

EL RENACIMIENTO

Se denomina Renacimiento al movimiento cultural que surge en Europa el siglo XIV, caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte.

Italia y el Renacimiento

- El renacimiento italiano se origina en las ciudades que florecieron en el centro y norte de Italia, como Florenia, Milán y Venecia,
- su riqueza financió los logros culturales renacentistas. El renacimiento se origina en los siglos XIV y XV y su apogeo es en el siglo XVI.
- De Italia se extiende lentamente por Europa, excepto Rusia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE RENACENTISTA

- Imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma.
- Realización de una belleza ideal, ajustada a cánones dictados por la razón.
- Búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía del todo.
- Creación de obras, cuya claridad y perfección, atributos exigidos por la razón universal, les dan una validez permanente.
- Es narrativa: expone historias y sucesos, reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia.
- Es realista: las figuras humanas o de animales, y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado.
- El cuadro se presenta con la perspectiva geométrica y da la ilusión de profundidad.
- Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente.

El Quattrocento (siglo XV). ARQUITECTURA

Los dos mayores exponentes de la Arquitectura del Quattrocento serán Filippo **Brunelleschi** y León Batista **Alberti**. Ambos arquitectos manifiestan una genialidad desconocida hasta el momento. Entre sus obras más destacadas no podemos olvidar la Cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia (Brunelleschi) y la fachada de Santa María Novella (Alberti).

Cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia (Brunelleschi)

La primera etapa del Renacimiento se llama Quattrocento y se da en Italia en el siglo XV. Comenzó en la ciudad de Florencia con la familia Médicis.

El Quattrocento (siglo XV)

La Arquitectura

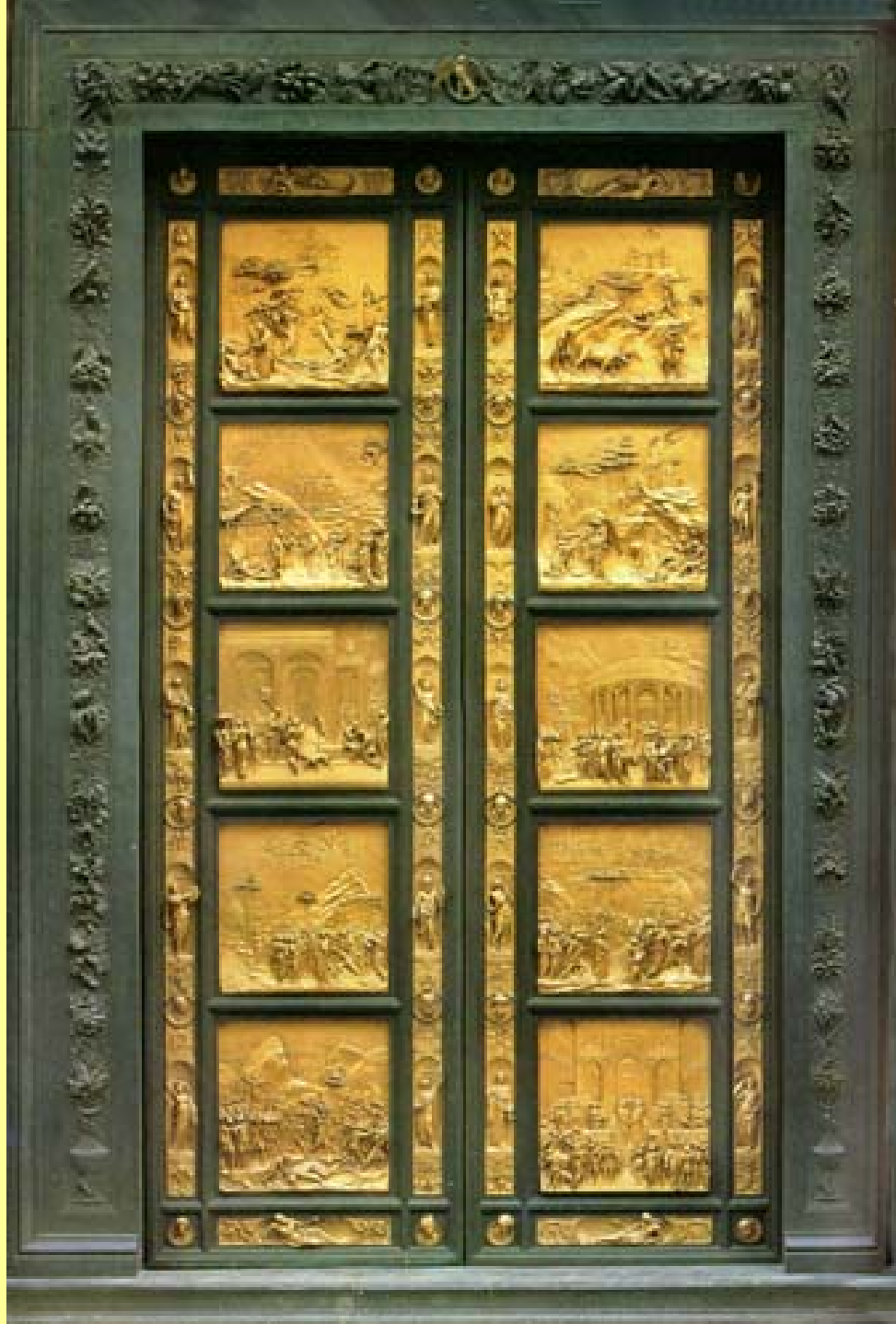
Fachada de Santa María Novella. León Batista **Alberti**

La arquitectura se inspiró en la arquitectura clásica y podemos distinguir dos características:

- Búsqueda del orden y la proporción.
- Uso de elementos clásicos: arcos de medio punto, columnas, frontones, cornisas y cúpulas.

ESCULTURA: El Quattrocento (siglo XV).

- La escultura, inspirada también los modelos clásicos, se centró en la representación del cuerpo humano.
- CARACTERÍSTICAS.
- Mientras que en la escultura medieval primaba el arte narrativo (se trataba de contar secuencias, episodios evangélicos, etc. –función didáctica-) ahora nos encontramos con un arte menos narrativo y mucho más sensorial: se pretende representar figuras o escenas bellas.
- Aunque siguen predominando los temas religiosos, aparecen nuevos temas: paganos, mitológicos y alegóricos, a imitación de la época clásica. La figura humana es el centro de la escultura y aparece de nuevo el desnudo.
- Aparece una nueva estética: el realismo idealizado, que es lo que se conoce como *dolce stil nuovo*, el dulce nuevo estilo.

ESCULTURA: EI
Quattrocento (siglo XV).

Lorenzo Ghiberti **(1378-1458)**

el relieve pictórico.

Su obra maestra será la
puerta este del
Baptisterio de la Catedral
de Florencia: La *Puerta*
del Paraíso.

Lorenzo Ghiberti (1378-1458)

Paradigma de relieve pictórico. Adoptó la forma cuadrada, muy apropiada para conseguir un efecto pictórico. El efecto lo consigue decreciendo el modelado hacia el fondo, donde coloca como pantalla paisajes naturales o arquitecturas clásicas.

**Lorenzo
Ghiberti (1378-
1458)**

Donatello (1382-1466)

Representó, sobre todo, **el cuerpo humano**, en todas sus etapas: en su infancia, juventud y vejez.

