

UNIDAD 3: LA EDAD MODERNA. TEMA 7: EL RENACIMIENTO

- **INTRODUCCIÓN:** El Renacimiento nace en Italia en el siglo XV. En sentido amplio, es una manifestación cultural. En sentido estricto, aquellas manifestaciones artísticas que tuvieron lugar a lo largo de los siglos XV y XVI.

1- CONTEXTO HISTÓRICO: Varios elementos influyen en la ruptura con la Edad Media y el inicio de la nueva etapa, que a la vez son características propias de este movimiento:

1.A. Pensamiento: Desarrollo del pensamiento crítico y científico, que supone el deseo de conocer la realidad basándose en el conocimiento y la razón.

1.B- Economía: Nace una economía regida por el Mercantilismo, que consideraba como factor primordial de riqueza la acumulación de metales preciosos.

Dentro de esta sociedad mercantilista asciende paulatinamente una clase urbana: la *burguesía*, que basa su importancia en la simple condición económica. La acumulación de capital por el comercio y la industria artesanal, permite el desarrollo de los bancos: el banquero-comerciante capitalista será clave en el desarrollo económico de los países (los Médicis de Florencia).

1.C- Política: El Renacimiento alumbra una idea del Estado cuya configuración ha permanecido, en lo esencial, hasta hoy: el *Estado Unificado* frente a la fragmentación del mismo en época feudal.

Este nuevo enfoque político tiene un propulsor teórico: *Maquiavelo*, y su libro *El Príncipe*, donde traza las líneas de su ideario:

- Propugna un Estado fuerte, independiente de la Iglesia y dirigido por el príncipe.
- Defiende la multiplicidad ideológica en la sociedad y considera fecundos los enfrentamientos de partidos y grupos sociales.

1.D- Religión: Crisis del pensamiento religioso. Debido a la corrupción y la relajación de la jerarquía aparece la Reforma Protestante, que intentará ser contrarrestada por la Iglesia católica mediante la Contrarreforma.

1.E- Cultura: Hay un renacimiento de la Antigüedad clásica, de ahí el nombre del movimiento. Esta Antigüedad clásica será el espejo cultural en el que mirarse. Así, se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. El hombre es el centro del universo y del arte. Se humaniza la imagen divina y se diviniza la humana. A la par de este hecho, aparecen también los humanistas. El humanista busca en las fuentes de la Antigüedad, cultiva en escuelas y academias las lenguas clásicas, resucita el idealismo platónico, fomenta el paganismo sin ser anticristiano. Nace también la idea del artista total, que se aleja del minusvalorado artesano medieval y se convierte en una figura social de primer orden. El interés por el arte lleva a algunas figuras adineradas a convertirse en mecenas, como símbolo de prestigio y poder. El arte se convierte en objeto mercantil.

1.F- Focos: *Italia* es el foco inicial desde el que se extenderá a toda Europa. La Florencia de los Médicis, en el siglo XV; la Roma del Papado, en el siglo XVI y Venecia, en el siglo XVI principalmente, harán del Renacimiento, un estilo marcadamente mediterráneo. *España* será el país europeo, tras Italia, donde más huella dejará el Renacimiento. Y en menor medida, *Países Bajos*, *Alemania* y *Francia*.

2- LA ARQUITECTURA:

2.1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- La **Antigüedad clásica**, principal fuente de inspiración, es conocida a través de Vitrubio, escritor y arquitecto romano, y las ruinas grecorromanas.

- Hay un gran interés por la teoría y la creación del proyecto perfecto, que concibe la arquitectura como un sistema de proporciones perfectas basadas en un módulo. De ahí el interés por los estudios geométricos y matemáticos que quedan plasmados en diversos **tratados** como los de Alberti, Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Palladio o Vignola.

- Los **estudios matemáticos y geométricos** llevarán a una arquitectura de proporciones armónicas, racional, simétrica, en la que predomina la horizontalidad.

- Los **materiales** empleados van a ser el ladrillo y la piedra recubiertos con placas de mármol, fundamentalmente.

- **Elementos sustentados:** Destaca la cúpula, la bóveda de cañón y arista y la bóveda vaída. También se usa el artesonado de madera. Aparece, asimismo, el entablamento clásico.

- **Elementos sustentantes:** Se utilizan las columnas de orden clásico, sobre todo el corintio. A veces aparecen pilares y pilastras con capiteles decorados. Pero, el principal elemento sustentante será el muro, de ahí que se reduzcan los ventanales.

