

Renacimiento en Italia

[Profesor de Historia Geografía Arte y Sociales](#)

Características generales en relación al contexto histórico.

- **Desarrollo económico y demográfico** tras superar la peste de 1348. Desarrollo de la burguesía comercial y financiera (desarrollo de la banca)
 - La buena situación económica propicia el **optimismo** ante la vida y nos aleja del pesimismo y el temor a la muerte que caracteriza a la Edad Media. Esto se reflejará en el arte.
 - Además la mayor riqueza permite financiar más obras artísticas.
- **Estado moderno.** Las monarquías europeas crean fuertes estados centralizados, la nobleza queda totalmente supeditada.
 - Los **reyes** se acabarán convirtiendo en importantes mecenas.
- **Los Estados italianos** Italia está dividida políticamente, incluso el Papa tiene su propio Estado (Estados Pontificios), pero cuentan con una próspera situación económica.
 - Los **mecenas** del arte serán burgueses y religiosos.
- **La caída de Constantinopla** (1453) hace que lleguen a Italia muchos **sabios bizantinos** exiliados. Traerán sus libros y sus conocimientos sobre la antigüedad clásica (ponen de moda a Aristóteles). Además en Italia hay numerosos **restos arqueológicos** de arte romano. Esto favorecerá la aparición del humanismo.
 - Los pasajes bíblicos dejan de ser los únicos temas y aumentan los temas relacionados con la **mitología clásica**.
- **El humanismo** es un movimiento filosófico y cultural que supone una nueva forma de ver el mundo basada en:
 - **Antropocentrismo:** el hombre debe ser el centro de la reflexión, contrario al teocentrismo (Dios y la religión deben ser el centro del pensamiento). Por ello el individuo dejará de ser un simple pecador que debe pasar por la tierra con humildad, y pasará a ser un vitalista que busca en su desarrollo personal y en su grandeza individual una forma de manifestar en la tierra la grandeza divina.
 - El artista renacentista sigue el ideal del "**hombre total**". Cuida tanto su cuerpo como su mente y tiene una cultura general, aprendiendo de diferentes temas y practicando varias artes. Aparece el artista independiente que vive de su trabajo, e incluso alcanza la **fama**, nace el concepto "**genio**".
 - Se destacan **otros temas** distintos del religioso: paisajes, retratos, desnudos (estudios anatómicos del **cuerpo humano**).
 - **Fe en la razón y en la ciencia:** se buscan explicaciones racionales y no religiosas a los procesos de la naturaleza, aparece por ello la ciencia moderna y el **empirismo**.
 - El artista renacentista **experimentará** entre diferentes posibilidades artísticas.
 - **Interés en la cultura de la antigüedad greco latina**, que vuelve, es decir, *renace*.
 - Adopción de soluciones artísticas de la antigua Roma, pero sin mimetizar, es decir, sin ser una copia exacta, sino buscando **nuevas interpretaciones**. Concepción negativa del arte medieval y gótico tal y como se aprecia en el artista e historiador **Vasari** (belleza en la antigüedad clásica, fealdad en la Edad Media, renacimiento de la belleza en esa época) .
 - Neoplatonismo: búsqueda del ideal por medio de la **proporción y la armonía**.
 - Búsqueda del **placer estético**, se pierde la función didáctica. Aparece el **desnudo**.
 - La invención de la imprenta de tipos móviles (Wuttemberg 1450) permite una rápida difusión de la cultura y de este nuevo movimiento cultural.
- **Exploraciones geográficas** y descubrimientos (Colón, Vasco de Gama, Magallanes, etc.) Influirán en el arte.

Origen, difusión y etapas.

- **Surge en Italia** en el siglo XV a partir de las esculturas de **Nicolás Pisano**, que copia sarcófagos romanos e inicia la escultura moderna (en Pisa). Tras su muerte el centro cultural pasa a Florencia, ciudad en la que se rompe con el gótico. En arquitectura lo hace Brunelleschi, en pintura se evoluciona a partir de las innovaciones del **trecento** (*Giotto*).
- **En Europa** el renacimiento se difunde durante el siglo XVI pero con menor intensidad. Se toman elementos renacentistas que se combinan con otros góticos. En algunas zonas ni eso, se pasará del gótico al barroco sin pasar por el renacimiento.
- **Etapas:**
 - **Quattrocento** o primer renacimiento (s. XV) en Florencia bajo el mecenazgo de los Médicis.
 - **Cinquecento** o renacimiento clásico (primeras décadas del s.XVI). En Roma bajo el mecenazgo de los Papas: Julio II (1505-13) y León X (1513-21), se difunde por Europa. Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.
 - **Manierismo** o renacimiento tardío (s.XVI desde la reforma protestante y la contrarreforma en la década de 1530 hasta fin de siglo). La experimentación lleva a una evolución anticlásica de Miguel Ángel, cuya obra divide el cinquecento del manierismo. Los que siguen esta tendencia se dice que siguen crean a la "manera" de esos maestros. Alargamiento, escorzo y formas angulosas. Desarrollo del urbanismo.