Destacó por el dominio de la técnica del bajorrelieve, que se caracteriza por el ***schacciato***, su peculiar manera de difuminar las líneas con suavidad, sin bruscos contrastes de luz y sombra

Debe bastante al **pasado clásico**: la **belleza clásica**, la delicadeza se nota desde sus primeras obras, el culto al desnudo, el retrato ecuestre. Entre sus obras más reconocidas podemos citar el **David**, el **Condottiero Gattamelata**.

Donatello (1382-1466)

Condottiero Gattamelata.

LA PINTURA. El Quattrocento (siglo XV)

- Tema central de la pintura será el del dominio de la **perspectiva LINEAL**. Se buscará el equilibrio en la composición. El paisaje irá, poco a poco, ganando terreno: se vuelve a admirar a la Naturaleza.

FRA ANGÉLICO (1387-1455)

Fue llamado **Angélico** y también **Beato** por su temática religiosa, la serenidad de sus obras y porque era un hombre de extraordinaria devoción. Su obra, de principios del Quattrocento, combina elementos góticos (como el decorativismo) con otros novedosos (como la aparición de elementos arquitectónicos clásicos, perspectiva, naturaleza,...).

la Anunciación del Convento de San Marcos (Florencia).

FRA ANGÉLICO (1387-1455)

la Anunciación del Prado (Madrid)

MASACCIO (1401-1428)

Fue el primero en dominar plenamente las leyes de la perspectiva. Sus figuras destacan por su monumentalidad, como puede apreciarse en El Tributo, de la Capilla Brancacci, de la Iglesia de Sta. María del Carmen de Florencia.

Piero della Francesca (1416-1492)

Sus obras se distinguen, en primer lugar, por el tratamiento volumétrico y la falta de expresión de las figuras. También se preocupó ampliamente de la perspectiva. La luz en sus cuadros es uniforme y suave, bañando delicadamente toda la superficie.

Federico de
Montefeltro.

Sandro Botticelli - 1445 - 1510

- Domina en él la vocación de dibujante: sus líneas prevalecen sobre los colores. Demuestra una sensibilidad exquisita (figuras de canon esbelto y alargado, movimientos y luz suaves). Destacan sus obras de temas mitológicos. Destacan: La Primavera y El Nacimiento de Venus (Galería de los Uffizi, Florencia).

La Primavera

Sandro Botticelli - 1445 - 1510

Mercurio – Hermes

El dios queda identificado por los calzados con alas y por el caduceo usado para separar serpientes y hacer la paz (Botticelli ha representado las serpientes como dragones alados); con su yelmo y su espada, parece claramente el guardián del jardín de Venus. Estira la mano para tocar las nubes con su caduceo para dispersar la niebla. Mira hacia el cielo, lo cual se interpreta como unión con el más allá. Mercurio sería intermediario entre los hombres y los dioses, pero también el dios de los comerciantes.

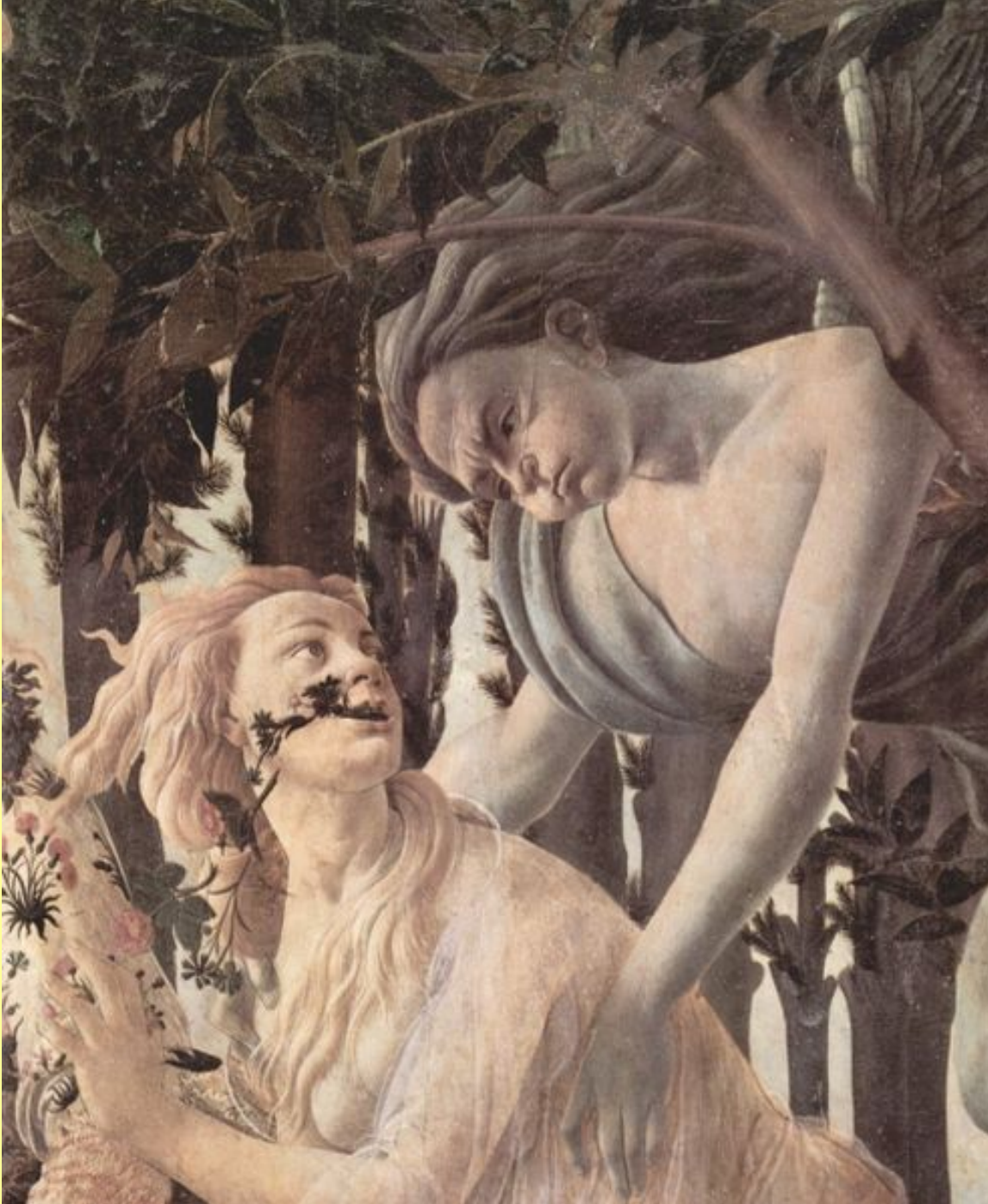
Flora

Es la única del grupo que mira directamente al observador y parece que intenta esparcir sus flores por el exterior de la escena. Destaca también por su sonrisa, pues es infrecuente en la pintura renacentista, en particular en Botticelli, cuyas mujeres (y así se ve en sus numerosas *Vírgenes con Niño*) están siempre serias, abstraídas.

Las Tres Gracias

Servidoras de Venus, dedicadas a una graciosa danza, están representadas como tres jóvenes casi desnudas y luciendo peinados elaborados y diversos. El cabello suelto sólo podían llevarlo las jóvenes solteras. La de la izquierda, de cabellos rebeldes, la Voluptuosidad (*Voluptas*), la central, de mirada melancólica y de actitud introvertida, la Castidad (*Castitas*), la de la derecha, con un collar que sostiene un elegante precioso colgante y del velo sutil que le cubre los cabellos, la Belleza (*Pulchritudo*).

Cefiro y la Ninfa

Dios del viento benigno representado con colores fríos mientras busca el amor de la ninfa. Sopla la dulce brisa que hace posible la primavera.

