

ARTE DEL RENACIMIENTO

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- La palabra Renacimiento se refiere a la **recuperación de los valores y las formas de la antigüedad clásica** realizada durante el **siglo XV**.
- A lo largo del s.XV, las nuevas tendencias artísticas se desarrollaron en **Italia**.
- Italia, durante el siglo XV (***Quattrocento***), no existía como tal, sino que convivían en ella una serie de **ciudades-estado** gobernadas por príncipes, casi siempre con un gran poder.
- En la Italia del ***Quattrocento***, las dinastías de príncipes o tiranos, como los Médis en Florencia, fueron capaces de mantenerse durante muchos años en el poder. Muchos de ellos se convirtieron en importantes **mecenas** que financiaban obras de arte.

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- En el **terreno económico**, a finales del siglo XV se produjo un **crecimiento notable** como consecuencia de:
 - La actividad manufacturera y comercial de Alemania.
 - Los descubrimientos geográficos de España y Portugal.
- Este crecimiento económico impulsó el **desarrollo cultural**.
- En el siglo XVI (*Cinquecento*) la **reforma protestante** de **Martín Lutero** cambió el mapa religioso europeo siendo el **cisma religioso** promovido por el rey de Inglaterra uno de los episodios más notables.
- Se llevará a cabo un intento de reforma de la Iglesia de Roma (**Contrarreforma**), cuya ideología **nutrió el contenido del arte** durante la época barroca en los países católicos.

2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN

- El **origen** del Renacimiento estuvo en **Florence**, que se había recuperado de la crisis provocada por la peste negra y tenía una florecente economía basada en los talleres laneros, la industria de paños y las operaciones bancarias.
- Tras **Florence**, ciudades como **Roma** y las escuelas del norte de Italia (**Venecia**, **Padua** y **Ferrara**) fueron los centros de producción artística más importantes.
- El Renacimiento se expandió por **Europa** gracias a los contactos y viajes a Italia de artistas, desarrollándose **nuevos centros artísticos**.
- Así, el Renacimiento comprende dos períodos:
 - El **Quattrocento** (s.XV)
 - El **Cinquecento** (s.XVI) + **Manierismo**

Características generales

Inspiración en la antigüedad clásica

Se adoptan los modelos y elementos clásicos incorporando innovaciones técnicas y conceptuales.

Innovaciones técnicas y materiales

Se huye del simbolismo y la espiritualidad del arte medieval, priorizando la razón, la ciencia y la observación de la naturaleza.

Perspectiva

Permitió representar profundidad y proporción en las composiciones artísticas.

Los artistas del Renacimiento se fijan en la naturaleza, tratando de representar la luz, las texturas y los paisajes de manera verosímil.

Naturalismo

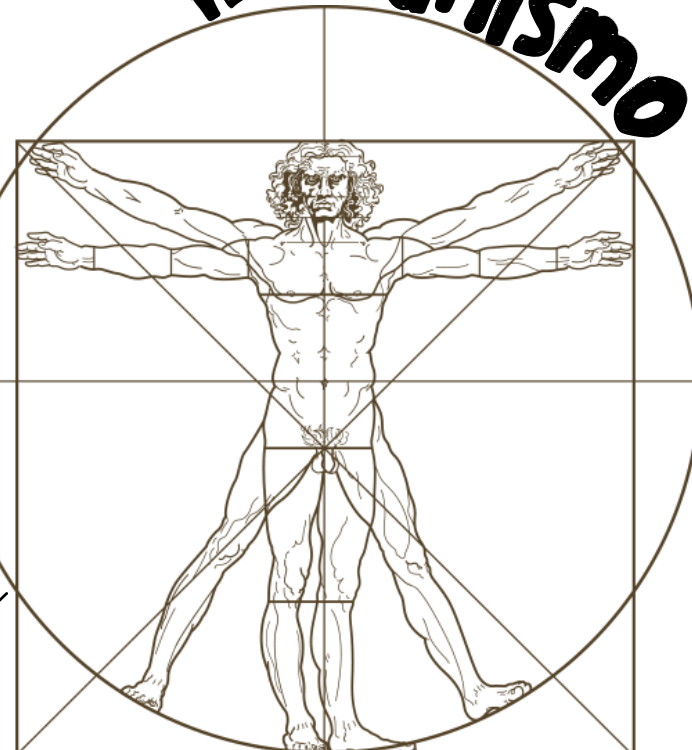

Temática religiosa y mitológica

ANTROPOCENTRISMO

Humanismo

4. ARQUITECTURA

4.1. Características

- Ambas etapas del Renacimiento (Quattrocento y Cinquecento) comparten características en común:
 - Retorno a los principios de la Antigüedad clásica (órdenes clásicos, arcos de medio punto, bóvedas de cañón y cúpulas).
 - Ideales de proporción, simetría y funcionalidad clásicos.
 - Uso de innovaciones técnicas y estructurales.
- No obstante, también presentan diferencias significativas en su enfoque y ejecución.

4. ARQUITECTURA

4.2. Diferencias

- **Quattrocento:**

- Es la fase más temprana, experimental e innovadora.
- **Floencia** se convierte en el centro artístico gracias al mecenazgo de familias como los **Medici**.

- **Cinquecento:**

- Es la fase de perfeccionamiento de todas las innovaciones del Quattrocento.
- **Roma** se convierte en el centro artístico gracias al **mecenazgo del papado**.
- A finales del siglo XVI, Cinquecento se convertirá en una etapa de **transición hacia el Manierismo**.

Sobriedad y búsqueda de la Proporción matemática

Formas
geométricas
puras

Interpretación fiel
de los modelos clásicos

QUATTROCENTO

Tamaño moderado

Claridad
estructural

La arquitectura refleja el
poder político y religioso

CINQUECENTO

Mayor interés
por la decoración

Escala monumental

Objetivo: impresionar

Leon
Battista
ALBERTI

ALBERTI, *Santa María Novella*
(1450-1470). Florencia

ALBERTI, *Palacio Rucellai*
(1446-1451). Florencia

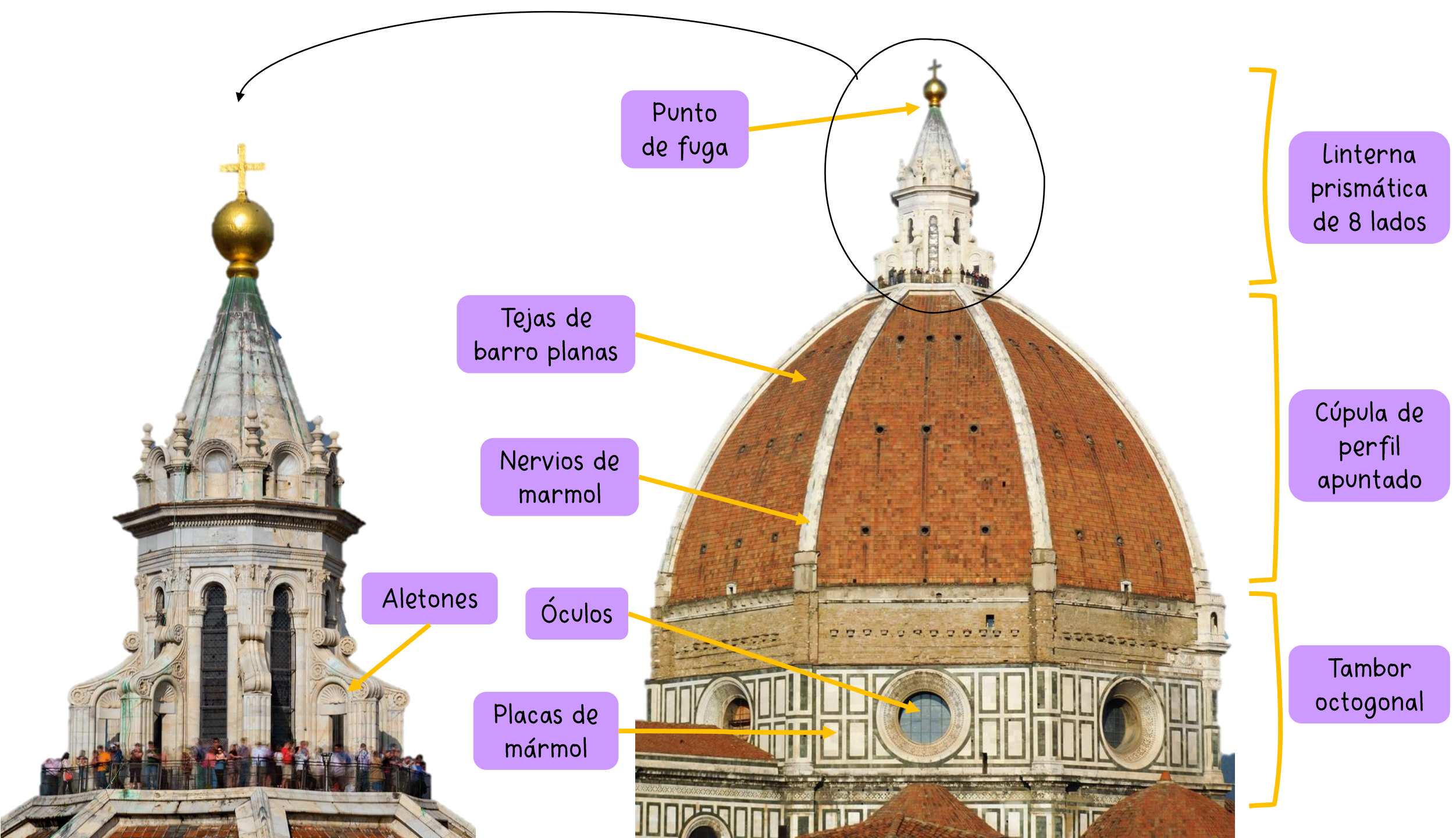
Filippo

BRUNELLESCHI

BRUNELLESCHI, *Cúpula de Santa María dei Fiori* (1420-1436). Florencia

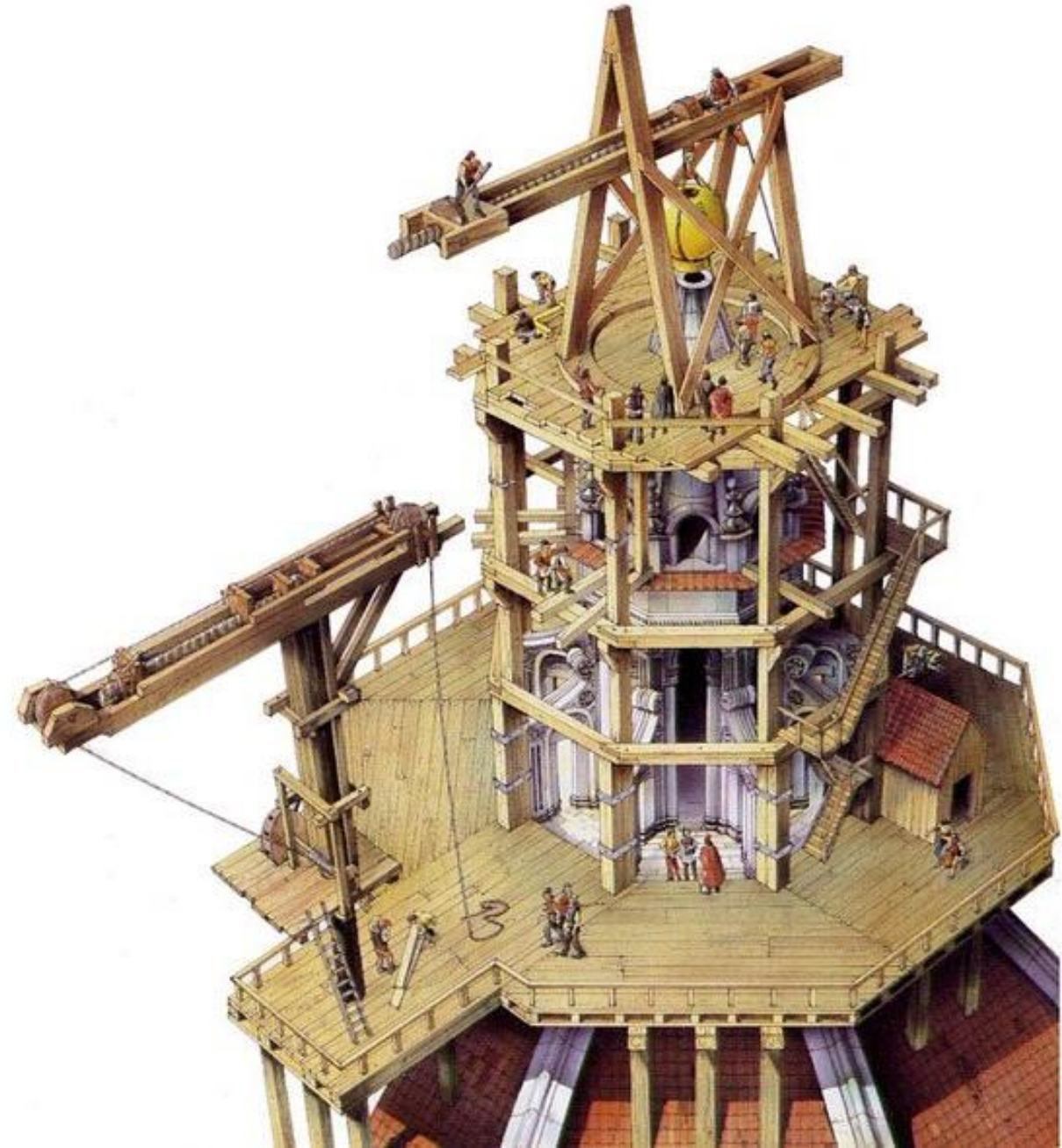

Casquete interior
(más grueso)

Casquete exterior
(apuntado y más delgado)

Listones horizontales
que conectan los dos
casquetes

Espacio hueco entre
los casquetes (aligera
el cuerpo)

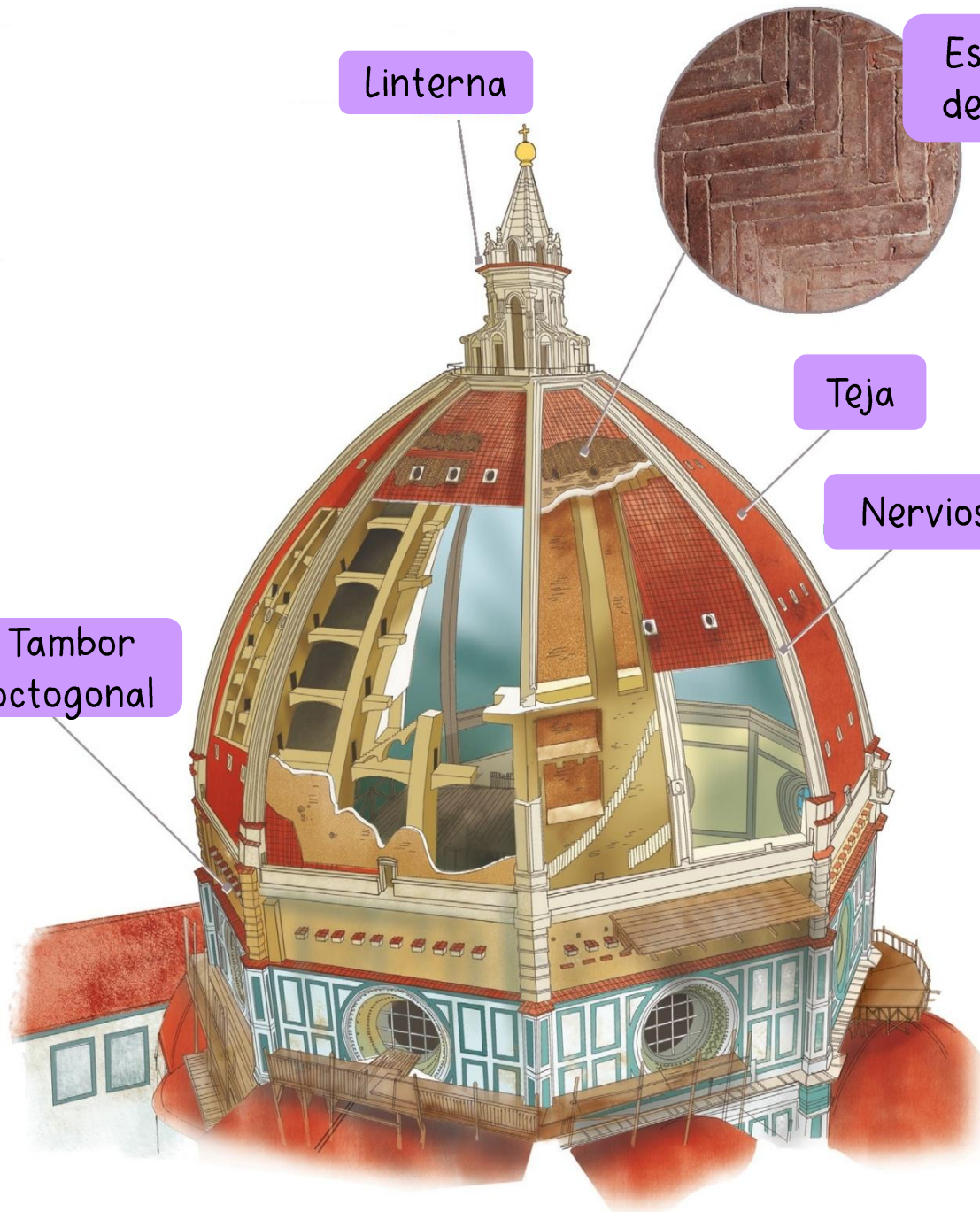
Linterna

Espina
de pez

Teja

Nervios

Tambor
octogonal

Novedoso sistema de
autosustentación

Al no poder utilizar
cimbras, la cubierta iba
creciendo con anillos
concéntricos sucesivos

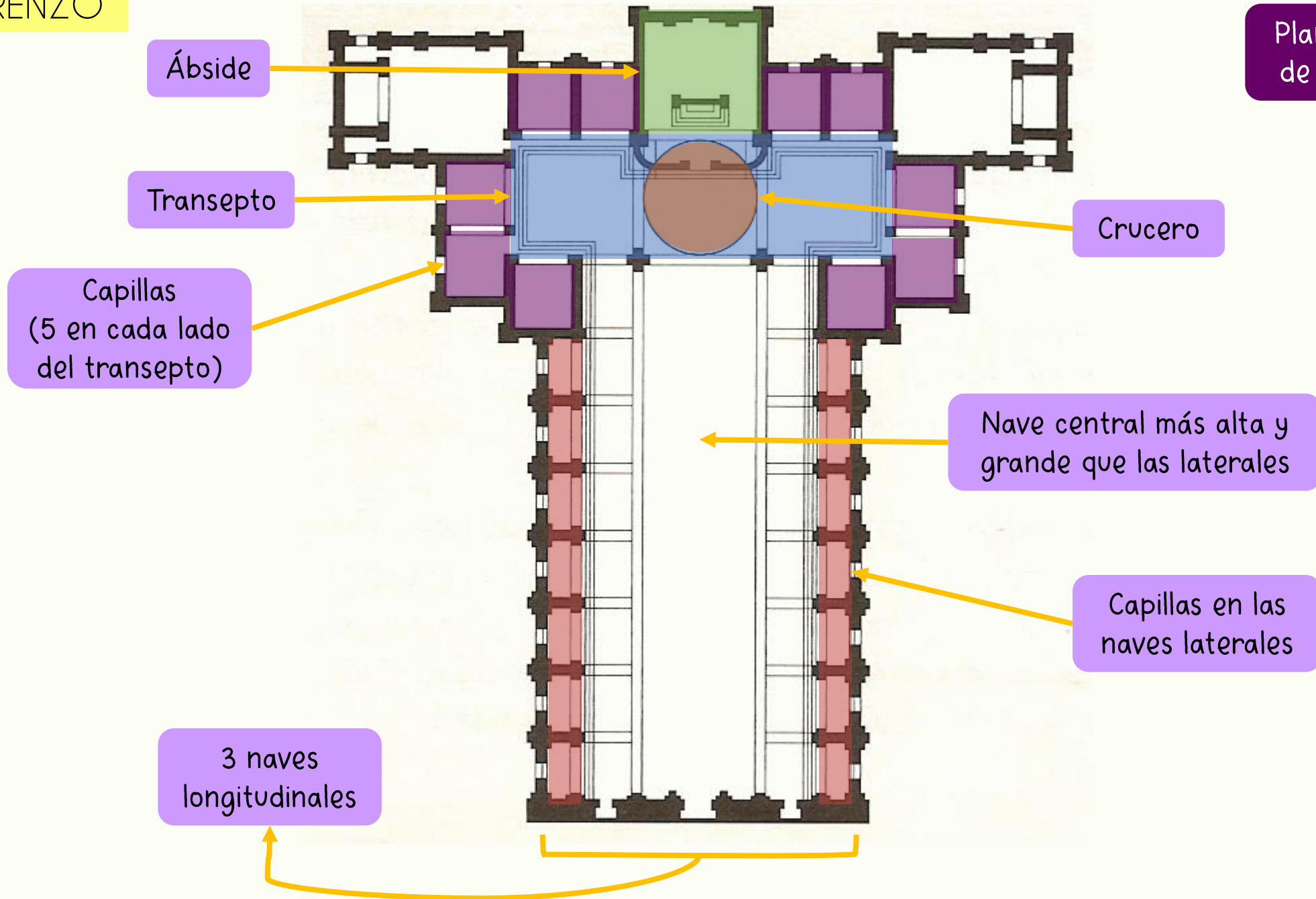
BRUNELLESCHI, *Ospedale degli Innocenti* (1427-1445). Florencia

