

TEMA 11

EL QUATTROCENTO ITALIANO: ARQUITECTURA, ESCULTURA Y PINTURA

1.- MARCO HISTÓRICO

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA

3.- PRINCIPALES ARTISTAS

- 3.1.- FILIPPO BRUNELLESCHI
- 3.2.- LEÓN BAUTISTA ALBERTI

4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA

5.- PRINCIPALES ARTISTAS

- 5.1.- LORENZO CHIBERTI
- 5.2.- DONATELLO
- 5.3.- LUCCA DELLA ROBBIA
- 5.4.- VERROCHIO

6.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PINTURA

7.- PRINCIPALES ARTISTAS

- 7.1.- FRA ANGÉLICO
- 7.2.- TOMÁS MASACCIO
- 7.3.- PIERO DELLA FRANCESCA
- 7.4.- SANDRO BOTTICELLI

1.- MARCO HISTÓRICO

El **origen y centro de la cultura renacentista** se sitúa en los Estados de **Italia** y se desarrolla entre los **siglos XIV y XVI**.

La base de esta cultura está en los grandes escritores que proporcionan una **nueva visión del mundo y de la naturaleza**: *Dante, Petrarca, Boccaccio*. Trataron de **recuperar los textos latinos** y posteriormente los **griegos, redescubriendo así las culturas clásicas** que estaban casi perdidas

Los escritores y artistas del siglo XV **llamaron Renacimiento a la recuperación de los valores espirituales y formales de la antigüedad clásica**, que habían permanecido sepultados durante la Edad Media.

Entre los **valores espirituales** destacaron el **estudio de las humanidades**: la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía, que **perfeccionaban la naturaleza humana** y preparaban al individuo para la vida política, alimentando sus virtudes cívicas, infundiéndole un sentimiento de

patriotismo y dotándole de argumentos para luchar contra la tiranía.

Entre los **valores formales** exaltaron el arte grecorromano, aproximándose a los **descubrimientos arqueológicos**, no como copistas, sino como **técnicos y matemáticos**, midiendo las proporciones de las estatuas y calculando los sistemas constructivos de las ruinas arquitectónicas. Su **espíritu laico era perfectamente compatible con la piedad cristiana**. No en vano, el retorno a los modelos antiguos suponía también **regresar a la primitiva moral evangélica**, que se encontraba muy relajada por los vicios del clero. Y la recuperación de la ética cristiana le hará apostillar al **filósofo Marsilio Ficino**: "De pagano que era me he convertido en soldado de Cristo". Este múltiple viaje hacia las fuentes clásicas **se inicia en Florencia**, recuperada demográficamente de la peste negra y con una **pujante economía**, diversificada en la industria de la lana, el comercio de tejidos y las operaciones bancarias. La ciudad se considera **heredera intelectual de Atenas y del legado institucional de Roma**. Filósofos y artistas la convierten en la **capital del Renacimiento**, al resucitar el **antropocentrismo**, la teoría de las **proporciones del cuerpo humano** y las leyes de la **perspectiva**.

La **Academia Platónica Florentina** propaga a los cuatro vientos una **nueva concepción del mundo**, en la que, sin negar la existencia de Dios, **el hombre ocupa el centro del universo**. Pico della Mirandola, en su expresiva obra De la dignidad del hombre, pone en boca del "Supremo Artesano" este parlamento: "(Oh Adán! Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay..... para que, como modelador y escultor de ti mismo, te forjes la forma que prefieras. En tu decisión está degenerar a lo inferior, con los brutos, o realzarte a la par de las cosas divinas". Este optimismo en el libre albedrío del individuo generará un arte humanista, que otorgará **prioridad absoluta a la figura humana** y a sus dimensiones. El **canon ideal** de proporciones volverá a tener **ocho cabezas**, como en tiempos de Lisipo, y la **altura total será igual a la longitud de los brazos extendidos**.

Se cultiva a un hombre con **amor a la cultura, universal**, deseoso de conocer lenguas, viajero, interesado por la geografía, tolerante, que valora la naturaleza, capaz de alcanzar cualquier hazaña.

La nueva organización social genera una **potente clase burguesa** dedicada a la banca, el artesanado y el comercio y una **minoría aristocrática** que asegura el poder político y la defensa militar. Durante el siglo XV, el mapa italiano aparece fragmentado en **pequeñas ciudades estado** gobernadas por príncipes y tiranos. Los más significativos fueron **Federico de Montefeltro** en Urbino, **Segismundo Malatesta** en Rímmini, **Francesco Sforza** en Milán, **Alfonso de Aragón** en Nápoles y las familias **de los Este** en Ferrara, los **Gonzaga** en Mantua y los **Médici** en Florencia.

El **gusto por el aparato y por la belleza monumental**, el lujo en las vestiduras y en las viviendas ha recordado André Chastel es algo muy vivo en todas estas cortes, donde se multiplican las fiestas, las fundaciones y los encargos. La emulación artística entre estos mecenas y su oposición deliberada al Gótico propagaron el arte humanista por toda Italia. Esta clase adinerada se convertirá en promotora de las artes, creando academias (Florencia, Roma, Nápoles,...) Construyendo edificios y promoviendo todo tipo de artes, a la vez que se tendrá en alta consideración a los artistas a quienes protegen.

El siguiente paso fue **situar a los seres humanos en la naturaleza y a los edificios en el paisaje**

urbano, de manera que, ópticamente, parezcan guardar una relación correcta y armoniosa. Este **efecto visual se logró con la perspectiva** y, como ha advertido el historiador Kenneth Clark, su descubrimiento fue "el único aspecto en el que los artistas del Quattrocento creyeron superar a los antiguos@.