Características de la arquitectura.

- **Búsqueda de la armonía** y la **proporción** mediante la geometría y los espacios diáfanos. Medidas adaptadas al hombre, se rechaza la verticalidad gótica por lo que se tiende a destacar las líneas horizontales. Número áureo.
- **Espacio racional y unitario**, las formas y los elementos de la composición se relacionan recíprocamente, diferencia del espacio inconexo del gótico.
- **Uso de elementos grecolatinos**: arco de medio punto, columnas que siguen los órdenes clásico, frontones triangulares, que sustituyen a los elementos góticos.
- **El edificio civil** aumenta su importancia equiparándose al edificio religioso. Se amplía la tipología de edificios civiles: villa rural, ayuntamiento, biblioteca, teatro, hospital y el más importante: el palacio urbano, que normalmente sigue el modelo florentino y que carece de la torre del gótico.
- **Vuelve la planta central** que se combina con la longitudinal (basilical y de cruz latina)
- **Bóvedas de cañón**, techos planos con casetones y cúpula de media naranja.
- **Aparejo de sillería** perfectamente labrada, almohadillado o no. Mármoles de colores.

La arquitectura del Quattrocento. Brunelleschi y Alberti.

- Filippo **Brunelleschi** (1377-1446). Primera mitad de siglo. Es el que rompe con la tradición medieval al adoptar modelos clásicos.

- Características:
 - Estilo geométrico y simétrico en el que se destaca la perspectiva lineal
 - Bicromía blanco y gris (*pietra serena*, arenisca gris)
 - Sencillez, austero, escasa decoración con óculos, tondos (pinturas circulares) y modillones.
- Obras:
 - *Cúpula* de Catedral gótica de Santa María de las flores (Floencia), primera obra arquitectónica del renacimiento (1420-36) y la primera de **grandes dimensiones** desde la de Santa Sofía. Tambor poligonal, ocho lados con ocho ojos de buey u óculos. Se forran sus caras con mármoles policromados (blanco, verde y rojo). Sobre el tambor se coloca una **doble cúpula**, exterior apuntada, interior semiesférica. En exterior, ocho plementos de ladrillo rojo separados por nervios blancos (efecto visual). Rematado con una elegante linterna (proyectada por él, pero hecha tras su muerte).
 - *Iglesia de San Lorenzo* y *basílica de Santo Espíritu*. Ambas basílicas techo plano adintelado con casetones.
 - *Hospital de los Inocentes*. Disposición en cruz con iglesia en el crucero y en los brazos las salas de los enfermos. Horizontalidad, pórtico, bicromía (piedra serena), tondos de cerámica en las enjutas, arcos de medio punto, fuste liso, frontones sobre ventanas, escalinatas de acceso. Urbanismo: fusión con su entorno, forma parte del lateral de una plaza.
 - *Palacio de los Pitti* . Gruesos sillares almohadillados, horizontalidad: sin torres y con cornisa).
 - *Capilla de los Pazzi* (1429-61) su última obra. . Pórtico de entrada con dintel roto. Geometría, tondos, pilastras...

- **Michelozzo** (1396-1472). Años centrales del siglo. *Palacio Médici Riccardi* (1444), se convierte en modelo de los palacios florentinos:

- Estructura cúbica en torno a un patio central porticado y con tres pisos.
- Decoración con aparejo almohadillado que sobresale más en la planta baja y menos en la segunda que tiene las aristas rebajadas, en la tercera en sillar no está almohadillado.
- Arcos de medio punto y capitales de diferentes órdenes clásicos.
- Cornisas muy pronunciadas.

- León Battista **Alberti** (1404-1472). Años centrales del siglo. Hombre total (pensador, escritor y artista). Escribió varios libros sobre arte, define por primera vez el concepto de perspectiva.

- Características: Sistema fachada aplanada. Fachadas monumentales que parecen arcos de triunfo.
- Obras: fachada *Santa María Novella* en Floencia (sistema fachada aplanada con volutas gigantes), *Palacio Rucellai* en Floencia (rompe la monotonía con pilastras de órdenes superpuestos), *Palacio Strozzi en Floencia*, *San Andres en Mantua*, *San Francisco de Rimini* o *Templo de Segismundo Malatesta* (fachada en forma de arco de triunfo, como el de Constantino), *Fachada de la Iglesia de San Sebastián* en Mantua (escalinatas de acceso, planta cruz griega como la paleocristiana Gala Placidia, frontón templo romano).

