleza. Deja de ser un escenario para integrarse en la pintura.

La arquitectura pintada simboliza la relación entre Naturaleza y Hombre.

Sacra Alegoría, de Gionanni Bellini. 1490.

CONTENIDOS

La pintura

CARACTERÍSTICAS

Hasta mediados del XV predomina el temple en la madera y el fresco en los muros. En la

segunda mitad de siglo llega a Italia, la técnica del óleo.

SOPORTE:

La técnica predominante sigue siendo el **mural**, tanto en conventos e iglesias como en los palacios. Poco a poco es sustituida por el **lienzo**.

ELEMENTOS FORMALES:

- Factura: Pincelada de toque corto y acabado, con textura lisa y brillante
- Línea: se cuida a través del dibujo de los contornos.
- Luz: suele ser clara y repartida de forma homogénea. Cenital.
- Perspectiva: la profundidad se logra mediante la perspectiva lineal.
- Composición: predominan las composiciones triangulares y cerradas. Hay interés por el movimiento sereno, no explosivo.
- **El color**: es armonioso, sin estridencias, buscando siempre la complementariedad.

Piero Della Francesca, Detalle del *Descubrimiento y prueba de la Vera Cruz*, pintura mural.

Detalle de la *Batalla de San Romano,* temple sobre tabla. 1456

CONTENIDOS

La pintura

PERIODIZACIÓN

QUATROCENTO

PRIMERA MITAD DE SIGLO

- Estrecha vinculación al Gótico.
- Preferencia por la perspectiva y la incorporación de elementos clásicos.

ESCUELA DE FLORENCIA

Fra Angélico Masaccio
Paolo Ucello

- Predominio de la construcción espacial.
- Primacía del color sobre el dibujo.

SEGUNDA MITAD DE SIGLO

 Gusto por el dinamismo, la elegancia y la sensualidad.

Domenico Ghirlandaio Botticelli

- Influencia de artistas flamencos.
- · Pintura al óleo.

ESCUELA DE URBINO

Piero Della Francesca

ESCUELA DE PADUA

Andrea Mantegna

ESCUELA VENECIANA

Antonello da Messina Los hermanos Bellini

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

FRA ANGELICO (ca.1400-1455)

Perteneciente a la orden de los dominicos, utilizó su arte como instrumento didáctico.

Del conjunto de su obra destacan los frescos que pintó en las celdas del convento de San Marcos, en Florencia.

En su obra prevalece la **simplicidad e inmediatez** del mensaje, al margen de sus connotaciones místicas. Mantiene algunos elementos que recuerdan la escuela sienesa de Simone Martini (figuras curvilíneas, suave armonía de tonos, empleo de oro), pero se apoya en el **espacio naturalista** y la **luz**.

Las composiciones son cerradas, en ocasiones parecen inscritas en formas circulares u ovoides.

Noli me tangere, pintura al fresco. 1440-41

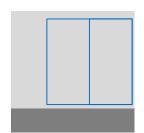
CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

FRA ANGELICO (ca.1400-1455)

Tiene un *carácter* optimista y busca la **belleza** y la **armonía** sobre todo, a penas realiza obras de temática trágica y cuando lo hace trata de llenarlos de un halo de paz.

Utiliza un *color* limpio y brillante, con tonos pastel como el rosa y el azul, destacando el tono lapislázuli, pero sigue usando profusamente el pan de oro. Con ellos acentúa la **espiritualidad** y la **expresividad** en los rostros.

Anunciación. Temple sobre tabla, ca. 1426

La pintura

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

FRA ANGELICO (ca.1400-1455)

Las *ambientaciones* muestran una arquitectura plenamente renacentista.

Sus *figuras* son estilizadas, buscando la belleza y la **suavidad de formas**. Destaca la actitud de meditación de los personajes. Son en conjunto elegantes y ligeras.

Su amor por la **naturaleza** quedó reflejado en fondos de paisajes llenos de detallismo y sensibilidad.

LA ANUNCIACIÓN (1430)

Museo del Prado. Temple sobre tabla.

- Retablo más predela
- Composición equilibrada. Dos escenas
- Bajo arcos de medio punto propios de la arquitectura Quattrocentista (Loggia del Hospital de los Inocentes)
- Interior = profundidad
- Se abandona el trazo negro
- Colores brillantes y detallismo flamenco en la naturaleza.

Expulsión del Paraíso

Anunciación

Escenas de la vida de la Virgen

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

Tommaso di Giovanni, MASACCIO (1401-1428)

Es influenciado por los ideales de **Giotto** y los experimentos de **Brunelleschi** (arquitectura) y **Donatello** (escultura). Se basó sobre todo en la observación de la **naturaleza**, el estudio del **cuerpo humano**, la **perspectiva** y la **luz**.

Su obra ya no es gótica, abandona paulatinamente la utilización del pan de oro y estudia las ambientaciones que serán más realistas.

Sus **personajes son reales e individualizados**, y para ello retrata a la gente de su época.

Tríptico de San Giovenale. Temple y pan de oro sobre madera, 1422, Florencia.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Tommaso di Giovanni, MASACCIO (1401-1428)

Frescos de la Capilla Brancacci

(1424-1428, pintura al fresco)

Colabora con **Massolino de Manicare** en la Capilla Brancacci.

Su participación en la obra probablemente se centró en:

- la expulsión de Adán y Eva del Paraíso en el pilar interior izquierdo;
- el tributo de la moneda,
- la Resurrección del Hijo de Teófilo y
- el trono de San Pedro en la pared izquierda.

También pintó tres de las cuatro escenas que representan la vida de San Pedro en la pared del altar, la cuarta es de Masolino.

La pintura

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

Tommaso di Giovanni, MASACCIO (1401-1428)

Frescos de la Capilla Brancacci

(1424-1428, pintura al fresco)

La representación concreta y **dramática** de las figuras muestra su innovador espíritu renacentista.

Capilla Brancacci. La expulsión de Adán y Eva del paraíso.

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

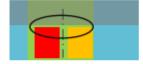
AUTORES Y OBRAS

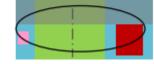
Tommaso di Giovanni, MASACCIO (1401-1428)

- Representa la historia como un bloque y elimina lo episódico.
- En el Evangelio existen tres momentos: el recaudador exige el peaje a Cristo y éste ordena a San Pedro que vaya a coger el óbolo de la boca del pez; San Pedro lo coge; lo entrega al recaudador.
- En la escena se funden los tres tiempos porque se busca la simultaneidad y resaltar la intensidad psicológica de los personajes.

Capilla Brancacci. El tributo de la moneda.

Sombras arrojadas

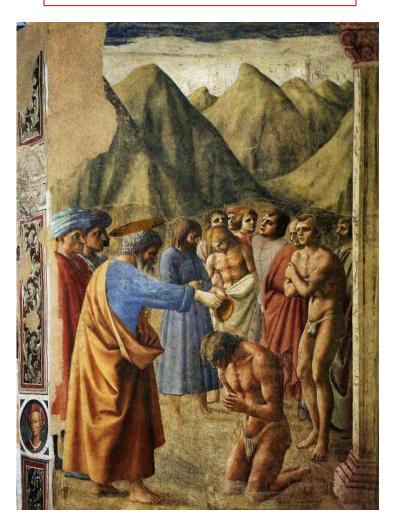
CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Tommaso di Giovanni, MASACCIO (1401-1428)

La **luz** subraya la corporeidad de las figuras y las cosas, no baña las escenas con una luz uniforme, sino que refleja en el espacio pictórico el equivalente a un **foco lumínico** único y direccional (la ventana real de la capilla), **creando así un juego de luces y sombras (claroscuro)** que proporciona a los temas un aspecto **natural** y **realista** desconocido en el arte anterior.

La pintura

Capilla Brancacci. Bautismo de los neófitos.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Tommaso di Giovanni, MASACCIO (1401-1428)

La característica principal de sus obras es el aspecto **monumental**, macizo, serenamente majestuoso de sus personajes.

Los **movimientos** son pocos y medidos.

El **color** lo aplica para conseguir una gradación relacionada con las leyes de la perspectiva tridimensional. La gama fría que emplea en algunos sectores de sus cuadros significa el alejamiento de esa parte de la composición. Recurre a la **gradación** de la intensidad de los contornos para determinar, junto con la escala y el color, la situación espacial.

La **perspectiva** es aérea más que lineal, creando un ambiente concreto.

La pintura

Capilla Brancacci. La distribución de los bienes y la muerte de Ananías.

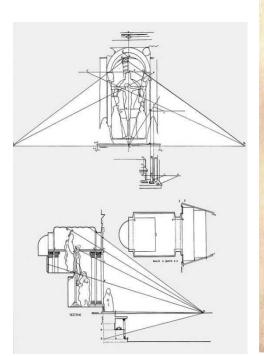
CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

Tommaso di Giovanni, MASACCIO (1401-1428)

Su principal aportación fue el **espacio vacío**, lleno de **profundidad**, en el que las figuras se organizan tridimensionalmente.

El artista coloca al espectador compartiendo el plano del cuadro con las figuras representadas, como si fuera el centro del universo (neoplatonismo).

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Bóveda de medio cañón con casetones Entablamento sostenido por pilastras

Columnas jónicas

Salvación eterna

Símbolo de la muerte

La Trinidad, pintura al fresco. Iglesia de Santa María Novella. Ca. 1424

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante de *La Trinidad*, obra de *Masaccio*(1424) y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario

Inscripción:

"fui lo que tú eres y serás lo que yo soy"

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

PAOLO UCELLO (1397-1475)

Pintor y matemático usó la perspectiva para crear un sentimiento de **profundidad** en sus pinturas y no, como sus contemporáneos, para narrar historias diferentes o que se suceden en el tiempo. Es uno de los pintores que enlazan perfectamente con el gótico internacional.

En esta obra hace un tratamiento **totalmente escultural** del caballo y el jinete, expresando en la figura una **energía potencial** y controlada desde dentro. La base se muestra en **escorzo**, con el fin de ser visto correctamente desde abajo, mientras que el guerrero en su caballo se dibuja en perspectiva frontal completa. Realizada monocroma (verde terra) para dar sensación de bronce.

Monumento funerario a Sir John Hawkwood. 1436

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

PAOLO UCELLO (1397-1475)

Trilogía de la Batalla de San Romano

Sus obras más conocidas son las tres pinturas que representan la batalla de San Romano.

Destaca el concepto de *perspectiva* por:

- la planos interconectados y superpuestos.
- las líneas inducidas del suelo.
- la composición en dos planos.
- el fondo como telón y
- El uso del escorzo (caballos y lanzas perpendiculares al fondo).

Niccolò da Tolentino comanda las tropas florentinas. 1450. Témpera sobre madera.

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

PAOLO UCELLO (1397-1475)

Trilogía de la Batalla de San Romano

Las tres escenas narran una historia: la batalla entre los **florentinos**, que resultaron al final victoriosos, guiados por Nicolás de Tolentino, y los **sieneses**, liderados por Bernardino della Ciarda.

Esto se sustenta en el uso de colores irreales y de la luz como si se tratara de un **cuento fabuloso**, de una aventura caballeresca.

Bernardino della Ciarda cae derribado de su caballo, 1450. Temple sobre madera.

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

PAOLO UCELLO (1397-1475)

Trilogía de la Batalla de San Romano

El **escorzo** y la **perspectiva** son los dispositivos preferidos por el artista. El paisaje ha sido sacrificado por la acción de los personajes.

El contraataque de Michelotto da Cotignola, 1450. Temple sobre madera.

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PAOLO UCELLO (1397-1475)

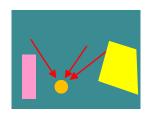
La pintura

AUTORES Y OBRAS

San Jorge y el dragón

Se presentan mezclados aspectos **góticos** y **renacentistas**, por ejemplo, el tratamiento escultórico de los volúmenes y los escorzos de las figuras con variadas perspectivas, junto a los colores brillantes y el refinamiento decorativo.

Crea escenografías de mundos fantásticos e irreales, en espacios indefinidos.

"San Jorge y el Dragón" (1456, óleo sobre lienzo).

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PIERO DELLA FRANCESCA (1420-1492)

Pertenece a la segunda generación del Quattrocento.

En su obra confluyen la **perspectiva** (Brunellesci), la **plasticidad** (Masaccio), la **luz** (Fra Angélico) y los **detalles** (pintura flamenca). También la simplificación geométrica, de la composición como de los volúmenes.

Descubrimiento y prueba de la Vera Cruz, ciclo de historias de la Santa Cruz.

La pintura

Conjunto de la **Vera Cruz** al fresco, Capilla Bacci de la Basílica de San Francisco, Arezzo.

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

PIERO DELLA FRANCESCA (1420-1492)

Se caracteriza, además de por su dominio de la perspectiva geométrica, por su extraordinario uso de los recursos de la luz y el color.

La luz proviene de los colores, irradia de ellos (colores fríos y pálidos). Con este recurso logra dominar la representación del volumen y del espacio.

Los **contraluces** introducen un factor de modernidad muy peculiar del estilo de este pintor.

El término que mejor define su arte es el de «tranquilidad» y se percibe también la voluntad de construcción de un espacio racional y coherente.

El sueño de Constantino, 1455. Pintura al fresco. Iglesia de San Francisco, Arezzo

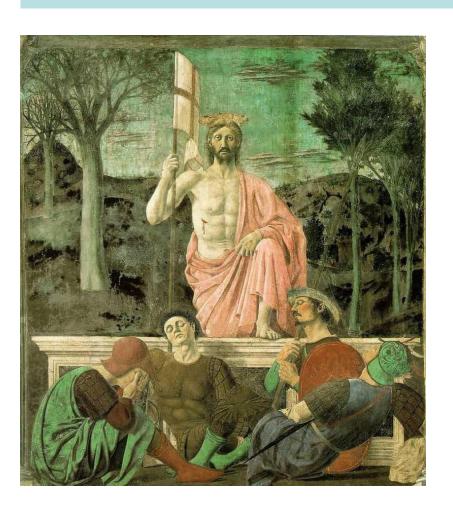
CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

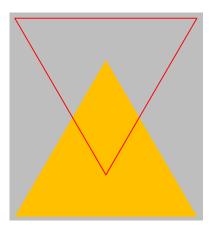
AUTORES Y OBRAS

PIERO DELLA FRANCESCA (1420-1492)

Mejora la representación de la tridimensionalidad. Se percibe un estudio anatómico, y una cierta monumentalidad.