- **Arcos:** Principalmente, el Renacimiento italiano utilizará el arco de medio punto.

- **Plantas:** Centrales (cruz latina, griega o circular) y basilicales. Ambas suelen tener crucero que se marca con cúpula.

- **Decoración:** Almohadillado, puntas de diamante, guirnaldas, medallones, putti, óculos, candelieri (motivos centralizados en torno a un eje), grutescos (motivos vegetales y animales entrelazados), frontones, etc. La decoración suele ser austera, alejada de la profusión gótica flamígera.

- **Luz:** Es diáfana y natural. Ya no se busca la luz coloreada artificial del Gótico ni la oscuridad del Románico.

- **Edificios:** Iglesias, palacios y villas.

* Iglesias: Para alcanzar la síntesis entre el ideal clásico de planta longitudinal y las necesidades de la liturgia, que optaban por la planta central, se fusionan ambas formas: al cuerpo de naves longitudinal se le añade una cabecera con crucero y cúpula.

* El palacio urbano y la villa campestre, que ya estudiaremos con más detenimiento a lo largo del tema.

2.2: LA ARQUITECTURA EN ITALIA:

2.2.1-- CRONOLOGÍA: Por su peculiar contexto histórico, el Renacimiento y su arte aparecerán en Italia, como ya se ha mencionado, en el entorno de las prósperas ciudades-estado, donde la burguesía mercantil era predominante. Se desarrolla cronológicamente de la siguiente manera:

- **Quattrocento:** Siglo XV. El foco principal es Florencia. Los mecenas, grandes familias como los Médicis, los Sforza, los Uffizi, etc.

- **Cinquecento:** Siglo XVI. El foco principal es Roma. Los papas actuarán como mecenas.

- **Manierismo:** Finales del siglo XVI. Crisis del Renacimiento, decadencia y modificación de las formas.

2.2.2- EL QUATTROCENTO:

A- BRUNELLESCHI:

— **DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS:** Arquitecto y escultor italiano.

Fue el arquitecto italiano más famoso del siglo XV y uno de los creadores del estilo renacentista. Se formó como escultor y orfebre e inició su carrera en el ámbito de la escultura. No es de extrañar, por tanto, que participara en el concurso para la realización de las puertas del baptisterio de Florencia, certamen en el que quedó segundo, después de Ghiberti.

Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino, además de llevarle al descubrimiento de la perspectiva, Libro, pág. 168.

- **OBRAS:**

- **CÚPULA DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES:** Libro, pág. 168-169.

- **IGLESIAS DE SAN LORENZO E IGLESIA DEL SANTO SPIRITO EN FLORENCIA.** Libro, pág. 174.

- **PALACIO PITTI:** Realizado para Lucca Pitti, importante mercader florentino. Después será residencia de los Médici. Forma clásica de cubo, con tres pisos decorados con almohadillado para acentuar la horizontalidad. Se utilizan también órdenes clásicos. En el primer piso aparecen vanos de medio punto y frontones triangulares, mientras que en el segundo y tercero, ventanas inscritas en arcos de medio punto. Su finalidad es la realización de actividades diversas.

2.2.3- EL CINQUECENTO:

A- BRAMANTE:

— **DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS:** Se formó probablemente

Urbino. Se estableció en Milán, donde desplegó una gran actividad como pintor y arquitecto. Libro, pág. 172.

- **OBRAS:**

- **SAN PIETRO IN MONTORIO:** Libro, pág. 172-173.

- **PROYECTO DE LA BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO:**

proyecto de Bramante estaba lleno de símbolos. La planta era de cruz griega inscrita en un espacio cuadrangular, que representaba lo cuatro puntos cardinales. El punto de encuentro de los cuatro brazos, bajo el que se encuentra la tumba del apóstol Pedro, se cubría con una enorme cúpula que representaba el firmamento. Tras la muerte de Bramante, el proyecto fue continuado por Rafael, Sangallo y Miguel Ángel.

B- MIGUEL ÁNGEL:

- DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS: Miguel Ángel fue arquitecto, pintor, escultor y poeta. Nació en el pueblo de Caprese, de esencia florentino. Mantuvo sus lazos con Florencia su arte y su cultura. Allí trabajó para los Médici, aunque la mayor parte de su madurez la pasó en Roma, trabajando en los encargos de los continuados papas. Como arquitecto, Miguel Ángel crea un estilo personal adaptando a su fuerza creadora las reglas de la tradición clásica. Este estilo personal será seguido por muchos artistas y dará lugar al Manierismo. Sus formas superan la proporción y el sentido de la medida del Renacimiento para expresar la capacidad cósmica del hombre. Algunos de los rasgos destacables de su arquitectura son: el uso del orden gigante, los juegos de curvas y rectas y el afán de crear sorpresa en el espectador, creando espacios angostos con elementos arquitectónicos demasiado grandes. Libro, pág. 186-187.