La arquitectura italiana del Cinquecento. Bramante y Palladio.

- Donato d'Angelo **Bramante** (1444-1514). Cambio de siglo.

- Características: Planta centralizada. Decoración con balaustradas. 1ª etapa más decorativa, 2ª más austera y monumental.
- Época milanesa (hasta caída de Ludovico Sforza en 1499) abundancia decorativa. *Santa Maria presso San Satiro* (trampantojo), *Ábside de Santa Maria delle Grazie*
- Época romana. Trabaja para el Papa Julio II. Estilo más monumental y austero (menos decoración)
 - *Templete de San Pedro in Montorio*. Templete de San Pedro in Montorio. Erigido en el lugar en el que, según la tradición, se había crucificado a San Pedro. Le fue encargado por los Reyes Católicos, para y agradecer el haber tenido descendencia masculina. Templo circular inspirado en otro romano, sin ornamentación, obra cumbre renacimiento, interior rampa helicoidal..
 - *Primer proyecto para la basílica de San Pedro*. El Papa Julio encargó a Bramante el proyecto y la dirección de las obras de San Pedro del Vaticano. Concibió una planta de cruz griega, con una cúpula central dominando el espacio

arquitectónico y otras menores entre los brazos de la cruz. Grandes dimensiones: 167 metros cada lado.

- **Baldassarre Perruzzi** (1481-1536). Inicio de siglo. Obras en Siena: *Villa Farnesina* y *Palacio Massimo alle Colonne* (fachada convexa)
- **Miguel Ángel** (1475-1564)
 - Características. **Hombre total**: busca la síntesis de todas las artes. **Bicromía**: Influidor por Brunelleschi, al final desaparece. **Gigantismo**: Construye como un gran escultor: no hay equilibrio (manierismo). **Utiliza motivos clásicos** (columnas frontones y ménsulas) de forma personal. Obras:
 - **Florenia**: *Biblioteca Laurenciana*. (efectos visuales y espaciales). Se construyó para albergar la colección de códices (manuscritos) de la familia Médici. En el vestíbulo hace una escalera que en poco espacio logra un efecto visual y espacial para generar la sensación de monumentalidad. Juega con los elementos (peldaños de diferente anchura y distribución en tramos, múltiples descansos, pasamanos, frontones partidos, etc.)
 - **Roma**:
 - *Palacio Farnesio*, Órdenes distintos en cada planta (recuerda al Coliseo)
 - *Cúpula* (1475-1564) y *Basílica de San Pedro*. A la muerte de Bramante, la dirección de las obras recae sobre Rafael, que opta por una planta de cruz latina, lo mismo que su sucesor, Antonio Da Sangallo el Joven. A la muerte de Antonio Da Sangallo el Joven se hace cargo Miguel Ángel, que vuelve al diseño de planta central de Bramante y le añade una fachada. Mucho más grande que la proyectada por Bramante: 131 metros de altura y 42 de diámetro (1475-1564). Siguió el modelo florentino de doble cascarón (interior media naranja, exterior ojival). Se coronó con una linterna. En el exterior está decorada con guirnalda, columnas dobles y alternancia de frontones y lunetos (forma de luna) sobre las ventanas. Esta sobre un gran tambor y se apoya sobre pechinas y robustos pilares que se tuvieron que reforzar. Las cuatro cúpulas más pequeñas que proyectó con Maderno se redujeron a dos.
 - *Plaza de la colina del capitolio* (donde está el centro político de la ciudad). En la misma plaza diseñó la *fachada del Palacio Senatorial* y en medio una estatua ecuestre de Marco Aurelio.
- Jacopo d'Antonio **Sansovino** (1486-1570) Años centrales del siglo (manierismo). Obras en Venecia: la *Biblioteca Marciana* (de San Marcos, patrón de la ciudad), la *Casa de Moneda veneciana* (Zecca) y la *loggetta del Campanario de San Marcos*, entre otras.
- **Giorgio Vasari** (1511-1574). Años centrales del siglo (manierismo). Famoso por su libro *Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos*. Obra: Galería de los Uffizi (palacio)
- **Giacomo della Porta** (1540-1602). Fachada de la Iglesia jesuita del Gesù (Roma)
- **Andrea Palladio** (1508-80). Años centrales del siglo (manierismo). Realiza obras religiosas en Venecia y palacios aristocráticos en los alrededores (Veneto). Teórico de la arquitectura: Los Cuatro Libros de la Arquitectura 1570. Características:
 - Modelo de villa/palacio señorial campestre. Gran influencia en la arquitectura anglosajona del siglo XVIII-XIX: el palladianismo.
 - Palacios campestres: *Villa rotonda o Capra* (cerca de Venecia, idénticas fachadas a los cuatro lados, adaptado al marco natural, pórtico hexástilo de columnas jónicas) *Palacio Barbaro*
 - Obras civiles: *Teatro Olímpico*, *La Basílica*, *ambas en Vicenza*
 - Obras religiosas: *Iglesia Il Redentore en Venecia*, *San Jorge la Mayor ambas en Venecia*