Buscó el ideal de belleza en su estado más puro, simplificando las formas y las figuras a lo esencial, a **lo geométrico**.

CONTENIDOS

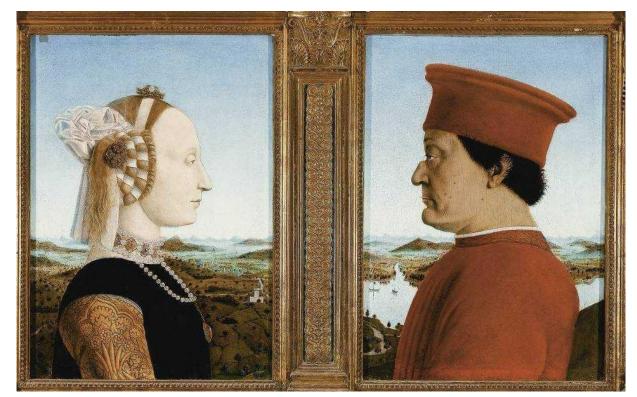
La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

PIERO DELLA FRANCESCA (1420-1492)

Hizo una especie de simbiosis entre el Renacimiento italiano y la pintura flamenca.

Trabajó técnicas nuevas, como el uso del **lienzo** como soporte pictórico y el **óleo**. Utilizará la técnica de las veladuras aprendida de los holandeses.

Y también trató temas como el retrato y la representación de la Naturaleza.

Battista Sforza y Federigo da Montefeltro. 1472

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PIERO DELLA FRANCESCA (1420-1492)

- Sus obras están admirablemente equilibradas entre el arte, la geometría y un complejo sistema de lectura a muchos niveles, donde se unen complejas cuestiones teológicas, filosóficas y de actualidad.
- Se percibe también la voluntad de construcción de un **espacio racional y coherente**.
- Los personajes muy estáticos, que permanecen como congelados y suspensos en sus propios movimientos.
- Luz metafísica y estática.
- Influencia flamenca. Detallismo, paños, calidades y la rigidez y seriedad de los personajes

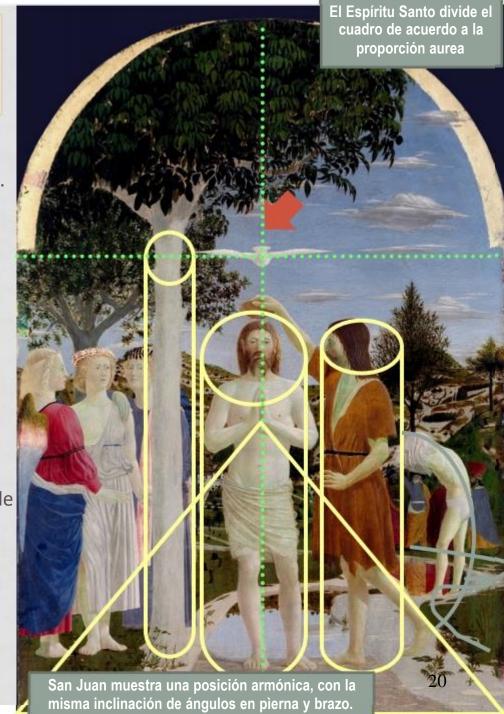
La pintura

BAUTISMO DE CRISTO (1450)

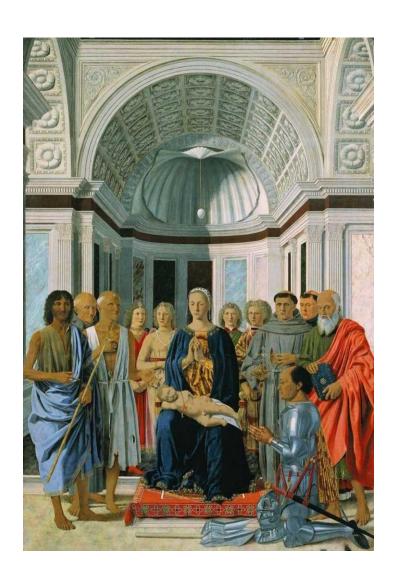
TEMPLE AL HUEVO SOBRE TABLA. TRÍPTICO

- Equilibrio entre horizontales y verticales.
 Cristo y E. Santo como ejes de la composición.
 Árbol proporción áurea .
- Equilibrio cromático con predominio de marfiles = esculturas (gama cromática suave) que da unidad al comjunto. Hábil y delicado manejo de la luz que moldea las anatomías, contrapposto (desaparece el grueso trazo negro)
- Innovación: representa un tema cristiano de manera cercana, en un paisaje toscano (Sansepolcro), reconocible, y como un acto cotidiano. (Catecúmeno desvistiéndose)
- Río Jordán en forma de S invertida y paisaje de las Marcas. Refleja la vegetación.
- Ángeles individualizados, no iconografía habitual. Ajenos a la escena. Difícil interpretación.
- TEMPLE (Témpera): se seca rápidamente y proporciona pigmentos duraderos pero dificulta la creación de tonos suaves.

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante de Sacra conversación, obra de Piero della Francesca (1469-1474) y sigue esta estructura:

- Ficha técnica y categorización
- El artista y su época Contenido y análisis formal
- Análisis estético y simbología
- Comentario

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

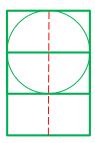
PIERO DELLA FRANCESCA (1420-1492)

Intelectualiza lo religioso:

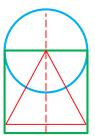
En la composición se encuentra una destacable alusión a la **perspectiva lineal**, ya que las propias figuras conforman el espacio donde se asientan. La composición se basa en un **cuadrado** y un **círculo**, representando el cuadrado la tierra y el círculo el cielo.

Equilibrio cromático con predominio de marfiles (gama cromática suave) que da unidad al conjunto, con figuras a modo de esculturas.

Formato en rectángulo áureo

Formas geométricas en la composición

Bautismo de Cristo, temple sobre tabla. H. 1450

La pintura

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

PIERO DELLA FRANCESCA (1420-1492)

Composición en una escena dividida en dos. Temática inusual que representa aquello de lo que se habla (interpretaciones: conjura, relato).

- Predominio de la mancha sobre el dibujo.
- Luz natural que inunda toda la obra y funde los elementos en una composición única. 2 focos (techo, calle)
- Figuras monumentales y ausencia de emociones aportan serenidad e indiferencia.

La pintura

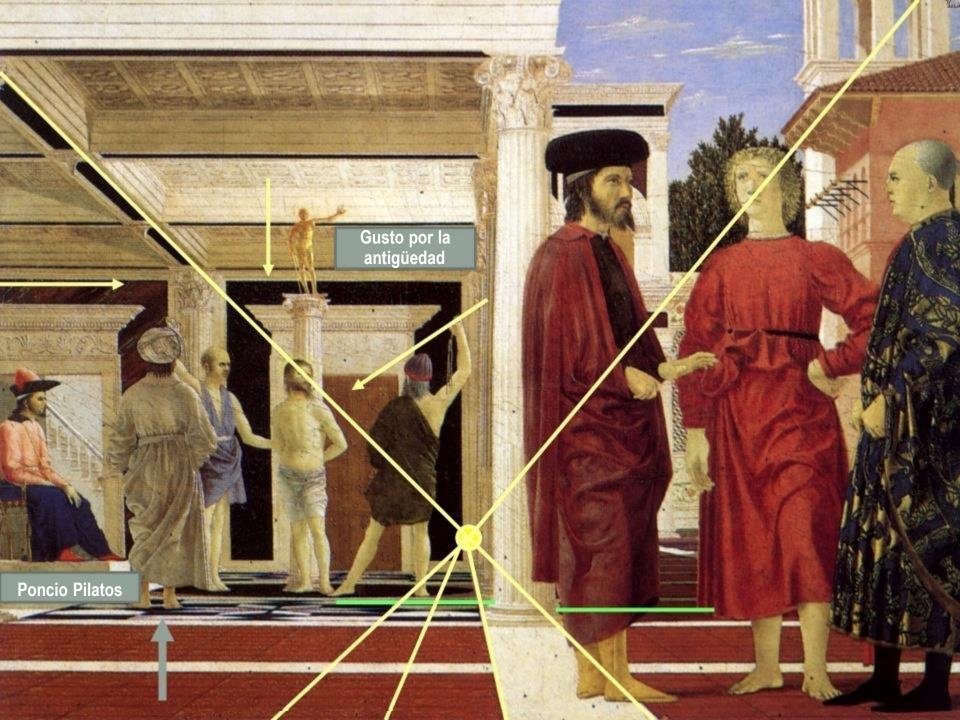
AUTORES Y OBRAS

LA FLAGELACIÓN

La flagelación, temple sobre tabla. H. 1460

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

SANDRO BOTICELLI (1445-1510)

Pertenece a la **tercera generación** cuatrocentista. Es el principal representante de la corriente idealista florentina que pretende crear un mundo de **formas puras**, de seres encerrados en su **ideal de belleza**. Se trata de una pintura de **carácter poético**.

Pintor de la mitología griega que intenta imitar la antigüedad desde sus propias condiciones. Su obra se caracteriza por una concepción de la figura como en bajorrelieve, con contornos claros y reduciendo el contrastes de luz y sombra.

- Influencia flamenca en el tratamiento del paisaje.
- Luces suaves que inundan la obra.
- Canon alargado de las figuras.
- Obras cargadas de simbolismo (neoplatonismo) para unos pocos instruidos. Conserva el trazo lineal aunque disimulado. Su dibujo es sinuoso, ondulante, con contornos claros y precisos. Delicadeza, elegancia en las formas.

AUTORES Y OBRAS

a fortaleza, temple sobre tabla. 1470

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

SANDRO BOTICELLI (1445-1510)

Cosme de Médici

Juan de Médici

Sandro Botticelli

Lorenzo de Médici

La adoración de los magos. Temple sobre tabla. 1475

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

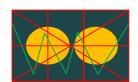
SANDRO BOTICELLI (1445-1510)

Alegoría de la concordia y el amor intelectual (filosofía humanista).

Mercurio ahuyenta las nubes del Jardín

Tiene un tono de narración situada fuera del tiempo real.

Se presenta una atmósfera de fábula mitológica en la que se celebra una especie de rito pagano. Opta aquí por un formato monumental, con figuras de tamaño natural, y lo compagina con una gran atención al detalle.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

"Venus Natural" diosa del amor (rito pagano de Primavera) Cloris es convertida en Flora

> Céfiro rapta a Cloris (viento del Oeste)

La primavera. Temple sobre tabla. 1477-1478

Tres Gracias

danza circular

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

SANDRO BOTICELLI (1445-1510)

Botticelli vuelve a rechazar el naturalismo para expresar la belleza ideal.

Venus y Marte. 1483

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

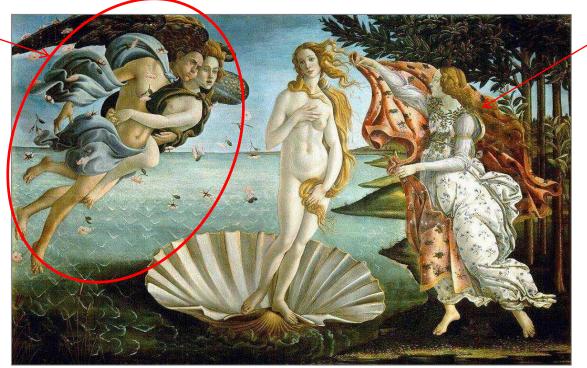
AUTORES Y OBRAS

SANDRO BOTICELLI (1445-1510)

El desnudo femenino es considerado como símbolo de **inmaterialidad**. Esta Venus no representa el placer sensual sino que se acerca más al ideal de **inteligencia pura** o saber supremo. Recoge la idea pagana de la exaltación de la belleza y el valor cristiano del bautismo.

Venus púdica, Praxíteles. 1a.C.

Céfiro y Cloris

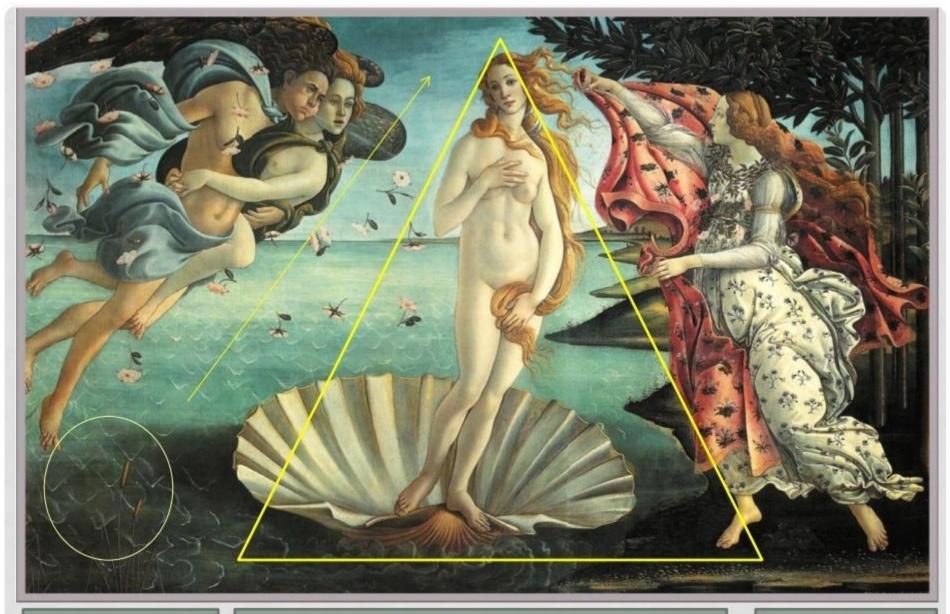

Nacimiento de Venus. Temple sobre lienzo. 1484

Eolo empuja a Venus hacia la orilla dejando atrás el mar revuelto Venus llevada a la orilla en una venera (fertilidad): escala humana, sensual y ensimismada. Contrapposto. Alegoría de la llegada del Renacimiento de la humanidad a partir de la antigüedad clásica (Afrodita)

Flora la envuelve en un manto rosado

"Bella Afrodita(...) la de la corona dorada (...) transportada por el poderoso aliento de Céfiro sobre las olas del turbulento mar."