- OBRAS:

- **PLAZA DEL CAPITOLIO EN ROMA:** Fue todo un proyecto urbanístico, ya que su intervención afectó a todo el conjunto, desde el pavimento estrellado hasta los elementos arquitectónicos de los edificios. El espacio tiene forma trapezoidal, centrado en la escultura ecuestre del emperador romano Marco Aurelio. En los edificios aplicó el orden gigante, que consistía en aumentar la proporción de los órdenes clásicos, dando un aspecto colosal a la arquitectura.

- **BIBLIOTECA LAURENCIANA:** Los promotores fueron la familia Médici. El objetivo era crear un espacio para guardar los documentos pertenecientes a Lorenzo el Magnífico. El espacio de acceso a la sala de lectura es un vestíbulo rodeado por elementos arquitectónicos: columnas, frontones, modillones, cuyo fin es sólo decorativo. Es un ámbito de reducidas dimensiones en el que el autor juega con la arquitectura para impactar al visitante antes de su acceso a la sala de lectura. La escalera de acceso resulta de un medido juego óptico en la distribución de los volúmenes en un espacio pequeño, y en la que se ponen en marcha el juego curva-recta que contribuye a acentuar el movimiento y la sorpresa.

- **BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO:** Libro, pág. 174.

3- LA ESCULTURA:

3.1- CARACTERÍSTICAS:

- Influencia de la escultura grecolatina, de la que se conservan en Italia abundancia de restos arqueológicos que permitieron estudiarla a fondo.

- El antropocentrismo lleva a que la figura humana y su estudio sean el objeto de la escultura. De ahí que se haga necesario aproximarse a la anatomía y el desnudo humanos, como obra más perfecta de la creación.

- Estudio de las proporciones y del canon, como fruto de lo dicho anteriormente, así como plasmación de las expresiones humanas, siempre medidas.

- Interés por el naturalismo, lo que llevará a un realismo en la escultura, a veces idealizado, debido a la influencia clásica.

- Interés por transmitir el ritmo y el movimiento, aunque equilibrados.

- Interés por el volumen y por la aplicación de las leyes de la perspectiva para incrementar la apariencia de realidad.

- En cuanto a la tipología, encontramos tanto escultura de bulto redondo como relieve. En este último se aplica la técnica del schiacciato, que consiste en degradar el bulto a medida que el plano se aleja del espectador, para dar la apariencia casi pictórica de espacio y tercera dimensión.

- El material y la técnica son variados: madera tallada, bronce con la técnica de la cera perdida, mármol con la técnica de la talla... En todos, la técnica alcanza una gran perfección.

- Los temas son también variados: religiosos, los más reclamados, aunque los personajes sagrados se humanizan y adquieren la dignidad de dioses clásicos; mitológicos, inspirados en el clasicismo y con el desnudo como protagonista; el retrato (sobre todo, el busto)

y el monumento público (estatuas ecuestres, por ejemplo), como prueba del lugar destacado que ocupa el ser humano en el nuevo orden social y debido a la importancia del urbanismo; la escultura funeraria, como imagen de la inmortalidad de la persona, con representaciones alegóricas con las que se ensalzan las virtudes del fallecido.

3.2- LA ESCULTURA EN ITALIA:

3.2.1- EL QUATTROCENTO:

A- DONATELLO:

- DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS: Libro, pág. 184. Donato di Betto Bardi nació en Florencia. Escultor italiano. Junto con Alberti, Brunelleschi y Masaccio, fue uno de los creadores del estilo renacentista y uno de los artistas más grandes del Renacimiento. Su formación junto a Ghiberti le dejó un importante legado técnico pero casi ningún vestigio estilístico, ya que desde sus comienzos desarrolló un estilo propio basado en la fuerza emocional, y en un singular sentido del movimiento. Las características de su estilo pueden resumirse de la siguiente manera: influencia clasicista en las anatomías, aunque poco musculosas en un principio; interés por la expresión del sentimiento, interés por plasmar las distintas edades del hombre.

- OBRAS:

- **DAVID**: Libro, pág. 184-185.