Características de la escultura.

- **Se independiza de la arquitectura** (bulto redondo), pasa a ser un arte mayor.
- Mayor uso de **materiales nobles**: mármol y bronce.
- **Búsqueda de la belleza y la proporción** siguiendo las ideas neoplatónicas.
- **Importancia del cuerpo humano** (antropocentrismo). Perfecto tratamiento anatómico, pero es un naturalismo idealizado. Recupera las proporciones clásicas (canon de 9 cabezas). Temas: retratos, escultura ecuestre y aparece el desnudo.
- **Representación del espacio**, estudio de la perspectiva, con líneas de fuga, y combinación de alto, medio y bajo relieve. La incorporación del entorno de la obra.

La escultura italiana del Quattrocento. Donatello.

- **Ghiberti** (1378-1455). Bajos relieves de bronce dorado en las *puertas del Baptisterio de San Giovanni*. Llamados por Miguel Ángel "Puerta del paraíso"
- **Donatello** (1386-1466). Florentino que trabaja en muchas ciudades, difunde el estilo por Italia.
 - Etapas y obras:
 - 1ª época, gótica: *San Marcos*, *San Jorge*, *San Juan Evangelista*, *Josué*
 - 2ª época, (1425 a 43) usa como modelos obras clásicas. *La adoración de los ángeles*, *El entierro de Cristo*, *Galería de los niños cantores*, *David* (primera escultura desnuda exenta desde la antigüedad).
 - 3ª época, se aleja del clasicismo, se hace más realista y dramático. *Los milagros de San Antonio*, *El Gattamelata* (ecuestre), *Judith y holofernes*, *Abraán e Isaac*.

- **Verrocchio** (1435-88). Florentino que creó la academia de Florenia (formó a Leonardo, Botticelli, etc.). Complejidad en el tratamiento de la anatomía humana. Monumento ecuestre de *Bartolomé Colleoni (Venecio)*, *David*, *Amorcillo e un delfín*.

Antonio **Pollaiuolo** (1433-98). Anticipa el manierismo "*Hércules y Anteo*"

La escultura italiana del Cinquecento. Miguel Ángel.

- **Miguel Ángel** (1475-1564). Características de la escultura y la pintura de Miguel Ángel:

- **Etapa clásica florentina.** Equilibrio y clama. Influencia de Donatello.
 - **Etapa manierista.** desequilibrio e inestabilidad.
 - Desproporción: alargamiento y monumentalidad
 - Desinterés por la belleza. Inacabado
 - *Serpentinata*: giro helicoidal
 - *Terribilitá* (escultura): sensación de fuerza fruto de mezclar lo colosal con la tensión interna, el movimiento y una gran expresividad.
 - Obras:
 - **Florenia:** *Combate de los lápitas y los centauros, Virgen de la escalera, tres esculturas de mármol para el arca de la Iglesia de Santo Domingo* en Bolonia.
 - **Roma:** *Baco* (imita a Apolo de Belvedere), *Pietá* (mármol, para San Pedro del Vaticano, Maria rostro resignación) *Dionisio, David, Moisés, Genio de la victoria, David*: mármol obra gigante 4,34 metros, intensa mirada, terribilitá; tensión controlada (músculos). Supera a todos los escultores de su época y a los romanos al unir belleza formal y expresividad
 - **Segunda etapa florentina:** Tumba de los Médici: una a Lorenzo de Medici (sedente con actitud contemplativa, debajo aurora y crepúsculo) y la otra a Giulinao de Medici (sedente con actitud activa, bajo estatuas día y noche)
- **Benvenuto Cellini** (1500-71). Escultor y orfebre florentino. Perseo y Medusa escultura en bronce de Perseo con cabeza decapitada y ensangrentada de Medusa, en plaza florentina, El salero
- **Juan de Bolonia** (1529-1608). Flamenco asentado en Italia arquitecto y escultor: evita la frontalidad, hay que rodear la obra: El rapto de las sabinas, en mármol, Mercurio volador, Fuente de Neptuno en Bolonia, estatua ecuestre de Felipe II (Plaza Mayor de Madrid)

Características de la pintura.