La ninfa Cloris, de su boca salen las flores primaverales que Flora recoge en su vestido transparente.

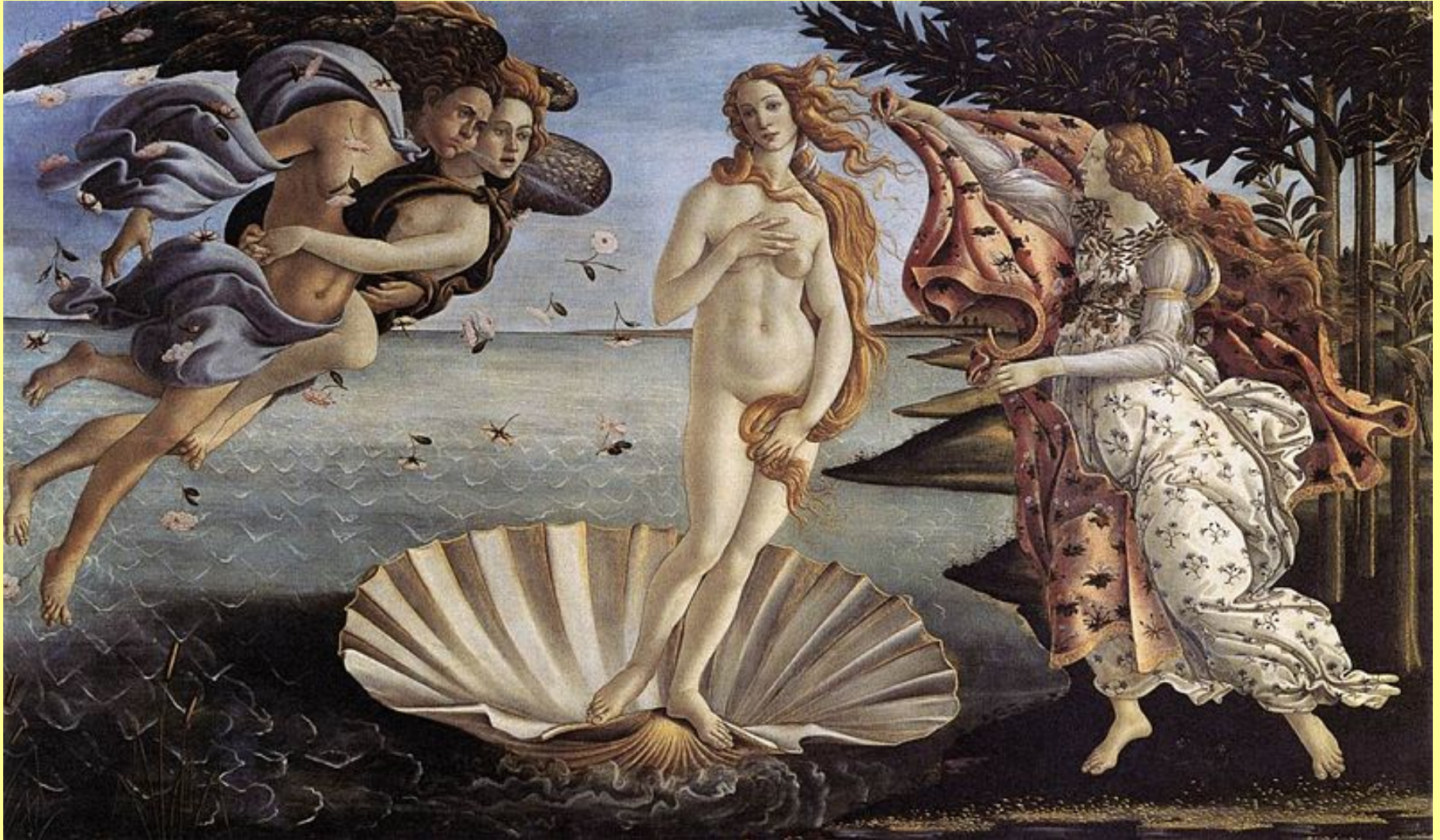

Venus

Se encuentra en el centro del cuadro y sirve de eje a la composición, volviendo ligeramente la espalda al resto de figuras. En torno a su cabeza se aclara la arboleda, formando una especie de aureola. Está representada como una *Madona*, con el cabello cubierto por cofia y velo, como una mujer casada. Viste una camisa larga y, por encima, vestido y manto, que cae de forma asimétrica, como el de Mercurio. El vientre prominente era considerado gracioso, y un signo de elegancia era colocar la mano sobre una tela, para evidenciar su belleza.

EL NACIMIENTO DE VENUS

Sandro Botticelli - 1445 - 1510

EL CINQUECENTO (SIGLO XVI).

- La segunda etapa del Renacimiento se llama Cinquecento y se da en Italia y en el resto de Europa durante el siglo XVI. Ahora la ciudad más importante será Roma, en la que el Arte será patrocinado por los papas.
- El centro de la vida política y del arte se encuentra ahora en Roma. Florencia ha perdido ya su primacía.
- Las dos figuras fundamentales de la arquitectura italiana del XVI serán **Bramante y Miguel Ángel**. La obra central, en la que participarán ambos arquitectos, será la de la Basílica de San Pedro del Vaticano.

LA ARQUITECTURA

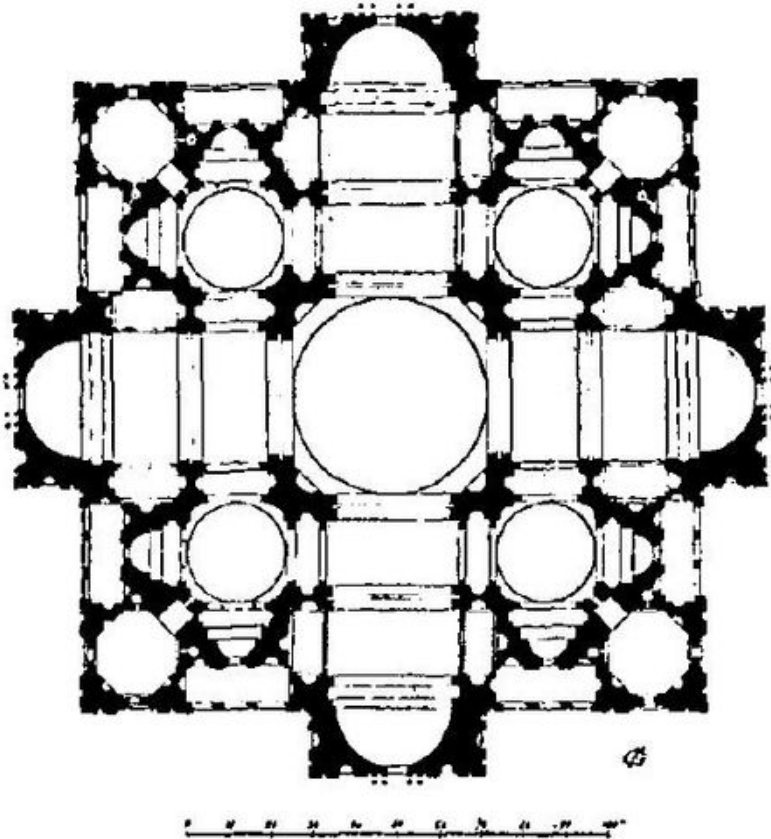

Fig. 6. — Saint-Pierre.
(Plan de Bramante.)