- **SAN JORGE**: Representa al héroe cristiano como un joven apuesto, elegante y lleno de vigor. Lo esculpe en postura erguida y altanera, con piernas firmes y mirada serena que expresa la fuerza interior contenida por el héroe (intenta indagar en el espíritu del joven). El escudo vertical es el único elemento estático en la obra. En el basamento inferior se narra la escena de la lucha de San Jorge contra el Dragón para defender a la princesa. Es un relieve pictórico con escorzo en el caballo y paisaje que se difumina.

- **CONDOTTIERO GATTAMELATA**: Libro, pág. 190.

- **EL PROFETA HABACUC**: llamado popularmente *Il Zuccone* (el pepino). Será una figura de gran vitalidad y realismo, con expresión muy humana en el rostro dentro de una cabeza sin cabello, que capta cierto tono dramático. Los brazos están modelados en perfecta anatomía, al igual que los pliegues de grandes volúmenes. Representa a la perfección el interés por plasmar las edades del autor, en concreto la decrepitud de la vejez.

- **CANTORÍA DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA**: Esculpe niños desnudos, como verdaderos ejemplos de gracia y dinamismo. Se contraponen a la cantoría que realizó Lucca della Robbia, donde los niños, vestidos son dispuestos de un modo más estático.

- **MAGDALENA PENITENTE**: En madera policromada de tradición gótica. Es una obra muy expresiva, un lamento ascético donde se representa la miseria humana. Se la presenta casi anciana y andrajosa.

3.2.2- EL CINQUECENTO:

B- MIGUEL ÁNGEL:

- DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS: Libro, pág. 187. En cuanto a sus características como escultor, pueden destacarse: uso del mármol como material, excepcional desarrollo anatómico, intensa expresividad contenida en los rostros (la llamada "terribilitá").

- OBRAS:

- **MADONNA DE LA ESCALERA**: Una de sus obras de iniciación más clásicas. Relieve de gran equilibrio y serenidad, con rasgos de técnica pictórica. Las figuras están más dibujadas que modeladas y consigue los distintos planos a través de la gradación del relieve. Ya se aprecia la posterior monumentalidad, sobre todo en la Virgen.

- **LA PIETÁ DEL VATICANO**: Libro, pág. 186-187.

- **EL DAVID**: Libro, pág. 188.

- **TUMBA DE JULIO II**: Libro, pág. 188.

- **TUMBAS DE LOS MÉDICI**: Libro, pág. 189.

- **PIEDAD DE FLORENCIA**: Libro, pág. 189.

- **PIEDAD RONDANINI**: Libro, pág. 189.

4- LA PINTURA:

4.1- CARACTERÍSTICAS:

- La función de la pintura es narrar historias porque es la ciencia de la visualización del mundo mental. En el Renacimiento la pintura es poesía muda.
- Se codifica un nuevo sistema visual tomando como modelo la Naturaleza (mediante el estudio de las formas humanas). La naturaleza se introduce en el cuadro a través del paisaje.
- Asimismo, también se toman como referencia las obras de la Antigüedad (se evoca lo antiguo clásico), aunque en pintura habrá más dificultad por la escasez de modelos conservados.
- Afán de representar la realidad. Esto derivará hacia un interés por representar:
 - o Profundidad
 - o Espacio
 - o Volumen
 - o Expresividad
 - o Movimiento
- Utilización del canon y la proporción, teniendo como modelo al hombre.
- Uso de la perspectiva, que se estudia científicamente. Así, aparecerá la perspectiva lineal o de punto de fuga, basada en la línea del horizonte. También se introduce la aérea.
- El *dibujo* es muy practicado: las líneas marcan las figuras, lo que deriva en una sensación de estabilidad.
- La luz cobra gran importancia, como sistema que ayuda a configurar el espacio resaltando los planos de la escena.
- El pintor muestra interés por captar la psicología del personaje.
- Temas:
 - o Religioso: Sagrada Familia, Virgen con Niño, conversaciones sagradas, vidas de santos, escenas bíblicas...
 - o Retrato, que se independiza progresivamente del donante, símbolo de individualismo.
 - o Mitología: de influencia clásica, normalmente para exaltar virtudes. Suelen aparecer en edificios civiles y públicos.
- Técnicas:
 - o Óleo sobre tabla, más tarde lienzo.
 - o Temple y, más adelante, fresco.