- **Naturalismo:** representación verosímil de la naturaleza, sobre todo en paisajes y retratos.
- **Idealismo:** búsqueda de la belleza y de la perfección, sobre todo con el cuerpo humano.
- **Antropocentrismo:** Importancia del cuerpo humano: en el Quattrocento primó el masculino, en el cinquecento el femenino.
- **Disposición compositiva equilibrada.** La ordenación de las figuras está en base a una concepción unitaria de los elementos que componen la obra: simetría, composición triangular.
- **Luz uniforme y claridad** (no hay luz focal) aunque las figuras proyectan sombra.
- **Perspectiva**, tanto la lineal (trecento) como la atmosférica (flamencos) consiguen sensación de profundidad con el volumen.
- **Movimiento y escorzos;** figuras dispuestas en perpendicularmente al plano.
- **Volumen** jugando con la luz y el color.
- En Italia primero prefieren el mural al temple, se resisten a la pintura al óleo.

La pintura italiana del Quattrocento. Masaccio y Botticelli.

- **Masaccio** (1401-27) Primer pintor renacentista.
- Características: Primero en dominar claramente la perspectiva lineal y atmosférica. Monumentalidad y volumen de las figuras manejando la luz desde un foco (antes uniforme).
 - Obras: *Virgen con Santa Ana* (Donatello). *Santa Trinidad* con San Juan y virgen. *Adoración de los magos*. Primera obra al fresco de la santa trinidad en Santa María Novella (Florenia). Frescos de la vida e *San Pedro* en la Capilla Brancasi en la iglesia de Santa Maria del Carmine en florenia, *Adan y Eva, Bautismo de Pedro Expulsión del paraíso, Tributo de la moneda*
- **Masolino** (1383-1447). Monumentalidad. Iglesia de Santa María del Carmine, *Adan y Eva, Virgen dando el pecho a niño*.
- **Fray Angélico** (1400-55). Monje en el convento benedictino de San Marcos en Florenia. Pintor de Anunciaciones. Tradición gótica: fondos dorados, figuras estilizadas. Primero colores planos (monasterio dominico de San Marco, Florenia) luego evoluciona. *Coronación de la virgen. La anunciación* (con rayo), *Madonna de la estrella, Madonna dei Linaoli*. Otros temas: *Cristo en la gloria rodeado de santos y ángeles* (250), *el Juicio Universal, la Crucifixión, Cristo peregrino, la transfiguración*.
- **Paolo Ucello** (1397-75): Alumno de Ghiberti. Uso del escorzo y reminiscencias góticas. Tres versiones de la *Batalla de San Romano, San Jorge matando al dragón, La cacería*, fresco ecuestre de la catedral de Florenia.
- **Piero della Francesca** (1420-92). Monumentalidad de figuras y geometría de las composiciones. Perspectiva central y verticalismo, contornos bien marcados. Frescos para el coro de San Francisco Arezzo: *La leyenda de la Cruz en la Iglesia de San Francesco en Arezzo, Federico de Montefeltro y su mujer Battista Sforza, Virgen, santos y Federico de Montefeltro, muerte de Adam, Salomón y la reina de Saba. Triunfo de Constantino, Sueño de Constantino* (1ª escena nocturna), *Virgen de la Senigalia*.
- **Andrea Mantegna** (1431-1506). Monumentalidad, teatralidad, escorzo. *Cristo yacente o muerto* (1475-90). *Tránsito o muerte de la Virgen* (1461). *San Sebastián* (1480). *Frescos de la cámara de los esposos, en el palacio ducal de Mantua*. Formas arquitectónicas y relieves fingidos como el óculo que permite ver en escorzo la ilusión del cielo abierto.
- **Pietro Perugino** (1448-1523) Figuras femeninas delicadas. Simetría. Usa pintura al óleo. Perspectiva lineal. Alumno de Verrochio, maestro de Rafael. Obras: *San Sebastián* (1490). *Entrega de la llaves a San Pedro* (1482). *Apolo y Marsias (o Dafne)* (1492). *Desposorios de la Virgen* (1500-1504). *Virgen con San Juan Bautista y San Sebastián* (1493).
- **Ghirlandaio** (1449-1494). *Adoración de los Magos* (1488). *Adoración de los Pastores* 1485. *Viejo con su nieto. Retrato de muchacha. Retrato de Giovanna Tornabuoni*

- **Sandro Botticelli** (1445-1510). Florentino hijo de un curtidor, trabajo para los Médici.