- PLANTA: Basílica de San Pedro del Vaticano.

La planta será diseñada por Bramante

Basílica de San Pedro del Vaticano.

la cúpula levantada por
Miguel Ángel

Andrea Palladio

autor de numerosas villas de clara inspiración clásica, entre las que destaca **Villa Capra**, conocida como *la Rotonda*.

ESCULTURA

MIGUEL ÁNGEL

(1475-1564)

Es la figura que centraliza la primera mitad del cinquecento. No obstante ser al mismo tiempo notable arquitecto y pintor, se comporta sobre todo como escultor.

Como escultor representa la figura humana en sus más diversos sentimientos y estados, pero el más fuerte y dominante de estos fue el dramatismo (*terribilitá*). Sus figuras destacan tanto por su fuerza física como espiritual.

El Moisés.

Miguel Angel. Michelangelo Buonarroti
Caprese (1475) - Roma (1564)

LA PIEDAD,
1469.

La virgen
acogiendo el
cuerpo de
Cristo
(Piedad) fue
esculpida para
la basílica de
San Pedro del
Vaticano.

Miguel Ángel

El David de Miguel Ángel representa a gran tamaño a este rey bíblico, al estilo clásico: completamente desnudo y como atleta, que porta en su mano izquierda una honda (apoyada sobre su hombro) y, en la derecha, una piedra.

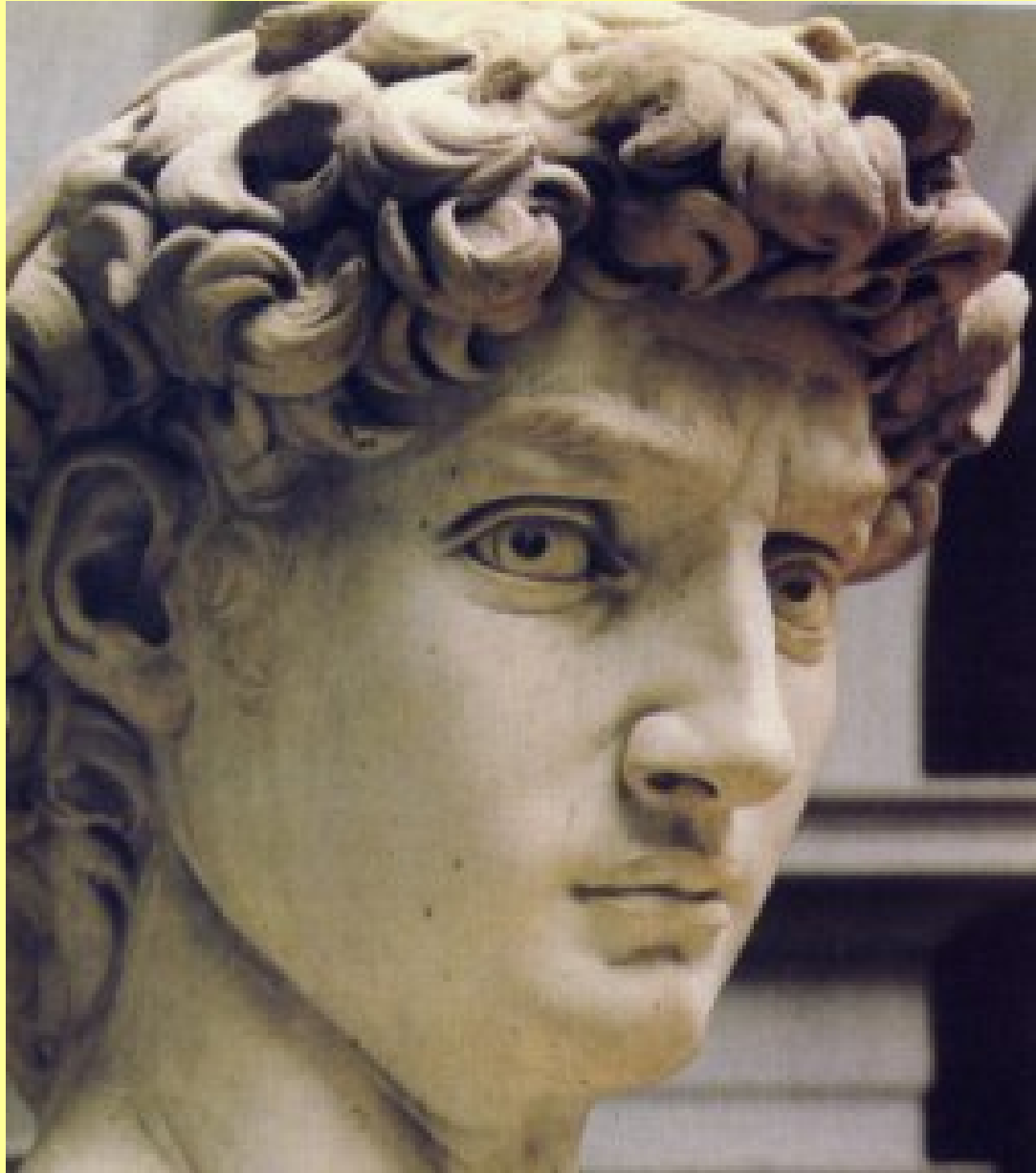
DAVID

DAVID

La tensión corporal: la musculatura (e incluso los tendones y las venas) son claramente perceptibles.

Los rasgos son típicos de un luchador que se apresta al combate. Esa expectación se traduce en la mirada, enormemente penetrante.

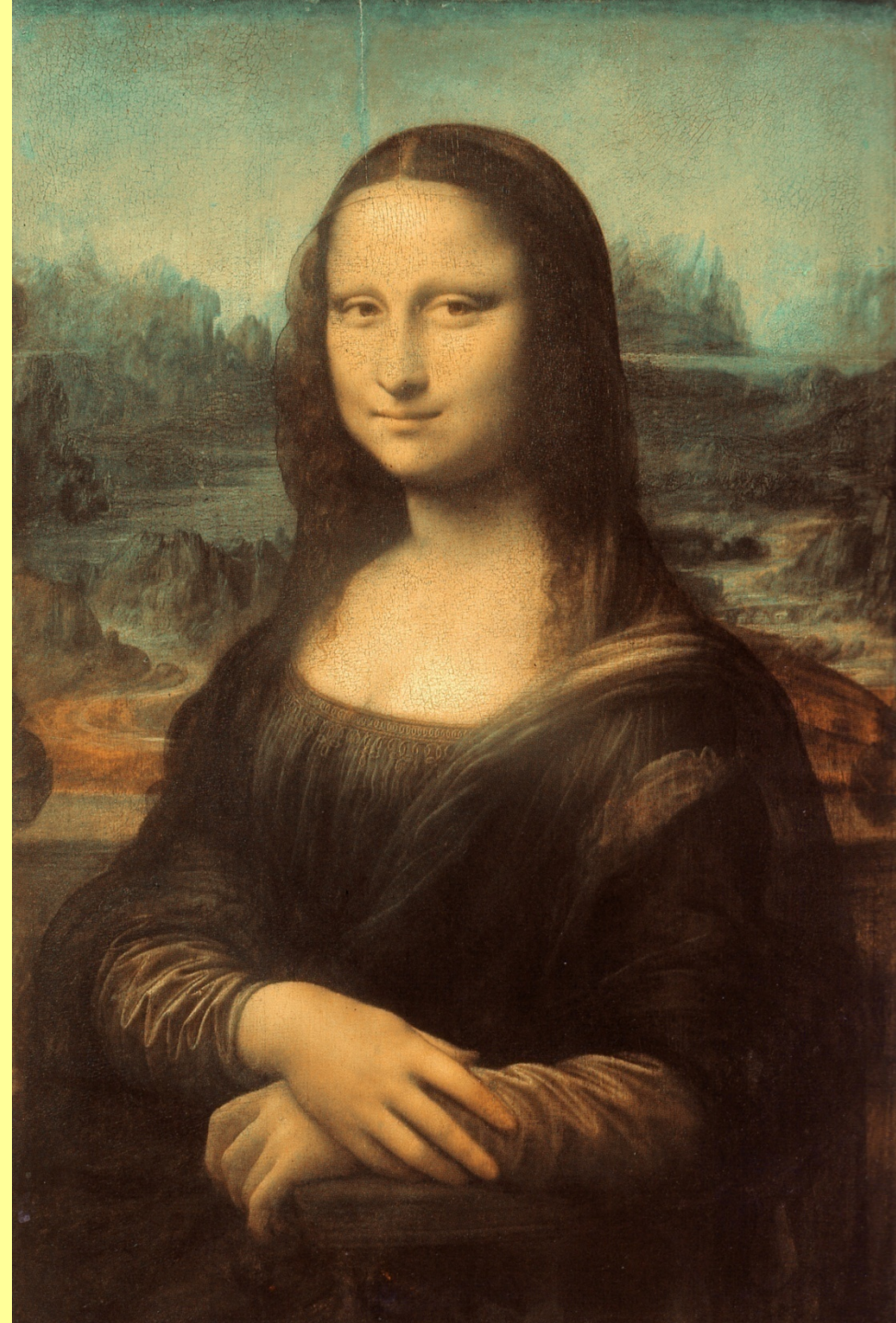
LA PINTURA. EL CINQUECENTO (SIGLO XVI).