Himno Homérico a Afrodita

- Ideal de belleza femenina renacentista
- Rostros ovalados
- Largo cuello y hombros inclinados
- Vientre curvados
- Tobillos esbeltos
- Cabellos sueltos o con complicado recogidos

ACTIVIDADES

Visualización:

Este vídeo te puede ayudar a organizarte un esquema completo de la pintura *El Nacimiento de Venus* de *Sandro Botticelli*, sus características y simbologías.

El Nacimiento de Venus (The Birth of Venus)

CONTENIDOS

La pintura

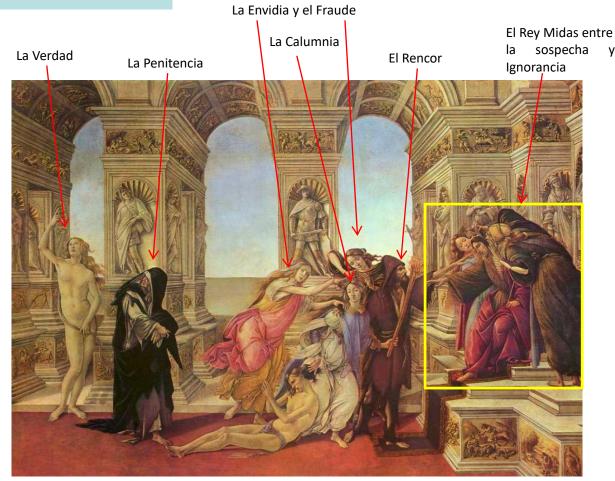
EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

SANDRO BOTICELLI (1445-1510)

Obra colorista con toques de oro que se desarrolla dentro de una arquitectura clásica con relieves en grisalla.

Tono dramático y agitado.

La Calumnia de Apeles. 1495

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

SANDRO BOTICELLI (1445-1510)

Es una visión no convencional del nacimiento de Cristo y la adoración de los pastores inspirada por las profecías del Apocalipsis.

En esta obra abandona la perspectiva y el realismo y adquiere rasgos propios de la pintura medieval como la presentación de las figuras en actitudes forzadas y poco naturales y las dimensiones de los personajes que no son las naturales, sino las que corresponden según su importancia.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Ángeles danzantes con ramas de olivo

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

ANDREA MANTEGNA (1431-1506)

La **figura humana clásica** será una de sus obsesiones, y reflejará en sus obras cuerpos de perfectas proporciones, sólidos y de gran expresividad.

En su San Sebastián, **Mantegna** representa al santo, atado a una columna clásica, y observado desde una perspectiva baja, inusual, usada por el artista para reforzar la impresión de solidez y dominio de su figura.

A sus pies se muestran dos personas malvadas (representadas por un dúo de arqueros): se pretende que creen un contraste entre el hombre de fe trascendente, y aquellos que sólo son atraídos por goces profanos. Aparte del simbolismo, el cuadro se caracteriza por la precisión en las representaciones de las ruinas antiguas y los detalles realistas.

n Sebastián. Óleo sobre tabla.1480

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

ANDREA MANTEGNA (1431-1506)

Su pintura, de excelente dibujo, se caracteriza por la **monumentalidad**, el sentido escultórico y el dominio de la perspectiva, a la que contribuyen los violentos escorzos que imprime a sus figuras.

Muestra una innovación al representar una figura humana sin simbolismos, concentrándose en retratar el **trauma físico** más que el emotivo.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Cristo muerto. Óleo sobre tela. 1475-1490

CONTENIDOS

EL QUATROCENTO

ANDREA MANTEGNA (1431-1506)

Puttis

Óculo fingido

Techo de la Cámara de los esposos, Palacio Ducal de Mantua. Pintura al fresco.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

El tránsito de la Virgen. Técnica mixta sobre tabla. 1462-1492

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

AUTORES Y OBRAS

FAMILIA BELLINI

En Venecia persiste el Gótico, pero se avanza incorporando la propia ciudad (Venecia) como escenario. Destacan dos hermanos, Giovanni y Gentile Bellini. En sus obras destaca el color y la luz, prevaleciendo la atmósfera sobre la geometría y la perspectiva.

GENTILE BELLINI, ca 1429-1507

Gentile Bellini. Procesión en la plaza de San Marcos. Óleo sobre lienzo. 1460

GIOVANNI BELLINI, 1430-1516

Giovanni Bellini. Éxtasis de San Francisco. Óleo sobre tabla. 1480

CONTENIDOS

La pintura

EL QUATROCENTO

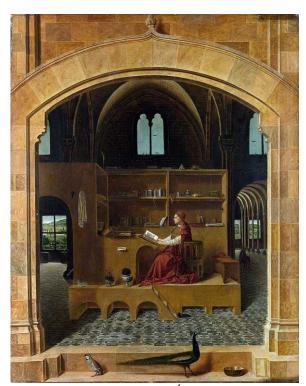
ANTONELLO DA MESINA (ca. 1430-1479)

Cristo muerto sostenido por un ángel. 1476

AUTORES Y OBRAS

Considerado como uno de los introductores de las técnicas pictóricas con óleo en Italia.

Importante influencia flamenca que une al retrato psicológico del Renacimiento.

San Jerónimo en su estudio. Óleo sobre tabla. 1456 Virgen de la Anunciación.

ACTIVIDADES

Visualización:

Este vídeo te puede ayudar a organizarte un esquema completo de *la Pintura del Quattrocento* y sus características.

ACTIVIDADES

Vocabulario:

Busca el significado de los siguientes términos o conceptos:

MÉNSULA	LINTERNA	RELIEVE PICTÓRICO	
GRUTESCO	PALA D'ALTARE	ALMOHADILLADO	
CANDELIERI	ORDEN GIGANTE	TERRIBILITÀ	
PIETRA SERENA	TAMBOR	TRAMPANTOJO	
ESCORZO	SFUMATO	MÉNSULA	
BÓVEDA VAÍDA	GRISALLA	PERSPECTIVA LINEAL	
TONDO	STIACCIATO	ALEGORÍA	
CASETÓN	ANAMORFISMO	VENERA	

CONTENIDOS

La pintura

PERIODIZACIÓN

El *Cinquecento* se divide en dos periodos:

- El Alto Renacimiento (hasta el saqueo de Roma por las tropas imperiales en 1527) tiene como principal foco cultural y artístico la Roma de los papas y supone, por un lado, la culminación de los valores del Renacimiento (perfección del humanismo y equilibrio de las composiciones) y, por otro, la reflexión de los artistas sobre los valores religiosos. Desde el punto de vista artístico es la etapa del *Clasicismo*. Los grandes maestros de la etapa clásica son Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
- El **Bajo Renacimiento** (entre 1527 y 1600). Tras el saqueo de Roma, los artistas huyen de la ciudad y se instalan en otras ciudades italianas. Los tres focos más importantes de este período son **Florencia**, Parma y, sobre todo, Venecia. Los artistas se encuadraban en dos escuelas:
 - Manierismo: en Florencia, Pontormo, Bronzino y Rosso Fiorentino. En Parma, Corregio y Parmagianino.
 - Escuela veneciana: Giorgione, Tiziano, Veronés y Tintoretto.

EL CINQUECENTO

Rafael, Los Desposorios de la Virgen, detalle. 1504.

Miguel Ángel, detalle de los frescos de la Capilla Sixtina, 1507-12

Tiziano, Venus y Adonis, detalle. 1554

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS

- El empleo de la técnica del óleo sobre lienzo, y en relación con ello un uso más matizado y libre del color. Como consecuencia, disminuye la importancia de la línea y el dibujo
- El interés por la luz, a través de las técnicas del claroscuro, que otorga un mayor volumen a las representaciones.

Santa Ana, con la Virgen y el Niño. Leonardo da Vinci, h. 1510-13. Óleo sobre tabla

La pintura

EL CINQUECENTO

Noli me tangere. **Tiziano,** 1512
Óleo sobre tabla

- A través de un nuevo uso del color y del estudio de la luz se supera la perspectiva lineal. Mediante el uso del **sfumatto** se consigue un nuevo modelo de perspectiva aérea.
- El **paisaje** recibe un nuevo tratamiento: deja de ser un simple decorado y se integra en la composición.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

- Leonardo da Vinci es uno de los grandes genios del Renacimiento, destacando como artista, inventor y descubridor.
- Se crió en Florencia y aprendió el oficio en el taller de Verrocchio.
- En 1482 se traslada a Milán, ofreciendo sus servicios a Ludovico Sforza, Duque de Milán. En Milán estuvo durante 17 años, trabajando en variados proyectos de todo tipo, tanto artísticos como científicos, en los que el deseo de experimentar era su principal objetivo.
- Tras la invasión de Milán por las tropas francesas, Leonardo regresa a Florencia para trabajar como ingeniero militar. Por estos años realizó múltiples disecciones, mejorando y perfeccionando su conocimiento de la anatomía.
- En 1507 Leonardo entró al servicio de Luis XIII de Francia, para quien trabajó como pintor e ingeniero. Entre 1513 y 1516 está en Roma, pero consciente de que no puede competir con Miguel Ángel acepta la invitación de Francisco I de Francia y se traslada allí, falleciendo en el castillo de Cloux, cerca de Amboise, en 1519.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

- Su producción estuvo marcada por el interés hacia el claroscuro y el sfumato, la técnica con la que difumina los contornos, consiguiendo una excelente sensación atmosférica como se aprecia en su obra más famosa, la Gioconda.
- Su faceta como dibujante también es destacable, conservándose una gran cantidad de apuntes.
- Leonardo se opuso al concepto de "belleza" ideal, defendiendo la imitación de la naturaleza con fidelidad, sin tratar de mejorarla.
- Su dominio del color y la atmósfera le hace también el primero en ser capaz de pintar el aire. La perspectiva aérea o atmosférica, como hoy se conoce, es una característica inconfundible de su obra, en especial de los paisajes. Leonardo fue el primero en considerar que la distancia se llenaba con aire y que éste hacía que los objetos lejanos perdiesen nitidez y se viesen azulados.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Verrocchio y Leonardo. **El Bautismo de Cristo,** 1475-1478. Óleo y temple sobre tabla.

CONTENIDOS

La pintura

EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

Aunque influida por la pintura del Quattrocento, la obra muestra un nuevo interés por los elementos naturales en el cuadro, cuya representación es el resultado de un estudio científico minucioso (botánica para los elementos vegetales o zoología para la representación de las alas).

La Anunciación, Fray Angélico

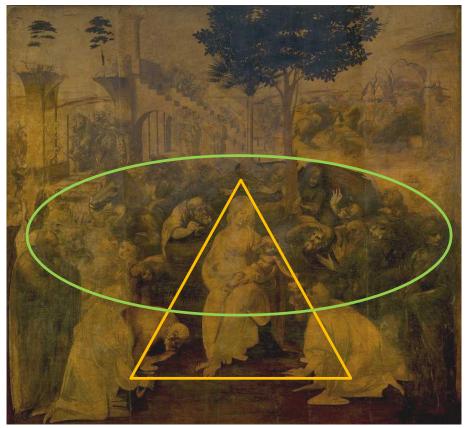
El tema se representa en un espacio exterior.

La Anunciación, 1475-1478. Óleo sobre tabla.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

La adoración de los Reyes Magos y estudio previo, 1481. Óleo sobre tabla. Inacabada.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

La composición de la obra fue inspirada por la *Adoración de los Magos* de Botticelli.

Domina un sentido de la circularidad y del movimiento.

CONTENIDOS

La pintura

EL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

Estableció tres tipos de perspectiva, la lineal, la del tamaño (menguante) y la del color, con lo que puso las bases de la perspectiva aérea.

Aplicó la técnica del **sfumato** o difuminado de las formas según se alejan, creando un aire de misterio por la sensación de tienen las figuras al quedar sumergidas en la atmósfera de la luz del cuadro.

Leonardo consigue mediante expresiones, miradas y gestos, una perfecta **unidad emocional**; la gracia de sus actitudes y las expresiones de sus personajes transmiten una **dulzura** destacable.

AUTORES Y OBRAS

Leonardo, La Virgen de las rocas, 1485. Óleo sobre tabla. Museo del Louvre, París

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

"Un buen pintor tiene que pintar dos cosas, a saber, el hombre y el funcionamiento de la mente del hombre. La primera es fácil, la segunda difícil, ya que va a representarlo a través de los gestos y movimientos de los miembros "

Leonardo da Vinci

La Virgen de las rocas 1497. Óleo sobre tabla. National Gallery, Londres

La pintura

AUTORES Y OBRAS

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

La Gioconda, 1503-1519. Óleo sobre tabla.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

RETRATOS DE MUJER

La Dama del Armiño, 1488-1490. Óleo sobre tabla.

El retrato en **tres cuartos** de perfil fue una de sus muchas innovaciones.

El sujeto es captado moviéndose mientras gira hacia la izquierda, reflejando la preocupación que Leonardo tuvo toda su vida por la dinámica del movimiento.

CONTENIDOS

La pintura

EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

RETRATOS DE MUJER

Leonardo prefería sugerir las emociones más que presentarlas de forma explícita generando un carácter introspectivo.

Retrato de Ginebra de Benci, h. 1474. Temple y óleo sobre tabla.

La belle ferronière, 1490-1495. Óleo sobre tabla.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

Es un cartón a tamaño natural que combina dos temas populares en pintura florentina del siglo XV: la *Virgen y Niño con San Juan Bautista* (hijo de la pariente de María Isabel) y *la Virgen y el Niño con Santa Ana* (la madre de María).

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Santa Ana, la Virgen, el Niño y san Juanito.
Cartón de Burlington House.
h. 1501-1505
Tiza negra, albayalde y difumino sobre papel.