4.2- LA PINTURA EN ITALIA:

4.2.1- EL QUATTROCENTO:

A- FRA ANGÉLICO:

- DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS: Libro, pág. 196. Pintor italiano que compaginó su vida de fraile dominico con la de pintor religioso. Fra Angélico entró en el convento de los dominicos de Fiesole, donde tomó el nombre de Fra Giovanni de Fiesole. Considerado discípulo de Lorenzo Monaco, pintor del estilo gótico internacional. Trabajó como pintor en Florencia y Roma. En cuanto a su estilo, su sentido curvilíneo y sus colores dorados recuerdan el estilo internacional y a la escuela de Siena. Pero la concepción que tiene del volumen expresa la irrupción de un nuevo elemento en la pintura. Fra Angélico utiliza colores decoristas y brillantes para representar muy bien los sentimientos espirituales. Supone la idea de integrar un humanismo cristiano. Por tanto, se considera su obra un intento de armonizar lo religioso medieval con la nueva estética renacentista italiana.

- OBRAS:

- **LA ANUNCIACIÓN**: Libro, pág. 196-197.

B- MASACCIO:

- DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS: Libro, pág. 194. Pintor italiano. La carrera artística de Masaccio es interesante, primero, por la sorprendente relación entre la brevedad de su vida (murió a los veintisiete años) y la importancia, además de relativa abundancia, de sus creaciones, y segundo, por su aportación decisiva al Renacimiento, ya que fue el primero en aplicar las reglas de la perspectiva científica. Además del uso de la perspectiva científica, destaca también en su estilo el carácter escultórico de sus figuras.

- OBRAS:

- **LA TRINIDAD:** Libro, pág. 194-195.

C- BOTICELLI:

- **DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS:** Libro, pág. 200. Perteneciente a la segunda generación de la Escuela Florentina, Sandro Botticelli es uno de los más famosos e importantes pintores del Renacimiento italiano del s.XV, siendo conocido principalmente por sus maravillosas creaciones de carácter mitológico. Aunque las fuentes no se ponen de acuerdo, se habría formado en el taller de Fra Filippo Lippi o Verrochio. La producción de Botticelli va a estar muy vinculada a lo largo de toda su vida a diversas instituciones oficiales e importantes familias, llegando a ser protegido de los Médici. En cuanto al estilo de Botticelli, es relevante el carácter espiritual de sus obras, influidas por el Neoplatonismo. Así, sacrifica la técnica en virtud de esta espiritualidad. Destaca la maestría en el dibujo, la sencillez compositiva, la inspiración en la naturaleza y sus figuras esbeltas y dulces.

- **OBRAS:**

- **LA PRIMAVERA:** De significado incierto, se relaciona con las teorías neoplatónicas que buscaban la conciliación entre el mundo pagano y el mundo cristiano. Venus sería la imagen de la pureza y la armonía, similar a la imagen de María en el cristianismo. La diosa se sitúa en el medio de un mundo ideal donde siempre es primavera. La composición es simétrica y las características de la obra nos remiten inmediatamente a su autor: canon alargado de las figuras, dibujo marcado, colores transparentes que dejan entrever la anatomía, rostros idealizados y dulces, actitudes serenas. Podemos identificar a los personajes del cuadro: además de Venus, encima, lanzando flechas, Cupido; a la izquierda del espectador, las Tres Gracias y Mercurio apartando las nubes; a la derecha, el viento Céfito persigue a la ninfa Cloris, que pide ayuda a Venus, quien la transforma en Flora triunfante.

- **EL NACIMIENTO DE VENUS:** Libro, pág. 200-201.

4.2.2- EL CINQUECENTO:

A- LEONARDO DA VINCI:

- **DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS:** Libro, pág. 202. Uno de los grandes genios del Renacimiento. Pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, inventor, etc. Nació en la villa toscana de Vinci, hijo natural de una campesina y de un rico notario florentino. Se formó como aprendiz en el taller de Verrochio. Trabajó en Florencia, Milán, Roma y Francia. Su pintura consigue dominar la profundidad de un modo natural difuminando los contornos. Así crea la técnica del sfumato, que consigue captar el ambiente, envolviendo todo el espacio en una especie de neblina y abandonando la intensa definición pictórica de los contornos. Sus composiciones son equilibradas a través de la composición piramidal. Utiliza paisajes casi en penumbra, irreales y una paleta de colores sombría. Sus personajes destacan por la dulzura de su rostro.

- **OBRAS:**

- **LA VIRGEN DE LAS ROCAS:** Representa a San Juan Bautista Niño adorando a Jesús, en el centro. María aparece en medio y, al otro lado, un ángel. Destaca la composición piramidal, con convergencia hacia el centro.