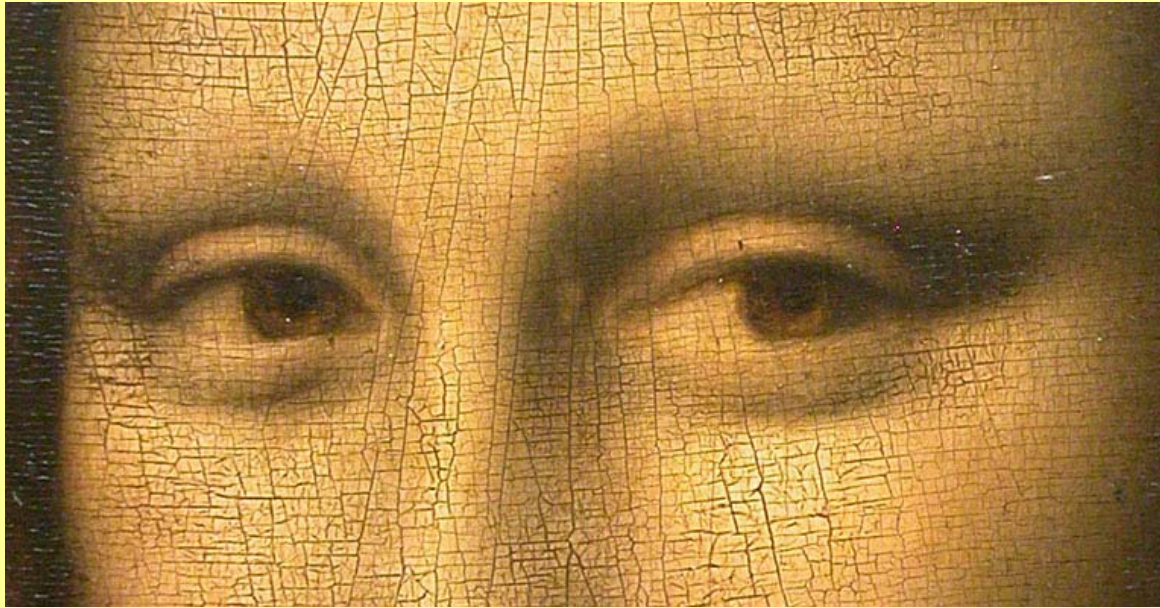
- Resueltos los problemas técnicos, la pintura del Cinquecento no tendrá otra preocupación que la del contenido.
- Se rinde culto a la belleza: desaparece la dureza de los modelados y la pintura deja de emular a la escultura. Si en el quattrocento primó la figura masculina, el cinquecento es el momento del desnudo femenino
- La luz se torna aire respirable: es el momento de la perspectiva aérea, que sustituye a la perspectiva lineal.

Leonardo Da Vinci (Italia, 1452-1519)

Es el verdadero maestro de la perspectiva aérea, con la técnica del *sfumato*: las líneas del dibujo desaparecen y los límites de las figuras y volúmenes se difuminan. Con Leonardo *el aire* aparece en el lienzo, es el aire, en definitiva el que, difuminando los volúmenes, crea la ilusión de cercanía o lejanía, de perspectiva.

[La Gioconda](#)