CONTENIDOS

La pintura

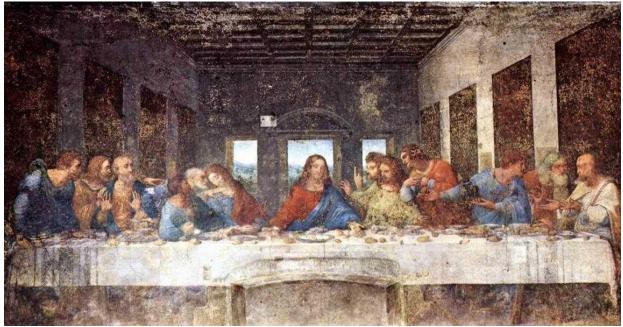
EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

- Síntesis entre dibujo, color y luz.
- Gran estudio psicológico de los personajes y sus acciones.
- Integración en el espacio físico.

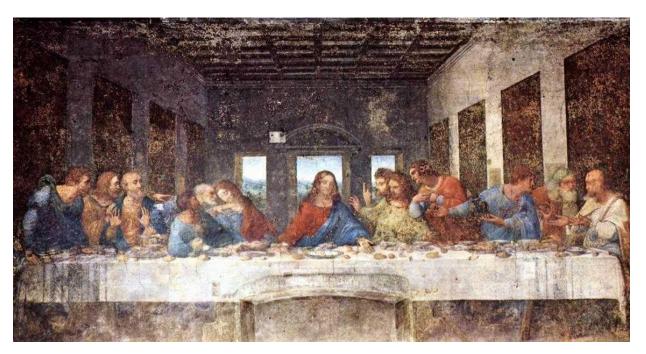
Refectorio de Santa María dellle Grazie. La Última Cena, 1495-1497. Milán. Temple y óleo sobre muro.

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante de *La última cena*, obra de *Leonardo da Vinci (1492-1497)* y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

"En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar".

CONTENIDOS

La pintura

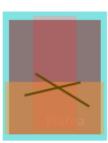
EL CINQUECENTO

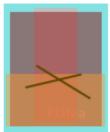
AUTORES Y OBRAS

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

Rafael Sanzio fue influenciado por distintos artistas. La primera influencia fue la de su maestro **Perugino**, del que tomó el aire sereno y equilibrado de sus obras. Desde 1504 hasta 1508. trabajó fundamentalmente en Florencia, en donde recibió la influencia del arte de Leonardo y Miguel Ángel.

La resurrección de Cristo. Perrugino, 1499.

La resurrección de Cristo. Rafael Sanzio. 1499-1502. Óleo sobre tabla

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

Integra el conocimiento de la Antigüedad en su propia obra, plateando la relación entre arte-religión; por un lado el cristianismo humanista y abierto y, por otro, el legado cultural del mundo romano (arquitectura clásica).

Los Desposorios de la Virgen. Perugino, h. 1502

Los Desposorios de la Virgen. Rafael. 1504

La pintura

AUTORES Y OBRAS

CONTENIDOS

La pintura

EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

Su **segunda etapa (Florencia y Roma)** busca ante todo la *grazia* o belleza equilibrada y serena.

Sus Madonnas recogen las novedades de **Leonardo** en lo que se refiere a **composición** (triangular) y el **claroscuro**, añadiendo una característica dulzura.

El **jilguero** es un símbolo de la futura muerte violenta de Cristo. San Juan ofrece el jilguero a Cristo como advertencia en relación con su futuro.

Virgen del jilguero. 1506

Virgen del prado. 1505-1506

CONTENIDOS

La pintura

EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

Estancia Vaticanas

En su *tercera etapa*, Miguel Ángel influirá en la representación de las estancias vaticanas.

En ellas se manifiesta la presencia de la arquitectura clasicista y el dominio de la perspectiva, todo con la intención de mostrar la autoridad y el liderazgo de la Iglesia y del papado.

En la escenas se combina tanto la temática mitológica-pagana como la religiosa.

Estancia del incendio del Borgo (1514-1517).

Estancia del Sello (1508-1511).

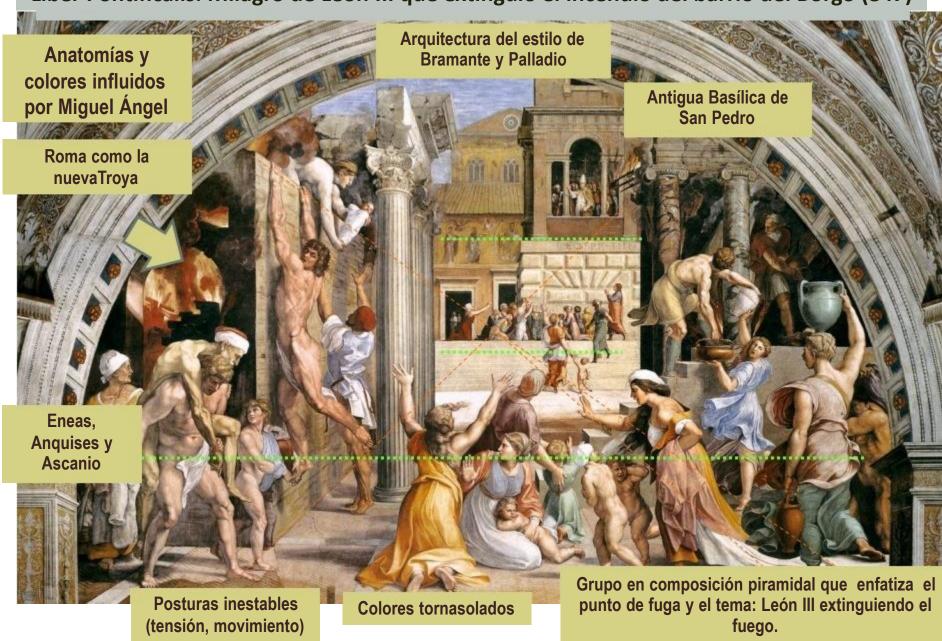
Estancia de Heliodoro (1512-1514).

Estancia de Constantino (1517-1525).

Incendio del Borgo (1514) Fresco.

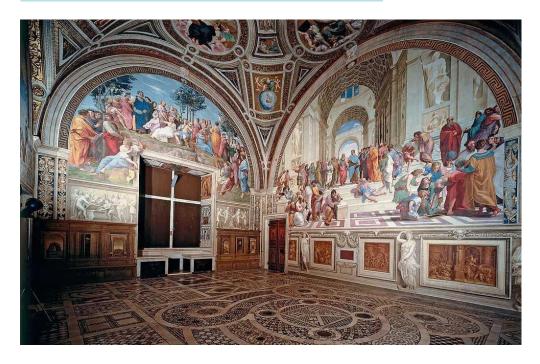
Liber Pontificalis: Milagro de León III que extinguió el incendio del barrio del Borgo (847)

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

El sentido del conjunto era el orden en la Humanidad por medio de la sabiduría mundana y espiritual, y así muestra las dos vías de conocimiento para llegar a Dios, la fe y el conocimiento.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Estancia del Sello

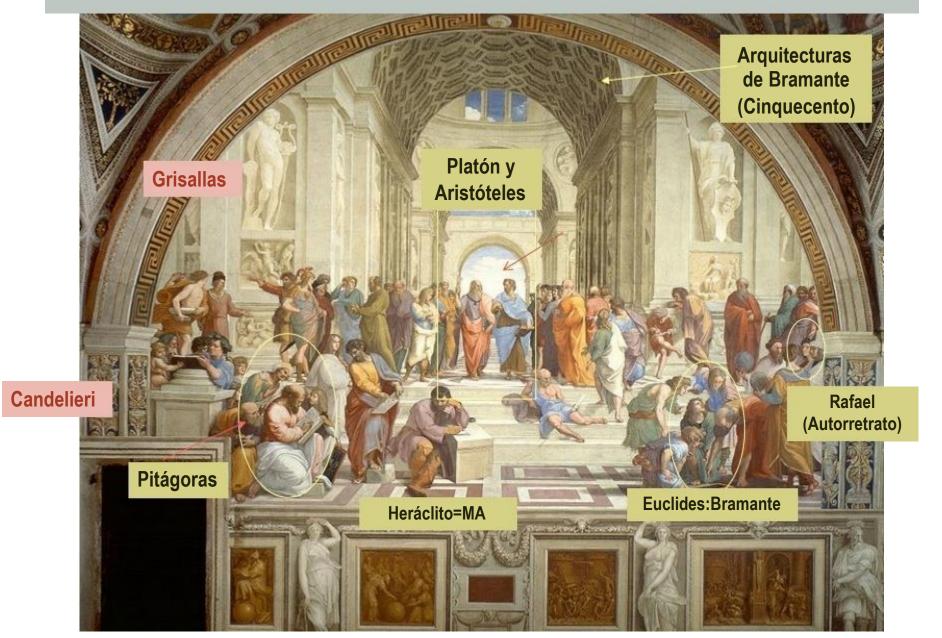
La escuela de Atenas. Muro oeste.

La disputa del Sacramento. Muro este.

La Escuela de Atenas (1509-1511) 7,72cm, fresco

Verdad racional frente a la verdad revelada

CONTENIDOS

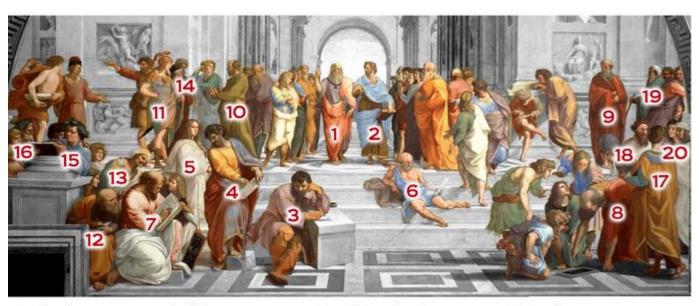
EL CINQUECENTO

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Escuela de Atenas

- 1. Platón
- 2. Aristóteles
- 3. Heráclito
- 4. Parménides
- 5. Hipatia

- 6. Diógenes
- 7. Pitágoras
- 8. Arquímedes
- 9. Plotino
- 10. Sócrates

- 11. Alejandro Magno
- 12. Anaximandro
- 13. Averróes
- 14. Antistenes
- 15. Epicuro

- 16. Zenón
- 17. Claudio Ptolomeo
- 18. Estrabón o Zoroastro
- 19. Homero
- 20. Rafael Sanzio

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca información relevante de *La escuela de Atenas*, obra de *Rafael Sanzio (1510 -1512)* y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

La Disputa del Santo Sacramento Tema real: El triunfo de la Iglesia o de la Eucaristía

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

El tema escogido es el poder protector del papado, la Iglesia como institución que impone la paz, con episodios que demostraban la protección de Dios a la iglesia y la intervención divina que puede salvar a sus fieles.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Estancia de Heliodoro

La expulsión de Heliodoro del templo. Muro este.

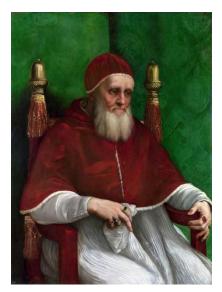
Liberación de San Pedro. Muro norte.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

Retrato de cardenal, 1510

Retrato de Julio II. 1511-1512

En los retratos de Rafael la línea establece las formas, que gracias a su certeza se convierten en "módulo" espacial, en equilibrio entre lleno y vacío, para destacar el carácter psicológico del personaje.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

Retratos

El retrato es un tema que desarrolla a lo largo de su vida (papas, mujeres, escritores...).

Retrato de Baltasar Castiglione , $1515\,$

Retrato de La Fornarina, 1519

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

La Transfiguración de Rafael constituye el comienzo de una **nueva era**, prefigurando el manierismo, como se evidencia en las posturas estilizadas y retorcidas de la parte inferior; pero también anticipa el arte barroco, como se evidencia en la **tensión dramática** imbuida a tales figuras, y el fuerte uso del claroscuro.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

La transfiguración. 15017-1520 Óleo sobre tabla.

(1475-1564)

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Miguel Ángel

El Papa Julio II encargó a Miguel Ángel la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina en 1508.

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)

Primeras obras:

- Tondo Doni
- Batalla de Cascina

Elimina el paisaje y concentra todo su interés en la **energía** del modelado.

Pinta volúmenes netos, bien delimitados, con un excelente dominio del **dibujo**.

Crea violentos escorzos.

Destaca por el **movimiento**, en él no hay reposo ni quietud, todo es dinamismo.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

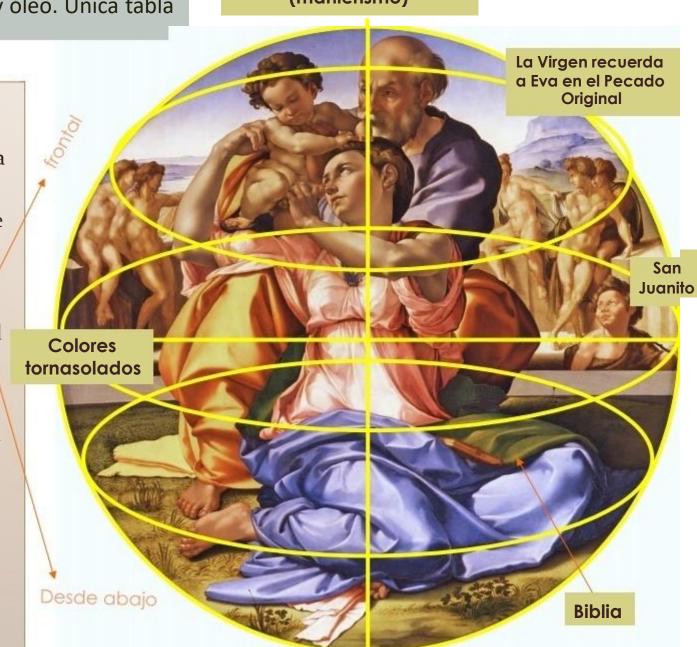
Tondo Doni. 1503

Tondo Doni (1503-04)

120cm. Uffizi. Témpera y óleo. Única tabla

Posturas inestables (manierismo)

- Encargada por Agnolo Doni (rico tejedor)
- TEMA: Sagrada Familia
- TÉCNICA: Aplica los colores en capas desde el tono más intenso al más claro (cangianti)
- COMPOSICIÓN: Dos puntos de vista: frontal y bajo. El primer plano ocupa casi toda la superficie. Dos planos: Familia – muro- ignudi
- Línea serpentinata
- Anatomías grandiosas.
- Simbología: Cristianismo frente al paganismo

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

(1475-1564)

Es el mayor conjunto pictórico del Renacimiento (40 x 13 metros), con más de 350 figuras a un tamaño mayor que el natural y con posturas distintas.