- **LA ÚLTIMA CENA:** Libro, pág. 210.

- **SANTA ANA, LA VIRGEN Y EL NIÑO:** Esquema piramidal. Es una original composición donde la Virgen está sentada en las piernas de su madre, Santa Ana, para tomar al niño en sus brazos. La parte esencial del cuadro es el abrazo al niño y el cordero creando un movimiento diagonal, como si se tratara de un flujo de amor (amor humano y divino unidos) desde las mujeres hacia el Niño y el cordero.

- **LA GIOCONDA O MONA LISA:** Libro, pág. 202-203.

B- RAFAEL

- **DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS:** Libro, pág. 204-205. Pintor y arquitecto italiano. Sus obras representan el paradigma del Renacimiento. Su padre, que fue el pintor y humanista Giovanni Santi, lo introdujo pronto en las ideas filosóficas de la época y en el arte de la pintura. Para ganarse la vida, a los diecisiete años trabajaba ya como artista independiente. Sintetiza en su obra las aportaciones de otros artistas geniales: de su maestro, Perugino, toma la simetría y el orden; de Miguel Ángel, el estudio anatómico y la rotundidad de la musculatura; de Leonardo, el sfumato, el claroscuro, la distribución de las figuras en el espacio y la dulzura de los rostros.

- **OBRAS:**

A - PINTURAS DE LAS ESTANCIAS VATICANAS: Encargadas por el Papa Julio II. Destacan:

* **SALA DE LA SIGNATURA:** Cuatro frescos sobre las cuatro ramas de la Ciencia: Filosofía, Poesía, Teología, Jurisprudencia. Destaca:

- **LA ESCUELA DE ATENAS:** Libro, pág. 204-205.

* **CÁMARA DE HELIODORO :** Destaca:

- **ENCUENTRO DE ATILA Y EL PAPA LEÓN I:** Representa un hecho histórico del siglo V. En la izquierda, se representa un tranquilo cortejo pontificio que avanza hacia las hordas de Atila asistido milagrosamente desde el aire por San Pedro y San Pablo. En la derecha, el Rey de los Hunos retrocede ante éstos.

* **CÁMARA DEL INCENDIO DEL BORGIO:**

- **EL INCENDIO DEL BORGIO:** Hay dudas sobre la autoría de Rafael, y es posible que éste sólo hiciera los dibujos y que sus discípulos los desarrollaran. El fresco representa el Incendio del Borgo, producido en el siglo IX, y que había quedado extinguido milagrosamente por la bendición papal. La composición es dinámica, sin el orden y equilibrio de las Cámaras anteriores: hay influencia de Miguel Ángel y su Sixtina. Son figuras sueltas sabiamente dibujadas, con buenos estudios del desnudo y acciones, teatrales que rompen con el equilibrio y quietud del clasicismo. Y todo ello, sobre un fondo arquitectónico clásico.

B- RETRATOS

Se trata de un tercer aspecto de la obra de Rafael. Realizó una galería de retratos de personas representativas de la Italia (y sobre todo Roma) de su tiempo. Y lo hizo con una gran valoración psicológica.

- **EL CARDENAL:** Un retrato de gran sencillez, que capta la expresión muy ambigua y con mirada inquietante. Sobre un fondo oscuro destaca el rojo de su vestimenta captado con gran calidad. La luz es protagonista importante.

C- OTRAS OBRAS:

- **MADONNA DEL GRAN DUQUE:** Rafael pintó varios cuadros con el tema de la Virgen y el Niño. Son imágenes candorosas, grupos ideales de Madre e Hijo. En el caso de la obra que nos ocupa, se trata de una escena muy sencilla y equilibrada. Una escena con gradación de colores que surgen del fondo oscuro por influencia de Leonardo. Hay una leve rotación en sus cuerpos: el niño gira hacia el lado contrario que la Virgen.

C- MIGUEL ÁNGEL:

- **DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS:** Libro, pág. 207. Destaca el dibujo muy marcado y la rotundidad de la anatomía de sus figuras, así como el cada vez más acusado movimiento.

- **OBRAS:**

- **BÓVEDA DE LA CAPILLA SIXTINA:** Libro, pág. 206-207.