En el arte se distinguen **dos grandes periodos:**

- El Quattrocento (1400 - 1500)
- El Cinquecento (1500 - 1600)

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA

A) La arquitectura renacentista, lo mismo que otros campos del saber y de la cultura, parte de una fuerte **revalorización de lo clásico**, de tal modo que muchos de los elementos constructivos que se emplean los conocemos ya gracias al estudio del arte en Grecia y Roma. La inspiración de la nueva arquitectura viene por la **contemplación directa de las ruinas clásicas**. También de los libros de arquitectura de la antigüedad entre los que sobresale el **Tratado de Arquitectura** de **Vitruvio**, poniéndose de moda los tres principios: **Afirmatas@, Autilitas@ y Avenustas@**, esto es solidez, utilidad y belleza.

B) Al igual que el resto de las manifestaciones artísticas, la arquitectura del Renacimiento italiano puede dividirse **cronológicamente en tres etapas: Quattrocento (siglo XV), Cinquecento (primer tercio del siglo XVI) y Manierismo (aproximadamente a partir del segundo tercio del siglo XVI)**.

C) En la arquitectura renacentista italiana, dentro de la **tipología de edificios civiles**, encontramos el **palacio y la villa**.

- **El palacio** era el lugar en el que vivían los nobles italianos y que va a ir evolucionando con el paso del tiempo. Era un claro **exponente de la situación económica y social de su poseedor**. **Alberti** decía de él que era como una ciudad en pequeño. Son, por lo general, **edificios cerrados** y con un **patio interior, estructuras macizas** de, generalmente, **tres pisos**, en cuyo exterior se emplea el **almohadillado**.

- **La villa** es una pequeña vivienda que los nobles poseían **en el campo**. La mayoría, y también las más relevantes, se construyen en Italia durante el siglo XVI.

- En el **ámbito religioso**, se seguirán construyendo interesantes **templos con planta de cruz latina que recrean el esquema basilical**. También será frecuente encontrar **plantas centrales** que, en algunos casos, **se funden con las longitudinales**.

D) El **tipo de arco** empleado de una manera generalizada es el de **medio punto**, el mismo que encontramos en las construcciones romanas. Las **columnas** respetan los **ordenes clásicos**. Los edificios se cubren con **cúpulas o bóvedas de cañón decoradas con casetones**. La cúpula del **Panteón de Agripa será la inspiración** para las de Santa María de las Flores de Brunelleschi y San Pedro del Vaticano de Miguel Ángel.

E) Los principales **elementos decorativos** son **los grutescos, candelieri, guirnaldas, puttis, figuras de origen mitológico y fantástico, medallones, bucráneos, cuernos de la abundancia**. Se recuperan símbolos perdidos de la mitología, símbolos del **zodiaco**, muros **almohadillados**...etc. que introducen una nota de fantasía en los edificios renacentistas.

F) Los edificios se caracterizan por la **rigurosa aplicación de la matemática y la geometría** en un claro intento por conseguir la perfección encarnada por el ideal clásico. Buscan más la **horizontalidad** que la verticalidad ya que el edificio se hace a medida del hombre. Para reforzar la horizontalidad se **emplean entablamentos, techumbres planas o líneas de imposta**.

G) En el intento por conseguir la belleza del edificio se cuidan las **justas proporciones** (euritmia), **la diafanidad** de los edificios a través de la **luz blanca** y **la belleza de los materiales**.

H.- Los **artistas** dejan de ser artesanos para convertirse en hombres de letras, muy preparados científicamente y miembros activos de los círculos culturales.

3.- PRINCIPALES ARTISTAS

3.1.- FILIPPO BRUNELLESCHI

Es un artista **polifacético**: pintor, escultor, orfebre,... pero **sobresalió en la arquitectura**. Comenzó su carrera participando en el **concurso para las puertas del Baptisterio de Florencia** pero ante la decepción de no salir elegido **se fue a Roma** para estudiar la estatuaría clásica pero toma **interés por las ruinas antiguas** y esto le llevó a ser el **gran innovador e impulsor de una nueva forma de hacer arquitectura**.

Volvió de nuevo a Florencia a participar en otro concurso para la construcción de la cúpula de la catedral. Cuando recibe el encargo de realizar la **cúpula de Santa María de las Flores** sólo faltaba por cerrar la parte del crucero. Entrañaba una enorme dificultad por la **amplitud de la base** que era de **42 metros**.

Asienta la cúpula sobre un **gran tambor de planta octogonal** en el que **se abren óculos**. Plantea la cubrición con **dobles cúpulas**: **una exterior peraltada y con los nervios al exterior**, así se salva el empuje vertical de la cúpula. Y en el interior pone una **cúpula de media naranja** o semiesférica **reforzada a base de anillos concéntricos de madera y hierro**. Entre los nervios se **rellenan a base de ladrillo hueco dispuesto al estilo romano en forma de espina de pez**.

En 1419 construyó **el Hospital de los Inocentes**. Lo concibe con una **gran fachada de gran horizontalidad**. La **planta baja** lo plantea con un **pórtico con arcos de medio punto** sobre columnas y capitel compuesto. **Somete el pórtico a la geometría**, ya que todos los lados tienen la misma medida, generando **cuadros sucesivos** (óptica visual de perspectiva perfecta) y plantea **bóvedas rebajadas**.

En el **piso superior** aparecen **ventanas rectangulares con frontón triangular**. El modo de unir ambos pisos es mediante pilastras gigantes que crean un **entablamento**. Como decoración añade **tondos de cerámica vidriada**.

El éxito de estas obras, aún sin acabar, le lleva a recibir nuevos encargos como **la Iglesia de San**

Lorenzo. Es consciente de que la sabiduría constructiva está en la Antigüedad pero los sistemas clásicos pueden superarse y a sus obras las **aportará el descubrimiento de la perspectiva**. En San Lorenzo **recupera el plano de las antiguas basílicas y el tipo de techumbre plana. Divide las naves por columnas y arcos de medio punto**. La nave central es doble de ancha que las laterales, formando cubos perfectos. El **Amódulo** tomado para hallar las dimensiones es el final del capitel. Esta racionalización de los espacios hace conseguir una **perspectiva geométrica perfecta, una diafanidad espacial apoyada por una luz blanca y una armonía de proporciones**.