CONTENIDOS

La pintura

EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)

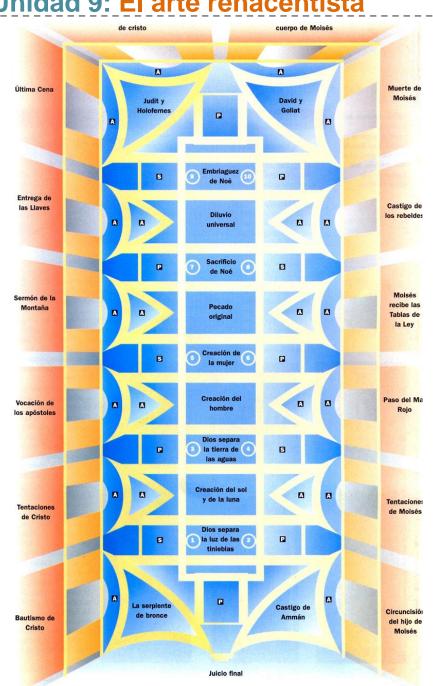
La Capilla Sixtina

Programa iconográfico:

- En el tramo central de esa falsa arquitectura pinta 9 escenas del Génesis separadas por los arcos fajones pintados sobre cuyos arranques coloca figuras de desnudos (ignudi).
- En el tramo de los lunetos pinta a los precursores de Cristo y videntes (Profetas y Sibilas), sentados en tronos monumentales.
- En las cuatro esquinas angulares, representa distintos episodios de la historia del pueblo de Israel.

Decoración del techo de la Capilla Sixtina. 1508-1512

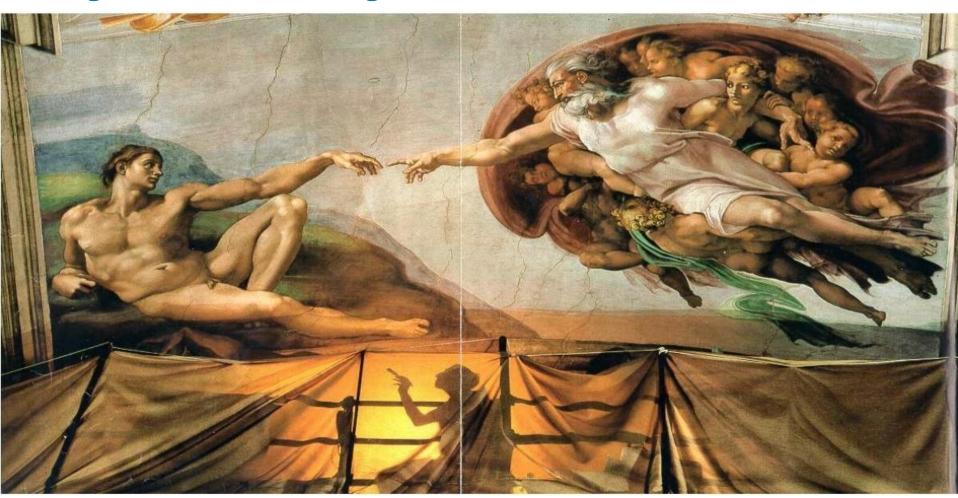

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

(1475-1564)

El tema iconográfico es la historia de la humanidad desde su génesis hasta la llegada del Mesías.

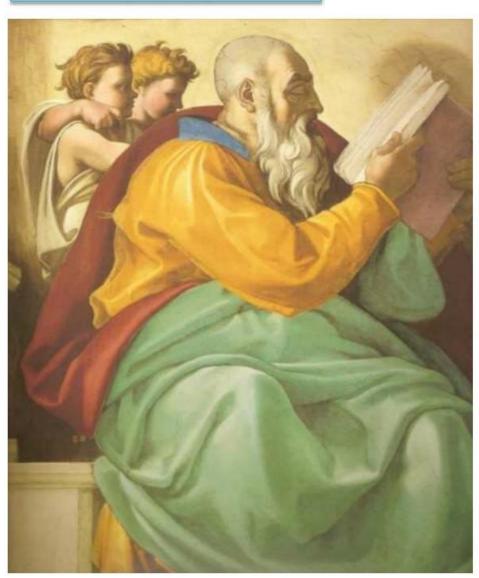
Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Sibila Délfica

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

(1475-1564)

Profeta Zacarías

(1475-1564)

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Profeta Isaías

(1475-1564)

Estilo: Aúna la tradición de dibujo florentina con su propia expresividad y una exaltación de la figura humana.

Creación del sol y la luna . Capilla Sixtina. Vaticano. (Roma) Fresco.

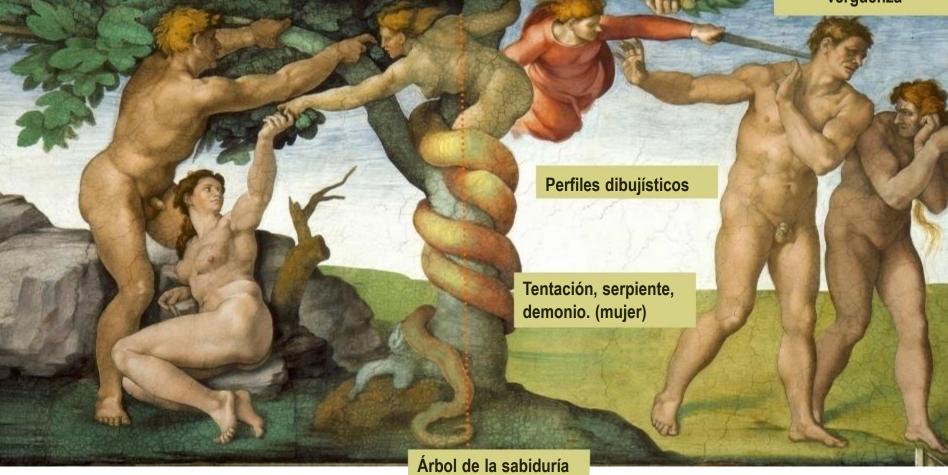

- Terribilitá, escorzos que marcan la profundidad.
- Fondos casi neutros.
- Composición basada en diagonales. Angeles. Túnica en forma de concha?
- El rostro de Dios nos recuerda al Moisés.

Génesis I 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 1:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.

El pecado original y la expulsión del paraíso.

- Dos escenas en una misma composición = Quattrocento (Masaccio, della Francesca)
- Serpentinatas = Tondo Doni. No representa El Paraíso
- Tensión del momento: 1º pecando= desobedeciendo. 2º consecuencia= castigo, dolor

(1475-1564)

Miguel Ángel renuncia al orden y a la compartimentación de la bóveda. También renuncia a la perspectiva matemática, al equilibrio y a la belleza.

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

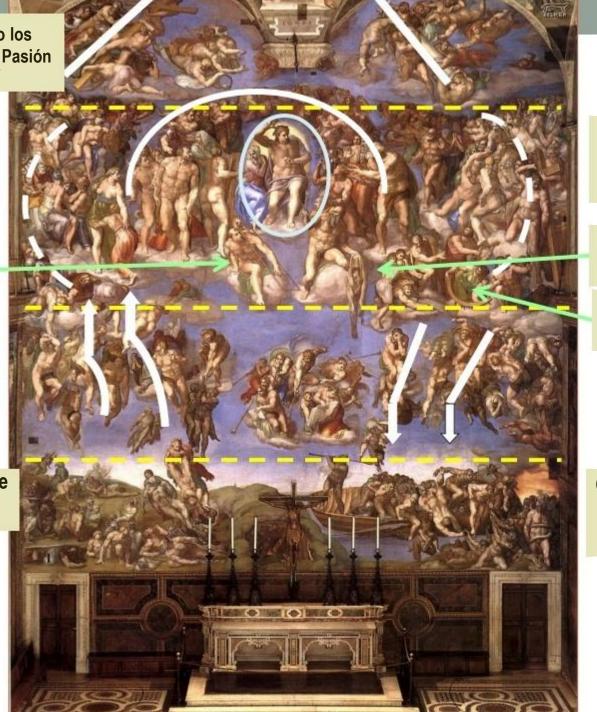
Ángeles llevando los instrumentos de la Pasión arma Crhisti

Santos Padres de la Iglesia y Apóstoles

San Lorenzo con la parrilla

Elegidos (Van al cielo)

Resurrección de los muertos

Santos Mártires Confesores y Vírgenes

San Bartolomé cocn su piel

Santa Catalina con la rueda

Condenados llevados al infierno por Caronte

> Antes del juicio Final había una pintura de la Asunción de María

(1475-1564)

La zona superior, con más de la mitad de la pared, se corresponde con el mundo celestial, presidida por un Cristo juez inicialmente desnudo.

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

(1475-1564)

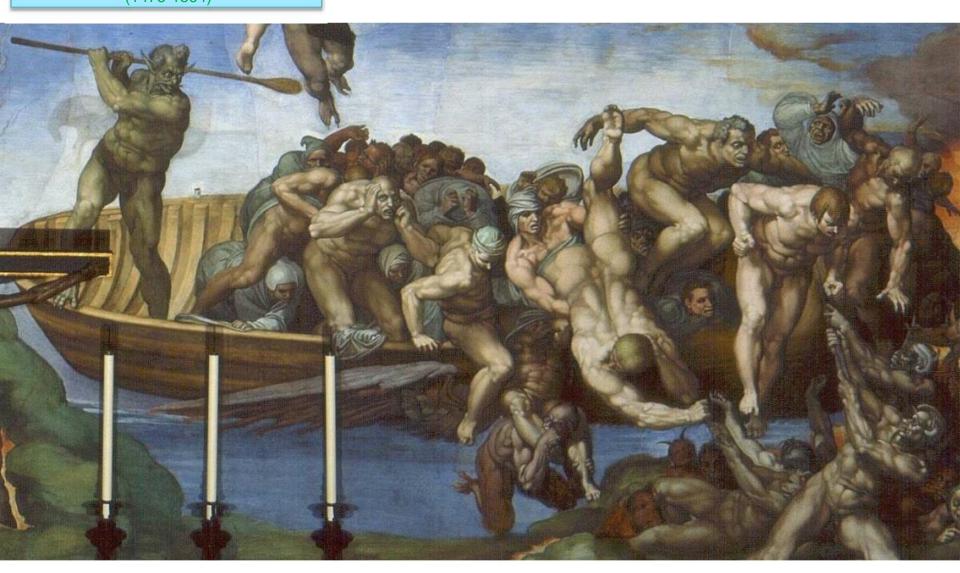
A su **izquierda** los **condenados** caen al infierno, y a su **derecha** los **justos** y elegidos para la salvación ascienden a los cielos.

(1475-1564)

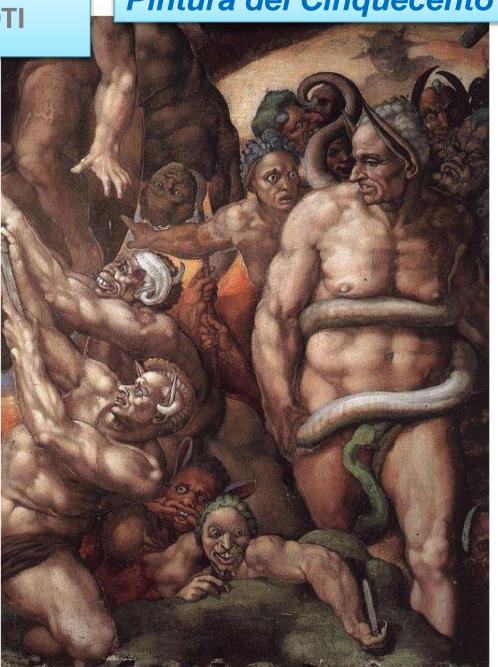
Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

(1475-1564)

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI

(1475-1564)

En esta obra vemos un de cambio estilo respecto a la bóveda. del margen nuevo enfoque compositivo, las figuras se retuercen sobre sí mismas creando una gran sensación de movimiento que anticipa el Manierismo y el Barroco.

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

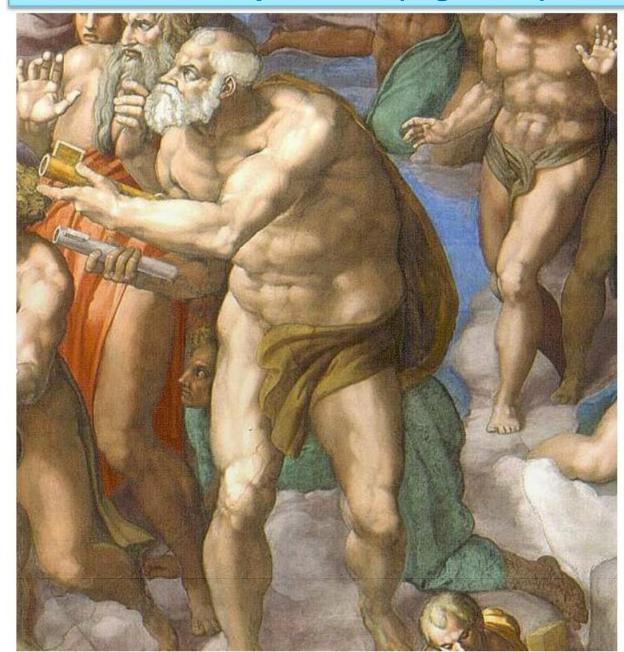

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI

(1475-1564)

Este fresco recibió muchas críticas, y en una de las reuniones del Concilio de Trento en 1564 se acordó cubrir "la parte **obscena**" de la obra, encargando su ejecución a Danielle Volterra, llamado desde aquel momento Braghettone".

Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

ACTIVIDADES

Visualización:

Este vídeo te puede ayudar a organizarte un esquema completo de la decoración pictórica de la Capilla Sixtina, obras de Miguel Ángel.

CONTENIDOS

La pintura

CARACTERÍSTICAS

EL MANIERISMO

A partir de 1527, año del saqueo de Roma, comienza un período de inestabilidad en las que coinciden propuestas artísticas muy variadas.

ANTICLASICISMO

- Rechaza el ideal de belleza anterior.
- Gusto por lo artificial y lo sofisticado.
- No se busca la belleza natural, sino lo anómalo. Tendencia al alargamiento (canon alargado).
- No interesa el equilibrio, sino la **tensión**. Resalte de la expresividad y el **dramatismo**.
- Las figuras presentan **ritmos ondulantes**, son alargadas y esbeltas con violentos escorzos y posturas inestables.
- Las composiciones rompen con la perspectiva renacentista y con la disposición equilibrada, suelen **desplazar el tema** principal hacia un rincón o hacia el fondo.
- Los colores son arbitrarios, irreales.
- Individualismo y libertad de interpretación de los grandes maestros.

Parmigianino. Virgen del cuello largo, 1540.

CONTENIDOS

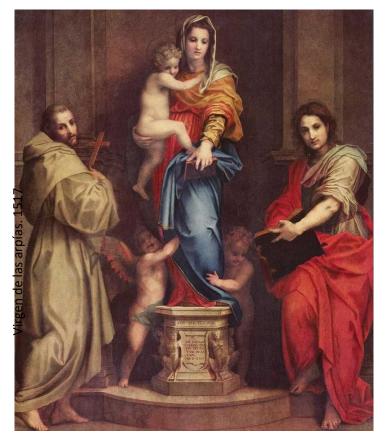
La pintura

EL CINQUECENTO

AUTORES Y OBRAS

ANDREA DEL SARTO (1486-1530)

En sus últimas obras se aprecia las primeras tensiones manieristas, influido por Miguel Ángel.

Virgen con niño y San Juan niño. 1515

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

JACOPO PONTORMO (1494-1556)

El descendimiento de la Cruz, considerada su obra maestra, es un gran lienzo que realizó para el retablo de la Capilla Capponi, de la Iglesia de Santa Felicita en 1528. En la escena las figuras poseen formas bruscamente modeladas y brillantes. Los colores duros se unen en un espacio austero y aplanado. Los dolientes que están bajando a Cristo aparecen con angustiosos gestos de dolor. Este trabajo le llevó tres años hasta terminarlo.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

El descendimiento de la cruz. 1525-1528

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

ROSSO FIORENTINO (1495-1540)

Se considera generalmente que la obra maestra de Rosso Fiorentino es El descendimiento de 1521. El pintor obtiene expresiones dramáticas, pletóricas de pathos, a partir de volumetrías angulosas (es decir, violentas) que desfiguran o desdoblan los rostros y cuerpos representados. Logra los mismos efectos a partir de la representación de los movimientos convulsionados de algunos de los personajes, o por el cromía y coloratura una uso prevalentemente rojiza (cálida) contrastada con fondos de extensiones azuladas (frías) que representan a los cielos. Las deformaciones de rostros y cuerpos llegan a la exasperación superlativa en la figura del anciano situado sobre lo alto de la cruz, quien tiene un rictus semejante al de una máscara trágica.

La pintura

AUTORES Y OBRAS

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

AGNOLO BRONZINO (1503-1572)

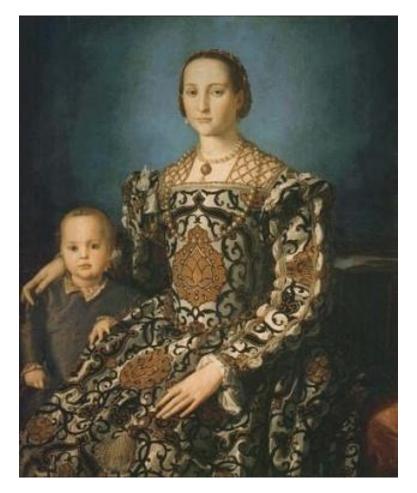
El verdadero nombre de **Bronzino** era **Agnolo di Cosimo**, y el apodo Bronzino se puede referir al aspecto oscuro de los sujetos de sus retratos. Bronzino fue fuertemente influenciado por la enseñanza de Pontormo, pero fue también uno de los pocos que soportaban los estudios bajo la guía del problemático Andrea del Sarto. Fue durante la formación con estos dos artistas que el Bronzino fue influenciado por Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, del cual el mismo Pontormo había sido un discípulo.

Los retratos de Bronzino han sido definidos como retratos "glaciales", que excavan un foso entre el sujeto representado y el observador.

Elenora de Toledo con su hijo Giovanni, Témpera sobre madera

La pintura

AUTORES Y OBRAS

CONTENIDOS

La pintura

CARACTERÍSTICAS

EL CINQUECENTO

LA ESCUELA VENECIANA:

Los *artistas florentinos* habían confiado en el **dibujo** para ofrecer una imagen de la realidad; los *pintores venecianos*, en cambio, prefirieron confiar en el **color** para conseguir una visión del mundo que, sin dejar de estar construida científicamente –conocían y aplicaban a la perfección las normas de la perspectiva lineal-, contemplado a través de los sentidos, resultaba mucho más sensual.

Características técnicas:

- Se perfecciona la técnica al óleo sobre lienzo de tela.
- Profundizan en la perspectiva aérea.
- Revolucionan la utilización del color. Colores luminosos, de gruesa pasta y efectos etéreos.
- Exaltación del paisaje y utilización de la arquitectura clasicista como marco.
- Contorsión de las figuras, situadas de manera forzada dentro de la composición.
- Ruptura de la simetría renacentista y utilización de perspectivas con el punto de fuga fuera del cuadro o con más de un punto de fuga.

Giovanni Bellini. El festín de los dioses, h. 1514

GIORGIONE

(1477-1510)

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Giorgione

Se le considera el iniciador de la escuela veneciana del XVI, en la que se implanta el predominio del color.

Rasgos de estilo

- ✓ Pinta directamente, sin boceto sobre el lienzo
- ✓ No usa ni el blanco ni el negro puro para dar sensación de profundidad, sino la gradación tonal del color.
- ✓ Las luces y sombras se colorean

El Concierto Campestre, Giorgione ¿Tiziano?

GIORGIONE

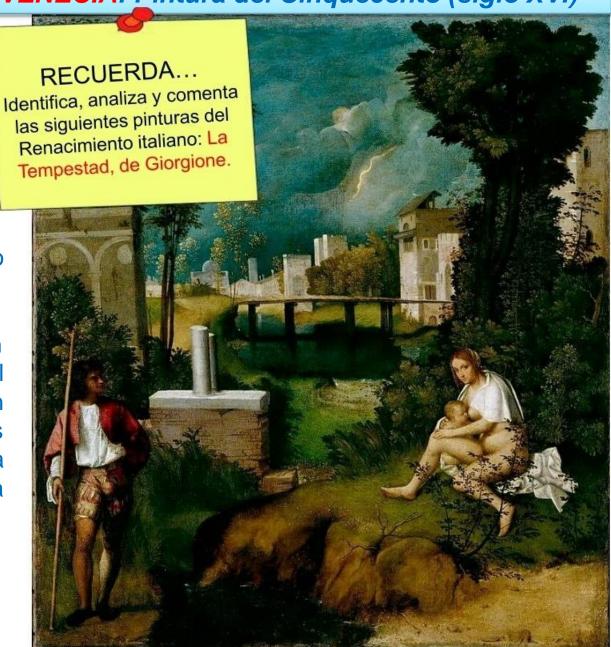
(1477-1510)

Giorgione *La Tempestad (1505)*

√Óleo sobre lienzo (rasgo novedoso)

✓ Tema enigmático: Existen numerosas hipótesis sobre el significado de la obra, que van desde diferentes episodios bíblicos, mitológicos o hasta una representación alegórica de la fortuna

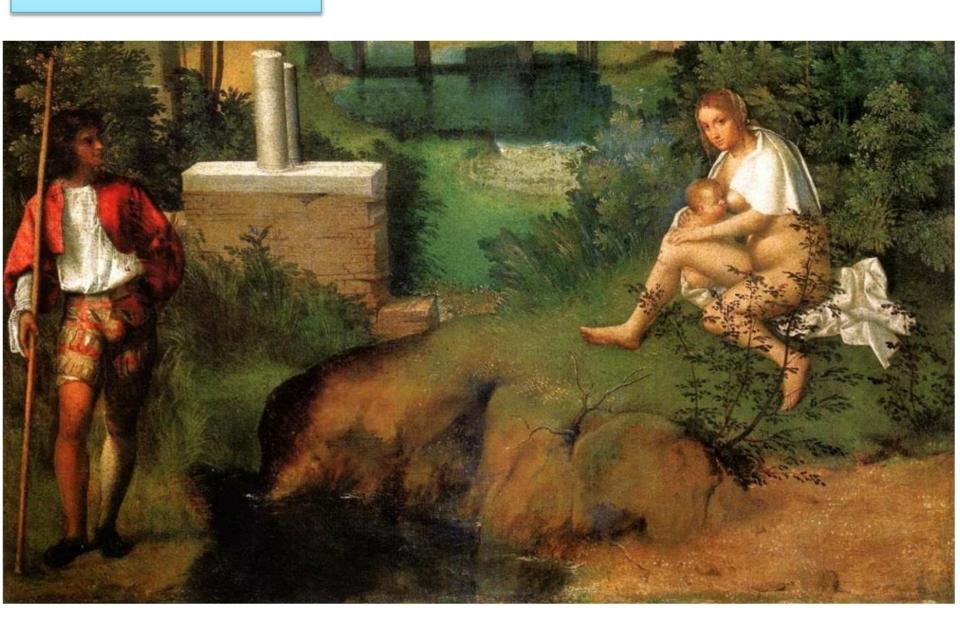
VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

GIORGIONE (1477-1510)

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

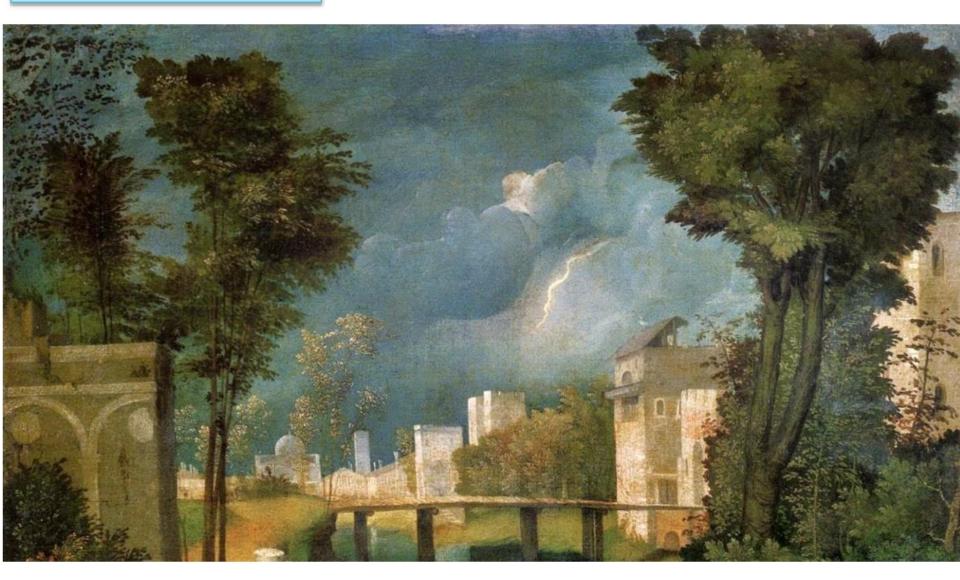
La Tempestad (1505)

GIORGIONE (1477-1510)

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Giorgione *La Tempestad (1505)*

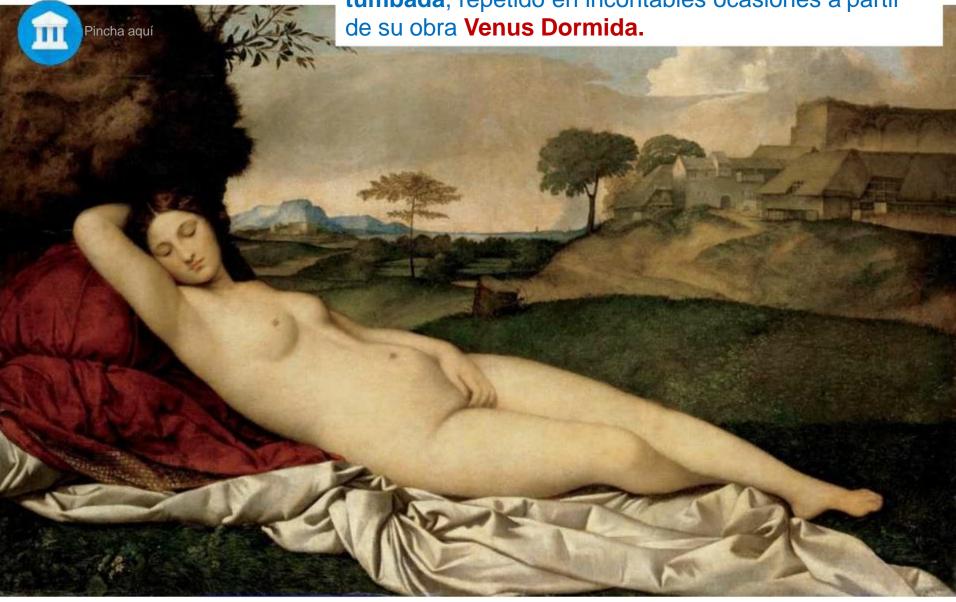

(1477-1510)

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Así mismo, es el iniciador del modelo de Venus tumbada, repetido en incontables ocasiones a partir de su obra Venus Dormida.