- Características: Delicadez y melancolía, estudio de la belleza femenina. Rodea a las figuras de una línea fina. Usa el escorzo
- **Primera etapa idealista** influenciado por el neoplatonismo. Las figuras parecen volar, los vestidos insuflados. Intenta unir cristianismo y clasicismo: La primavera, El nacimiento de Venus, retrato de Giuliano de Medici,
- **Segunda etapa** en la que predomina el **tema religioso**. La adoración de los magos, Oración en el huerto (Catedral de Granada) Vírgenes: *Virgen del Magnificat*, *Virgen de la granada*, *Virgen con el niño y dos santos*, *San Sebastián*, *San Agustín*. Decoración de la capilla Sixtina junto con Giraldaio: *Las pruebas de Moisés o la rebelión contra la ley de Moises*, *el castigo de los rebeldes*, *la tentación de Cristo*
- Etapa final de **devoción religiosa**. Sufre una crisis religiosa que le afecta en sus últimos años (trabaja para el monje reformista Savonarola). Se vuelve devoto: *Pietá*, *Natividad mística*, *crucifixión mística*.

La pintura italiana del Cinquecento. Miguel Ángel.

- **Leonardo** Da Vinci (1452-1519)

- Características: Dibujo preciso, gusto por el **detalle**. **Sonrisa** misteriosa. Inventa el **sfumato o esfumado**, difuminar los contornos en una especie de neblina. Perspectiva aérea. Obras por etapas:
- **Etapa florentina**; preocupación por la perspectiva y por la luz. Ángel de la izquierda y paisaje nebuloso del cuadro *El Bautismo de Cristo* (de su maestro Verrochio), *Adoración de los magos* (perspectiva atmosférica), *Madonna Benois*, *Ginebra de Bencí*, *San Jerónimo* (sin acabar).
- **Etapa milanesa** al servicio de Ludovico Sforza (desde 1482) como pintor escultor e ingeniero (a esto se dedica principalmente). *Virgen de las rocas* (dos versiones, composición triangular, 1ª vez usa sfumato), *Dama del Armíño*, *Anunciación* (horizontalidad), *La Última Cena* (agrupa a los apóstoles aterrorizados en grupos de tres, se anuncia la traición de Judas sereno, al fondo una ventana, mala conservación por experimentar con el óleo sobre yeso seco), monumental estatua ecuestre de *padre Ludovico*, Inacabada por invasión francesa 1499 y derrocamiento de Ludovico (la usan como diana)
- **2ª Etapa de Florencia** (desde 1500): trabaja para Cesar Borgia (hijo de papa Alejandro VI) Ingeniero militar, supervisa defensas. *Batalla de Anghiari* (destruido en el siglo XVII, sólo queda una copia de Rubens), varios retratos, sólo se conserva la *Gioconda* (Mona Lisa, posible modelo), obra cumbre de sus dos técnicas: claroscuro (manos) y sfumato (gasas y sonrisa). Dibujos: *Autorretrato de anciano*, *las proporciones del cuerpo humano*.
- **Leonardo el científico**, anticipa descubrimientos con escritos no publicados de anatomía (circulación de la sangre, funcionamiento del ojo) geofísica (efecto de la luna sobre las mareas, origen de los continentes, fósiles) planes hidráulicos, traje de buzo, máquinas voladoras, máquinas de guerra acorazadas.

- **Rafael** Sancio (1483-1520)

- Características: Dibujo preciso. Amplia gama de colores. Combina el sfumato y la delicadeza de Leonardo con la fuerza expresiva de Miguel Ángel. Obras por etapas:
- **Etapa Urbino**. Alumno de su padre el pintor Giovanni Santi: *El sueño del caballero*, *Apolo y Marsias*
- **Etapa Perugia** (1499-). Alumno Perugino, delicadeza, bocas pequeñas, ojos alargados, y mucha iluminación: *Crucifixión con dos ángeles*, *Virgen y santos*.
- **Etapa de Florencia** (1504-): influencia de Leonardo: sfumato, contraste de color, sonrisa misteriosa:
 - Vírgenes en composiciones de esquema triangular. : *del granduco*, *bella jardinera*, *del jilguero*, *del baldaquino*.
 - Pinturas de caballete: *Desposorios de la Virgen*, *Tres gracias*, *Angelo Doni*, *Entierro de Cristo*, (influye en Miguel Ángel).
- **Etapa de Roma** (1508-). Requerido por Papa Julio II su estilo cambia: color más claro, monumentalidad, inclusión de arquitectura, escorzos.
 - Decoración mural de las estancias del Vaticano: *Adam y Eva*, *La Disputa*, *Filosofía*, *La escuela de Atenas*, (en el centro Platón y Aristóteles) *Gregorio IX y Justiniano mostrando sus códigos*, *Incendio de Borbo*, *Heliodoro*.
 - Decoración de Villa Farnesia: *Triunfo de Galatea*,
 - Pinturas de caballete: *Madonna Sixtina* , *Transfiguración* (terminada por alumno Gulio Romano) *San Juan Bautista*
 - Retratos:; Donna Velata, B. Castiglione, Cardinal