Siguiendo este estilo de iglesia lleva a cabo **la Iglesia del Espíritu Santo**. Iglesia de planta basilical siguiendo el modelo de san Lorenzo. **En las naves se abren capillas laterales con planta semicircular**. Las naves laterales se cubren por bóvedas vaídas.

La sacristía vieja de San Lorenzo se reformó en este momento. **Planta cuadrada**, igual que el ábside. **Alzado** a base de **pilastras de orden gigante**. Son pilastras planteadas como elemento decorativo ya que **no tienen el oficio de sustentación**. El espacio se concibe como un **cubo perfecto** y desde este se pasa a la **cúpula mediante pechinas**. La **bóveda es de media naranja con linterna**. En este edificio ya se ve la clara recuperación de los órdenes y elementos clásicos: pilastras, columnas, frontones, entablamentos. En los **muros** aparece la **bicromía: mármol gris y blanco**. El resultado final es un espacio de gran diafanidad perfección de líneas geométricas.

En la **Capilla Pazzi**, situada en el **claustro del convento franciscano de la Santa Croce** (Santa Cruz) repite la planta, disposición y elementos de la sacristía vieja de San Lorenzo. **Planta cuadrada, bicromía, pilastras**, aunque se prolonga en anchura con dos arcos. Tiene finalidad funeraria. La **decoración es de Luca della Robia** (medallones vidriados). Otra novedad es la **fachada** diseñada con **un pórtico donde se alterna el arco de medio punto y la estructura adintelada**, a modo de arco triunfal. Este pórtico tiene **bóveda de cañón acasetonada recuperada de la arquitectura romana y en el centro una bóveda de media naranja**.

Estableció las **bases para el nuevo tipo de palacio urbano** en la construcción del **Palacio Pitti** en Florencia donde **suprimió las torres defensivas**. Concebido como un palacio urbano, más pensado para contemplar desde la calle. Dispuesto en **horizontal con tres cuerpos** marcando su división por balaustradas. El muro es **almohadillado**, lo que hace que consiga sensación de fortaleza. En el **primer piso** puertas y ventanas con **arcos de medio punto** y enmarcadas en **ventana rectangulares y frontones**. **El segundo y tercer piso concebidos como una arcada continua (a modo de acueducto)**, visualmente se han vaciado los torreones de los extremos consiguiendo más la sensación de vivienda que de fortaleza.

3.2.- LEÓN BAUTISTA ALBERTI

Cultivó las letras y ha dejado una serie de **tratados teóricos** como **ADe pictura@, ADe statua@, ADe re aedificatoria@** todos ellos con amplia repercusión en las distintas artes. Sobresalió en la **arquitectura que la basaba en relaciones matemáticas**. Es el primero en definir la perspectiva Su obra se caracteriza por cierta monumentalidad.

En el intento por recuperar los elementos de la antigüedad está la **reforma del Templo**

Malatestiano de Rímìni. Se le propone renovar un antiguo templo que servirá para templo funerario de la **familia Malatesta**, eso explica la modestia de las proporciones. **La fachada** principal la concibe como un **arco triunfal de tres vanos, enmarcados por columnas corintias**. Aparecen también los óculos propios de la arquitectura romana. Los **laterales** les concibe como una **arcada continua, a modo de acueducto**. Todos los arcos son de medio punto. El interior le ornamenta con motivos de la decoración romana.

Recibe el cargo de terminar la **fachada de Santa María de Novella, en Florencia**. La plantea con **formas geométricas (tres cuadrados: dos de base y uno sobre ellos, y un triángulo)** sometiendo a una racionalización a partir de un **Amódulo** que es el cuadrado del entablamento.

Utiliza los **elementos clásicos**: pilastras, entablamentos, frontón,... Con todo evoca a la fachada de un templo tetrástilo. **Para unir los dos cuerpos emplea unos aletones**. Toda la fachada la cubre con **mármoles de colores al estilo del aplacado romano**.

Su gran obra es la **Iglesia de San Andrés de Mantua**. La planta es de **cruz latina**, pero con una sola nave, con **capillas laterales que actúan de contrafuertes** o refuerzos del muro porque la nave central la cubrirá con **bóveda de cañón acasetonada** copiadas de las termas y basílicas romanas. La **fachada** es un gran **arco de triunfo de orden gigante** con columnas que abarcan tres ventanas y el remate se hace en **frontón**.

Continuará las obras del **Palacio Rucellai** de Florencia iniciadas por Roselino y le concibe como **palacio urbano**. Se organiza en **tres pisos, separados por un entablamento** (que aún no había aparecido en el palacio Pitti). **Remata con una cornisa volada** como si actuase a modo de un nuevo entablamento. El paramento es un **almohadillado suave y organizado con pilastras adosadas con superposición de órdenes inspirado en el Coliseo** (dórico, jónico y corintio) marcando cierta verticalidad. Las **ventanas con arco de medio punto geminadas** con una columna fina en el centro que aún recuerda el gótico.

4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA

A) La aparición de lo que denominamos escultura del Renacimiento ha de entenderse como el fruto de una **evolución artística que se remonta a la estética de Gótico**. Además, hay que tener en cuenta que, en el caso italiano, como ya señalábamos al determinar los rasgos generales del Renacimiento, estamos ante un país en que lo **clásico pervivió** de un modo especial a lo largo de toda la Edad Media en el que **el pasado romano impregna totalmente el ambiente cultural y artístico**.