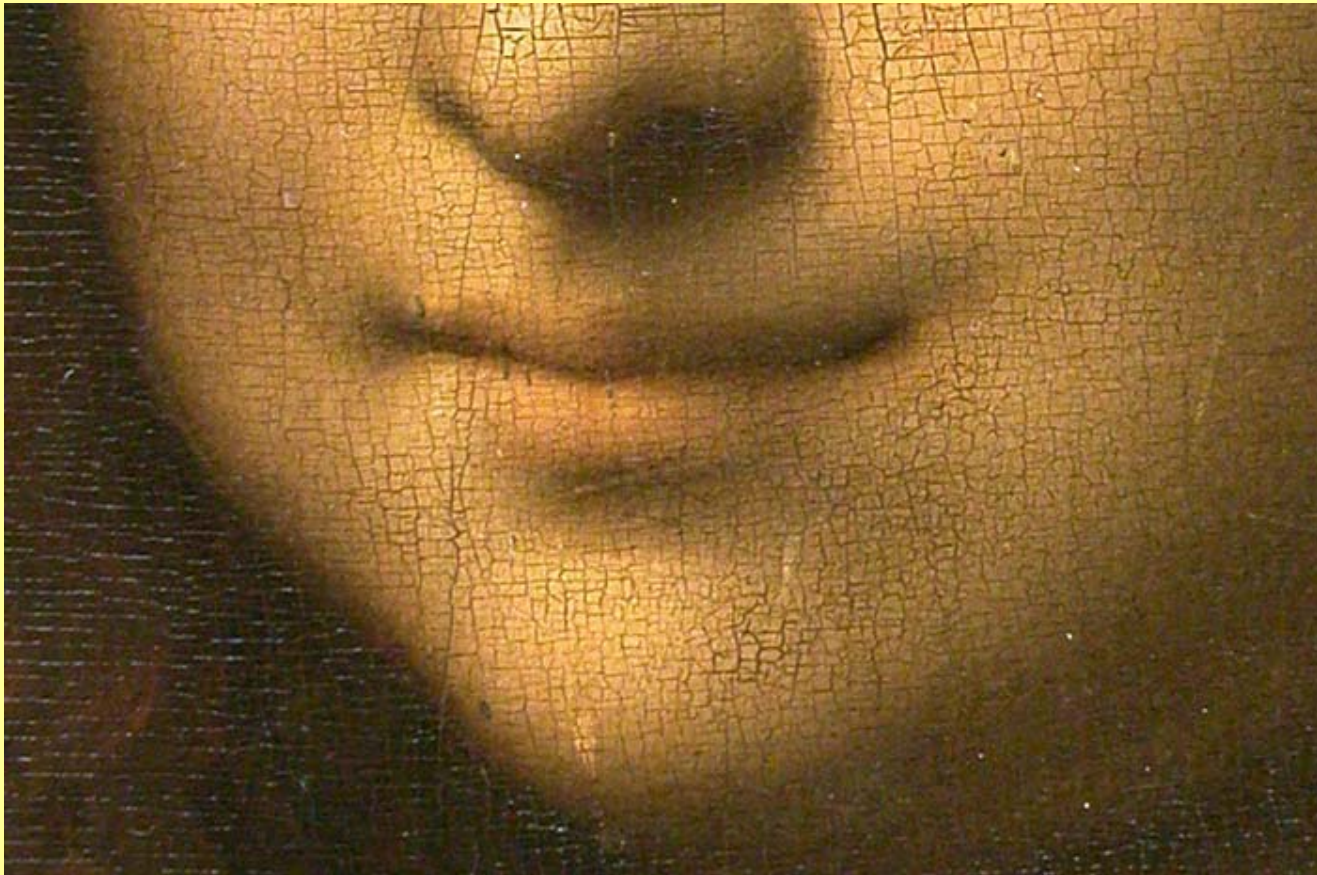

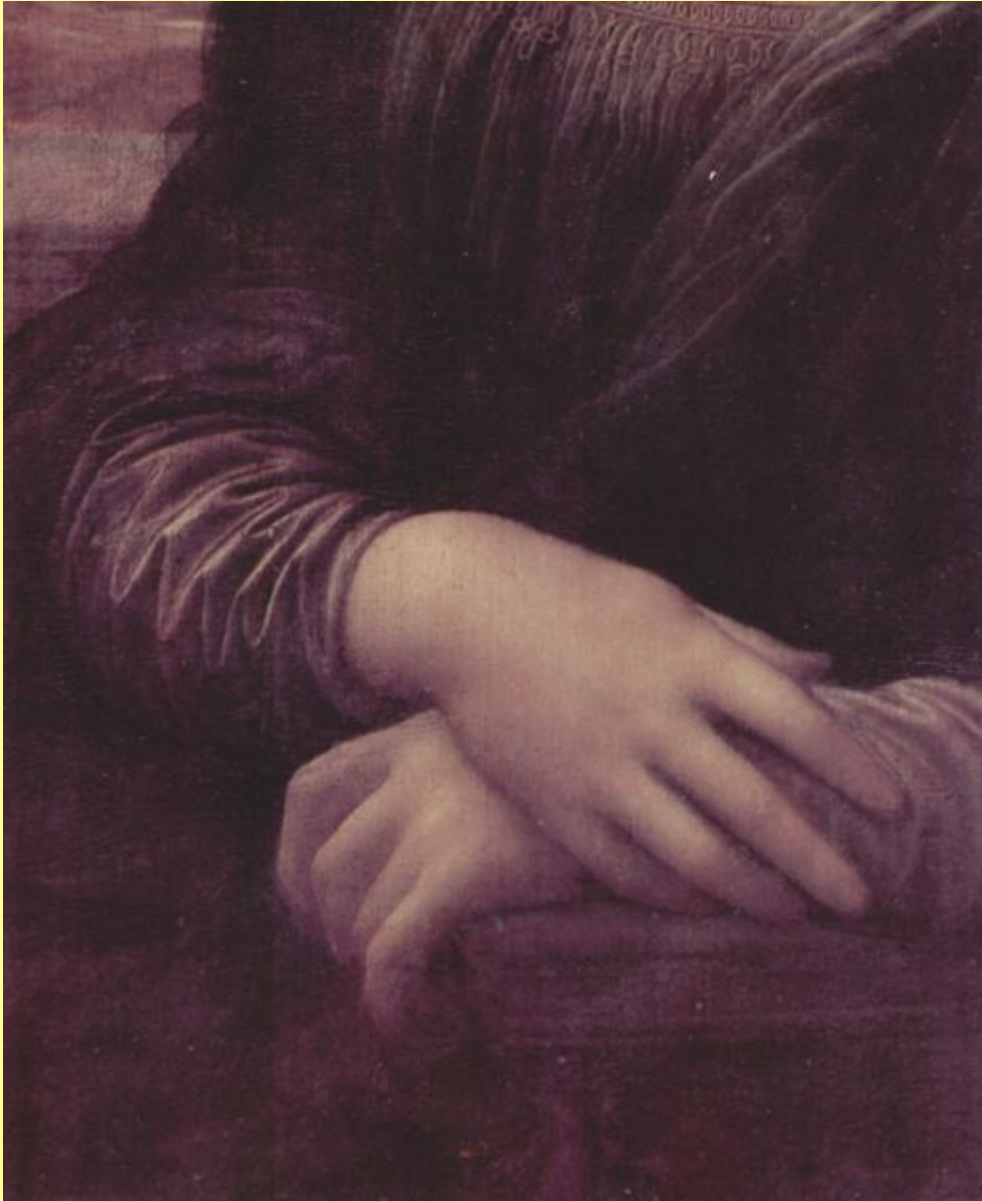

La modelo carece de cejas y pestañas, posiblemente por una restauración demasiado agresiva en siglos pasados, en la cual, se habrían barrido las veladuras o leves trazos con que se pintaron. Según otros expertos, Leonardo nunca le pintó cejas ni pestañas para dejar su expresión más ambigua o porque, realmente, nunca llegó a terminar la obra. El personaje dirige la mirada ligeramente a la izquierda.