BRUNELLESCHI, *San Lorenzo* (1421-1470). Florence

SAN LORENZO

Planta basilical
de cruz latina

Cubierta
adintelada

Decoración
de casetones

Vanos de
medio punto

Óculos

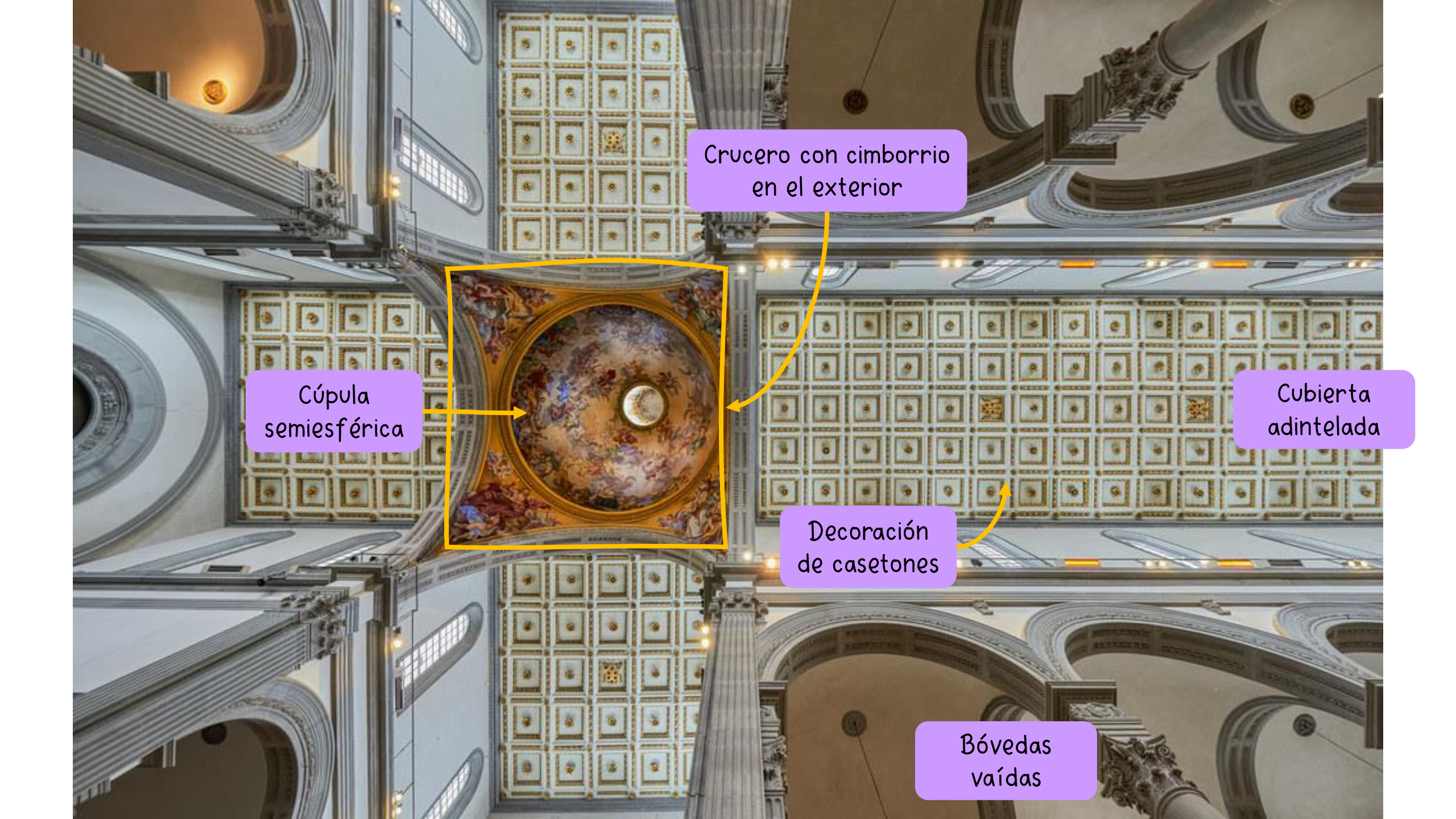
Columnas de
orden corintio

Pilastras de
orden corintio

Arquería de
medio punto

Capillas abiertas a
través de arcos de
medio punto

Crucero con cimborrio
en el exterior

The image shows the interior of a large cathedral. The central feature is a dome with a grid of square coffers. In the center of the dome is a circular fresco depicting a religious scene. The dome is supported by a network of arches and columns. The lighting is warm, highlighting the architectural details and the artwork.

Cúpula
semiesférica

Cubierta
adintelada

Decoración
de casetones

Bóvedas
vaídas

SAN LORENZO

Simetría

Geometría (predominio
del cuadrado y el círculo)

Aplicación de las
matemáticas al
espacio

Utilización de la
perspectiva lineal

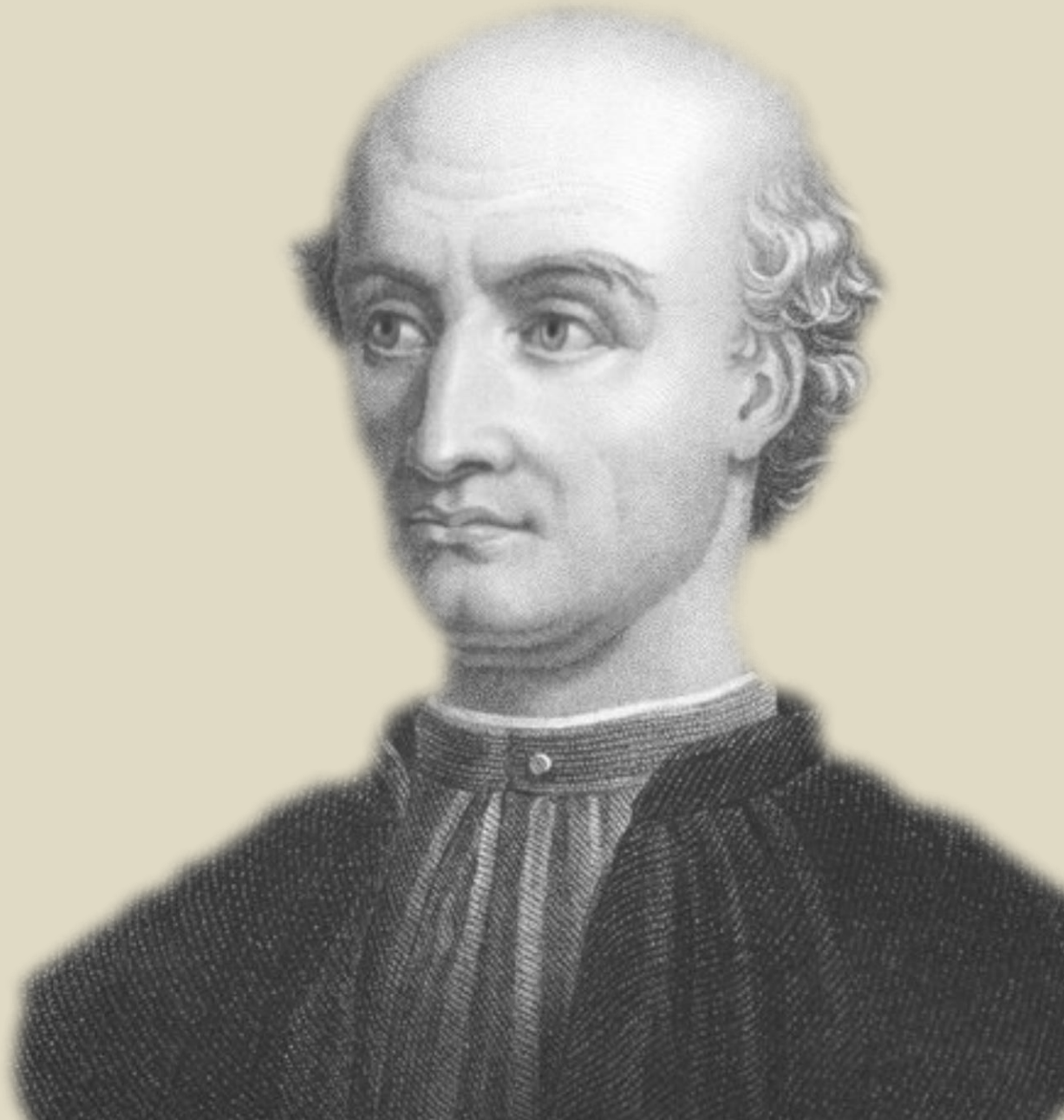
Escasez de la
decoración

Espacio claro
y diáfano

Predominio de los
tonos grises y blancos

Objetivo: sensación de
equilibrio, orden y paz

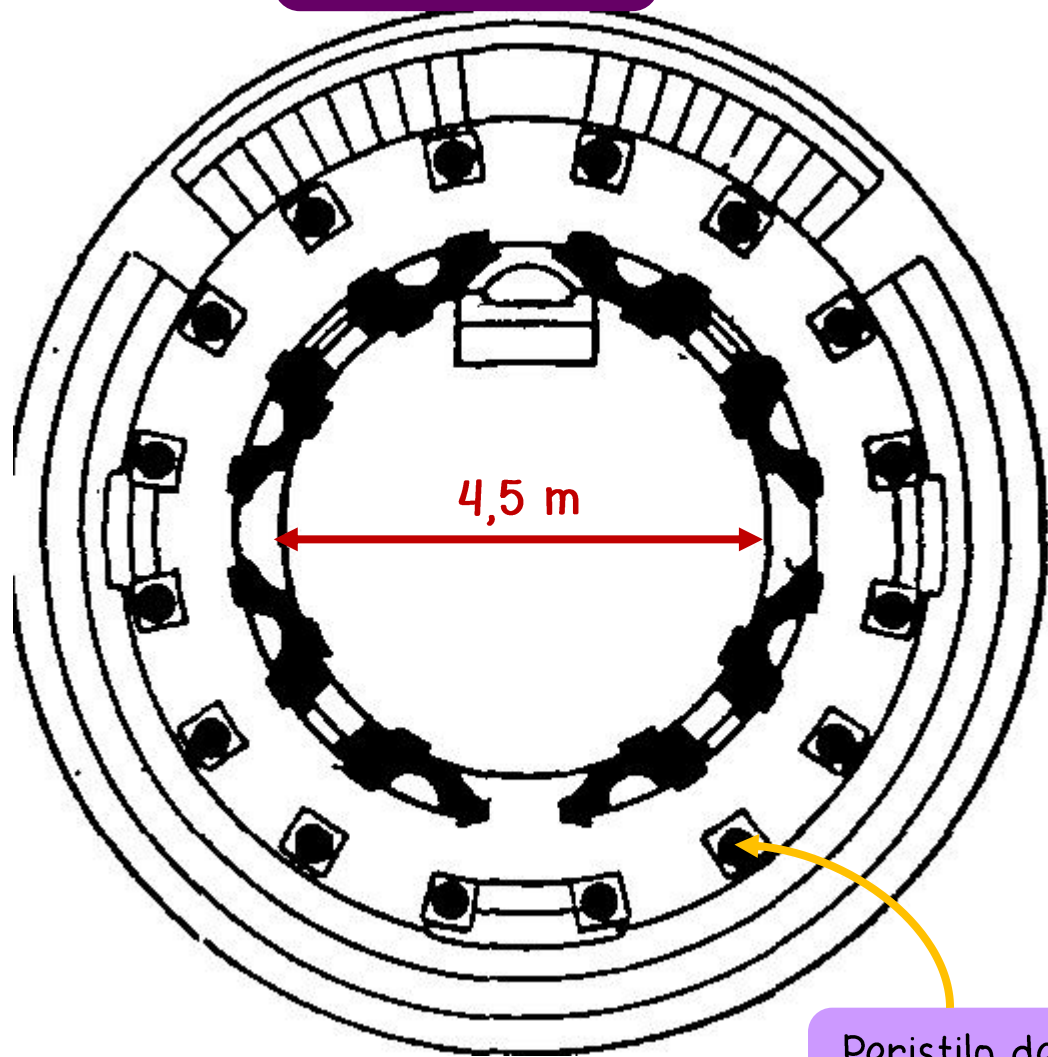
Donato D'angelo
Bramante

D. BRAMANTE, *San Pietro in Montorio* (1502). Roma

Planta circular y centralizada

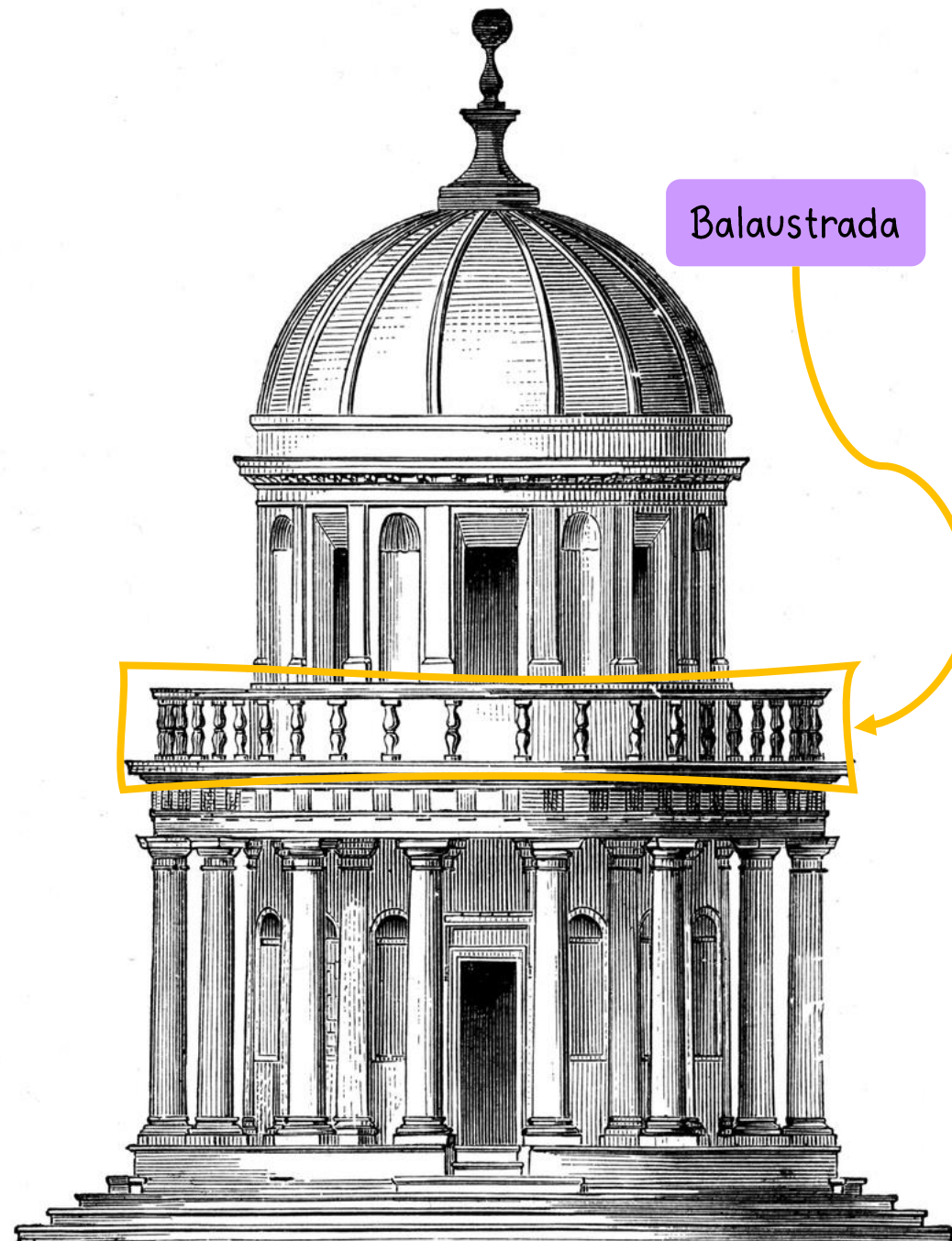

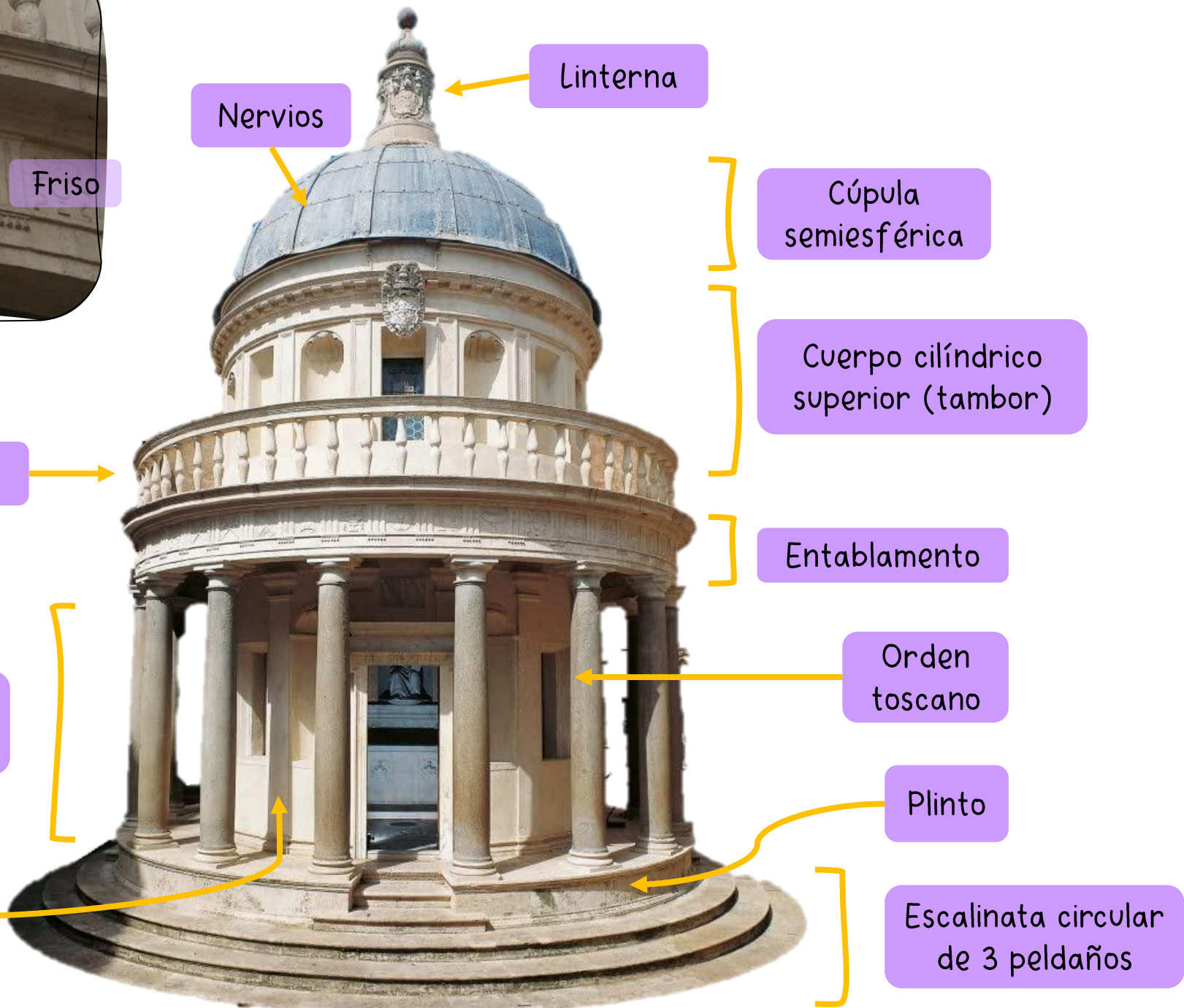
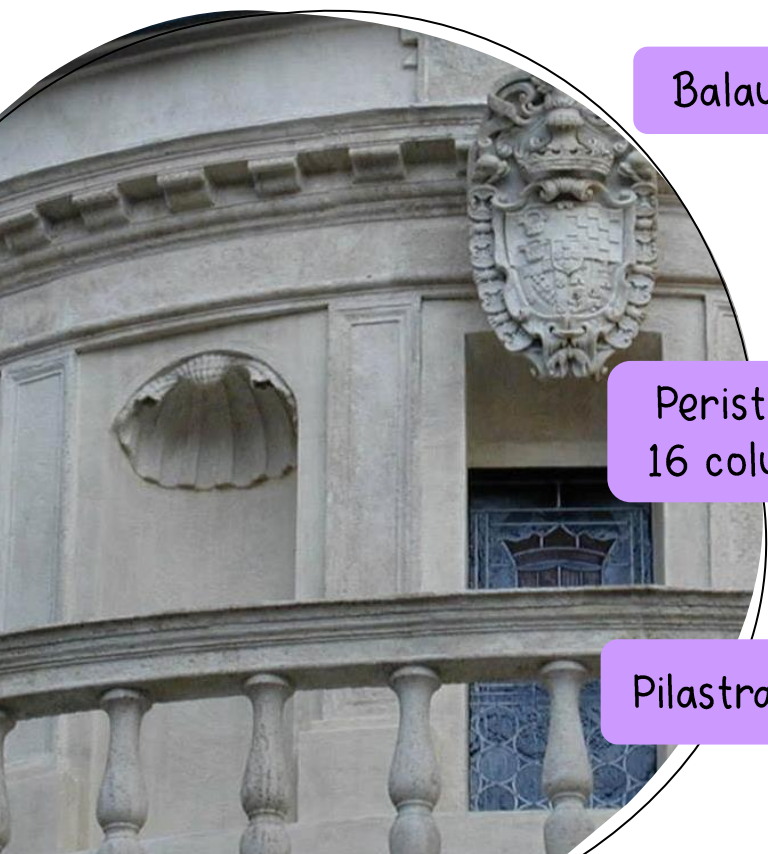
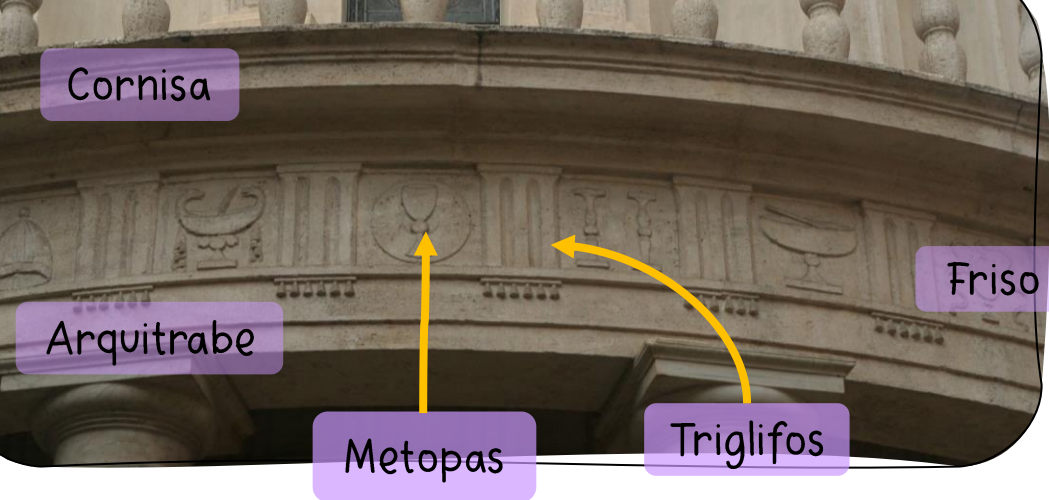
Segundo nivel