B) Alcanza una **total independencia de la arquitectura** y se desarrolla de un modo absolutamente libre, en contraposición a los siglos de la Edad Media en los que la escultura había sido un complemento de la arquitectura y había permanecido subyugada a ella.

C) Se busca el **naturalismo**, la **belleza, el equilibrio y el tratamiento anatómico se ajusta a un canon**. El **desnudo** es uno de los temas más desarrollados en la plástica del Renacimiento italiano, con el que se pretende una **exaltación del cuerpo humano, del ser humano en definitiva**, situado ya en el centro de la Creación. A esto se suma el **desarrollo de la Filosofía**

neoplatónica representada, entre otros, por Marsilio Ficino y Pico della Mirándola. Miguel Ángel es uno de los artistas que mejor encarna el pensamiento neoplatónico aplicado al arte.

D) Los **principales materiales** que se emplean son el **mármol y el bronce**, el cual se llega a trabajar magistralmente con la técnica de la Acera perdida@. Además se emplea excepcionalmente, la **terracota vidriada**. **El relieve** alcanza un extraordinario desarrollo, sobre todo por la utilización del **Aschiacciato@** o relieve pictórico con el que se consiguen efectos sorprendentes en la **perspectiva**.

E) Aparece una **escultura decorativa** que toma los motivos de los edificios clásicos como el **A Ara Pacis@** y la **A Domus Aurea de Nerón@**. Esta decoración se hace a base de **guirnaldas, cuernos de la abundancia, medallones, candelieri...** Esta decoración aparece en pilastras, muros y bóvedas.

Los **temas** están tomados de **lo religioso**, aunque más humanizado que en el periodo anterior. Estos temas se mezclan con los **paganos** donde se incluye la **simbología alegórica clásica y el retrato laico**

F) **Los artistas** son hombres **muy preparados técnica y humanísticamente**. con gran interés por aprender, experimentar y crear nuevas formas y técnicas. Casi todos escribirán tratados sobre el arte que dominan. Son muy valorados socialmente y protegidos por los mecenas.

5.- PRINCIPALES ARTISTAS

5.1.- LORENZO CHIBERTI

Es un artista interesado en los nuevos ideales humanistas. Escribió su obra **A Comentarii@** donde trató de **establecer para la escultura unas reglas científicas basadas en la óptica y en la teoría de las proporciones**. Adquirió fama en 1401, año en que se convoca un concurso para la **segunda puerta del Batisterio de Florencia**.

Ya se habían hecho las **primeras puertas por Andrea Pisano** en estilo gótico, con escenas metidas en cuadriláteros.

Se presentaron siete escultores a este concurso y son **elegidos Brunelleschi y Chiberti**. El tema propuesto es el del **sacrificio de Isaac**, y se dieron algunas normas y personajes claves.

El concurso **lo ganó Chiberti** por ser mejor la **composición, basada en la diagonal**, consiguiendo **mejor la perspectiva**. Además consiguió **mayor espacialidad** al representar un personaje de espaldas, la **anatomía de Isaac es mucho más perfecta**, y los **paños son mucho más dinámicos**.

Tardará **veinte años** en realizar su obra aunque fue ayudado por los jóvenes artistas **Paolo Ucello** y **Donatello**. La estructura general debía ser la establecida por Pisano con total planteamiento gótico: **28 tréboles de cuatro hojas con 20 escenas del A.T. y 8 para las imágenes de los Evangelistas y los doctores de la Iglesia**.

La obra maestra, sin embargo, es **la tercera puerta, llamada A Del Paraíso@**, dado por Miguel Ángel. En ella empleó otros veinte años. Tiene **más criterio geométrico**, al disponerse en **diez**

cuadrados. Los temas son del Antiguo Testamento y resumen la creación y la historia de Israel. Los *enmarques* son motivos extraídos de la decoración clásica: medallones, hornacinas, candelieri...

Los relieves son **de bronce**, y en ellos se incluyen las **teorías de perspectiva de Brunelleschi y Alberti**, consiguiendo **gran profundidad**, esto es, la consecución de la tercera dimensión. Se pueden distinguir en **ellos tres planos**:

- **el primero** de figuras **casi de bulto redondo**, creando cierta potencia con las sombras.
- **el segundo** es un **mediorrelieve**.
- **el tercero** es un **bajorrelieve**.

En casi todos **se incluye arquitectura entre goticista y clásica**, que da monumentalidad a toda la escena y sentido de refuerzo de la profundidad.

El **tratamiento de las figuras** incorpora el gusto por las **formas clásicas en los ropajes, anatomías, peinados,...**

Estas obras representan una **trasposición de la pintura a la escultura**, e incluso **logra captar el ambiente con la técnica del *schiaiato***, que consiste en desdibujar las figuras más alejadas, sumergiéndolas en cierta neblina o nubosidad.

Trabaja en la **Iglesia de Or san Michelle**, donde labra las imágenes de **san Juan Bautista y San Mateo** donde sigue dando muestras de gracia y dulzura. En esta misma iglesia trabajó Nani Di Banco y las esculturas que realizó se ajustan más a las proporciones de la escultura clásica, ganando los cuerpos en volumetría y proporcionalidad y los rostros realismo inspirados en retratos romanos.

5.2.- DONATELLO

Heredero de la escultura del gótico y dominador de la expresión gótica contra la que reacciona. Trabaja principalmente en Florencia y en Padua, y **su escultura avanza hacia el clasicismo**. Llegó a dominar todas las técnicas y los materiales.

Se distingue por **captar la figura humana en todas las edades de la vida** del hombre y ser capaz de llegar a la **profundidad psicológica** de los personajes.

En un principio se dedicó a decorar las fachadas de los principales edificios para los que labra distintas esculturas. Una obra de la primera época es **el San Juan de la Catedral de Florencia**, representado sedente con el evangelio en la mano. Tiene una grandiosidad clásica. La parte mejor conseguida es la **cabeza por la fuerza interior** y la **penetración psicológica** que consigue transmitir. en esta obra se inspira Miguel Ángel para su Moisés. Idéntica obra es su **San Marcos** hecho **para el gremio de pañeros**, donde muestra el ideal del ser humano: **serio, sabio, honesto y responsable**.