D- TIZIANO:

- **DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS:** Libro, pág. 208-209. Tuvo una larga y dilatada carrera, y su obra atravesó muchas y diferentes etapas, en las que su estilo cambió drásticamente. Pertenece a la Escuela Veneciana. Venecia, por ser una república independiente y próspera mantuvo sus propios rasgos de identidad, también en el arte. Los rasgos de la pintura veneciana están claramente definidos:

- Predominio del color por encima del dibujo, en particular, tonos cálidos.
- Gusto por el detallismo y la riqueza exquisita de telas y objetos.
- Luz dorada, que crea cierto ambiente de irrealidad y da calidez a la escena.
- Importancia relevante del paisaje idílico. Cuando se introducen interiores, éstos son escenarios teatrales de gran profundidad.
- Importancia de la anécdota y la temática secundaria.
- Dinamismo en las escenas.
- Importancia del desnudo.

- **OBRAS:**

- **LA BACANAL:** De tema mitológico, narra la llegada de Baco a la isla de Andros. Sus habitantes lo reciben con una fiesta que Tiziano transforma en campesina y popular. La mitología sirve, en este caso, para mostrar el concepto festivo y lujoso de la pintura veneciana. Todo es una exaltación del color, movimiento y luz, otorgando mucha importancia a

los pasajes anecdóticos. Composición dinámica y algo caótica, que tiene como centro una jarra de cristal como un referente simbólico. Se busca el contraste entre las actitudes, unas en reposo, como el desnudo del primer plano, y otras en movimiento agitado. El color y la pincelada pastosa están por encima del dibujo. Destacan los brillos de las telas y los objetos secundarios.

- **DÁNAE RECIBIENDO LA LLUVIA DE ORO:** Libro, pág. 208-209.

- **RETRATO DE CARLOS V EN MÜHLBERG:** En este lienzo, Tiziano le retrata momentos antes de la victoria de Mühlberg contra los príncipes protestantes de Alemania y los Países Bajos que se habían aliado contra el dominio imperial. Tiziano dota a la imagen del emperador de un aura casi sagrada, en su gesto determinado y ajeno a la fatiga. Inaugura un género que hasta el momento se había tratado muy tímidamente: el retrato real a caballo.

E- EL MANIERISMO: Este movimiento tiene su origen en 1520 y aunque es un arte necesitado de explicación y para entendidos, se extiende con rapidez en los ambientes de las Cortes italianas (Florenia, Roma, Mantua) y europeas (Fontainebleau, Munich, Praga). En éstas, una aristocracia artificiosa y sofisticada que gusta de lo estilizado e ingenioso, acoge y patrocina el arte manierista. El Manierismo es el producto de una sociedad escéptica y preocupada por el gozo y el refinamiento, sólo entusiasmada por rodearse de belleza. El origen del término ha sufrido una larga y complicada evolución hasta llegar a su sentido actual:

- Su origen en la expresión italiana de crear arte "*alla maniera di...*" los grandes maestros italianos pero manteniendo una clara personalidad artística.
- Más adelante esa "maniera" será entendida como fría técnica imitativa de los grandes maestros.
- Y con frecuencia, el término "manierismo" es empleado como sinónimo de una *fase de decadencia* que aparece en cualquier estilo inmediatamente después de su fase clásica o de madurez.

Las obras manieristas tienen un marcado carácter subjetivo y antinaturalista. Se tiende a crear un arte artificial en el que la naturaleza y la imitación dejan de ser el modelo y eje de la creación artística. Ahora el ideal de belleza se forma en la mente del artista y resulta, no de la imitación, sino de la especulación o del invento. El Manierismo es un fenómeno de origen netamente italiano, sólo es entendible donde el lenguaje clásico se ha reafirmado. El Primer Manierismo tomó como paradigma la producción pictórica de Rafael y la figura que dinamizó el movimiento fue el propio Miguel Ángel.

4.3- LA PINTURA MANIERISTA EN ESPAÑA: EL GRECO:

- DATOS BIOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS: Libro, pág. 216. Características de su pintura:

- Pintor manierista.
- Estilización de las figuras para dar sensación de espiritualidad.
- Paños que parecen flotar alrededor de los cuerpos.
- Luces violentamente contrastadas.
- Gama cromática amplia: rojos, amarillos, verdes, azules y grises.
- Manejo elegante del lenguaje de las manos, muy largas.
- Pincelada pastosa, que se hace cada vez más suelta.
- Composiciones complicadas, estableciendo clara división entre el cielo y la

tierra.

- Espacios angostos y agobiantes.
- Atrevidos escorzos de sus figuras.
- Anatomía monumental, influencia de Miguel Ángel.
- Dibujo marcado.
- OBRAS: Su evolución artística en España pasó por diversas etapas:

- **PRIMERA ETAPA:** 1577- 1579.