Primer nivel

Peristilo de 16 columnas

Balaustrada

D. BRAMANTE, *Basílica de San Pedro*. Roma

47 metros de
diámetro y 136
de alto

Columnas pareadas
de orden corintio

Linterna

Doble cúpula
semiesférica inspirada
en la de Brunelleschi

Ventanas

Nervios

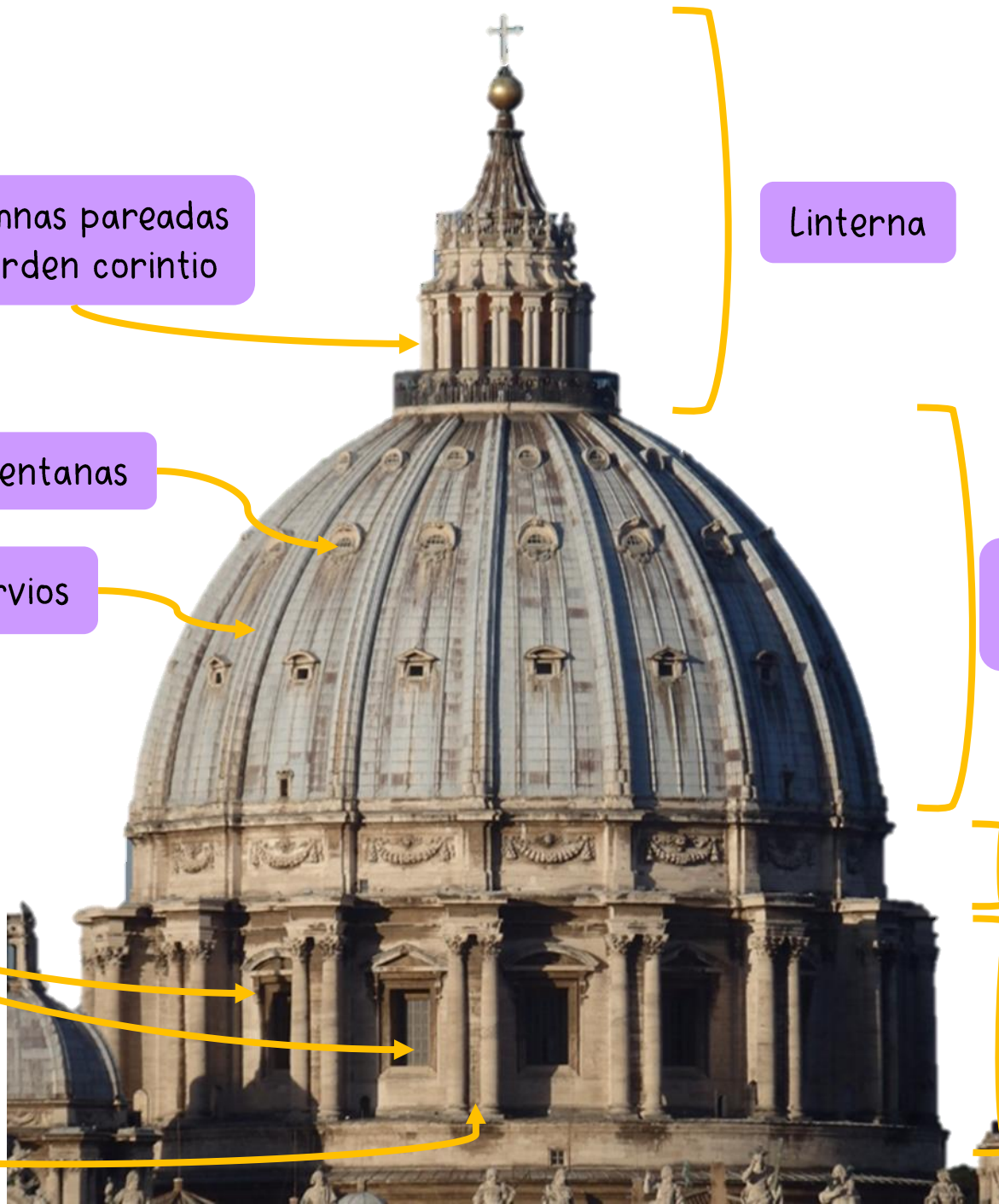
Ventanas con
frontones triangulares
y semicirculares

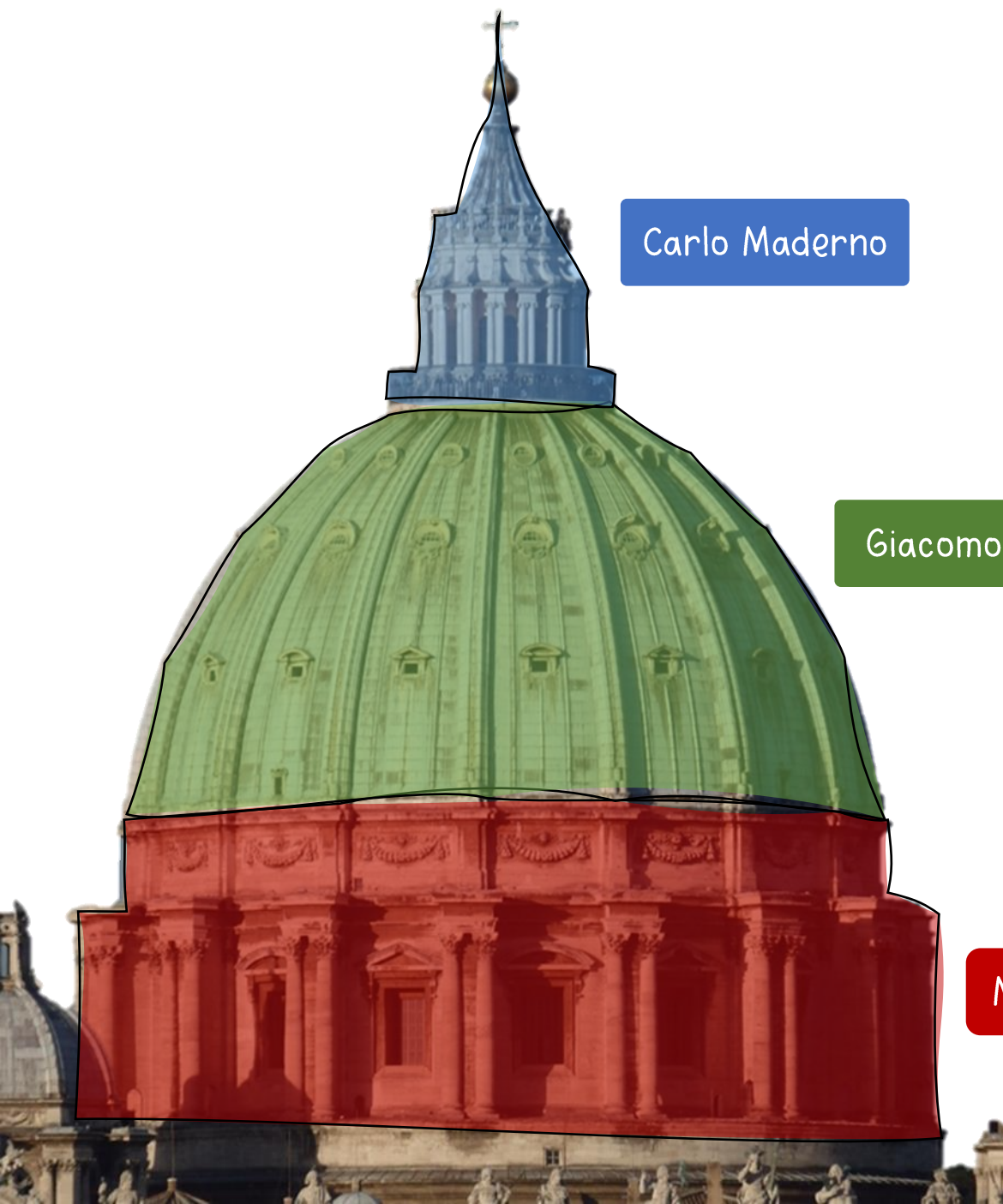
Cúpula ligeramente
apuntada

Segundo tambor con
decoración de guirnaldas

Columnas pareadas
de orden corintio

Tambor

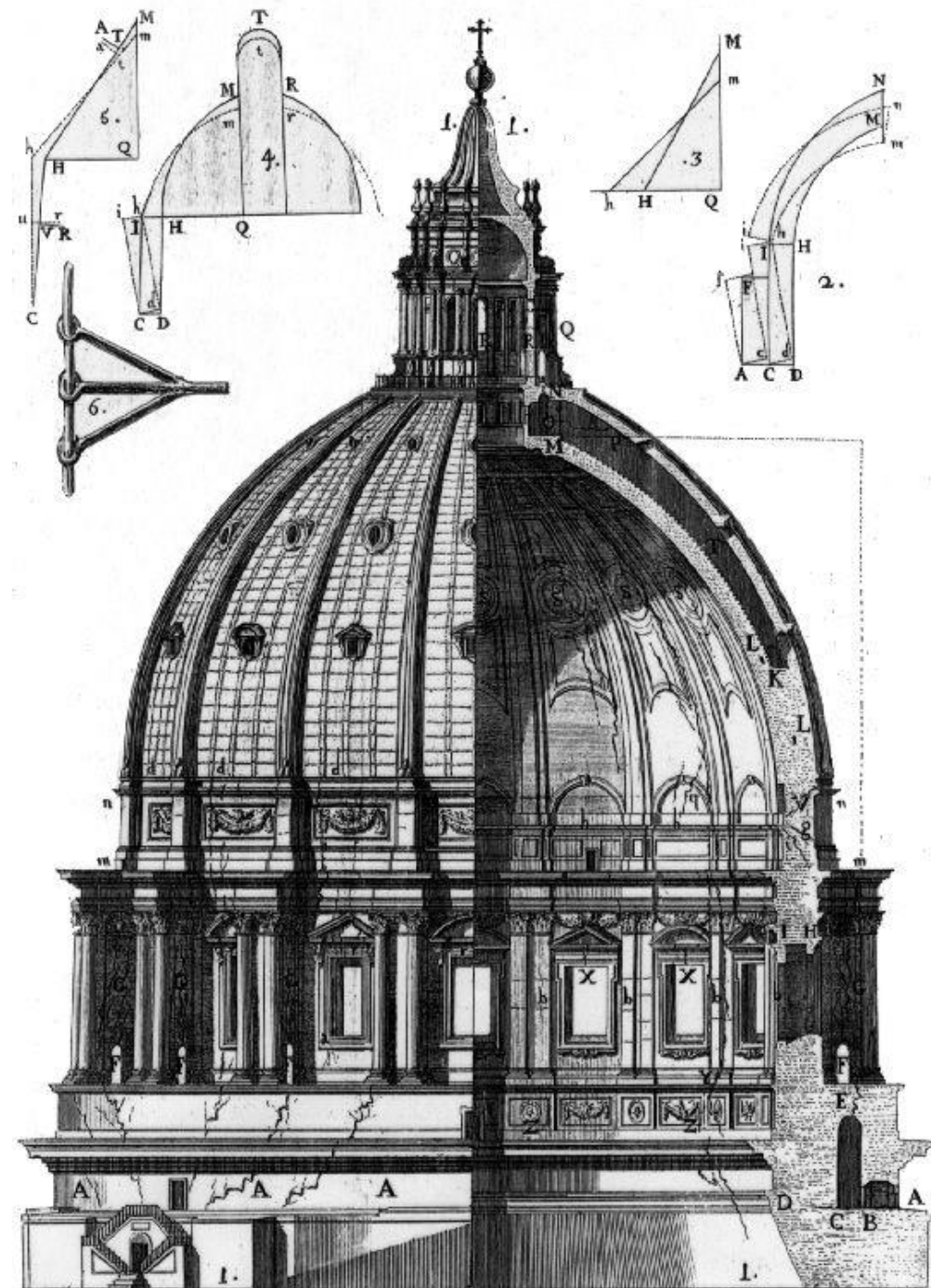

Carlo Maderno

Giacomo della Porta

Miguel Ángel

A low-angle, upward-looking photograph of the interior of St. Peter's Basilica, focusing on the massive dome. The dome's surface is covered in intricate mosaics and frescoes, with a large oculus at the very top. The base of the dome is lined with windows, each featuring a triangular pediment and a semi-circular arch. The surrounding walls are also decorated with mosaics and large statues. The lighting is dramatic, with bright light streaming through the windows and the oculus, creating a sense of height and grandeur. Four purple callout boxes with white text and yellow arrows point to specific architectural features: the paired Corinthian pilasters, the windows, the large piers, and the number of piers.

16 gallones

Pilastras pareadas
de orden corintio

Ventanas con
frontón triangular y
semicircular

4 grandes
machones

Jacopo
Vignola

VIGNOLA, *Il Gesù* (1571-1575).
Roma

GIACOMO DELLA PORTA, *Il Gesù*
(1571-1575). Roma

Planta de
cruz latina

Vignola

Ábside

Crucero

Capillas
laterales
conectadas
entre sí

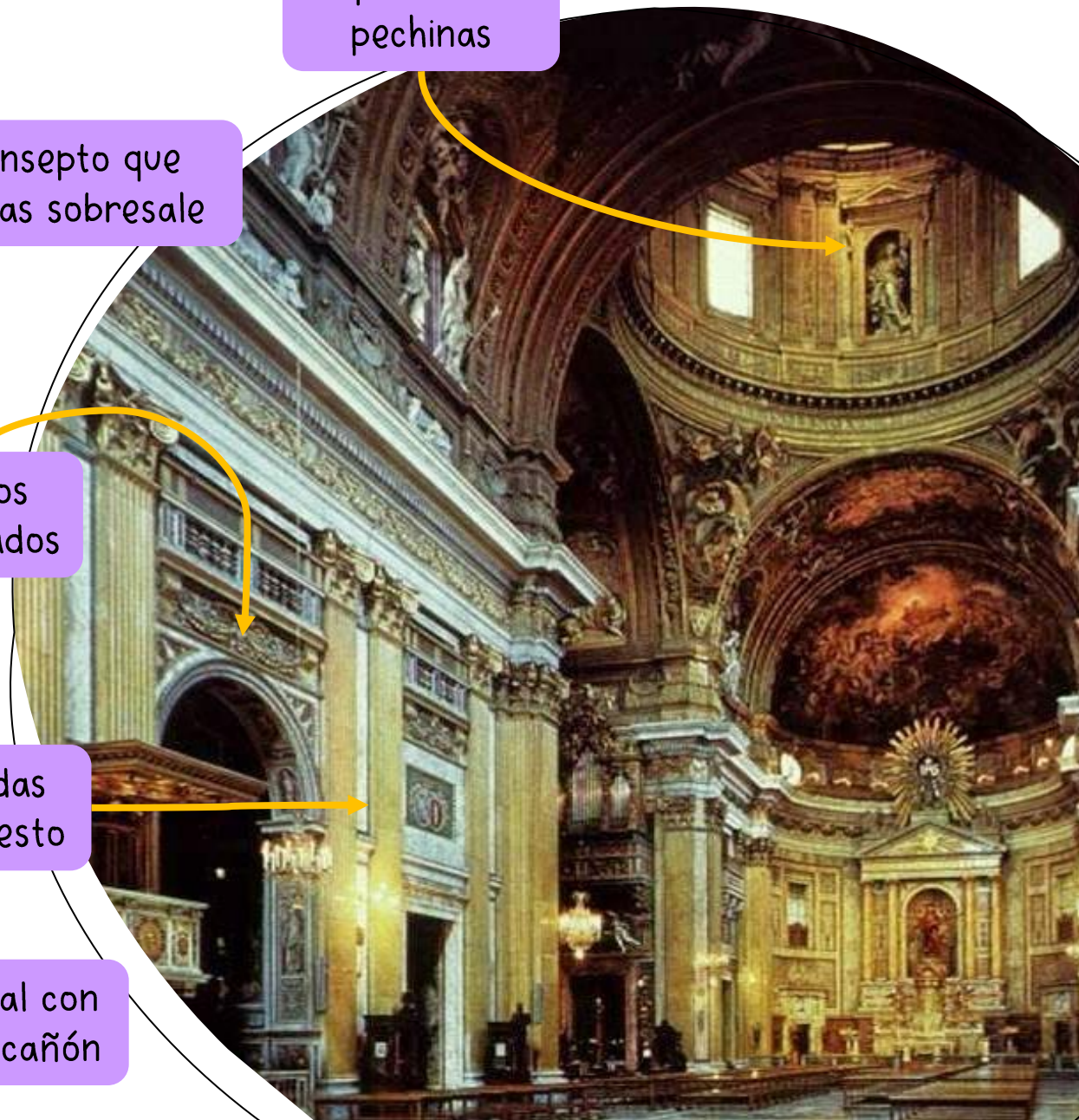
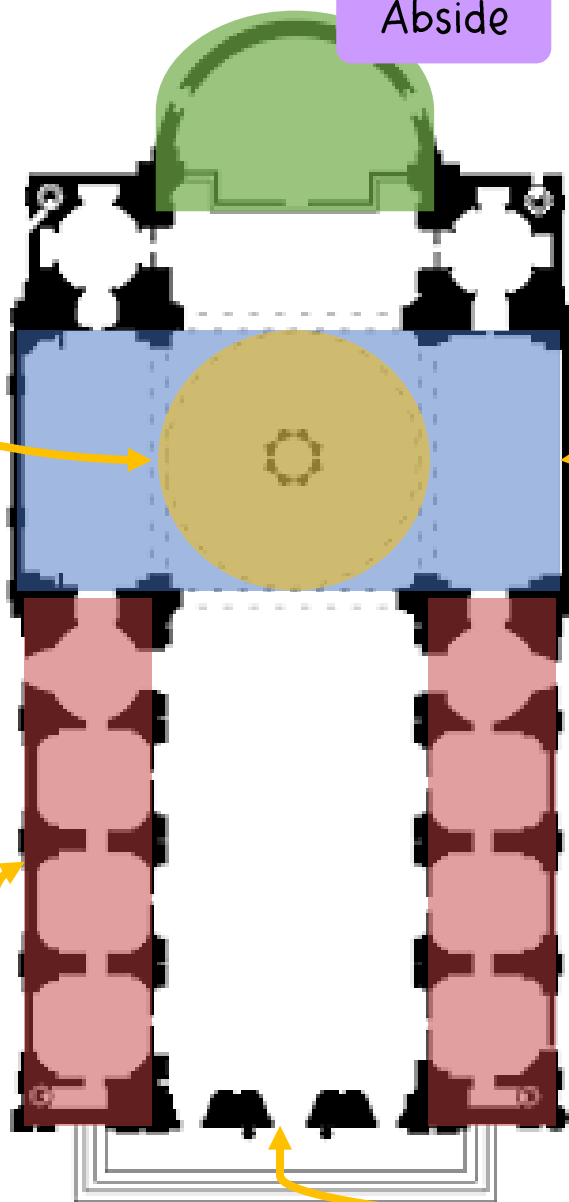
Transepto que
apenas sobresale