En su **San Jorge**, hecho para el **gremio de espaderos** y fabricantes de armaduras, aparece representado de pie vemos un joven fuerte, vigoroso, sereno, equilibrado, con gran dominio de sí. En el rostro además trata de mostrar las virtudes personales: valentía, firmeza... Le representa como el **prototipo de hombre renacentista y a la vez de prototipo de caballero cristiano**. Es **el triunfo de la idealización**. En el pedestal representa el relieve de la muerte del dragón en el que muestra gran vitalidad y une la técnica lineal con el schiacciato.

El Profeta Habacuc estaba pensado para la torre de la catedral de Florencia que forma conjunto con algún profeta más. Le representa anciano y con un rostro inspirado en las esculturas de final del Imperio Romano. Aparece muy alargado porque debía situarse arriba. Se llega casi al **expresionismo** que refleja la tensión interior, la preocupación de todo profeta. Se le llama el AZucone@ (calvo o pepino).

Muestra su madurez en la **Cantoría de la Catedral de Florencia**, dispuesta como una balconada sostenida por grandes ménsulas. Emplea el mármol y lo más sobresaliente es la decoración del frontal. Le compone a modo de pórtico con columnas pareadas y al fondo niños saltando, bailando y cantando. Representa perfectamente la alegría de la infancia, el gozo y soltura del movimiento de los niños... y copiado de lo clásico, el gusto por el desnudo y la técnica de paños mojados.

Aprendió la técnica de fundición del bronce en los talleres de Chiberti. En bronce realiza su **David**. Es una representación muy original del tema del David pisando a Goliat. Mostraría de nuevo el ideal del caballero cristiano, pero con más novedades. Hay muchas alusiones a lo clásico: idealización (se le representa muy joven), gusto por el desnudo, anatomía de formas blandas (parecen formas femeninas), posición copiadas de las esculturas de Praxiteles (curva praxiteliana), pose sensual, rostro muy sereno (tranquilidad, seguridad) y tocado con el gorro típico de Florencia.

Viajó a Padua donde estuvo unos años y realizó dos grandes obras: El Gattamelata y el frontal para el Altar de San Antonio.

El Gattamelata es una escultura de bronce que está en Padua y representa a un general que defendió los intereses de Venecia frente a Milán. La escultura fue encargada por el senado de Venecia y le concedió el honor de ponerla en frente a la basílica de San Antonio. Aparece sobre un pedestal, que es su propia tumba, y representado a caballo, copiado de la escultura ecuestre de marco Aurelio. Se representa en el momento de revisar las tropas con una mano dominando el caballo y la bengala de arengar en la otra. Se dignifica tanto al personaje como al caballo. El personaje aparece seguro y con un rostro muy natural. Existen varias líneas de fuerza en horizontal, vertical y diagonal. La figura de conjunto se cierra la disponer la pata del caballo sobre la bola bajo la pezuña.

En la misma ciudad realiza el frontal para el Altar Mayor de la basílica de San Antonio. Representa a San Antonio haciendo un milagro a un joven a quien cura el pie. Personajes clásicos por la vestimenta y los retratos. Composición cuidada en la que destaca el marco arquitectónico al que aplica las leyes de la perspectiva de Brunelleschi y Alberti dotando al relieve de gran espacialidad y lo conjuga con la técnica del schiacciato magistralmente.

El final de su vida le pasó en Florencia y dio a su obra toques dramáticos, así su escultura de **María Magdalena** que la representa demacrada por el ayuno y la penitencia, inspirándose en la predicación de San Antonino que siendo arzobispo predicaba por la ciudad vestido de harapos: AOh cuerpo, materia de corrupción,) qué tengo que hacer contigo?@.

Concluimos que *en la obra de Donatello se conjugan el idealismo y el realismo.*

5.3.- LUCA DELLA ROBBIA

Pertenece a una familia de escultores que trabajan *el barro vidriado*. Adopta el gusto por esta técnica. Además de vidriado *las policroma con colores blancos, verdes y azules*, consiguiendo gran delicadeza y trabajos muy decorativos. Fue muy demandado este tipo de trabajos. Su estilo respira **gran candor y serenidad** y el **tema preferido es la virgen con el niño** en la que destaca la **ternura maternal hacia el hijo**. Sabe conjugar muy bien un gran humanismo con cierta espiritualidad.

La cantoría de la catedral de Florencia es su obra cumbre. Está enfrente de la de Donatello. Hecha también en mármol. **El tema de la música y la danza está copiado de Donatello pero le supera en la captación psicológica de los niños**: concentración en el canto. Se aprecia un gusto por lo clásico en las vestiduras, la anatomía y la superposición de planos. Capta muy bien el amor por la infancia, la alegría y felicidad de los niños y sobretodo la expresión de concentración en el canto.

5.4.- VERROCHIO

Es **de familia de orfebres**, lo que reflejará también en su escultura aunque también domina la pintura, pero sobresale en el trabajo del metal.

Sigue a Donatello con el tema del retrato ecuestre.

Su obra cumbre es la **escultura ecuestre de Bartolomé Colleoni**. Sigue el modelo de Donatello: **dignificación del personaje y el caballo**; pero aquí el personaje toma más ímpetu con el cuerpo en tensión y algo girado, que **expresa el dominio y la fuerza**. En el caballo también vemos más sentido del movimiento. Se recrea en la armaduras y la montura del caballo con un perfecto acabado.