* Madrid:

- **EL SUEÑO DE FELIPE II:** No está del todo claro que pertenezca a esta etapa. El Greco quiso convertirse en pintor de corte y, para ello, pintó este lienzo destinado a decorar El Escorial. Al rey, el particular estilo del pintor no le gustó. Las figuras que contemplamos en primer plano son Felipe II, el dux de Venecia y el papa. Los tres personajes firmaron una alianza en el Nombre de Cristo contra el Imperio turco, que provocó la

victoria en la Batalla de Lepanto en 1571, por lo que también aparece Don Juan de Austria, junto al papa, idealizado como un general romano. En la parte superior del lienzo encontramos escrito en letras capitales el Nombre de Jesús - esquematizado IHS, en latín Jesucristo Hombre Salvador - rodeado de ángeles que forman un círculo. La zona inferior se completa con la boca del Leviatán o el Infierno, que quizá represente el paganismo de los turcos.

* Toledo:

- LA TRINIDAD

- EL EXPOLIO: Así es conocido "El despojo de las vestiduras de Cristo en el Calvario". Encargado por el cabildo para el altar mayor de la sacristía de la catedral de Toledo. Destaca la figura central de Cristo, que adquiere un total protagonismo, acentuado por la colocación del resto en torno a él, y por el alargamiento. El artista prescinde totalmente del fondo y la perspectiva, centrando la atención sobre los primeros planos, a través de la concentración de las figuras. De esta manera, centra la atención sobre el rostro de Cristo. Destacan: el sayón que horada el madero de la cruz, tratado con gran realismo y las Tres Marías (la Virgen, María Magdalena y María de Betania, hermana de Lázaro y Marta). Este último tema rompe con la tradición de las representaciones de la crucifixión y estuvo a punto de desaparecer por no gustar al cabildo. Mencionar también el caballero de la armadura que mira fijamente al espectador. Cuadro naturalista y contrastado que intenta reflejar la naturaleza humana, sobre todo de Cristo. Por eso, la aparición de lo no humano se limita al trozo e tierra que Jesucristo pisa y al cielo encapotado. Es esquema compositivo con forma de pez es muy simbólico.

- SEGUNDA ETAPA: 1580-1582.

* Madrid.

- EL MARTIRIO DE SAN MAURICIO O SAN MAURICIO Y LA

LEGIÓN TEBANA: El pintor se lo quiso ofrecer a Felipe II, pero el lienzo no contentó al monarca. El cuadro no es devocional, aunque capte maravillosamente la psicología de los personajes y narre las tres fases del tema. El cuadro narra el martirio del santo y su legión. Este grupo de soldados del Imperio Romano, procedente de Tebas, en Egipto, todos cristianos, se negaron a realizar ofrendas a los dioses paganos, reafirmando así en su fe. El emperador Maximiano los mandó martirizar. Esta escena se representa en segundo plano, mientras que en el primero aparecen una serie de oficiales hablando. Esta forma de representar rompe con la tradición iconográfica católica y se aleja de la estricta temática de la Contrarreforma. Es lo que no gustó al rey. El dramatismo es incomparable a través de los gestos y queda algo contenido a través del colorido frío.

- TERCERA ETAPA: 1583-1614: El Greco se asienta definitivamente en Toledo y define totalmente su estilo.

* Temática religiosa:

- ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ: Libro, pág. 218-219.

- ADORACIÓN DE LOS PASTORES: Libro, pág. 217.

* Retratos:

- EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO: Libro, pág. 217.

* Temática mitológica:

- LAOCOONTE: Nos presenta a Laocoonte derribado en el suelo, en fuerte diagonal, intenta sujetar la serpiente que va a morderle la cabeza; su hijo menor yace en el suelo, en un violento escorzo, mientras el hijo mayor agarra a la segunda serpiente para evitar la muerte. Las tres figuras destacan por su movilidad. Junto al sacerdote y sus hijos encontramos dos figuras y una cabeza, interpretadas de diferentes maneras. Quizá la hipótesis más correcta sea que se trate de Adán y Eva. Al colocar a los primeros padres de la Humanidad -quienes también cometieron un grave error, costándoles la salida del paraíso- le otorga un sentido católico a esta imagen profana. Al fondo encontramos una vista de Toledo.

* Paisaje:

- VISTA DE TOLEDO: Resulta muy extraño encontrar un paisaje aislado en la pintura española del Renacimiento e incluso en la época barroca. La aparición de esta Vista de Toledo hace considerar a El Greco como el primer paisajista de la historia del arte español.