Cúpula sobre
pechinas

Arcos
rebajados

Pilastras pareadas
de orden compuesto

Nave central con
bóveda de cañón

GIACOMO DELLA PORTA, *Il Gesù*
(1571-1575). Roma

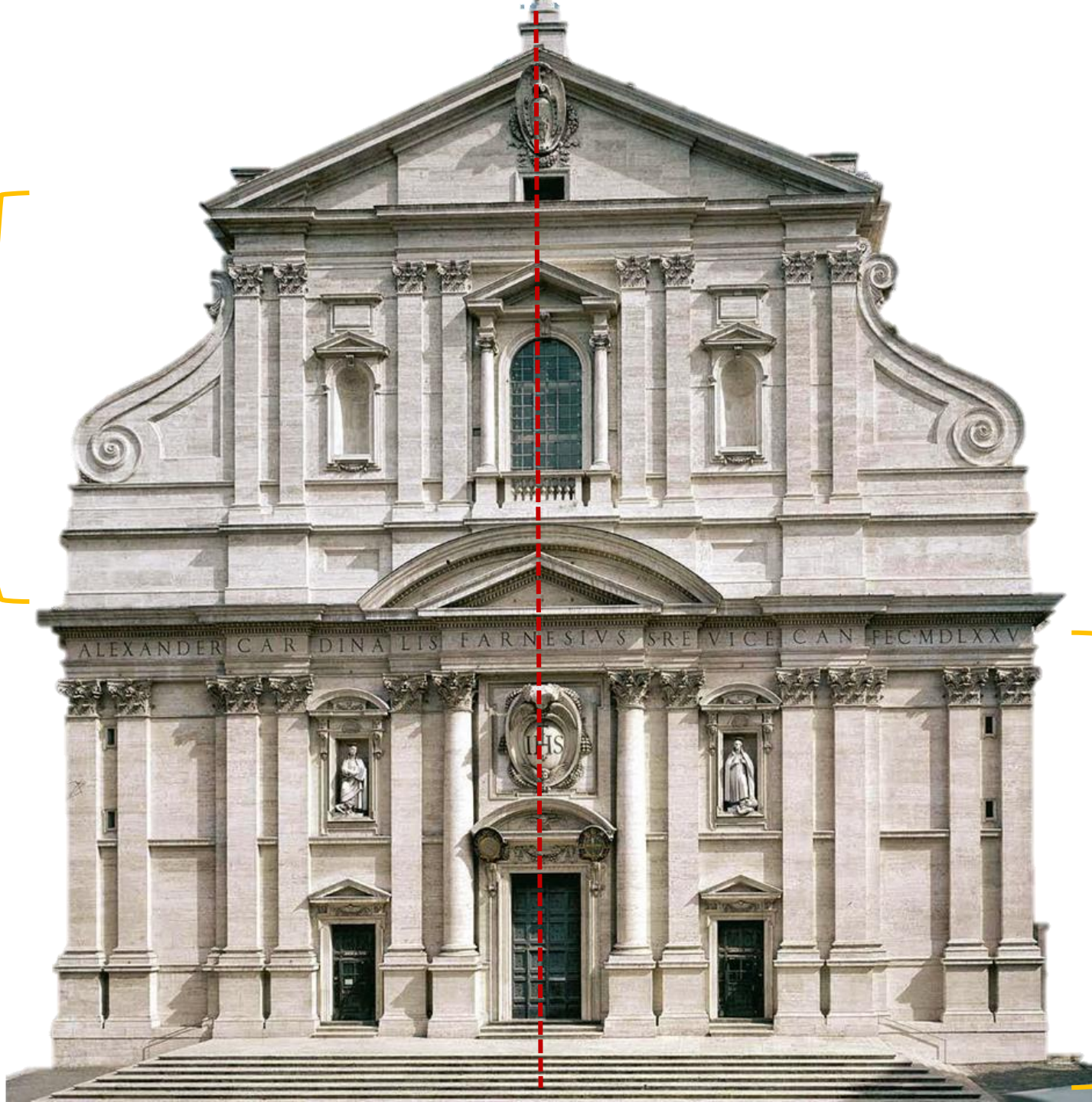

ALBERTI, *Santa María Novella*
(1450-1470). Florencia

Fachada

Giacomo
della Porta

Cuerpo superior, más
reducido. Se
corresponde con la
anchura de la nave
central

Cuerpo inferior,
rectangular y
correspondiente a la
anchura de las naves
longitudinales

Frontón triangular

Alas en forma de volutas

Hornacinas con frontón triangular

Pilastras pareadas de orden corintio (dividen en 3 el espacio)

Frontón curvo que alberga otro triangular en su interior

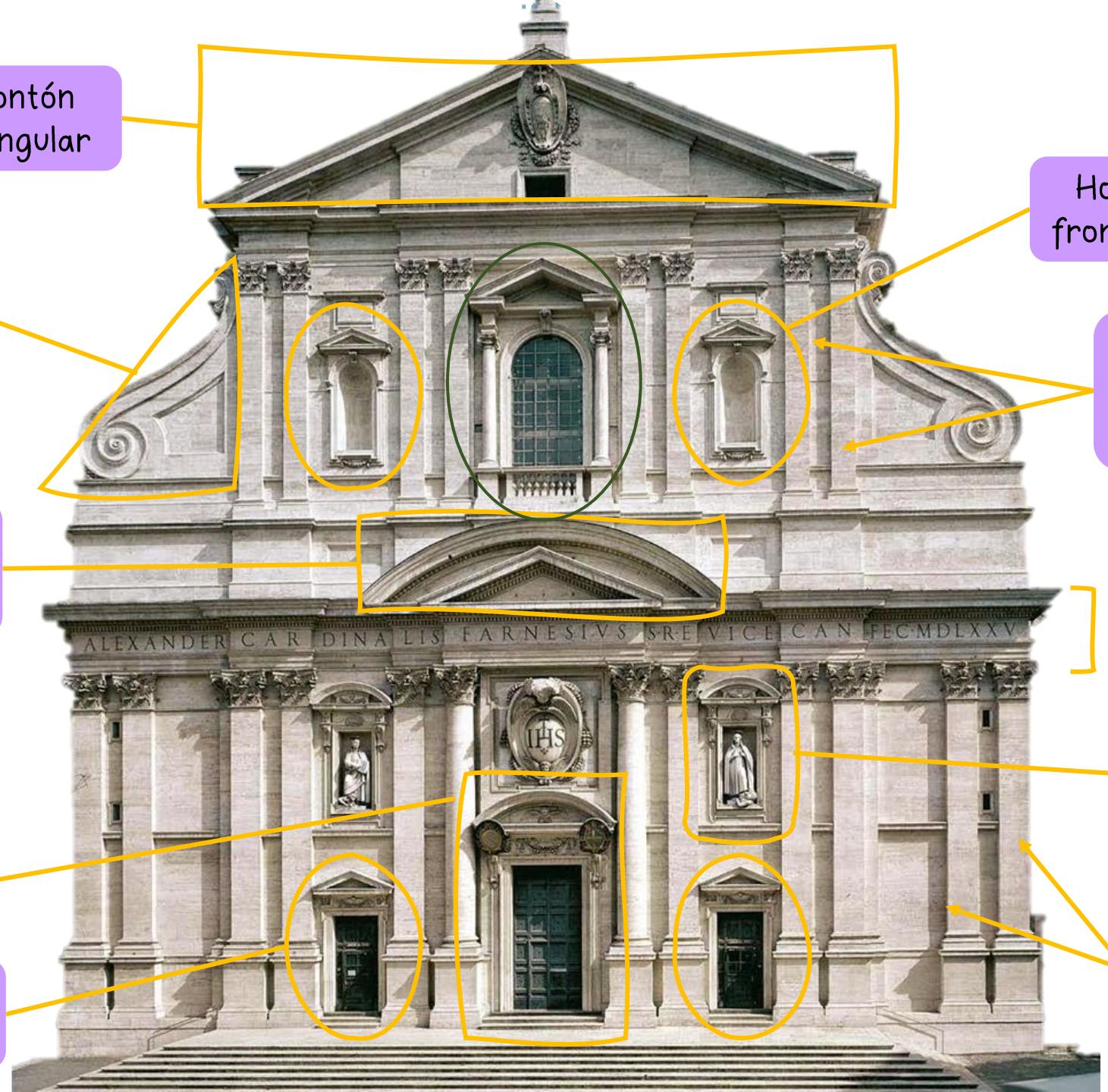
Entablamento clásico

Portada central con frontón curvo

Hornacinas con frontón curvo

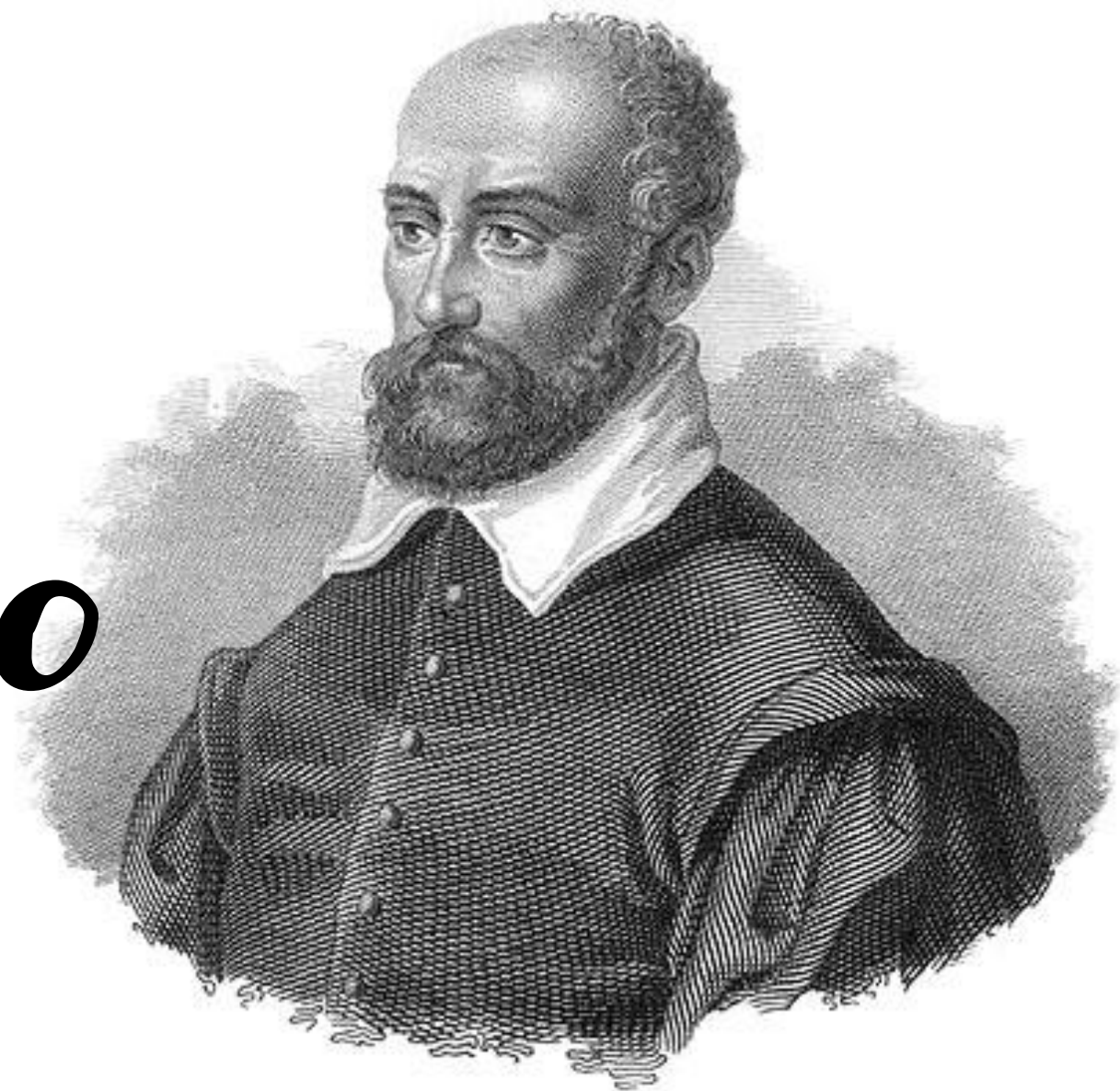
Portadas laterales con frontón triangular

Pilastras pareadas de orden corintio (dividen en 5 el espacio)

Andrea
Palladio

PALLADIO, *Villa Capra*
(1551-1553). Vicenza

Estructura
centralizada de
cruz griega

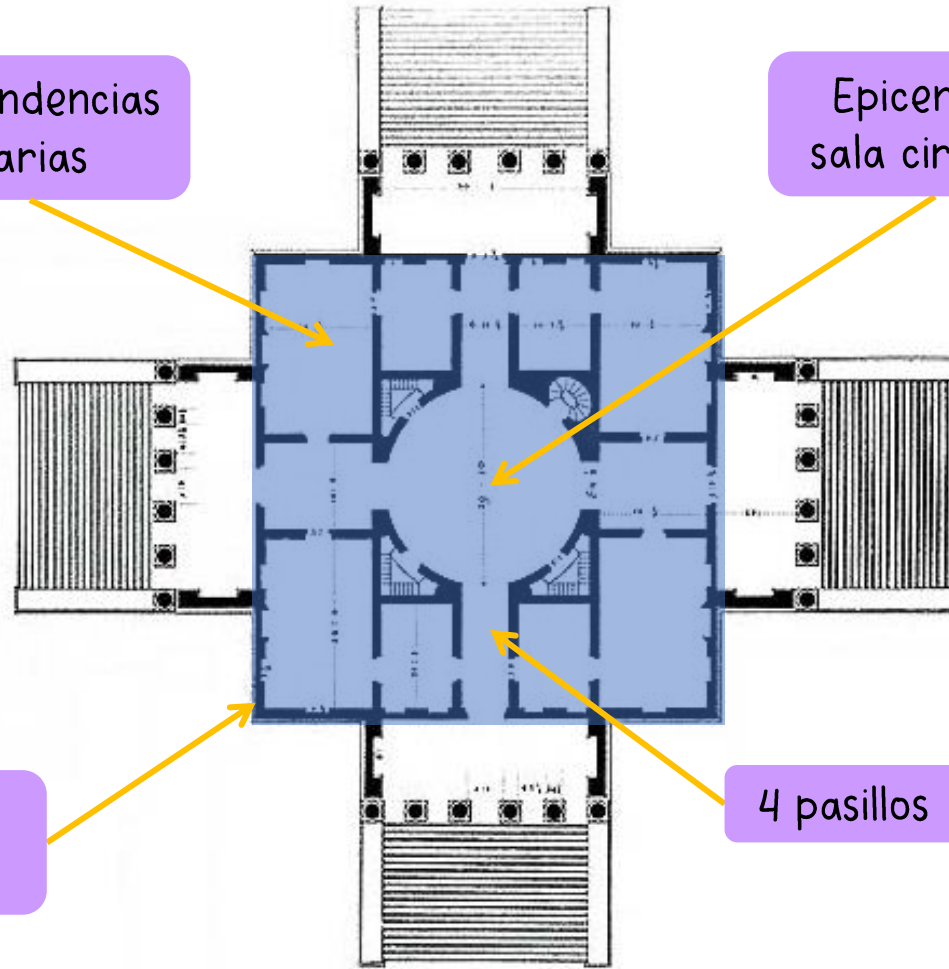
Dependencias
varias

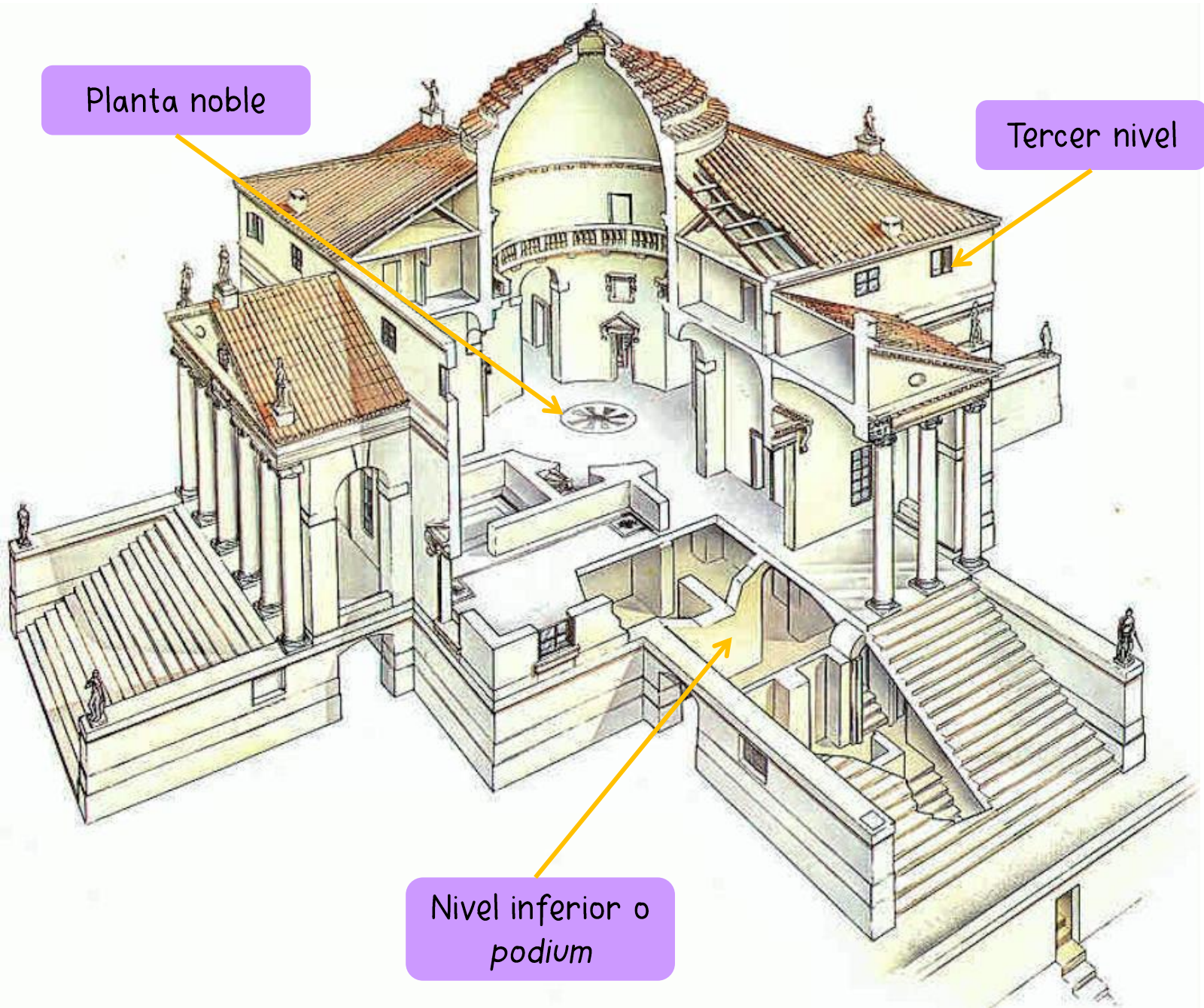
Epicentro:
sala circular

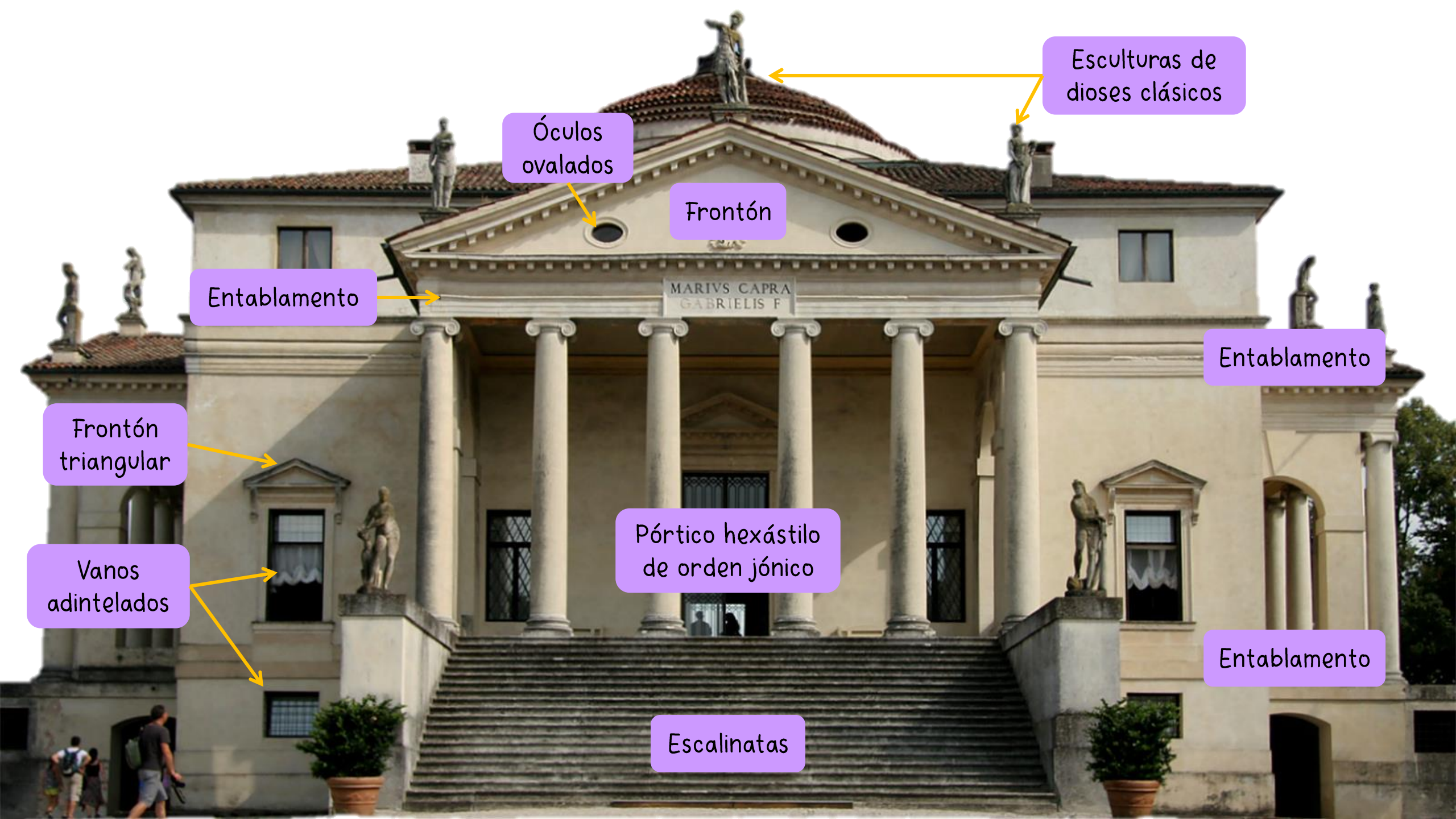
4 pórticos de acceso
orientados hacia los
puntos cardinales

Planta
cuadrada

4 pasillos

Esculturas de dioses clásicos

Óculos ovalados

Frontón

Entablamento

Entablamento

Frontón triangular

Vanos adintelados

Pórtico hexástilo de orden jónico

Entablamento

Escalinatas

5. ARQUITECTURA EN ESPAÑA

5.1. Evolución

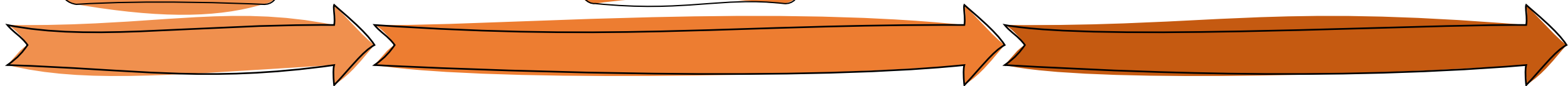
Plateresco
(1500-1530)

Purismo
(1530-1560)

Herreriano
(1560-1600)

5. ARQUITECTURA EN ESPAÑA

5.2. Características

PLATERESCO 1500-1530

- Recibe el nombre de plateresco por el parecido de la ornamentación de las fachadas con el trabajo de los plateros.
- Los nuevos modelos renacentistas sólo se aplican en elementos decorativos sobre estructuras todavía góticas o mudéjares.
- Se caracteriza por la profusión de elementos decorativos: medallones, emblemas heráldicos, columnas y grutescos.