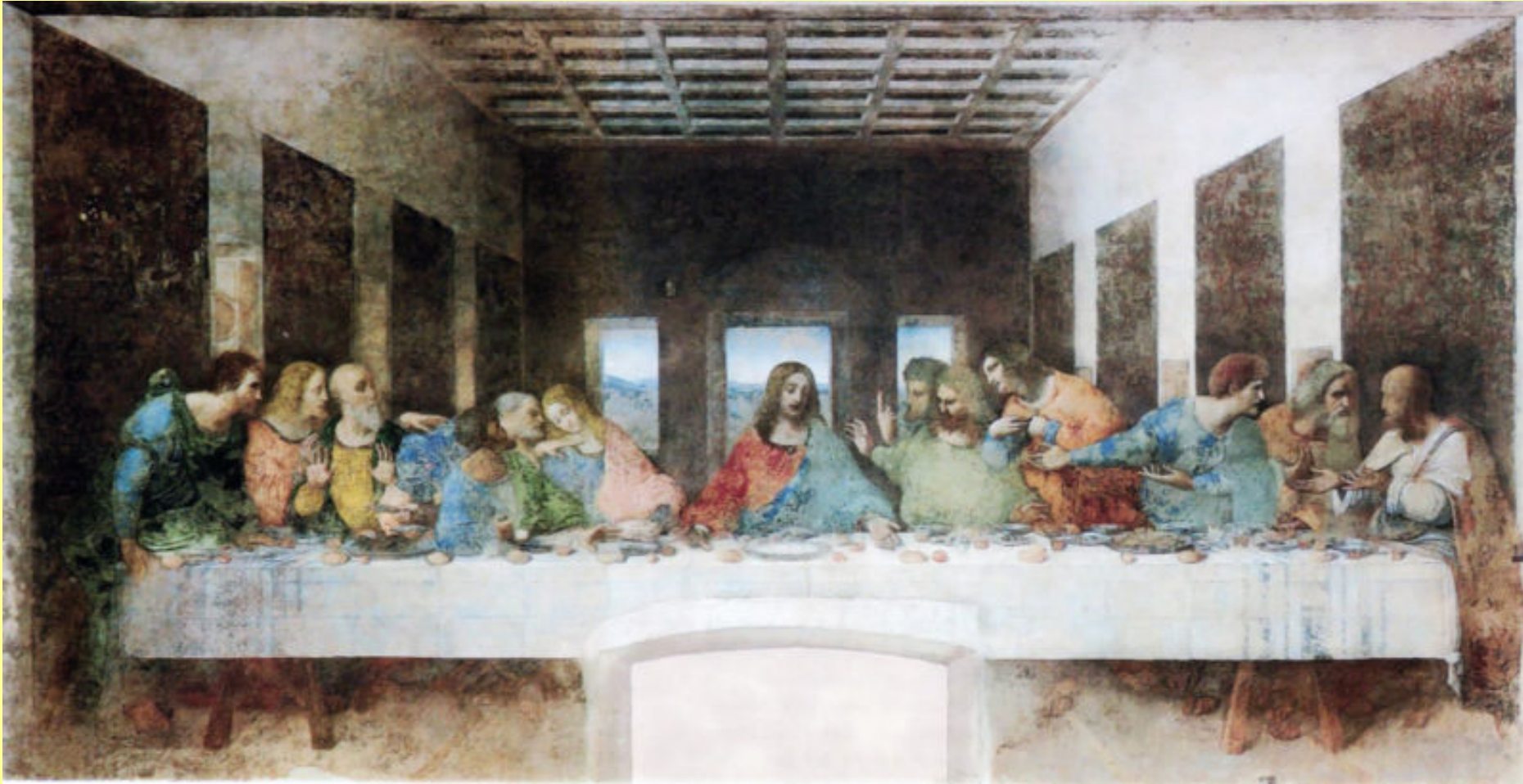
La Sonrisa

En el siglo XVI Leonardo da Vinci pintó la *Mona Lisa* dando el efecto de que la sonrisa desaparezca al mirarla directamente y sólo reaparezca cuando la vista se fija en otras partes del cuadro.

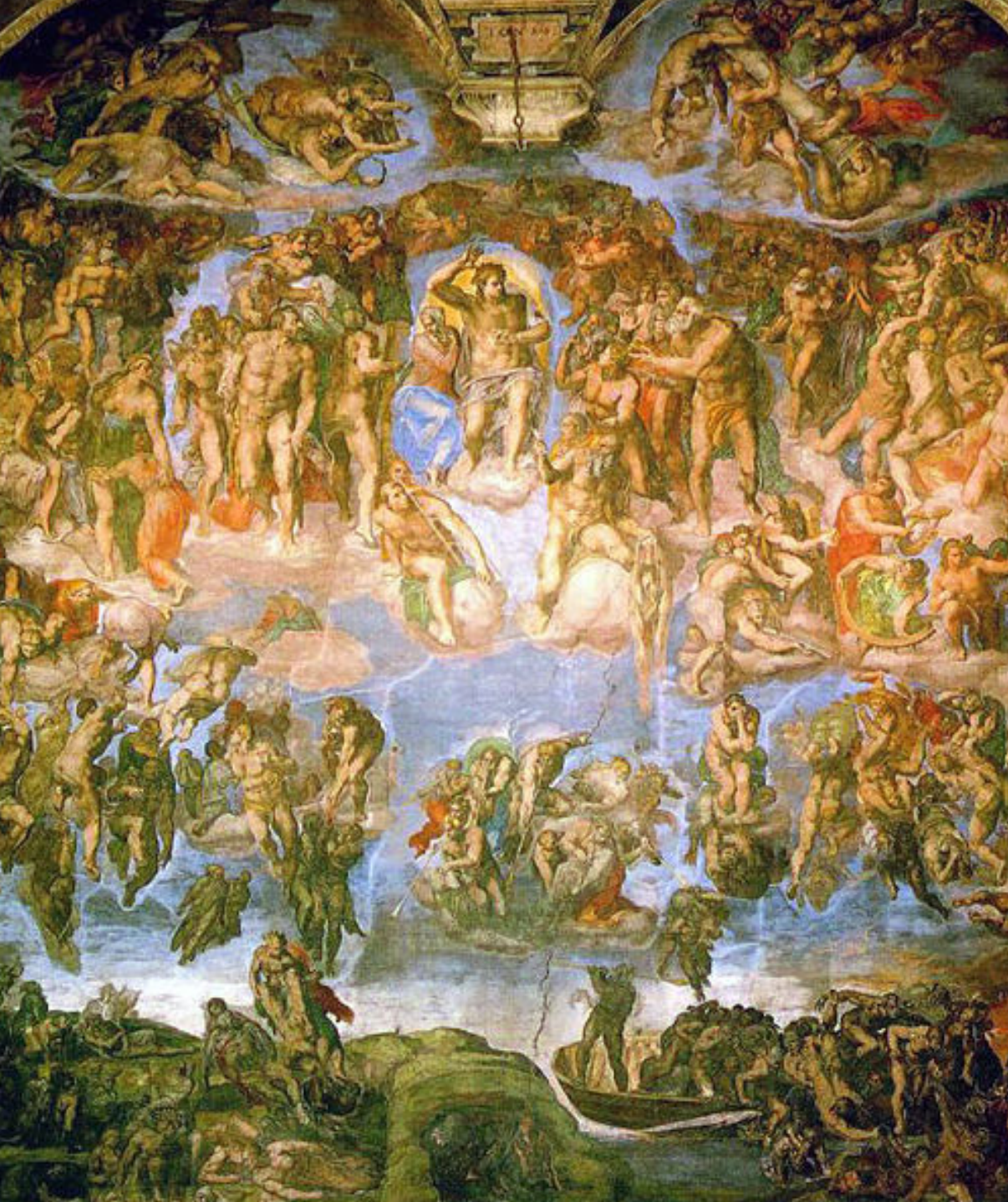

**Las manos sobre el
vientre han hecho
pensar a varios
investigadores que la
modelo se encontraba
embarazada en el
momento de posar.**

La Ultima Cena

MIGUEL ÁNGEL.

Su pintura tiene unas características bien definidas:

Predomina el dibujo sobre el color: el dibujo está muy definido.

Las figuras tienen un tratamiento escultórico, muy volumétrico.

Los tipos rebosan fuerza, son de grandes proporciones.

Gusta de crear violentos *scorzos*.