6.- CARACTERÍSTICA GENERALES DE LA PINTURA

A) Durante el Renacimiento, el arte de la pintura conoce una importante evolución que tiene su **punto de partida en la obra de Giotto**. Las peculiaridades de cada autor dificultan en sobremanera establecer, con carácter general, los elementos definitorios de la pintura renacentista como ocurre en casi todos los ámbitos artísticos. No obstante, se pueden señalar algunos aspectos comunes.

B) Las **técnicas empleadas** son el **fresco**, que alcanza su culminación en la **Capilla Sixtina** de Miguel Ángel, y el **óleo**, que hasta el siglo XV era absolutamente desconocido (en su lugar se empleaba el temple). En este mismo siglo los **venecianos** introducen otro gran invento: **el lienzo**.

C) **Los temas** son tanto **religiosos como profanos**, dependiendo siempre del comitente. Los encargos civiles se decantan por los **temas mitológicos, alegóricos e históricos**. Comienza a tomar una **gran relevancia el retrato**, especialmente en Florencia en el siglo XIV, entre los que son particularmente interesantes los de Pisanello o Botticelli. A menudo, estos retratos se aprovechan para reflejar la situación social del personaje y su propia personalidad.

D) La **perspectiva** es la gran conquista del pintor renacentista, que descubre la posibilidad de

representar en un plano, es decir en un elemento bidimensional, una tercera dimensión: **la profundidad**. En un primer momento este efecto se consigue a través de la **perspectiva lineal**; luego llegará la perspectiva aérea. La perspectiva lineal es **característica del Quattrocento**. Toma como punto de partida la idea de que **cuanto más lejos están los objetos más pequeños se han de representar**. Se trazaban unas **líneas de fuga** que se unen en un punto creando una especie de **pirámide visual**. Esta teoría se sustenta en concienzudos estudios de geometría y, especialmente, en las aportaciones de Alberti expuestas en su tratado *De pictura*. **La perspectiva aérea**, sin embargo, surge de las **teorías de Leonardo**. Según él, **cuanto más lejanos están los objetos mayor es la cantidad de aire que se interpone entre éstos y nosotros**; la **lejanía desdibuja los contornos originando el sfumato**. Plantea, además, que las cosas toman un color azulado, pues este es el color del elemento que las rodea, el aire.

E) **El color y el dibujo**. En el **Quattrocento el dibujo** es, según lo expuesto anteriormente, **más intenso, más nítido, más firme**, mientras que en el **Cinquecento pierde parte de su vigor en favor del color**.

F) **La luz del Quattrocento es conceptual**, es decir, no siempre podemos adivinar la procedencia, ni el foco que la genera e ilumina todo el espacio por igual. **En el siglo XVI surge la idea de la luz dirigida que ilumina selectivamente**.

G) **El cuerpo humano** se convierte en **una de las grandes preocupaciones de la plástica renacentista**, como también lo había sido en el mundo grecorromano. Se analiza desde todos los puntos de vista posibles y se emplea frecuentemente *el escorzo*. Se introducen la **naturaleza y la arquitectura** dentro del cuadro como fondo en el que se desarrollan las escenas que se representan. En ocasiones, bastante idealizadas, pero, en cualquier caso sin la minuciosidad de la pintura flamenca.

H) La pintura se relaciona con el resto de las artes: arquitectura, escultura y hay una **aproximación de la técnica pictórica a la escultórica**.

7- PRINCIPALES ARTISTAS

7.1.- FRA ANGÉLICO

Ingresó como **monje dominico en Fiésole** aunque **pasó casi toda su vida en el convento florentino de san Marcos** donde permanece buena parte de su obra.

Comenzó siendo **iluminador de manuscritos** y esto se reflejará en su obra. En él **perviven** muchos **elementos goticistas** como la proliferación de **dorados, las arquitecturas, la estilización de las figuras o la actitud mística** de los personajes. Evolucionará hacia una mayor capacidad narrativa. La obra de Fra Angélico **se caracteriza por la sencillez, la simplicidad de sus figuras, el dibujo nítido, colores brillantes** y sobre todo un **toque de espiritualidad magistral**.

Para la iglesia de **santo Domingo de Fiésole** realiza el retablo de **La Anunciación** donde utiliza dos temas que son la **Anunciación y la Expulsión del paraíso**. Expresa el pasado (paraíso) y el

presente (Anunciación). Da **una idea teológica**: Dios expulsó al hombre por el pecado y a María se le anuncia la salvación.

Es el tema principal de un retablo más amplio. En la **parte inferior aparecen escenas de la infancia de Jesús**. En el tema central vemos el interés por la perspectiva, creando una **arquitectura entre gótica y renacentista y un paisaje abierto con horizonte muy alto**. Contrasta el jardín abierto con la habitación más cerrada. Rostros muy jóvenes y con intencionalidad espiritual. Los **pliegues muy verticales**. Gusto por el **dibujo y el detallismo**. Influencia gótica y flamenca: pliegues rígidos, **dorado, figuras alargadas, colores vivos, detallismo**. El cuadro respira **calma y espiritualidad**, la escena es presidida por Dios Padre.

Durante su estancia en **Florenia** pintó buena parte de las **estancias del convento de san Marcos**. En la escena del **Juicio Final** crea **dos mundos, el celeste y el terrestre**. En el terrestre separa a los salvados de los condenados. Esta iconografía proviene del estilo gótico. También es gótico el modo de representar a Cristo: pantocrator, deesis, rueda de ángeles, rodeado de los apóstoles. La novedad está al incluir a Santo Domingo y a San Francisco. En la tierra aparece la resurrección de los muertos y los salvados aparecen en un jardín (símbolo del paraíso), en perfecta armonía, abrazándose, hablando, bailando, implorando a Jesús. Los condenados aparecen peleándose y sufriendo los castigos del infierno: fuego eterno, dragones... En las figuras vemos el interés por representar la volumetría de los personajes.