PURISMO 1530-1560

- El gusto por lo decorativo deja paso a un estilo más austero.
- Se desarrollan plenamente todas las formas arquitectónicas renacentistas: el arco de medio punto, la bóveda de cañón, la cúpula sobre pechinas, los frontones, los pilares y las columnas de orden dórico y jónico.
- Etapa que coincide con el reinado de Carlos V.

HERRERIANO 1560-1600

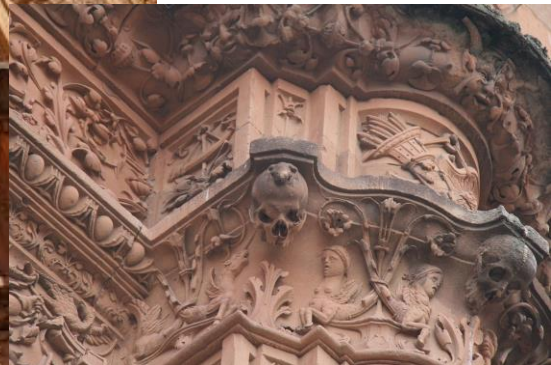
- Monumentalidad de las obras
- Predominio de las líneas horizontales.
- Rigurosa sobriedad formal.
- Ausencia total de decoración.
- Recibe su nombre del principal arquitecto de la época: Juan de Herrera.
- Etapa que coincide con el reinado de Felipe II.

Casa de las conchas (1517), Salamanca. Edificio de estilo gótico tardío, combinado con decoración plateresca renacentista.

*Fachada de la Universidad de Salamanca (1529),
Salamanca. Caracterizada por su abundante y minuciosa
decoración.*

Fachada da Universidade de Salamanca

PEDRO MACHUCA: *Palacio de Carlos V* en la Alhambra de Granada (1528). Machuca huye del exceso ornamental e instauro el purismo utilizando formas arquitectónicas puras.

PERE BLAI: *Fachada del Palau de la Generalitat de Catalunya* (1597), Barcelona. Formas equilibradas y armoniosas del edificio, conseguidas gracias al uso de elementos de la arquitectura clásica como el arco, el frontón y la columna.

JUAN BAUTISTA DE TOLEDO y JUAN DE HERRERA:
El Escorial (1563-1584). España

Planta rectangular de 200 x 100 m

Estancias privadas de Felipe II

Iglesia

3 ejes longitudinales

Palacio

Seminario

Patio de los evangelistas

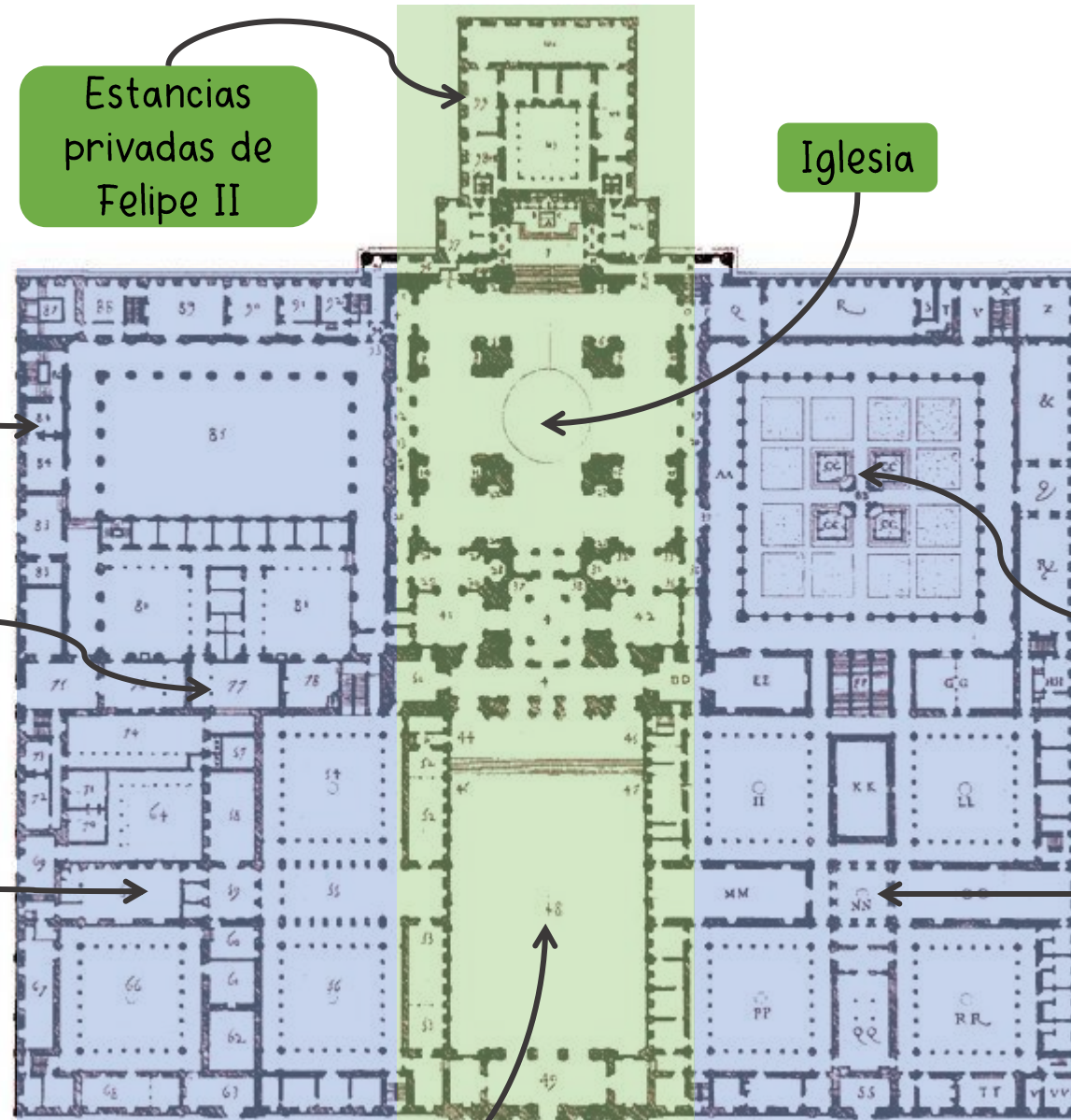
Colegio universitario

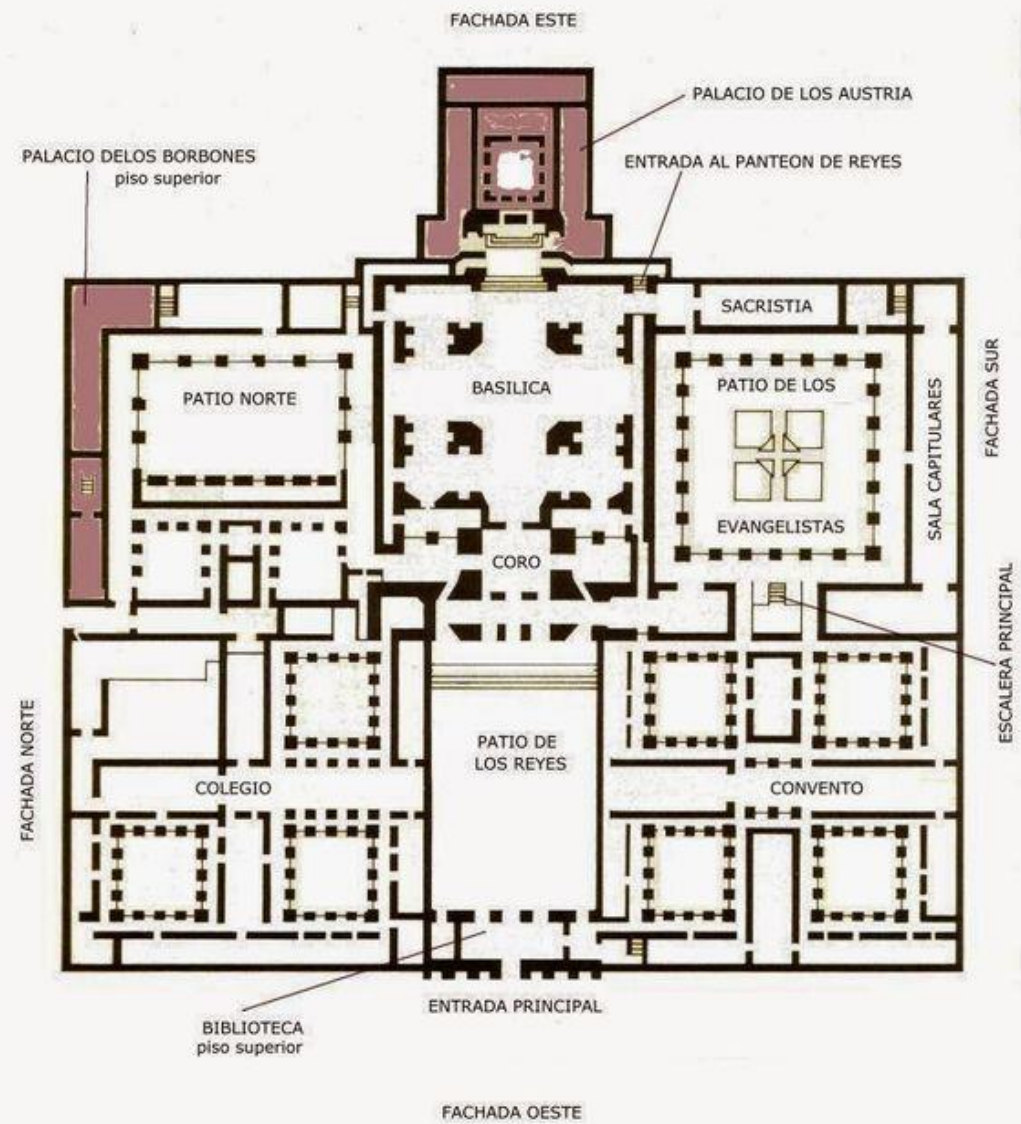
Convento

Gran simetría

Patio de los reyes

Fachada principal

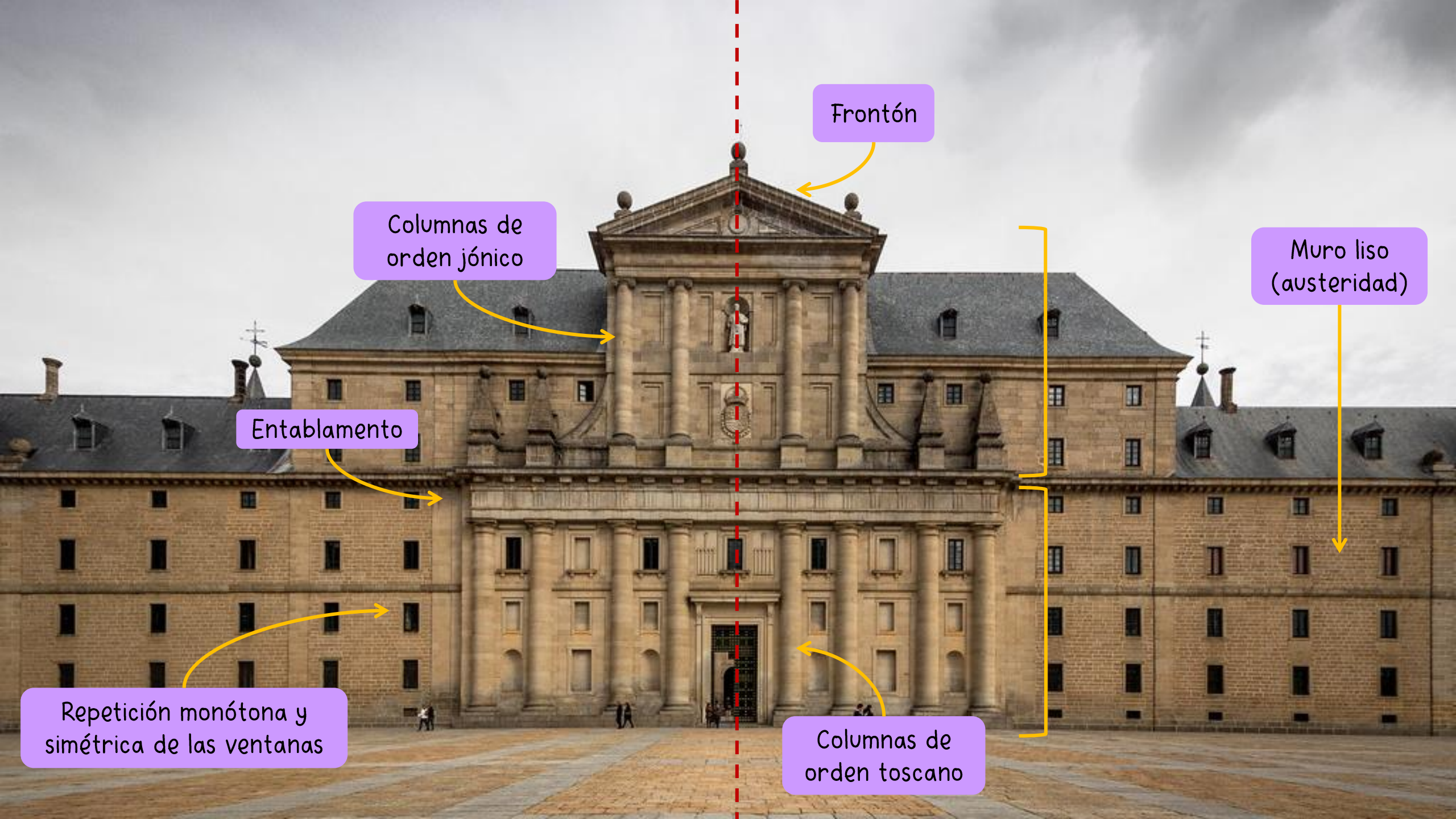

Ausencia de
decoración

Predominio
de lo macizo

Líneas
horizontales

Frontón

Columnas de
orden jónico

Entablamento

Muro liso
(austeridad)

Repetición monótona y
simétrica de las ventanas

Columnas de
orden toscano

6. ESCULTURA

6.1. Características:

- La escultura renacentista refleja el **retorno a los ideales de la Antigüedad clásica**, pero reinterpretados a través de los valores humanistas y las innovaciones técnicas del período.
- **Cada etapa del Renacimiento tiene unos rasgos distintivos:**
 - La escultura del **Quattrocento** (s.XV) se caracteriza por un espíritu de experimentación y redescubrimiento de los principios básicos, como la proporción y la naturalidad.
 - Por su parte, la escultura del **Cinquecento** (s.XVI) representa la madurez del Renacimiento. Una etapa en la que los escultores trabajan en una escala monumental y con un enfoque más dramático, subrayando la expresividad y el impacto visual para captar al público.
 - Finalmente, en la segunda mitad del siglo XVI, surge el **Manierismo**, con composiciones más artificiales, proporciones alargadas y poses más teatrales, como un antecedente del Barroco del siglo XVII.

Naturalismo y Proporción

Equilibrio
dinámico y
tranquilo

Se representa la
anatomía de manera
precisa y natural gracias a
técnicas como el
contrapposto.

Contrapposto y
Movimiento sosegado

QUATTROCENTO

Mayor dinamismo y tensión

Las esculturas están
diseñadas para causar un
mayor impacto visual y
emocional

Tendencia al
monumentalismo

Posturas y expresiones
que sugieren Tensión o
acción emocional

Mayor
expresividad

CINQUECENTO

Lorenzo

GHIBERTI

GHIBERTI: *Puerta del Paraíso* (1425-1452), Florencia.
Primer ejemplo de escultura renacentista.

A circular portrait of Donatello, a man with a dark beard and a black cap, looking slightly to the right. The portrait is set against a dark, textured background.

Donatello

Donato di Betto Bardi

DONATELLO: *David*
(1444), Florencia.

1

Primer desnudo masculino desde la Antigüedad clásica

Pelo largo y suelto

Sombrero

Joven pastor, exento, tras la vitoria contra Goliat

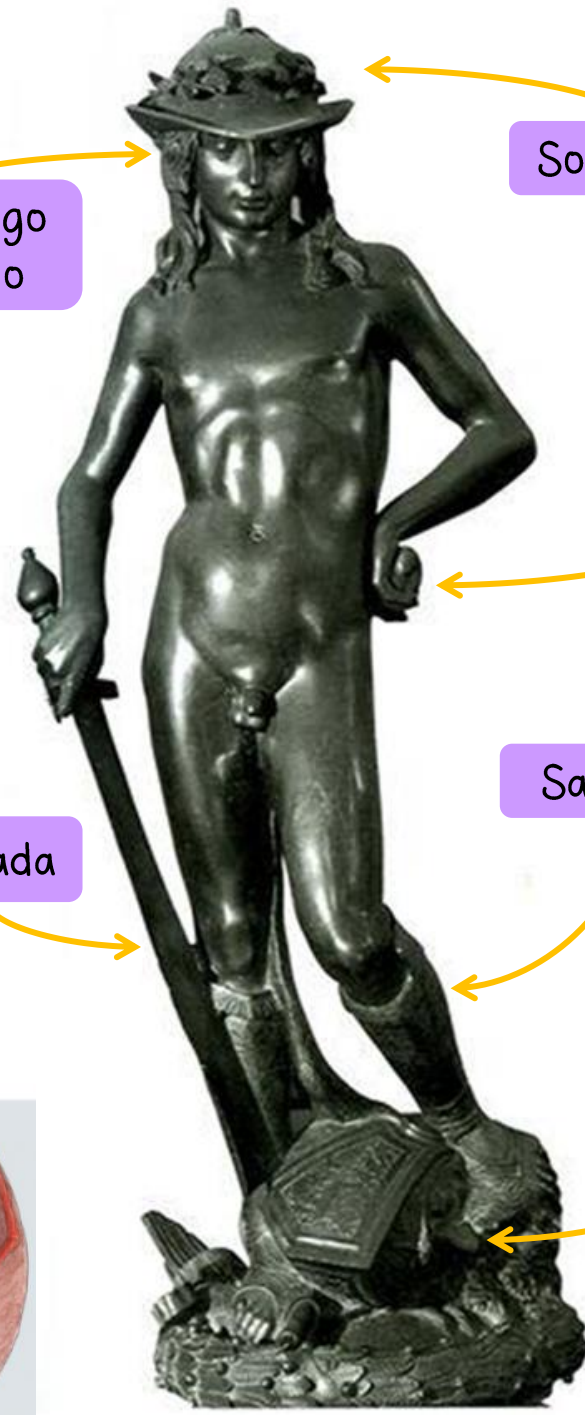
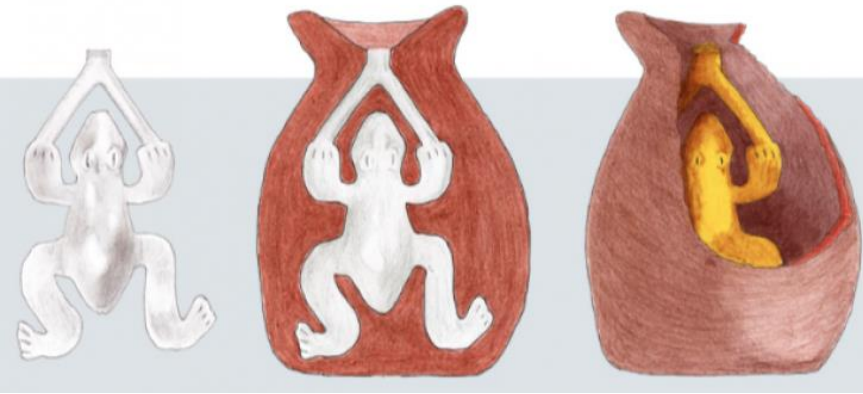
Honda