TIZIANO

(1490-1576)

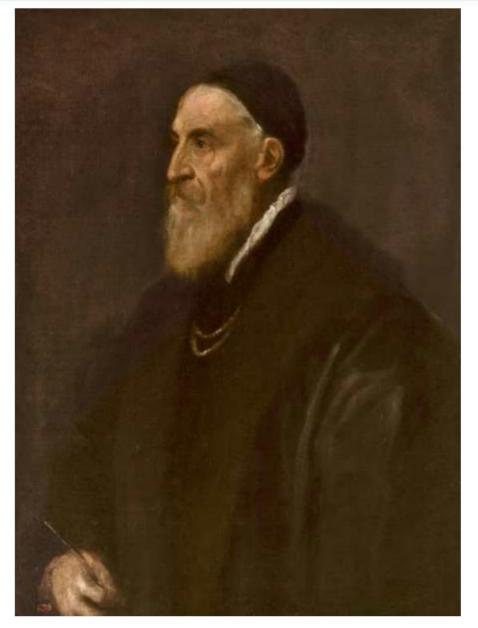
VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Tiziano

El pintor más destacado de la escuela veneciana.

Gozó de **gran prestigio** en su tiempo, trabajando para destacados personajes como el Papa Pablo III, o para el rey Carlos I de España.

Trató **todos los temas** (mitológico, religioso, histórico, retrato...)

Autorretrato

TIZIANO

(1490-1576)

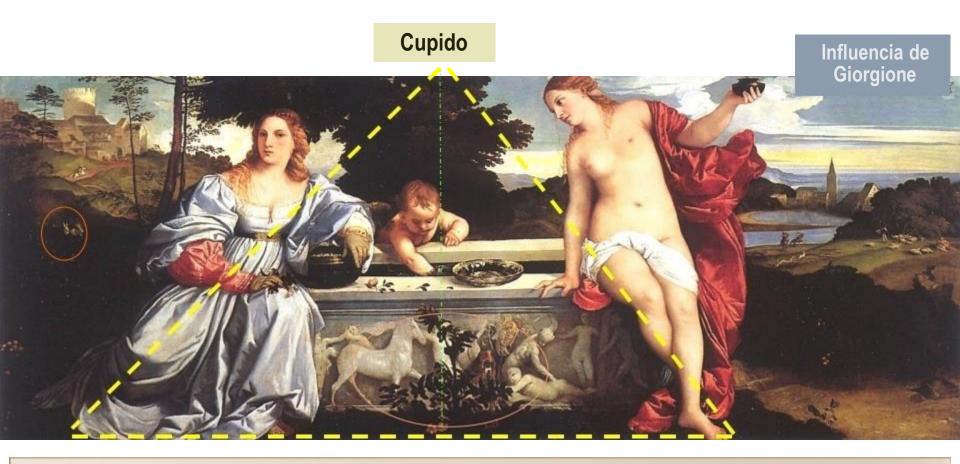
Tiziano Rasgos de estilo:

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

- 1. Figuras monumentales (influencia de Miguel Ángel).
- 2. Pincelada muy suelta
- 3. Colorido rico y brillante (óleo)
- Genial a la hora de captar las texturas de los tejidos (sobre todo del terciopelo)

Amor sacro, amor profano (1514) Regalo de bodas de un canciller ducal. Tipología mitológica

- Contrastes: **mujer vestida** (vasija de oro y ramillete de rosas)- **desnuda** (lámpara de aceite). Composición abierta y cerrada. Actitud de reserva- vitalidad, sarcófago: muerte-vida
- Doble simbología de Venus, la celeste y la vulgar (espiritual y terrenal)
- Alterna planos luz para dar profundidad

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

TIZIANO (1490-1576)

Dánae recibiendo la lluvia de oro. 1565

La pintura

AUTORES Y OBRAS

LA ESCUELA VENECIANA

Este cuadro es un perfecto ejemplo de cómo los elementos se definen no por los trazos, sino por la luz y el tratamiento del color.

Los efectos aplicados a la lluvia de oro intensifican la impresión de una atmósfera irreal. La sensualidad de la escena se intensifica con la aplicación de un sfumato, apreciable especialmente en los contornos de Dánae. El colorido, rico, denso y cálido, contribuye al efectismo del conjunto. Estas figuras se sitúan en un espacio indefinido, ni exterior ni interior; se ven las cortinas y las nubes al fondo.

TIZIANO

(1490-1576)

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Venus de Urbino

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: La Venus de Urbino, de Tiziano.

Pintó numerosas Venus, en la cuales reflejaba **su ideal de belleza femenina**.

Esta en concreto
sigue el modelo de la
Venus Dormida de
Giorgione, pero
mucho más
sugerente

PAOLO VERONÉS

(1528-88)

Paolo Veronés

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Natural de Verona, ciudad a la que debe su sobrenombre. Es el pintor que mejor reflejó el ambiente refinado y lujoso de la Venecia de su tiempo.

Comida en la casa de Leví (originariamente había sido una última cena)

PAOLO VERONÉS

(1528-88)

Cristo Ante los Doctores (Museo del Prado, 1560)

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Rasgos de estilo

- √ Composiciones complejas
- ✓ Pincelada **suelta**
- √ Colorido muy rico, de tonalidades claras.
- ✓ Introducción de arquitecturas **palladianas** (Andrea Palladio)

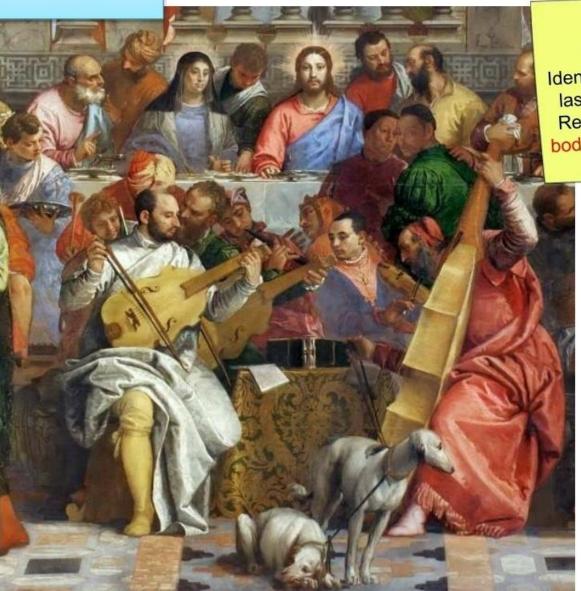

PAOLO VERONÉS

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

(1528-88)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: Las bodas de Caná, de Veronés.

TINTORETTO

(1518-94)

Rasgos de estilo

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

✓ Maneja diferentes iluminaciones. Desde una pintura de cielos dorados (Tiziano) hasta otra con mayores contrastes lumínicos que anuncian la pintura tenebrista de Caravaggio)

Nacimiento de la Vía Láctea, (Tintoretto, 1575)

TINTORETTO

(1518-94)

Tintoretto

El Lavatorio de los Pies

Museo del Prado *(1547)*

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

Pintura en óleo sobre lienzo que hacía pareja con La Última Cena de la iglesia de San Marcuola (Venecia), con una iluminación mucho más oscura.

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El Lavatorio, de Tintoretto.

TINTORETTO

(1518-94)

Tintoretto

El Lavatorio de los Pies

Museo del Prado *(1547)*

VENECIA: Pintura del Cinquecento (siglo XVI)

- ✓Un rasgo manierista ¿Dónde coloca la escena principal?
- √¿Qué destacarías del colorido que emplea?
- √¿Dónde está el punto de fuga?
- √¿Qué elemento aparece en un pronunciado escorzo?

CONTENIDOS

EL CINQUECENTO

JACOPO TINTORETTO (1518-1594)

La pintura

AUTORES Y OBRAS

LA ESCUELA VENECIANA

- De su admirado Miguel Ángel toma las anatomías y las posturas difíciles, siendo este enérgico modelado del cuerpo una novedad en Venecia.
- Utiliza espacios arquitectónicos de gran profundidad con composiciones atrevidas.
- Todas estas influencias las inserta en un marco muy característico de la escuela veneciana, basado en el color, el paisaje y la luz.
- Enfoca sus escenas desde un punto de vista bajo.
 Con ello, consigue imprimir a sus obras una mayor solemnidad.
- Es un maestro en los contrastes de luces y sombras.

Traslación del cuerpo de San Marcos. 1562-66. Óleo sobre lienzo.

CONTENIDOS

La pintura

CARACTERÍSTICAS

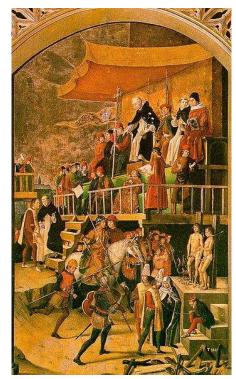
El Renacimiento en España

La pintura española introduce el nuevo lenguaje renacentista a partir de los primeros años del siglo XVI. En la primera mitad de siglo, los artistas van a tomar como modelo los estilos flamenco e italiano.

- La pintura flamenca, más próxima a la pintura gótica, se introduce en España gracias a la llegada de artistas flamencos, entre los que destacan Pedro de Campaña, Juan de Borgoña y Aine Bru
- Los modelos italianos se conocen por la llegada de obras italianas traídas a España por marchantes de arte. El centro artístico más importante es Valencia, con pintores que imitan el estilo de los pintores italianos renacentistas:
 - **De influencia quatrocentista (Pedro Berruguete)**: importa elementos de la pintura del Quatrocento (la luz y la perspectiva geométrica). Combina también elementos hispanoflamencos (realismo y detallismo) y góticos (fondos dorados y estofados).
 - De influencia leonardesca (Hernando Yáñez de Almedina y Luis de Morales): El primero destaca por su habilidad en el uso del *sfumato*, aprendido durante su estancia en el taller de Leonardo. Luis de Morales, "el divino", combina la minuciosidad propia de los flamencos con un modelado suave que recuerda a Leonardo.
 - De influencia rafaelesca: La última cena, de Juan de Juanes.
 - **De influencia veneciana:** su más destacado representante en España es **Sánchez Coello**, pintor de cámara de Felipe II. Admirador de Tiziano, fue autor de retratos de gran sencillez en los que refleja sin artificio a los personajes, casi siempre situados ante un fondo neutro que acentúa los colores y calidades de las ropajes.

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

Auto de Fe, de Pedro Berruguete

Santa Catalina, de Hernando Yáñez de Almedina

La pintura

El Renacimiento en España

Virgen con el niño, de Luis de Morales

Retrato de Isabel Clara Eugenia, de Sánchez Coello

CONTENIDOS

La pintura

AUTORES Y OBRAS

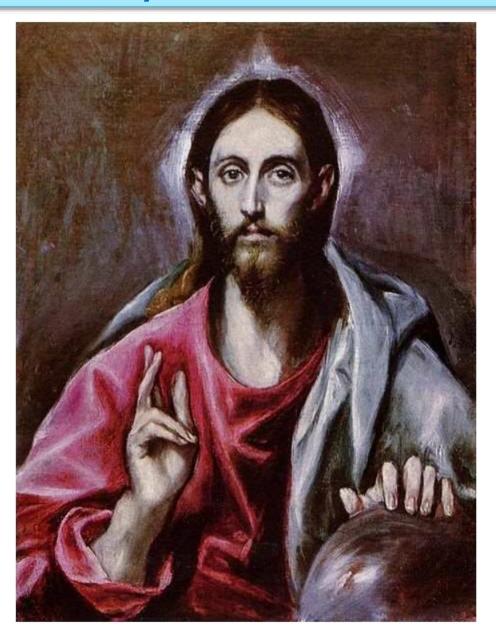
El Renacimiento en España

La última cena, de Juan de Juanes

Introducción: Domenicos Theotokopulos "El Greco"

Domenicos Theotocopulos nació en la isla de **Creta**, en 1541. Hijo de un funcionario al servicio de Venecia, la potencia comercial que en esa época centralizaba todo el comercio con Asia Menor.

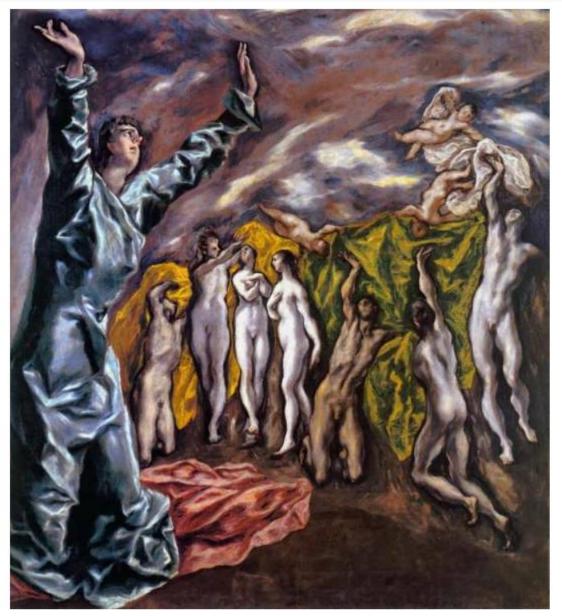
El Salvador

En las representaciones del Salvador todavía se intuye la influencia de los iconos bizantinos

Rasgos de estilo:

El Greco desarrolla una pintura muy espiritual cuyos rasgos más distintivos de su pintura son...

- 1. Canon muy alargado (hasta 14 cabezas)
- 2. Pincelada muy **suelta** y vibrante
- 3. Colorido muy estridente (a lo Tintoretto)
- 4. Luz **artificial** (Tintoretto)
- 5. Sus composiciones tienden al horror vacui
- 6. Gran retratista

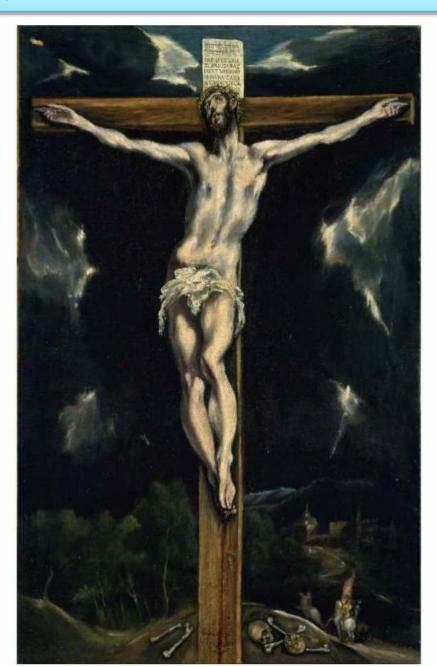
El quinto sello

Rasgos de estilo:

1. Canon muy alargado (hasta 14 cabezas)

Cristo crucificado Fundación Bamco Santander (1604-14)

Rasgos de estilo:

2. Pincelada muy **suelta** y vibrante

Adoración de los pastores Museo del Prado (1612)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: Adoración de los pastores.