De mismo convento es **la Coronación de la Virgen**, igual que la anterior con dorados, detallismo, colorido, arquitectura gótica, simetría, alargamiento... Pero se ve el paso progresivo hacia el Renacimiento: volumetría, degradaciones de colores aunque al evitar el negro mantiene mucha luminosidad. Las estancias de los frailes están todas ellas pintadas al fresco con motivos evangélicos.

7.2.- TOMÁS MASACCIO

Es el **fundador de la pintura moderna porque** es el primero que **construye con el color**. Tiene un **estilo monumental en su paisajes y figuras** que adquieren **gran volumetría** con amplios **trajes clásicos y sensación de peso**. Utiliza mucho la **degradación de los colores para dar el volumen**.

La historia más famosa de Masaccio es **el Tributo de la Moneda, en la capilla Brancacci, de la iglesia del Carmine de Florenia** que fragmenta **en varios temas**. En el **central** aparece **Jesús con los apóstoles y san Pedro pagando el tributo al recaudador**. Estudio compositivo: **Jesús** en medio sirviendo como **eje central** y formando un **círculo en torno a él**. San Pedro avanzado con San Juan y Jesús en primer plano. **A la derecha** otra escena donde aparece **San Pedro dándole la moneda**. Y en **otra escena** aparece **San Pedro pescando el pez en el lago** de Genesaret donde encuentra la moneda.

Grandiosidad en el paisaje con las montañas agrestes al fondo. Las figuras aparecen envueltas en **grandes vestimentas clásicas**, consiguiendo en ellas **el volumen con la luz y la degradación del color**. La luz une atmósfera y personajes. Simbólicamente hace alusión al nuevo sistema fiscal de Florenia y viene a decir que la Iglesia debe tributar con dinero de limosnas y no con bienes de su propiedad.

En la Trinidad de Santa María de Novella, en Florencia pintada al fresco representa a **Dios Padre sosteniendo a Jesús en la cruz**. Es una iconografía muy usada: Padre misericordioso, tienen piedad de su Hijo. Escena enmarcada en un gran arco de triunfo monumental que delata el **gusto clásico**: columnas, capiteles, pilastras...

Intenta conseguir la **perspectiva con una bóveda acasetonada** (sólo se ve la perspectiva arriba ya que abajo se aplana) Los personajes aparecen grandiosos: San Juan, María y los donantes. La luz contrasta luces y sombras y crea volúmenes.

7.3. PIERO DELLA FRANCESCA

La herencia de Masaccio va a ser superada por Piero della Francesca (Borgo San Sepolcro (Arezzo), 1420 - 1492), al **combinar la luz y el color en la construcción del volumen**.

Se educa en Florencia, donde entabla amistad con su paisano **Giovanni Bacci**, miembro de la administración papal y protagonista de las aventuras religiosas y políticas más apasionantes de su época. Su preocupación es unir las Iglesias de Oriente y Occidente, cuyo acuerdo fue anunciado momentáneamente en el Concilio de Ferrara. Piero contribuirá con su arte a exaltar estas intenciones en la **capilla familiar de los Bacci, situada en el presbiterio de la basílica de San Francisco, de Arezzo**, que decora con **la Historia de la Vera Cruz**. La serie consta de **diez episodios extraídos de la Leyenda Dorada**, que comienzan en el momento en que los hijos de Adán, al dar sepultura a su padre, colocan bajo su lengua la simiente del árbol, de cuya madera se haría luego la cruz de Jesús. Este árbol fue talado por Salomón y su tronco utilizado en la construcción del puente que salvaba el estanque situado delante de su palacio. La reina de Saba lo reconoció cuando visitaba Jerusalén y "sobrecogida de respetuosa reverencia, no osó hollarlo con sus pies, sino que lo adoró devotamente". El ciclo continúa con las escenas que siguen a la resurrección de Cristo: el descubrimiento de la reliquia por Santa Elena, su pérdida a manos de los persas y su recuperación por el emperador Heraclio que, con ella a cuestas, de pie y descalzo, hace su entrada en Jerusalén. Uno de las escenas más conocidas es el **Sueño de Constantino**. En el encuentro de Salomón con la reina de Saba, Piero alegoriza la unión entre la Iglesia Romana y la Griega.

La cronología de esta epopeya se extiende entre 1452 y 1460, apareciendo impresas ya las características de su arte, que al final de su vida expondrá con todo lujo de detalles en los tratados *De prospectiva pingendi* y *Libellus de quinque corporibus regularibus*. Estas **peculiaridades** son: **modelar al hombre, a los objetos y al paisaje mediante la fusión de luz y color**; reducir la **naturaleza a figuras geométricas, y usar la perspectiva con rigor matemático**. Estos aspectos lo convertirán en precursor de Cézanne y harán exclamar al crítico André Lothe en el siglo XX su exasperado: "(Saludo en Piero al primero de los pintores cubistas!".

El bautismo de Cristo: fue pintado para la **iglesia de Borgo San Sepolcro**, su propio pueblo. El tema es el bautismo de Cristo bautizado por san Juan, contemplado por tres ángeles. La composición marca el cuadro (tierra), círculo (divinidad). Las figuras envueltas en la atmósfera luminosa, que con la degradación de colores busca el volumen de las figuras, que adquieren sensación de peso. Ángeles con posturas humanas desenfadadas, el paisaje presenta tres planos. Llama la atención que el río se convierte en tierra cuando llega Jesús. El pueblo del fondo es su propio pueblo, por lo tanto la escena no se sitúa en Palestina.