Técnica de fundición a la cera perdida

Espada

Sandalias

Cabeza de Goliat

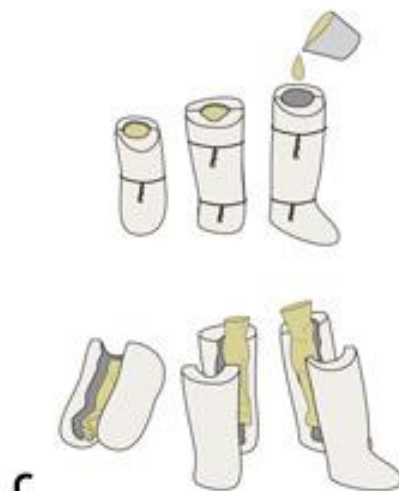
Técnica de fundición a la cera perdida

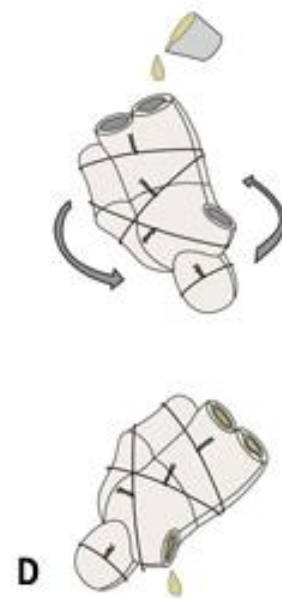
A

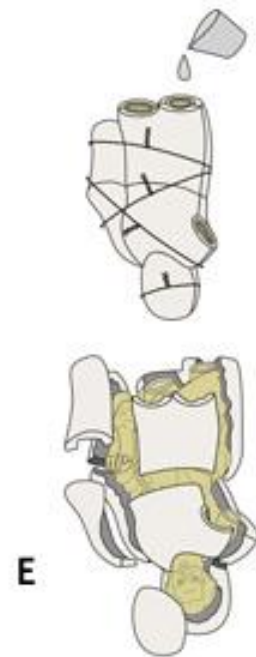
B

C

D

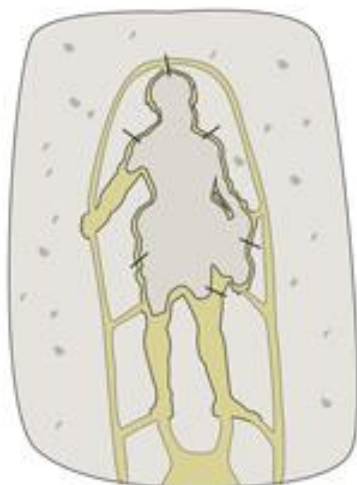
E

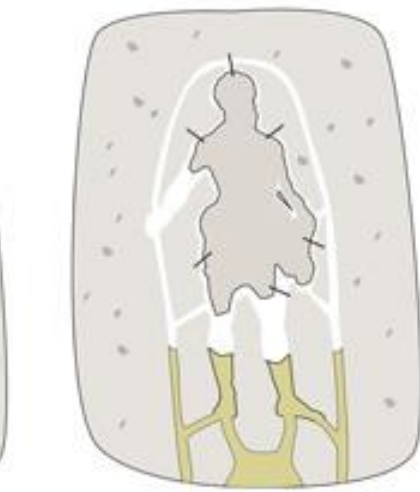
F

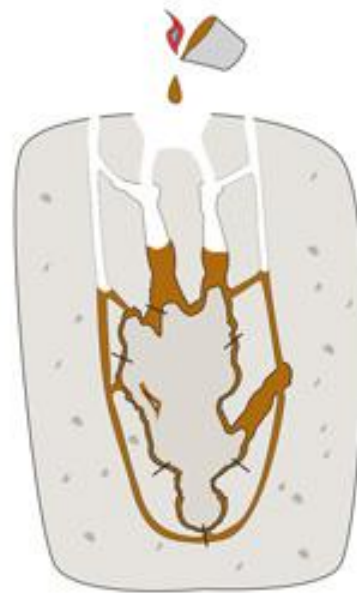
G

H

I

J

K

L

Clara influencia del mundo clásico (desnudo)

Brazo derecho tenso sujetando la espada

Pierna derecha en tensión

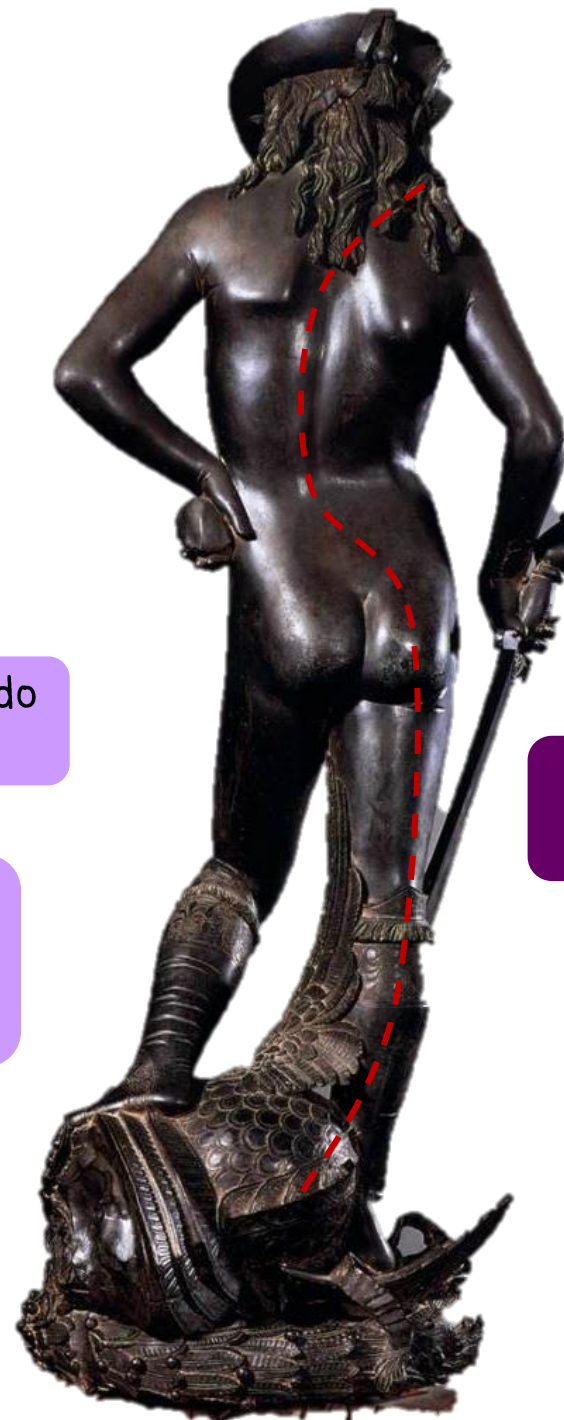
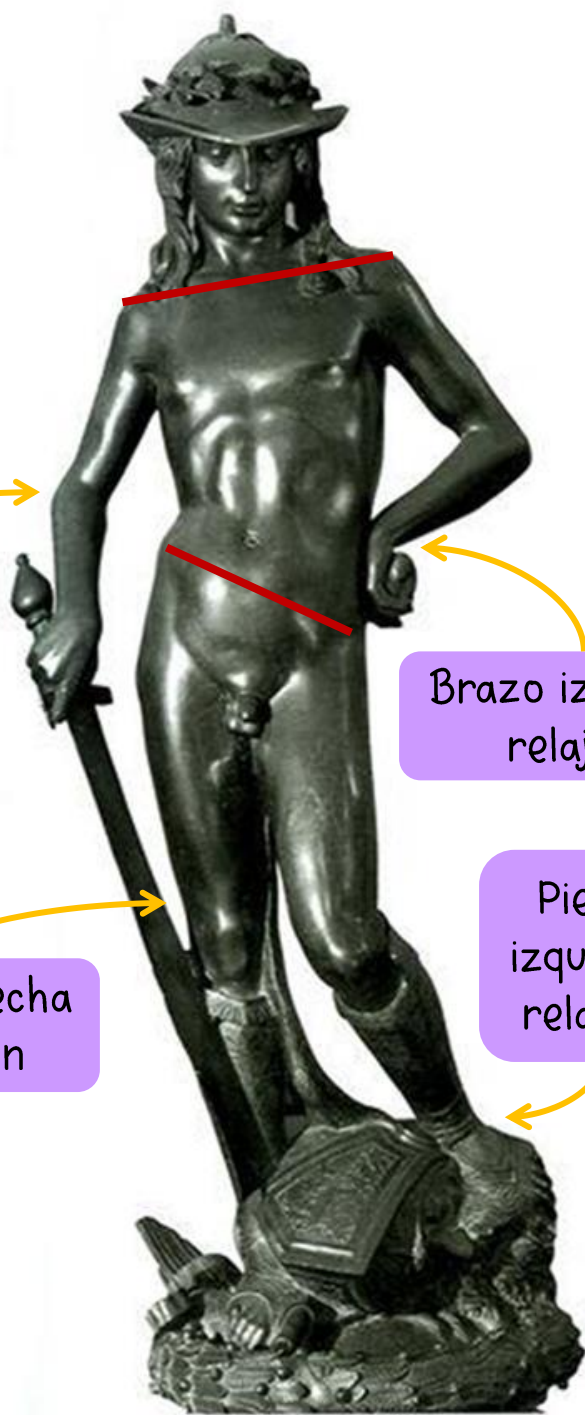
Brazo izquierdo relajado

Pierna izquierda relajada

Tratamiento anatómico de calidad táctil y suave

Acusado *contrapposto* (Praxíteles)

Escaso desarrollo anatómico y rostro aniñado

Autodominio
del personaje

Sensación de
calma tras la
victoria

Expresión
serena

No hay sensación de
esfuerzo tras la batalla

DONTATELLO: *Gattamelata*
(1444-1453), Padua.

Retrato ecuestre de Marco Aurelio (s.II a.C.), Roma. Escultura en bronce del emperador a caballo. Este modelo tuvo una gran influencia en el Renacimiento italiano del s.XV

1
Primer retrato ecuestre del Renacimiento

Mano derecha
sosteniendo el
bastón de mando

Mano izquierda
conteniendo la fogosidad el
caballo con las bridas

Técnica de fundición
a la cera perdida

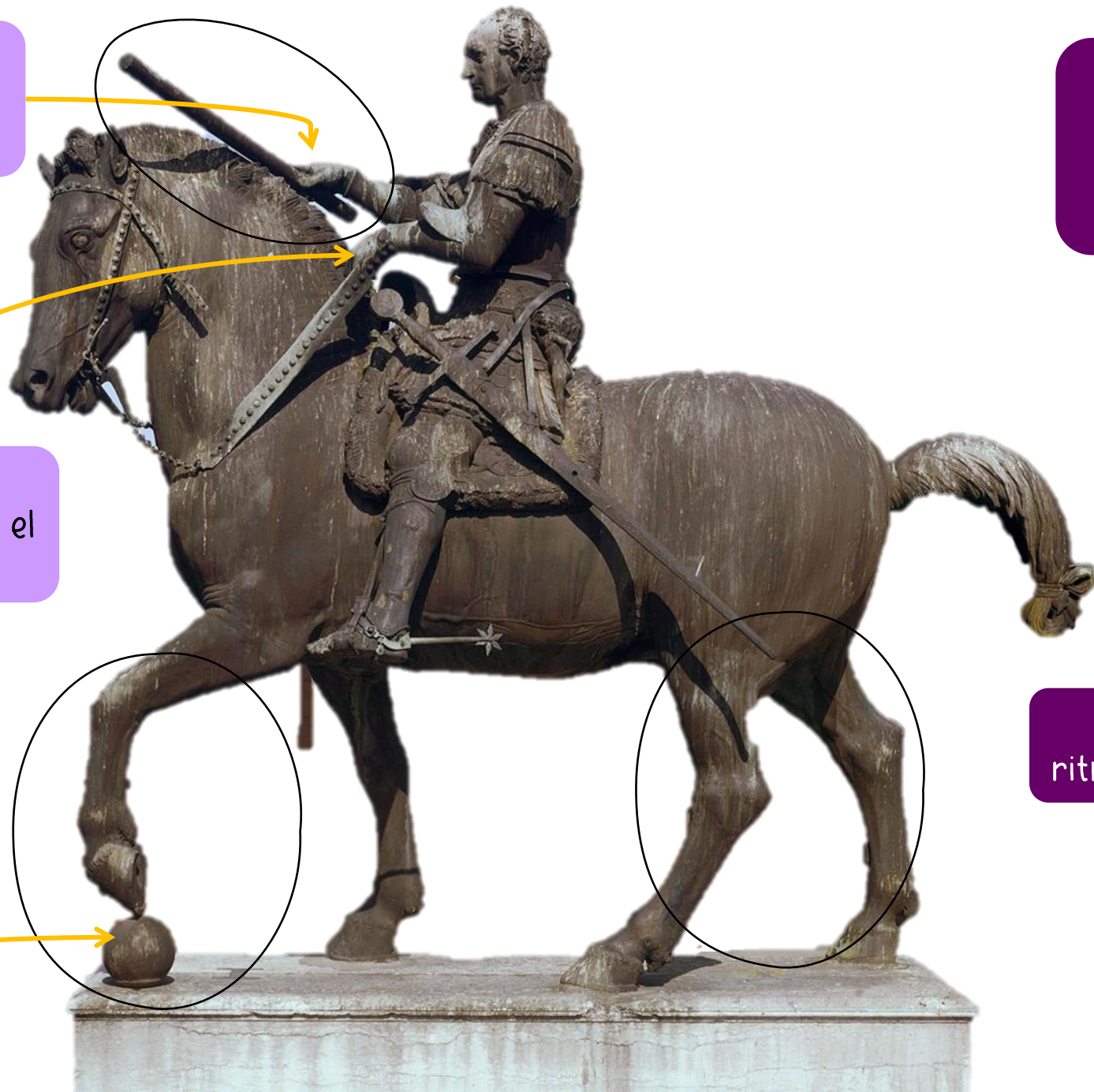
Bola (dominio
del mundo)

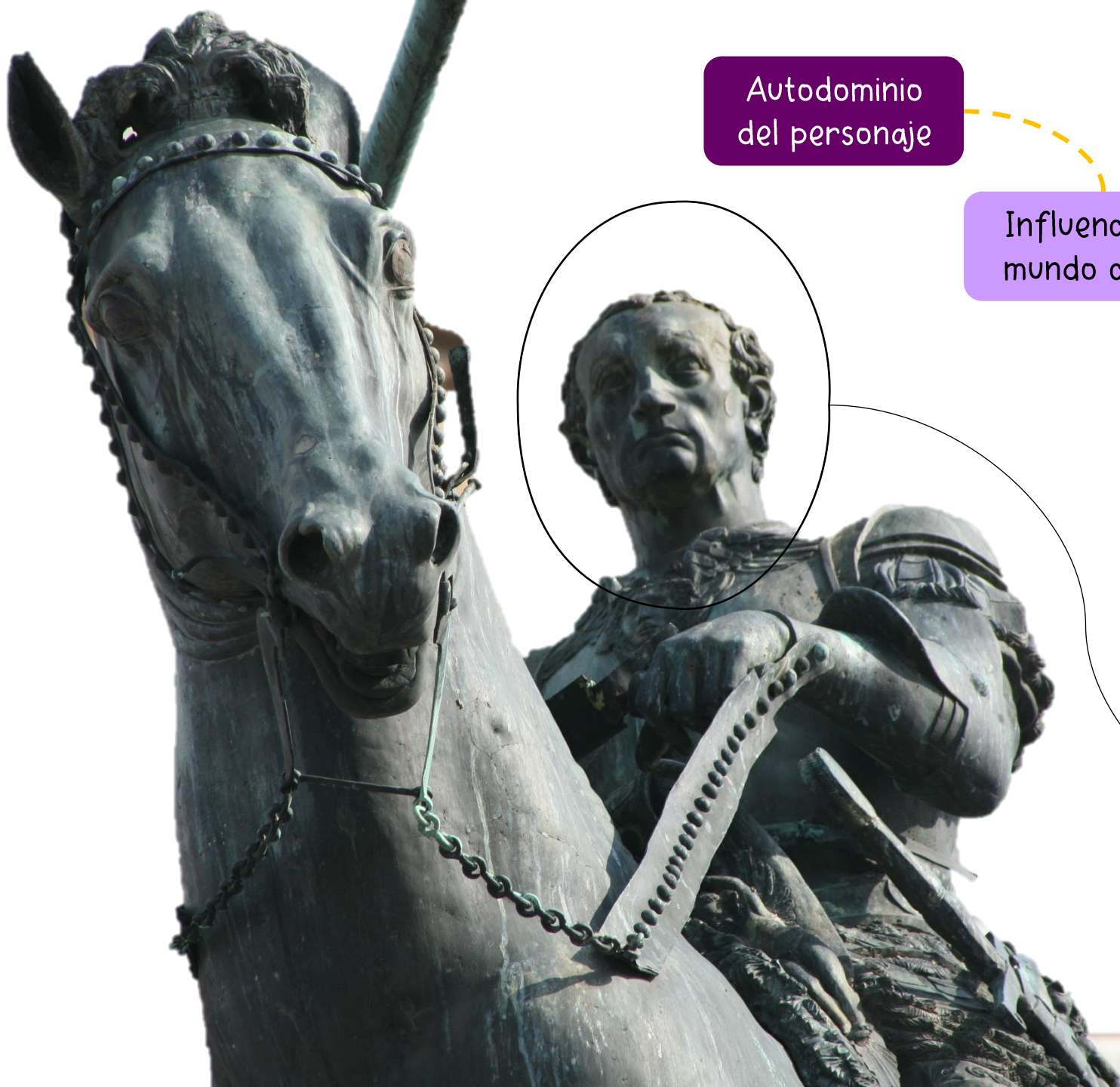
General representado
en el momento de
pasar revista a las
tropas