- **Miguel Ángel** (1475-1564)

- Características: Perfecto dibujo anatómico. Figuras voluptuosa. Gran expresividad. Colores intensos
- **Etapa clásica**. Equilibrio y calma.
- **Etapa manierista**. Desequilibrio e inestabilidad. Desproporción: alargamiento y monumentalidad. Desinterés por la belleza. Inacabado. *Serpentinata*: giro helicoidal. *Terribilitá* (escultura): sensación de fuerza fruto de mezclar lo colosal con la tensión interna, el movimiento y una gran expresividad.
- Obras:
 - *Tondo Pitti* con bajo relieve 1505.
 - Roma: llamado por papa Julio II para **Capilla Sixtina**. Trabaja en una posición forzada, tumbado en andamios. Muestra gran conocimiento de la anatomía, se ve en las escenas del Génesis y en los personajes bíblicos entre las escenas: *El pecado original y la expulsión del paraíso*.
 - En 1534 vuelve para decorar la capilla central de la Capilla sixtina con el *juicio final*: Cristo como juez en el centro, a

izquierda las almas que se salvan ascendiendo al cielo, a la derecha los condenados que van cayendo al infierno. Los pintó a todos desnudos pero fueron tapados diez años después por el "Bragetone". El autor aparece como san Bartolomé a los pies de Cristo.

La escuela Veneciana de pintura en el cinquecento

Características generales: Próspera república oligárquica comercial. Mecenazgo de los Dux (duques) y de la nobleza.

Características del estilo: Predominio del color (tonos cálidos) en detrimento del dibujo. Importancia de los temas secundarios: los paisajes de fondo, lo anecdótico, los detalles. Ante sensual (desnudos)

- **Giorgione** (1478-1510), alumno de Giovanni Bellini.

- Características: Figuras integradas en paisajes amplios. Especial tratamiento de la luz, suave iluminación. Innovación en tratamiento del desnudo. Firma pocas obras, lo que lleva a confusión sobre la autoría de sus obras.
- Obras: *Retablo de Castelfranco, los tres filósofos, concierto campestre*. Paisaje no inspirado ni en clásico ni en Biblia (novedad): *la tempestad*. Desnudo como tema único: *Venus dormida*, una de las primeras. El prado: *Virgen con niño san Antonio y San Roque*

- **Ticiano** Vecellio (1477-1576), vivió 100 años, alumno de Giorgione, influencia de Giovanni.

- Características: Evolucionaba hacia una pincelada más suelta. Uso del tono rojo resultado de varias capas de óleo. Difícil identificación, muchos talleres de su época se dedicaron a copiar su obra.
- Obras por etapas:
 - 1ª época veneciana. Obras que algunos atribuyen a Giorgione: *Natividad Allendale*, *Concierto campestre, las tres edades del hombre*. Obras que algunos tribuyen Giovanni: *La virgen gitana, Venus limpiándose, Bacanales del Palacio de Ferrara: Bacanal, la Ofrenda de Venus, Baco y Ariadna*. Tema religioso: *Milagros de San Antonio, Amor divino amor profano* (vestida amor material, desnuda amor divino) *Asunción de la virgen* (obra principal), *Virgen de Pesaro* (coloca a Virgen a la derecha, no en el centro, columnas se elevan más allá del espacio pictórico, espacio infinito)
 - 1530 Al servicio de Carlos V. Obras de Madurez: *Venus Urbino* (revisión de la de Giorgione), *Santa Magdalena, Pardo Venus*. Influencia manierista: *Batalla de Cadore*, *Pinturas de Santa María de la Salute: David y Goliat, descenso del Espíritu Santo*. Retratos: psicología y detalles del vestuario (descripción solemne). *Caballero del Guante*, *Federico Gonzaga*, *Autorretrato a los 80 años* (casi impresionista), *Carlos V en Muhlberg, emperatriz Isabel de Portugal, Marques del Vasto arengando a tropas, Pietro Artino, Papa Pablo III* Mitología: *Adán y Eva, Venus Cupido con organista* (en El Prado las dos),
 - 1550 Vuelta a Venecia, Últimas obras pincelada más suelta, colores más vivos: Mitológicas: *Ninfa con el pastor, Rapto de Europa, Muerte de Acteón, Marsias degollado, Danae recibiendo la lluvia dorada*. Llamó poesías a obras: *Venus y Adonis, Venus con el espejo*. Religiosas: *Anunciación, coronación de espinas* (colores se diluyen), *Piedad*