La flagelación está representada en un marco arquitectónico y por otro lado aparecen tres personajes en un marco abierto. **Hay dos interpretaciones:** Una **con sentido privado** en el que **un hermanastro de Federico Montefeltro (quien paga el cuadro) es aconsejado mal por dos malos compañeros** que le arrastran al mal camino que le trae muchos sufrimientos (flagelación). La **otra interpretación es social**, debido a la caída de Constantinopla. Representa al Consejo de Mantua, que no supo solucionar el conflicto. La flagelación es el castigo que sufre la Iglesia. Hay un buen dominio de la perspectiva (el punto de fuga es el rostro de Cristo). Hecho siguiendo el módulo de una línea negra de la arquitectura. Consigue el volumen de los personajes por la degradación del color. La luz baña todo el cuadro.

Además de pintor sacro, Piero es también el *retratista cortesano* de los príncipes y tiranos del Quattrocento. En Rímimi retrata a **Segismundo Malatesta**, en Ferrara a **Lionello d'Este** y en Urbino a los duques **Federico de Montefeltro y Battista Sforza**. Esta última corte será su patria adoptiva. Aquí da cima a sus escritos sobre la perspectiva; y aquí entra en contacto con la pintura y con los pintores flamencos, cuya técnica de las veladuras al óleo copiará en su **Virgen de Senigallia** y en las obras pintadas durante la década de los setenta, dominada por la famosísima **Pala Brera, de Milán**. Cuando muere su discípulo fra Luca Pacioli, en el prefacio a su tratado De divina proporcione, le invocaba como "el monarca de la pintura de nuestra época".

La Pala Brera o Virgen de Federico Montefeltro representa a la Virgen con el Niño rodeada de cuatro ángeles y seis santos: Francisco, Jerónimo, San Juan Bautista,... y el donante vestido de rica armadura. La composición es muy estudiada, donde hay una gran arquitectura clásica que busca la perspectiva a través de una bóveda casetonada. Se forma una bóveda de horno al fondo, en un ábside, que ha sido sustituida por una concha (inmortalidad). Un huevo colgado (vida), que hace la función de crear un espacio imaginario. La composición de los personajes es en semicírculo que se sigue por los pies pero que queda contrarrestado por la isocefalia de los personajes. La virgen es el eje vertical, algo más destacada. Hace cuerpos con gran volumen y algo pesados, muy firmes.

7.4.- SANDRO BOTTICELLI

Su obra se opone al naturalismo científico de Masaccio y recupera algunos elementos de la **pintura gótica: *sentimiento delicado, exuberancia decorativa y línea precisa en el dibujo***. Su formación humanista se manifestó en **alegorías de temática mitológica con intención moralizante**. Se formó en un taller de orfebrería y se convirtió en el pintor favorito de los Médici. Realizó una pintura de enormes dimensiones. Fue **discípulo de Filippo Lippi**, de él aprenderá el uso de las veladuras y la **delicadeza expresiva de los rostros y los gestos**.

Como **regalo de bodas** y a modo de Horóscopo **realizó para los Médici la Primavera**. Aparece Venus, ya vestida. Con el **pose muy praxiteliano con vestido clásico**. Aparece **Céfiro** raptando a **Cloris** en el jardín de las Espérides, momento en que se convierte en **Flora** (vestido decorado con flores). Cuenta un relato, son por ello varias escenas. Al otro lado aparecen **las tres gracias bailando (Aglae, Eufrosine y Thalía)**. Simbolizaban la **donación mutua**, que se ve en las manos. Representadas desnudas o **con gasas transparentes**. Aparece también **Mercurio** distraído dispersando las nubes. El amor aparece representado con un **amorcillo sobre Venus**. La escena se desarrolla en un jardín lleno de flores y frutas. Los personajes aparecen ensimismados, **paisaje**

idealizado, decorativismo y dibujo muy marcado. Representa las dos caras del amor de la novia: casta y sensual.

El Nacimiento de Venus será la **alegoría de la belleza**. Según Ficino el nacimiento de Venus lo interpretó como el **nacimiento de la belleza en la mente del hombre a través de la fertilización** de la divinidad. Vemos a **Venus** saliendo del mar y empujada por **Céfiro** (viento del Oeste) y **Cloris** (que luego será Flora). Desde la tierra surge **una hora con un manto de flores** para cubrir su desnudez. Composición centrada en el **eje de Venus**, con la misma pose que las esculturas romanas y griegas: **Venus púdica** (se cubre con las manos y el pelo). La quietud de Venus contrasta con el impulso del resto de los personajes (cabellos y ropas en movimiento). Dibujo muy perfilado con curva y contracurva. El primer plano presenta cierto detallismo en las florecillas y el mar aparece excesivamente tranquilo y monótono como si fuese un telón de fondo.

En **la Calumnia** cuenta una fábula pagana. **El juez Midas, con orejas de burro**, acompañado por la **Ignorancia y la Sospecha**. Ante él **llevan al reo, acompañado por la Envidia, la Calumnia, la Soberbia y el Fraude**. De fondo aparece **la sentencia contemplando a la verdad** (cuerpo desnudo, joven y bello). Los demás personajes, al simbolizar el mal son representados con fealdad. Mezcla la mitología clásica con los personajes cristianos. **Dibujo muy perfilado y recortado**. Gran movimiento. Como novedad vemos un **grandioso marco arquitectónico** de arquitecturas clásicas en el que sitúa la escena. Responde perfectamente a la perspectiva.

El modelo femenino de graciosa postura se repite en **Palas y el Centauro**. **Palas representa a Florencia y el Centauro a Roma**. Tiene función propagandística. Fue encargado por Florencia y quiere representar que Florencia, ciudad de artes y cultura, domina a Roma, ciudad dominante y con carácter guerrero.

Dará un giro su estilo a raíz de la predicación de Savonarola que critica las representaciones mitológicas y predica la vuelta a pintar cuadros de inspiración cristiana. Entre éstos destacan: **La adoración de los Magos, la Virgen del Magnificat, Llanto sobre Cristo muerto**. También pintó algunos frescos de la capilla Sixtina, en compañía de artistas como Ghirlandaio, Roselli y Perugino.