Movimiento
pausado y lento

Escultura con
ritmo y movimiento

Movimiento del
caballo y diagonal
del bastón de mando

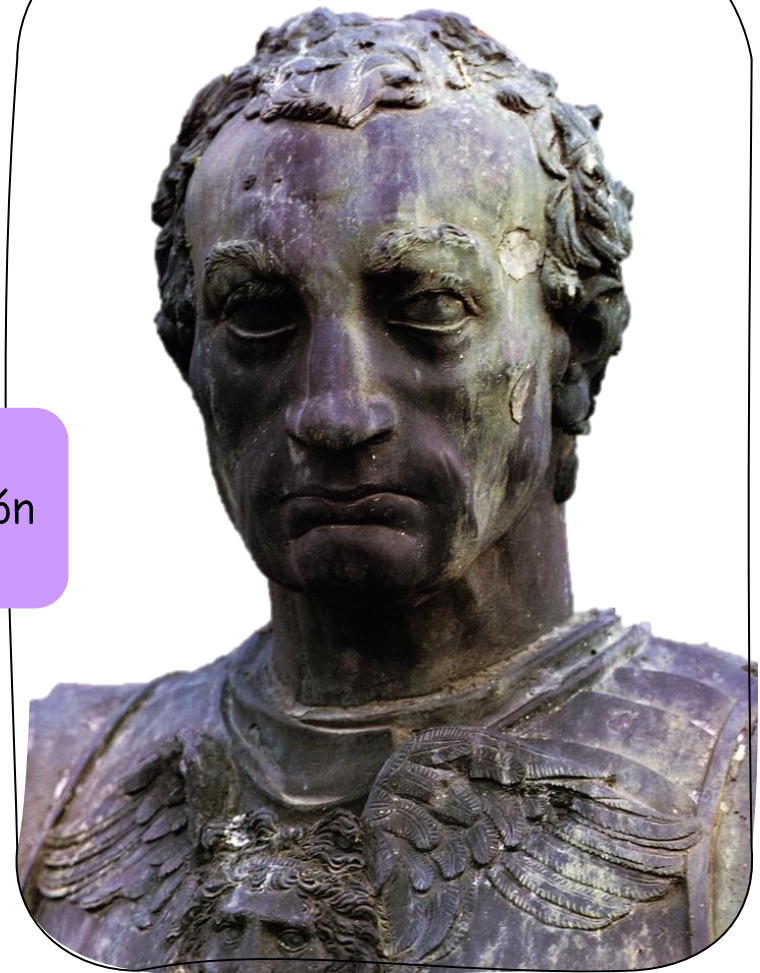

Autodominio
del personaje

Influencia del
mundo clásico

Cierta
idealización
física

Expresión serena, con
gesto autoritario y
dominando la situación

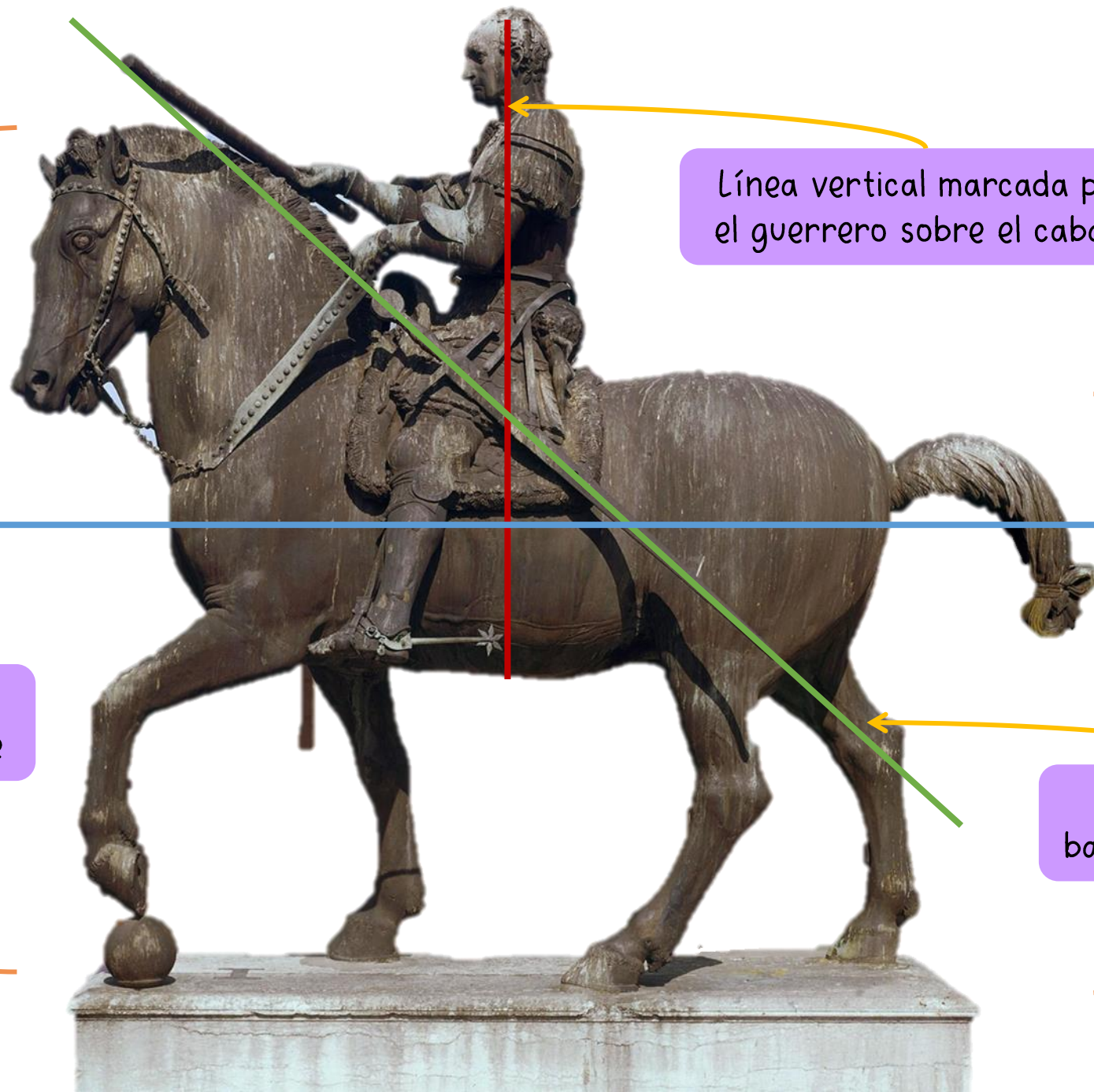
Compositivamente
vemos tres líneas
principales

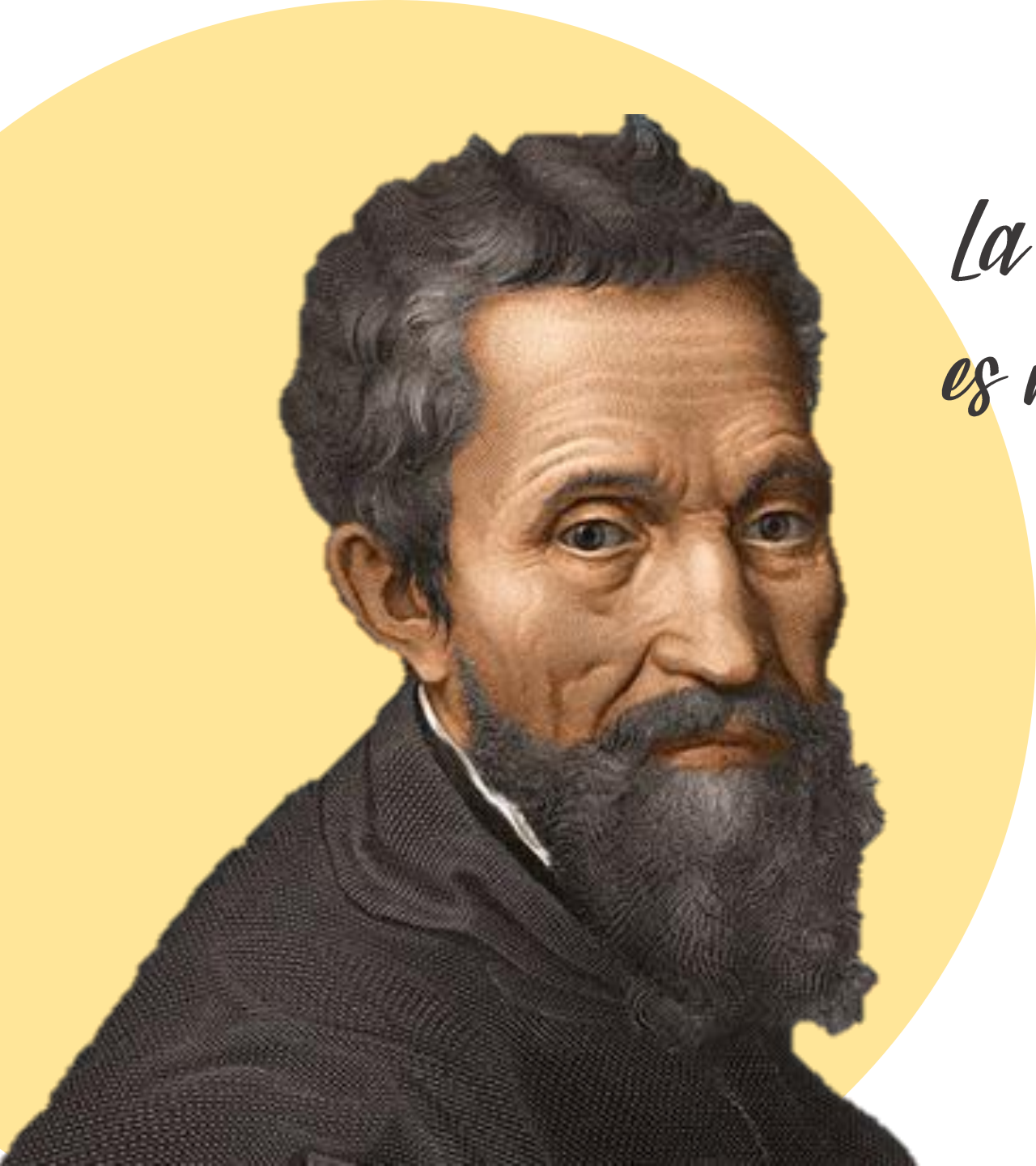
Línea vertical marcada por
el guerrero sobre el caballo

Contorno cerrado

Horizontal, que indica el
movimiento hacia adelante

Diagonal marcada por el
bastón de mando y la espada

*La verdadera obra de arte no
es más que una sombra de la
perfección divina*

Michelangelo

MIGUEL ÁNGEL: *La Piedad*
(1498-1499), Basílica de San
Pedro del Vaticano.

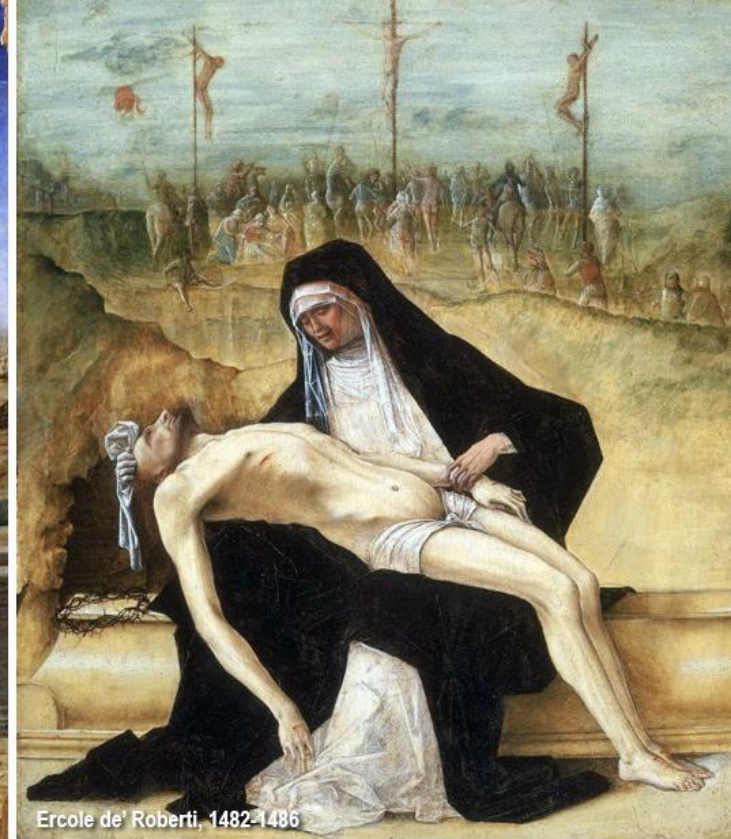
Pietà Roettgen, 1350

Vesperbild boema, 1400

Cosmè Tura, 1460

Ercole de' Roberti, 1482-1486

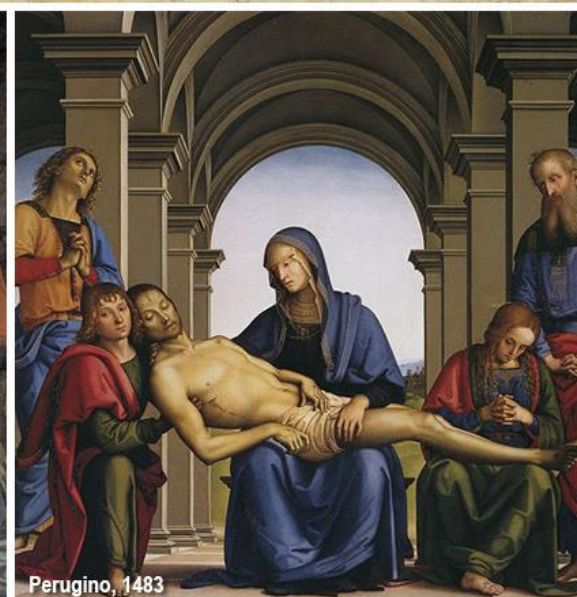
Vesperbild, 1420

Vesperbild tedesca a Cividale, primo '400

Perugino, 1473

Perugino, 1483

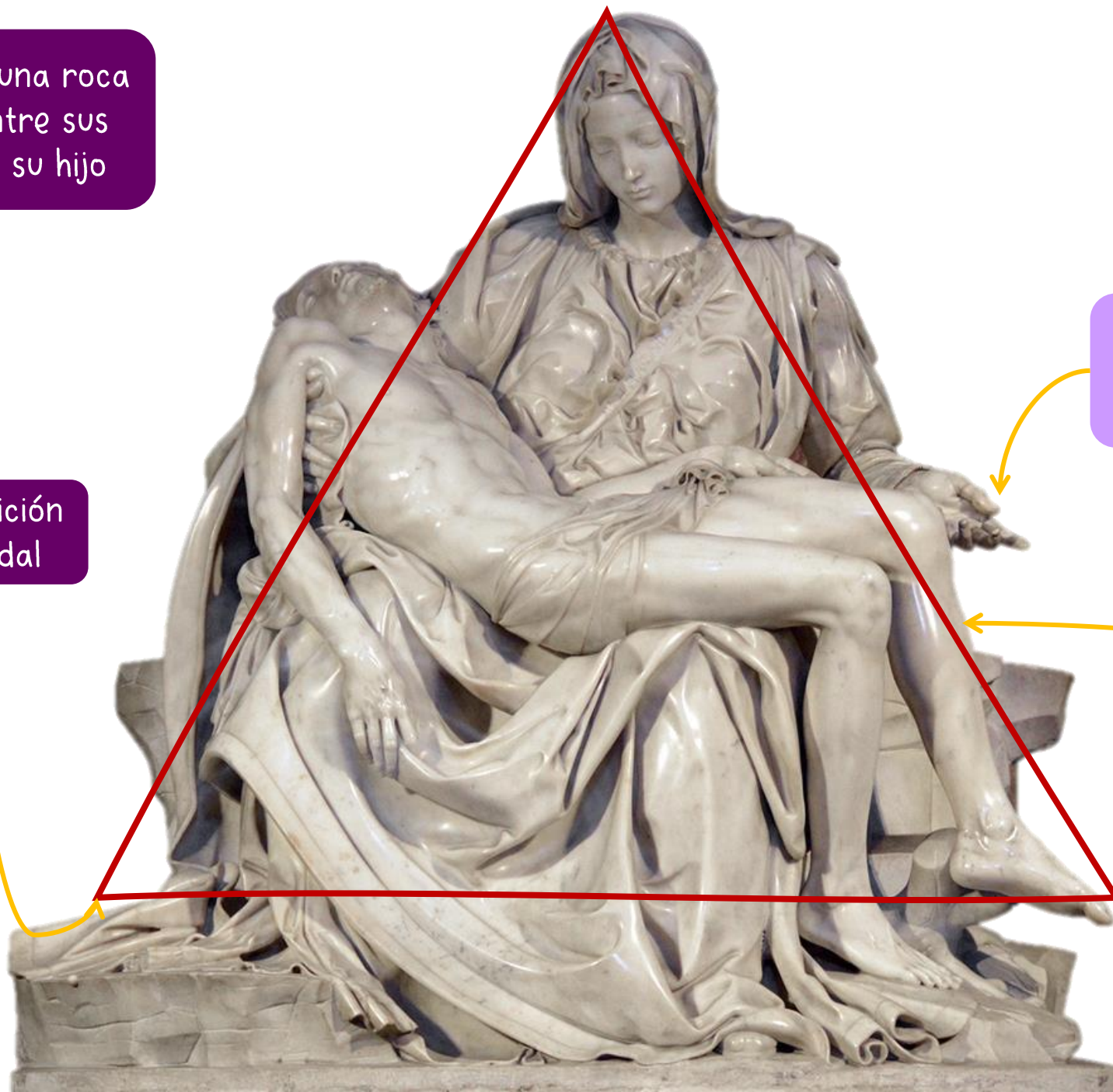
La Virgen, sentada en una roca del Gólgota, sujeta entre sus brazos el cadáver de su hijo

Perspectiva frontal

Mano izquierda abierta (símbolo de aceptación)