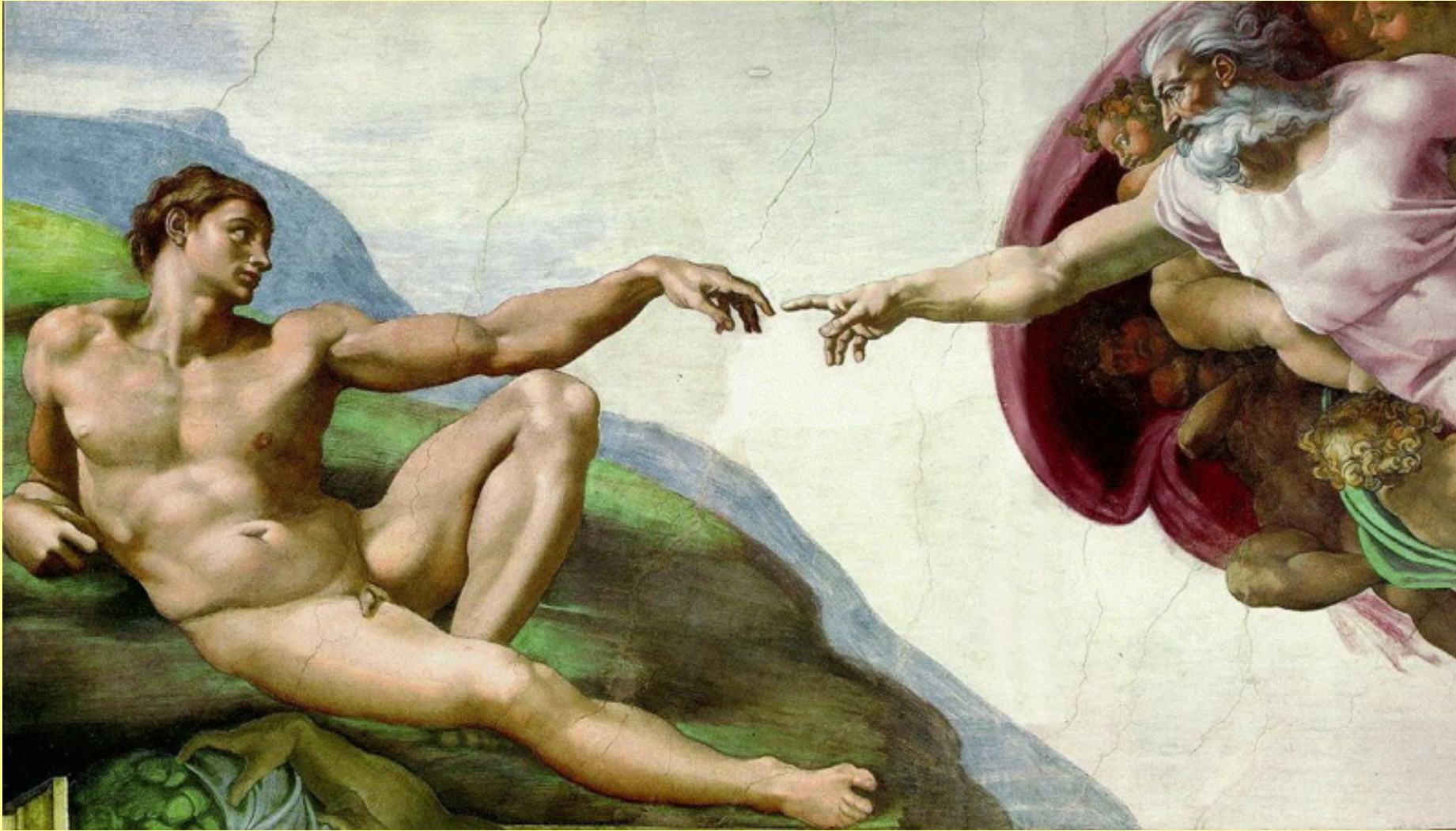
fresco del Juicio Final

FRESCOS DE LA CAPILLA SIXTINA

Su obra cumbre son los **frescos de la Capilla Sixtina**. En el techo siete escenas del Génesis y algunos profetas y sibilas. En el frente, **el fresco del Juicio Final**.

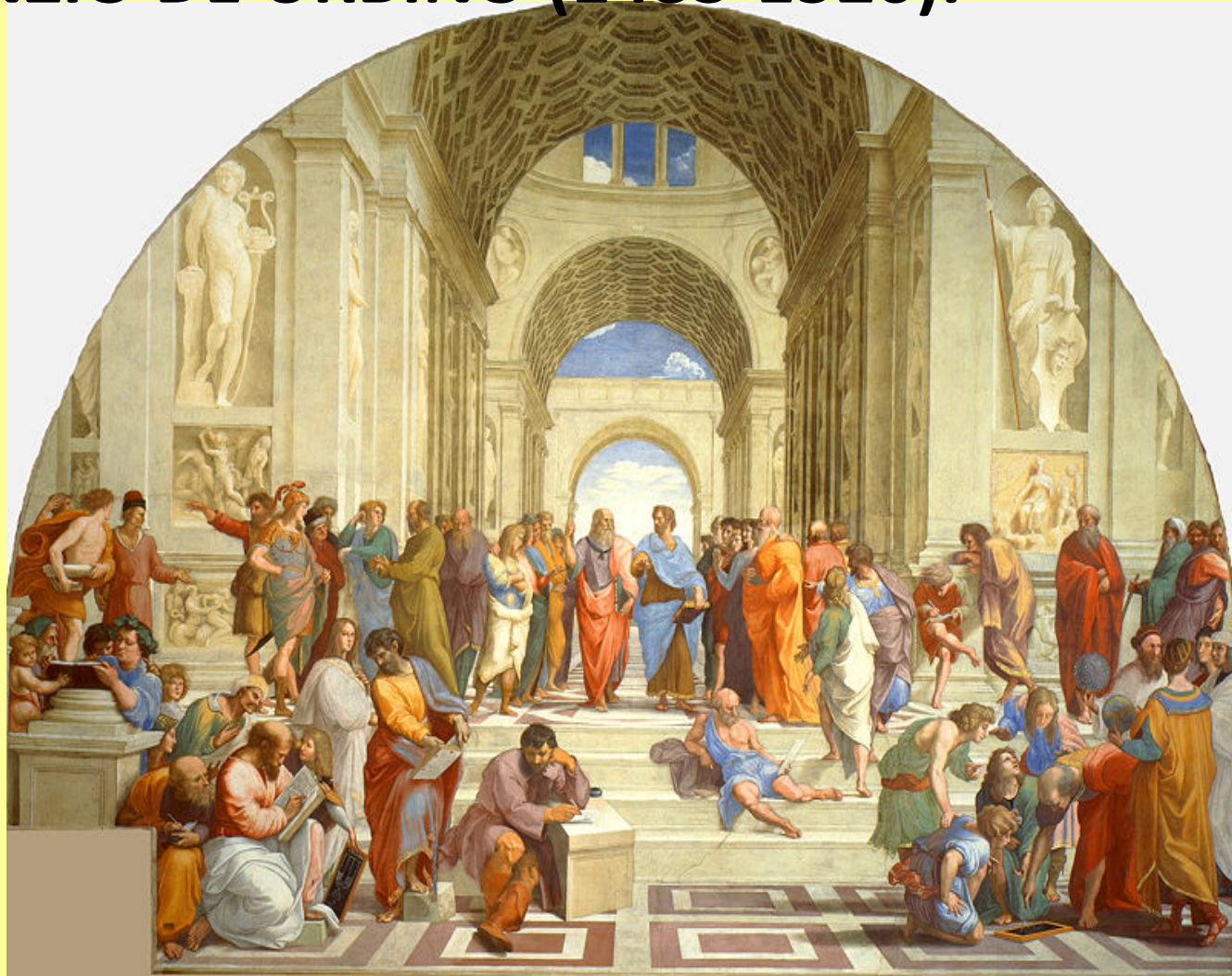
Miguel Angel. Michelangelo Buonarroti
Caprese (1475) - Roma (1564)

LA CREACION

RAFAEL SANZIO DE URBINO (1483-1520).

La Escuela de Atenas,
para la Biblioteca de
Julio II, en las estancias
Vaticanas.

- Su mérito es la de ser un gran técnico de la pintura, sabiendo conciliar armoniosamente las delicadas formas de Leonardo y las terribles descargas espirituales de Miguel Ángel.
- Su pintura cuenta con un dibujo irreprochable y una riquísima paleta de variados colores.