Rasgos de estilo:

3. Colorido muy estridente (Tintoretto)

Martirio de San Mauricio (1580)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: Martirio de San Mauricio.

Rasgos de estilo:

4. Luz artificial (Tintoretto)

La resurrección (izquierda) Pentecostés (derecha) 1596

Rasgos de estilo:

5. Horror vacui.

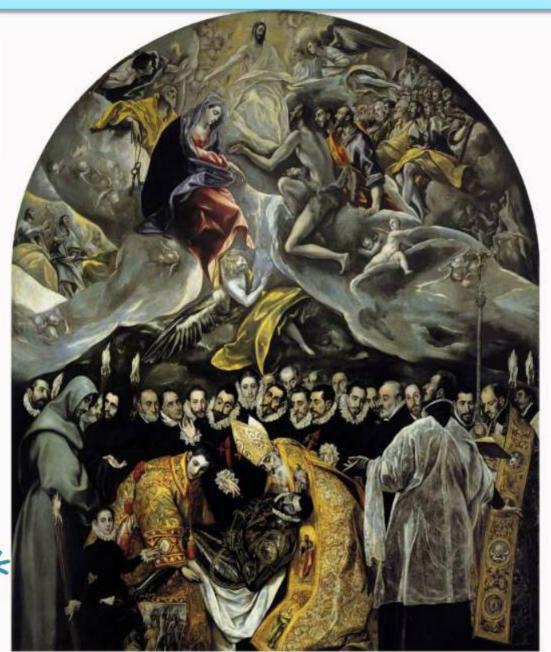
El entierro del Señor de Orgaz (1586)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El entierro del Señor de Orgaz.

Rasgos de estilo:

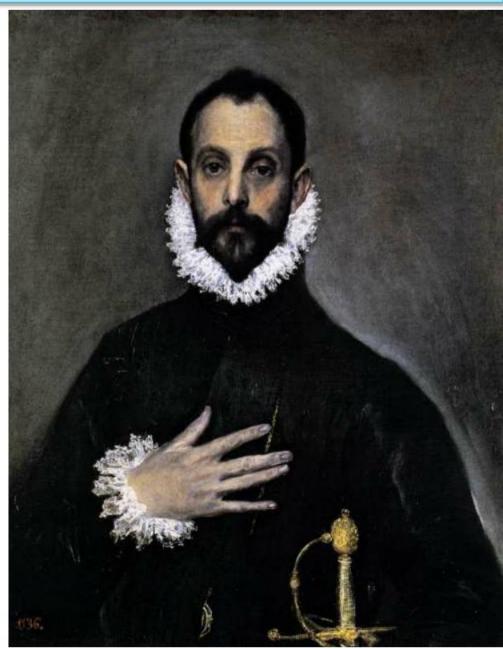
6. Gran retratista

El caballero de la mano en el pecho h.1580

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El caballero de la mano en el pecho

La expulsión de los mercaderes del templo Obra romana de 1572

Su formación incial fue pintando iconos de tradición bizantina, pero pronto se trasladó a Venecia, para parte formar del taller de Tiziano. A parte de SU maestro, influencia de Tintoretto es notable.

Tras aprender perfeccionar su estilo en Venecia, pasó por diferentes ciudades italianas hasta llegar a Roma, donde conocerá de primera mano la obra de Miguel Ángel.

La piedad floorentina Miguel Ángel 1550-55

En 1577 llegó a España. A sus oídos había llegado que el rey, Felipe II, estaba construyendo un gran palaciomonasterio a la italiana, y necesitaba de pintores duchos en el nuevo estilo.

La pintura de El Greco, en contacto con la espiritualidad española dará un salto evolutivo.

La Trinidad Obra toledana de 1577 Se aprecia la influencia de Tintoretto (color) y Miguel Ángel (composición)

En primer lugar se asentó en **Toledo**, ciudad con un poderoso obispado y muy cercana a Madrid desde la que pretendía dar el salto a la capital.

La **primera obra** con la que lo intentó fue El sueño de Felipe II o ...

Alegoría de la Liga Santa (1577).

RECUERDA...

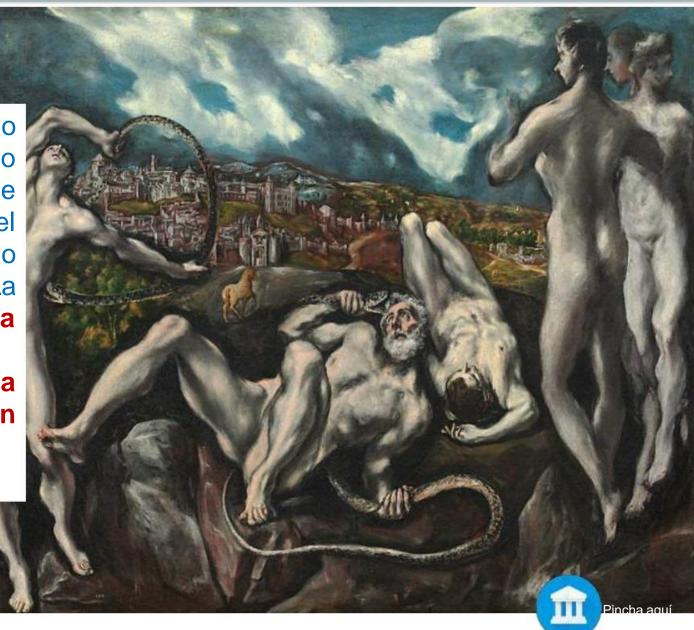
Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: Alegoría de la Lige Santa.

Esta obra se hizo para conmemorar la victoria de Lepanto, y parece ser que ni su composición mística con cielos amarillos abiertos, ni la pincelada suelta fueron del agrado del rey.

Su pretendido acceso al selecto grupo de artistas que trabajaban para el rey se vio truncado muy pronto. La razón: su estilo era demasiado novedoso para la época y no fue bien recibido.

Tras no poder acceder a la corte, **El Greco** regresó a Toledo donde trabajará y conocerá los sinsabores de una España en la que la consideración del artista seguía estando más cercana a la imagen del artesano que a la del intelectual.

Otra de sus primeras obras, sin embargo, tuvo una gran acogida y le abrirá la puerta de futuros encargos:

El Expolio (Catedral de Toledo, 1577)

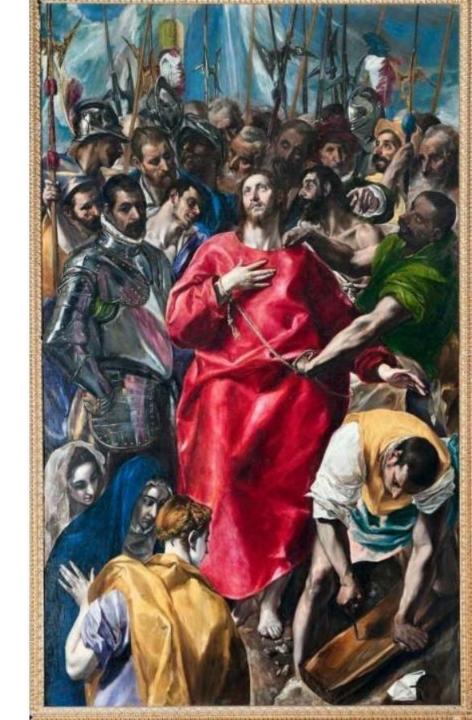
RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: Alegoría de la Lige Santa.

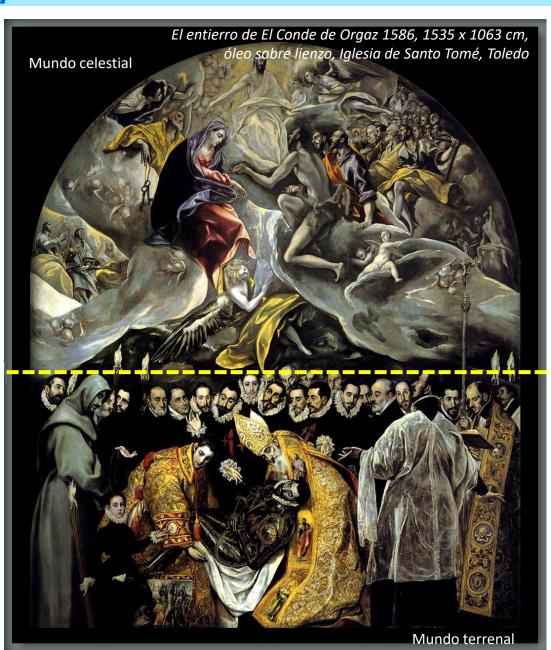

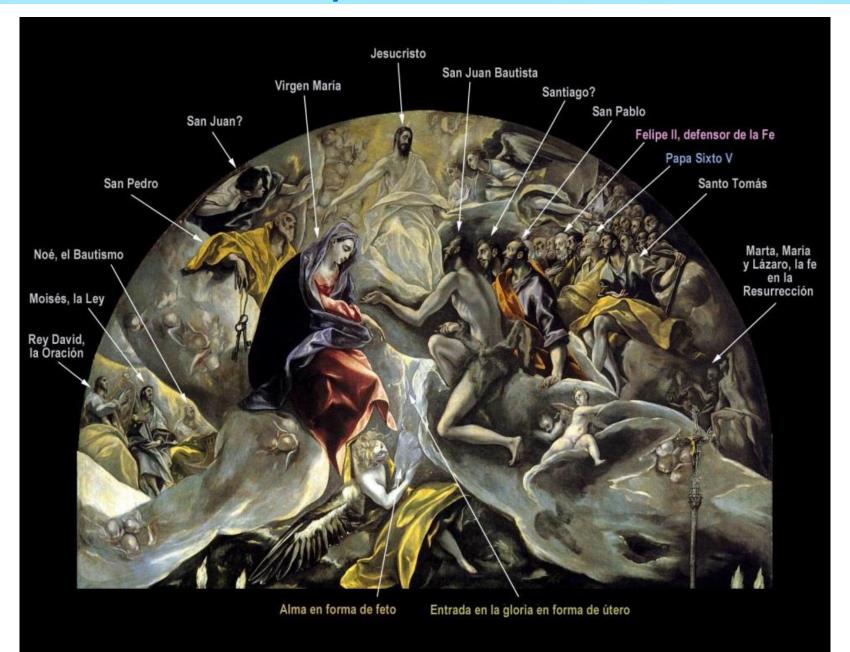
El entierro del Conde de Orgaz h.1586-88 (Iglesias de Santo Tomé, Toledo)

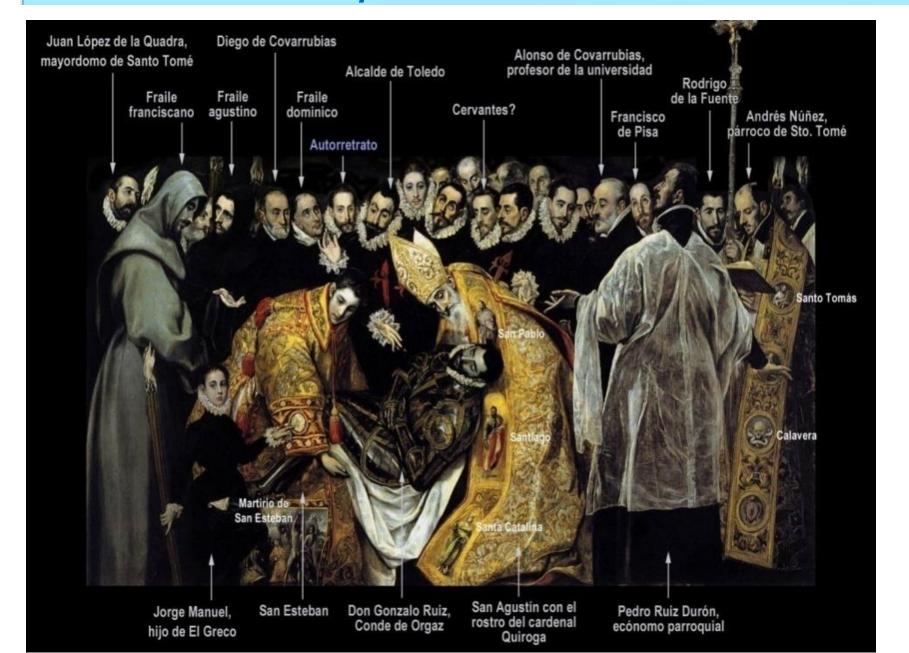

El cuadro representa el milagro en el que, según la tradición, san Esteban y san Agustín bajaron del Cielo para enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo. señor de la villa de Orgaz, en la iglesia de Santo Tomé de Toledo, como premio por una vida ejemplar de devoción a los santos, su humildad y las obras de caridad llevadas a cabo.

Desde el punto de vista compositivo, el cuadro está dividido en dos mitades: arriba, el mundo celestial, y abajo, el mundo terrenal.

Unidad 9: El arte renacentista

CONTENIDOS

La pintura

AUTORES Y OBRAS

El Renacimiento en España

EL GRECO (1541-1614)

Unidad 7: El arte renacentista

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca el significado de los siguientes términos o conceptos:

MÉNSULA	LINTERNA	RELIEVE PICTÓRICO
GRUTESCO	PALA D'ALTARE	ALMOHADILLADO
CANDELIERI	ORDEN GIGANTE	TERRIBILITÀ
PIETRA SERENA	TAMBOR	TRAMPANTOJO
ESCORZO	SFUMATO	MÉNSULA
BÓVEDA VAÍDA	GRISALLA	PERSPECTIVA LINEAL
TONDO	STIACCIATO	ALEGORÍA
CASETÓN	ANAMORFISMO	VENERA
NON FINITO	MANIERISMO	LUNETO