El manierismo

Manierismo se usa para referirse a etapa post clásica de un estilo desde 1/2 de siglo. Se pinta "a la manera de" de los maestros Rafael, Leonardo y, sobre todo, Miguel Ángel (de ahí el nombre, pintar "alla maniera di"), despectivamente.

Características: Se pierde el equilibrio y la claridad. Se tiende hacia el irrealismo y la abstracción, hacia lo inverosímil. Alargamiento.

Escorzo: una parte de la figura esta vuelta con un giro respecto al resto, cuerpos contorsionados.

Varias escuelas: Parma: Corregio y Parmigiano. Florencia: Bronzino, Pontormo y Roso Fiorentino. Venecia: Tintoretto y Veronés. Milán: Archimboldo.

La escuela de Parma (Corregio, Parmigiano).

- **Corregio** (1489-1534), Antonio Allegri. Para algunos no manierista sino renacimiento. Precursor del barroco. Parma Se anticipa al barroco, desnudos sensuales e inquietantes, brillo frío casi plateado, hábil manejo del escorzo y la perspectiva. Frescos de la cúpula de la Iglesia de San Giovanni, Frescos en San Paolo de Parma, ascensión de cristo, La Asunción de la Virgen, Madonna y San Jerónimo (o Dia) *Natividad*, (tenebrismo). Desnudos: *Noli me tangere, Leda y el cisne, Jupiter e Io, Danae*,
- **Parmigiano** (1503-40): alumno del anterior, estilo manierista. *Virgen con el niño con santa Margarita y otros santos, Virgen del cuello largo, cupido tensando arco*. En el Prado: *Pedro María Rossi, o Roscio, conde de san Segundo, y Camilla Gonzaga, condesa de san Segundo, y sus hijos*.

La escuela de Florencia .

- **Bronzino**: florentino, estilo aristocrático (pintor de los Medicis) y refinado. Superposición de planos, complicación de formas. *Eleonora de Toledo y su hijo Juan, Alegoría del amor y el tiempo, cristo en el Limbo, retrato de un joven*
- **Pontormo**: formas alargadas, emoción exaltada. *El descendimiento*: figuras apretadas, dificulta la lectura anatómica, *José en Egipto, Sagrada Familia con santos, retrato de Alessandro de Medici*
- **Roso Fiorentino**. difundió estilo por Francia. *Descendimiento de la cruz*

Escuela Venecia

- **Tintoretto** (el pequeño tintorero, trabajo padre) alumno de Tiziano lo expulsa por envidia: efectos de luz y efectos ópticos, ilusiones espaciales., composiciones diagonales o en zigzag. *Gran Marcos, Milagros de San Marcos, El lavatorio* (idea central en la esquina, *Última Cena* en la Iglesia de Giorgione el Maggiore, las tres telas del *milagros de San Marcos*. Decoración de las estelas de San Rocco. 56 escenas bíblicas en paredes de la escuela de *San Rocco, Paraíso* (palacio ducal de Venecia). Retratos:

Dama que descubre el seno, El caballero de la cadena de oro.

- **Veronés:** escuela de Verona, trabaja en Florencia, pintor de lujo, ropas y arquitectura. Trampantojos de perspectiva, regularidad en los volúmenes, colores contrastados, escorzos. *La tentación de San Antonio*, frescos en el techo del palacio ducal de Venecia. Conjunto para la Iglesia de San Sebastián en Venecia: color intenso convertido en luz, tonos puros. Interés por el fondo arquitectónico: *Las bodas de Caná, Comida en casa de Levi* (perseguido por inquisición por irrespetoso: perros, enanos y monos), *Jesús disputa con los doctores en el templo*. Fase final, tonos más apagados, preocupación por el paisaje y los sentimientos: *La Crucifixión, Moisés salvado de las aguas, Jesús y el centurión, la piedad*.

Escuela de Milán. **Archimboldo.** Representaciones manieristas del rostro humano a partir de flores, frutas, plantas, animales u objetos.