Composición piramidal

Brazo derecho y piernas ingrávidas

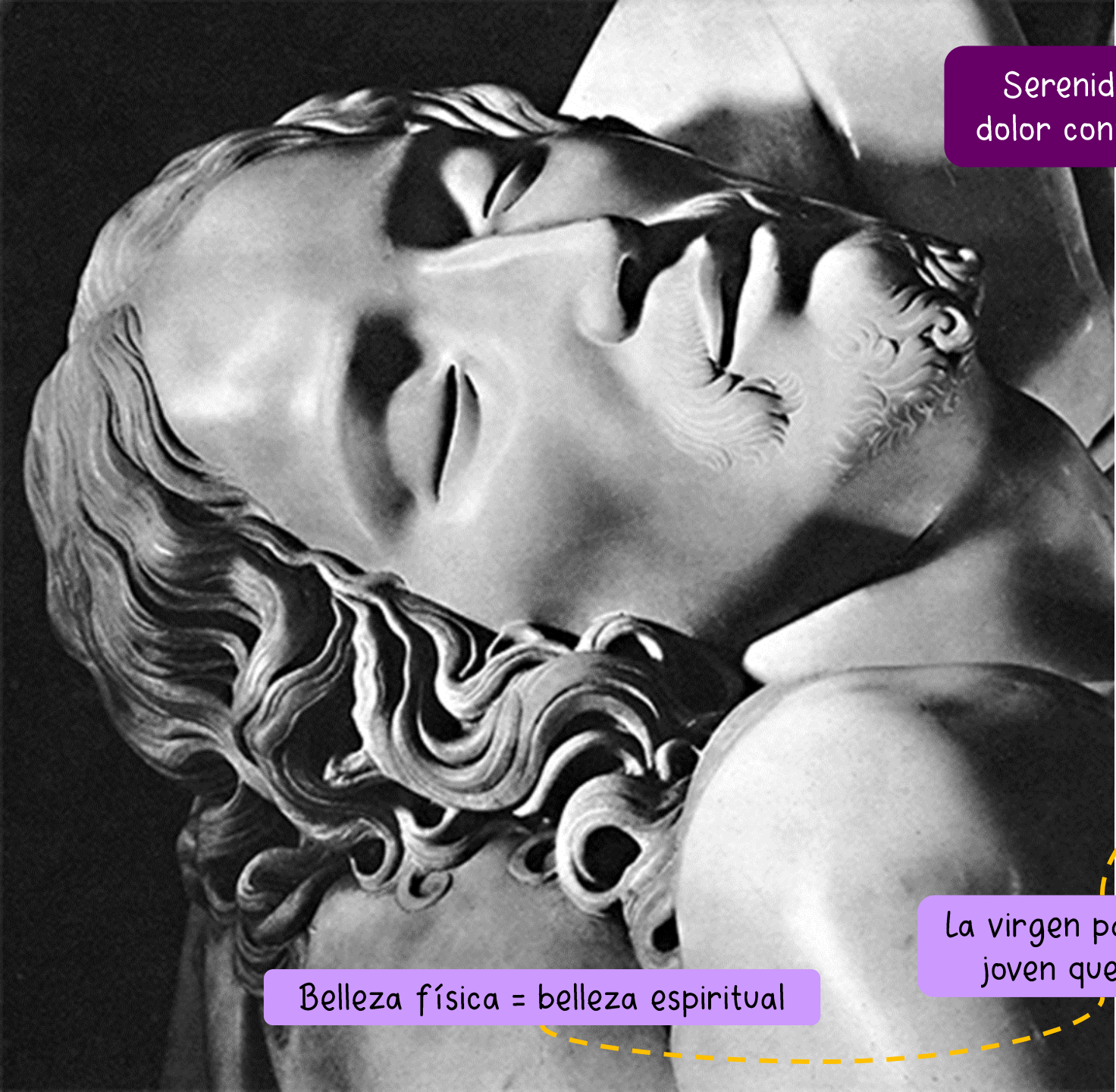

Rostro sereno, sin
expresión del dolor

Cabeza inclinada, sin
mirar al espectador

Serenidad y
dolor contenido

Belleza física = belleza espiritual

La virgen parece más
joven que su hijo

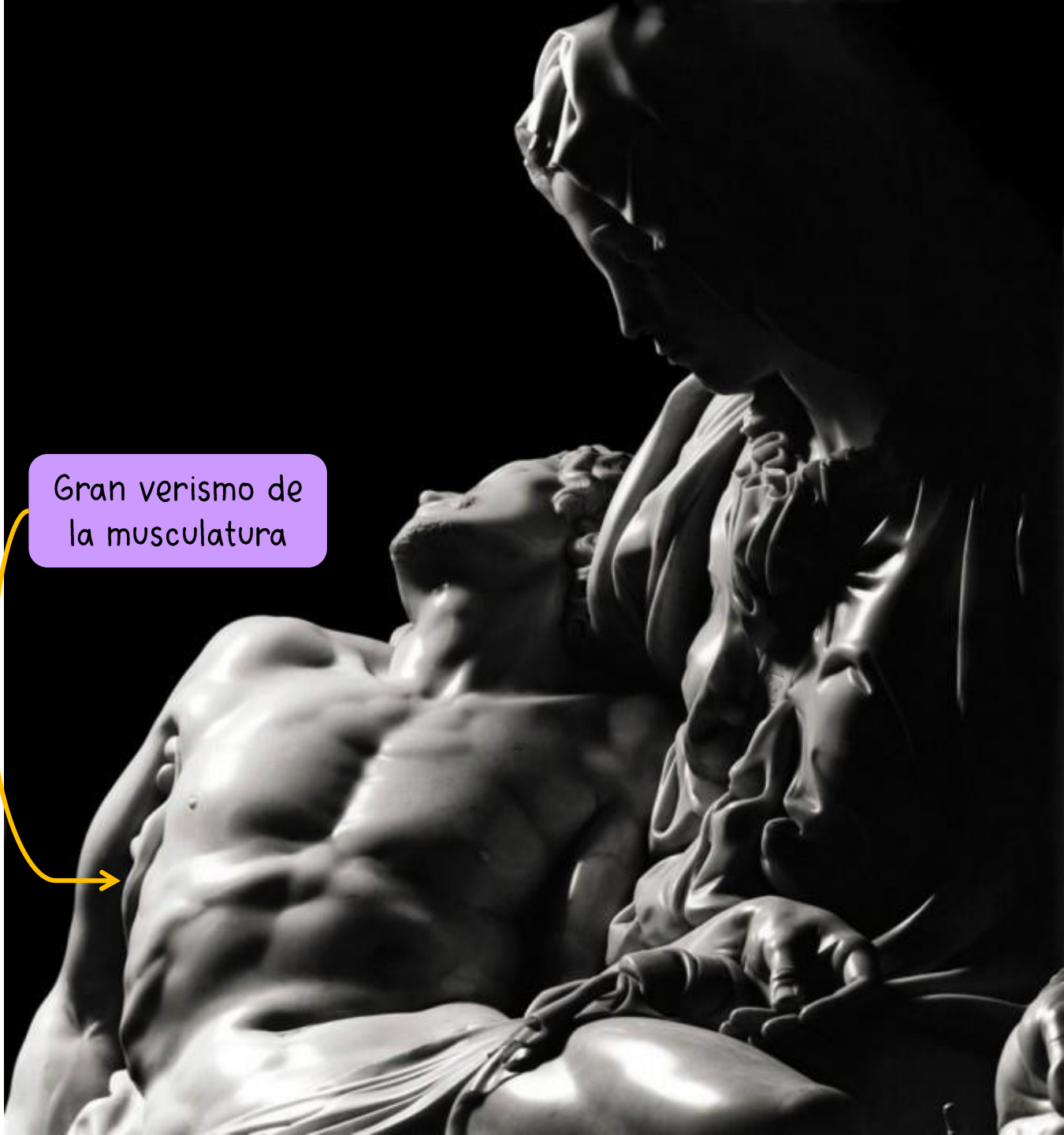

Belleza
idealizada

Gran precisión del
tratamiento anatómico

Estigmas de la Pasión

Gran verismo de
la musculatura

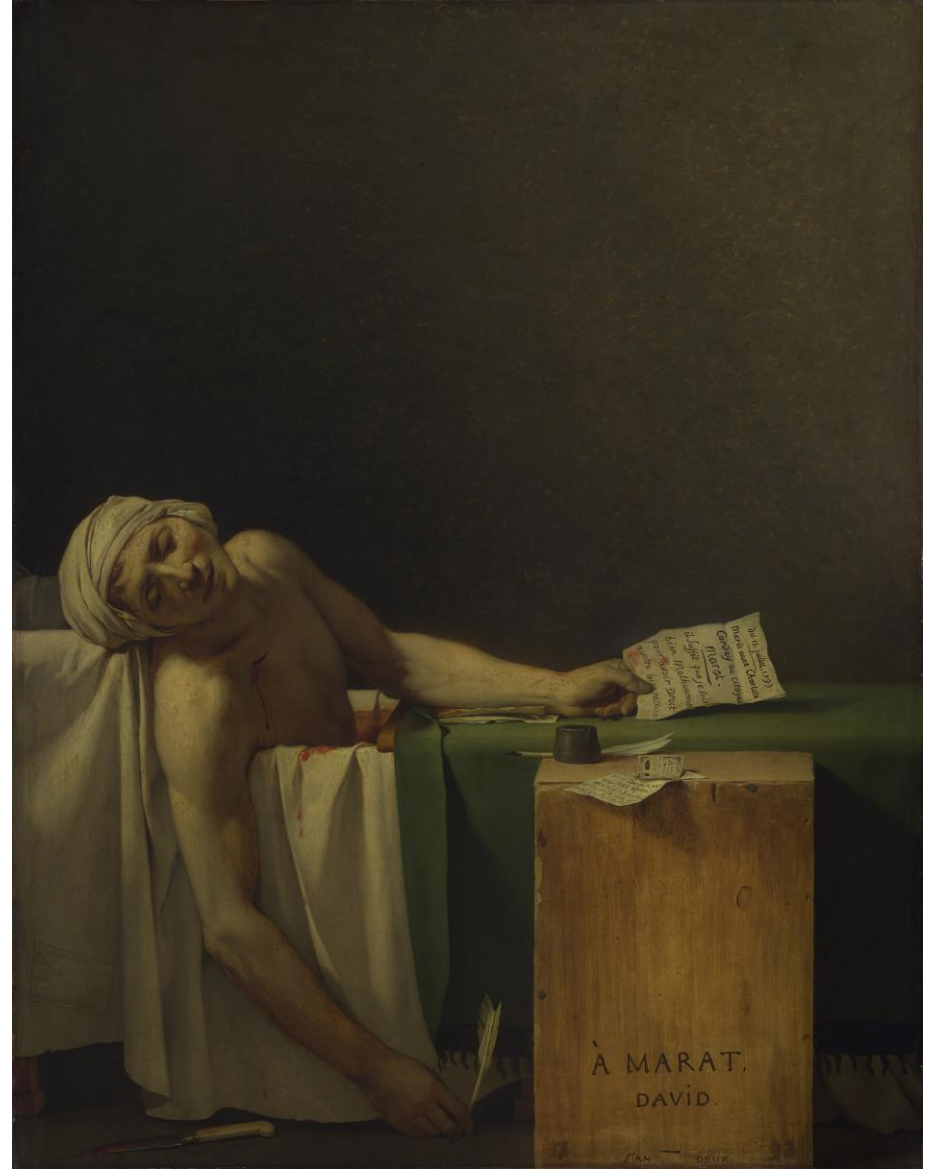
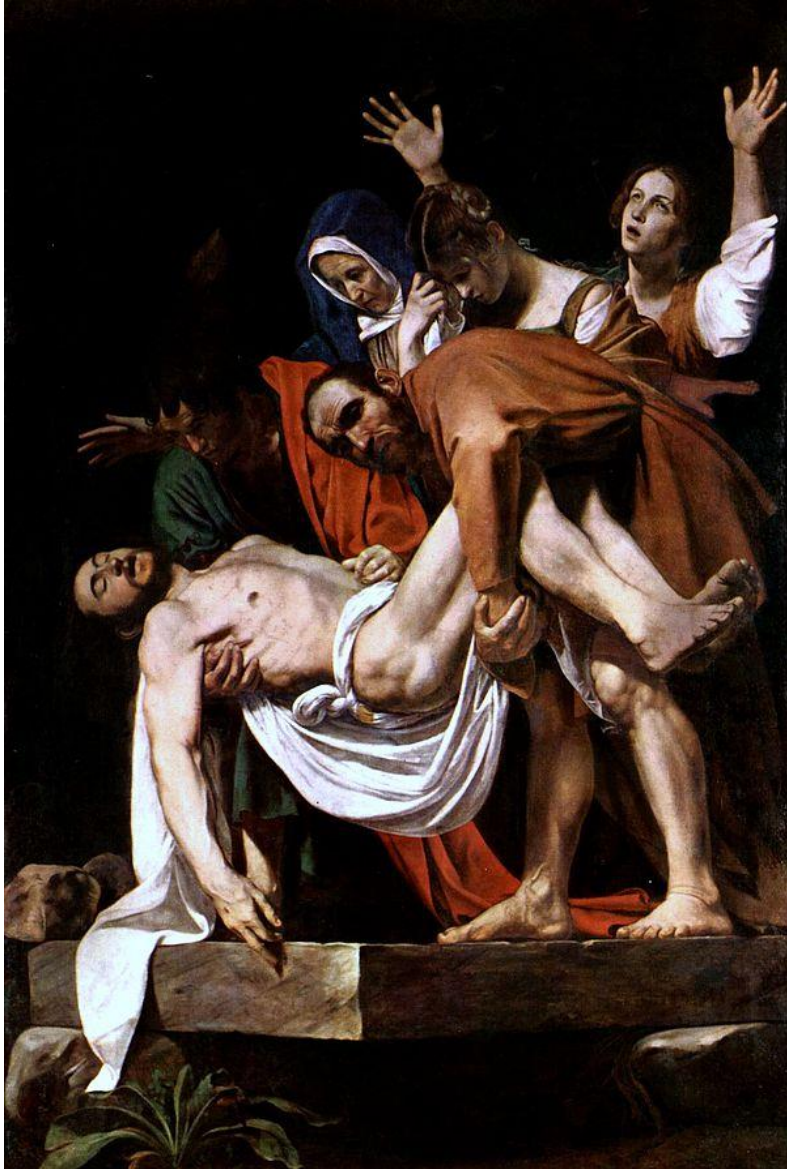
Drapeado realista que envuelve a María

"Hecho por el florentino Michaelangelo Buonarroti"

Piedad Bandini (1547)

*Piedad Rondanini
(1552-1564)*

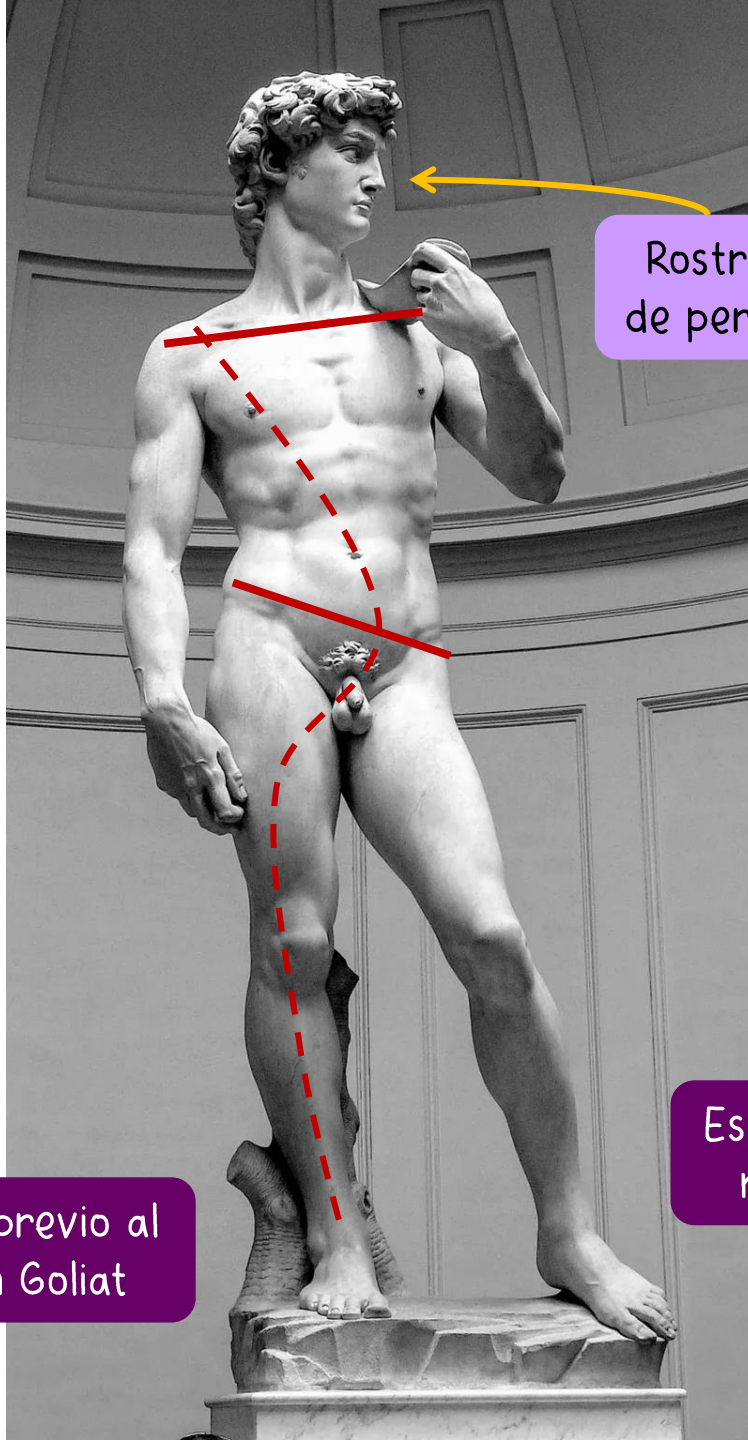
MIGUEL ÁNGEL: *David* (1501-1504),
Gallería dell'Accademia (Firenze).

Honda

David al estilo clásico
(exento y desnudo)

Momento de tensión previo al
enfrentamiento con Goliat

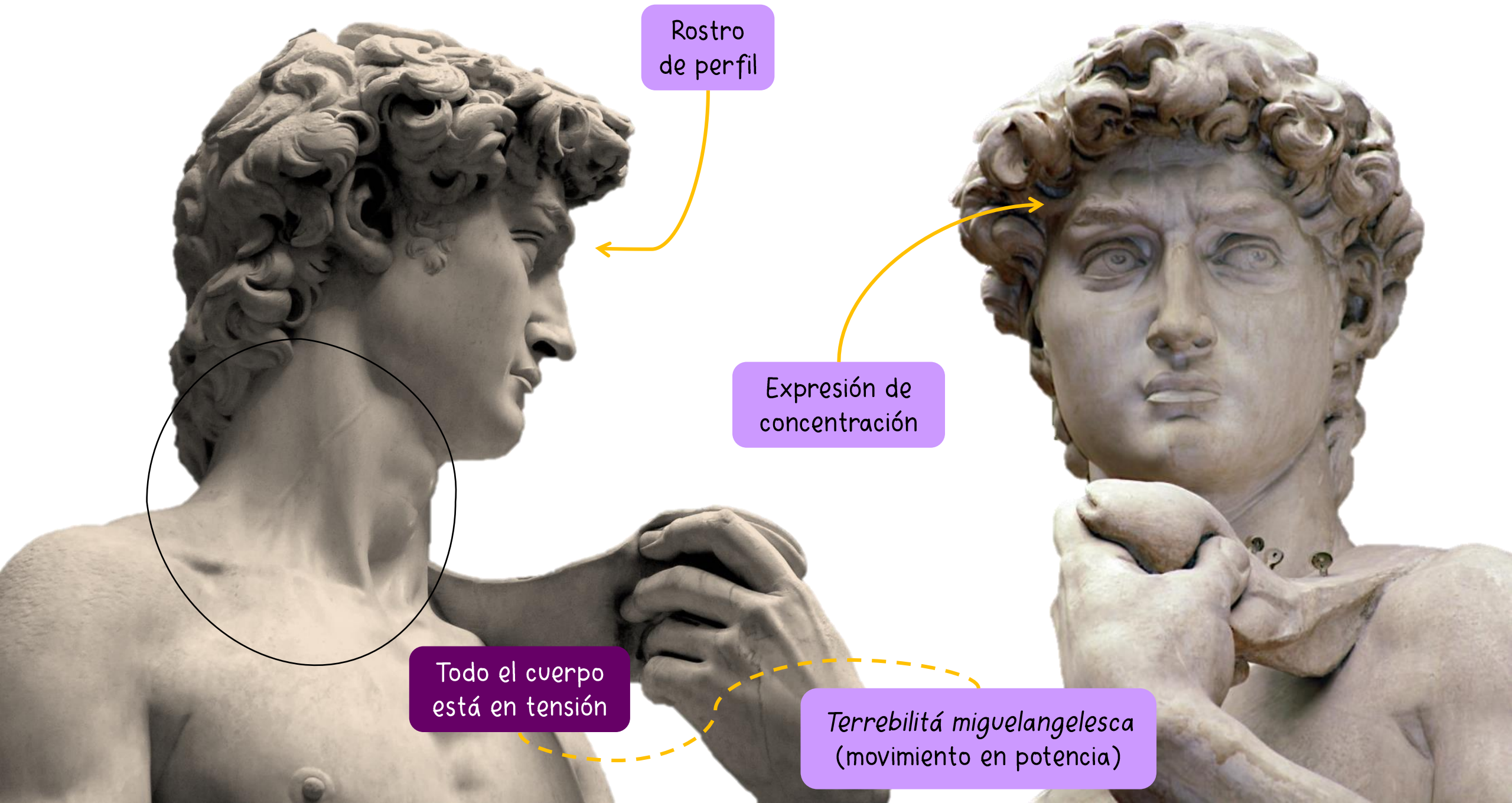
Rostro
de perfil

Piedra

Es un hombre,
no un niño

Contrapposto

Rostro
de perfil

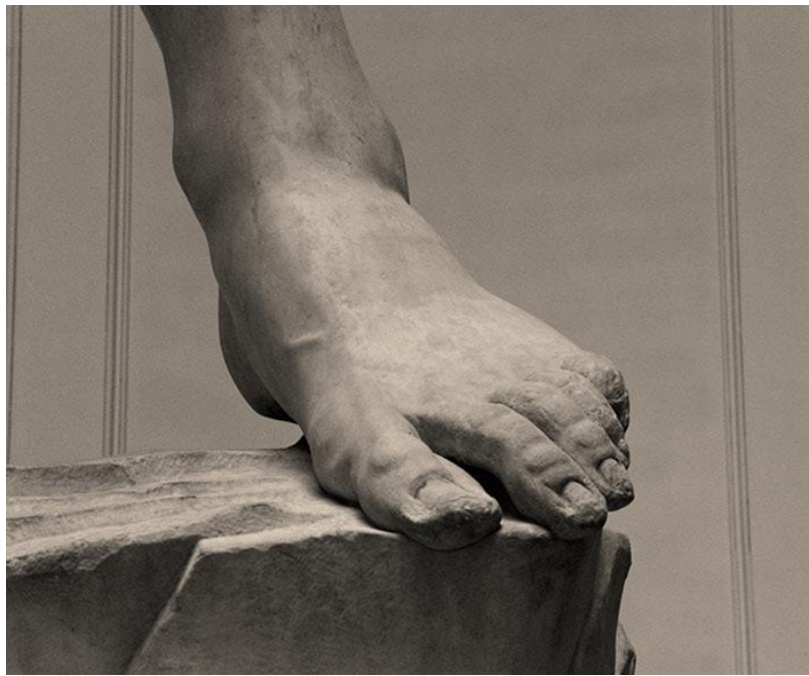
Expresión de
concentración

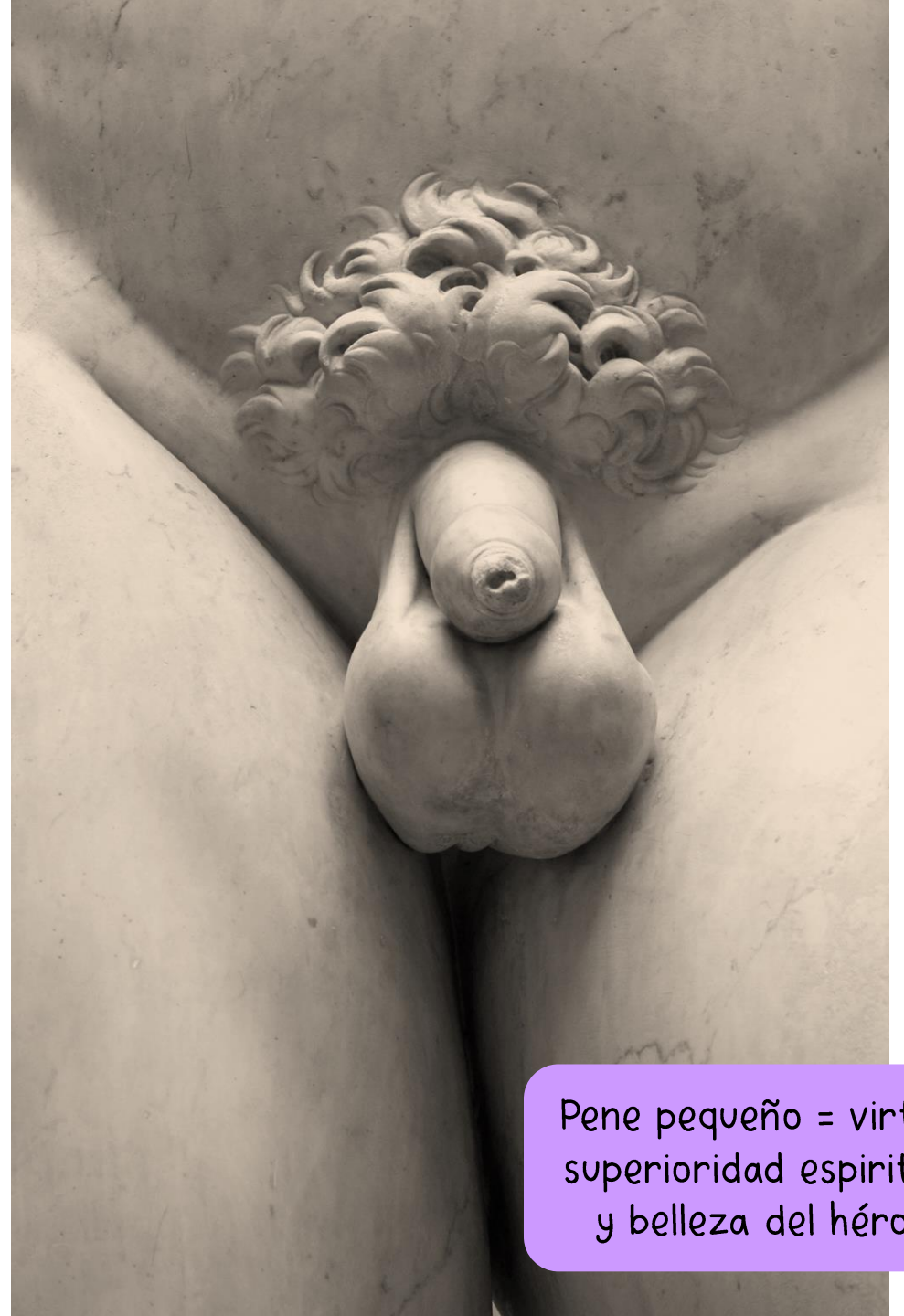
Todo el cuerpo
está en tensión

Terreblidad miguelangelesca
(movimiento en potencia)

Gran precisión del
tratamiento anatómico

Pene pequeño = virtud,
superioridad espiritual
y belleza del héroe

MIGUEL ÁNGEL: *Moisés* (1513-1542),
San Pietro in Vincoli (Roma).

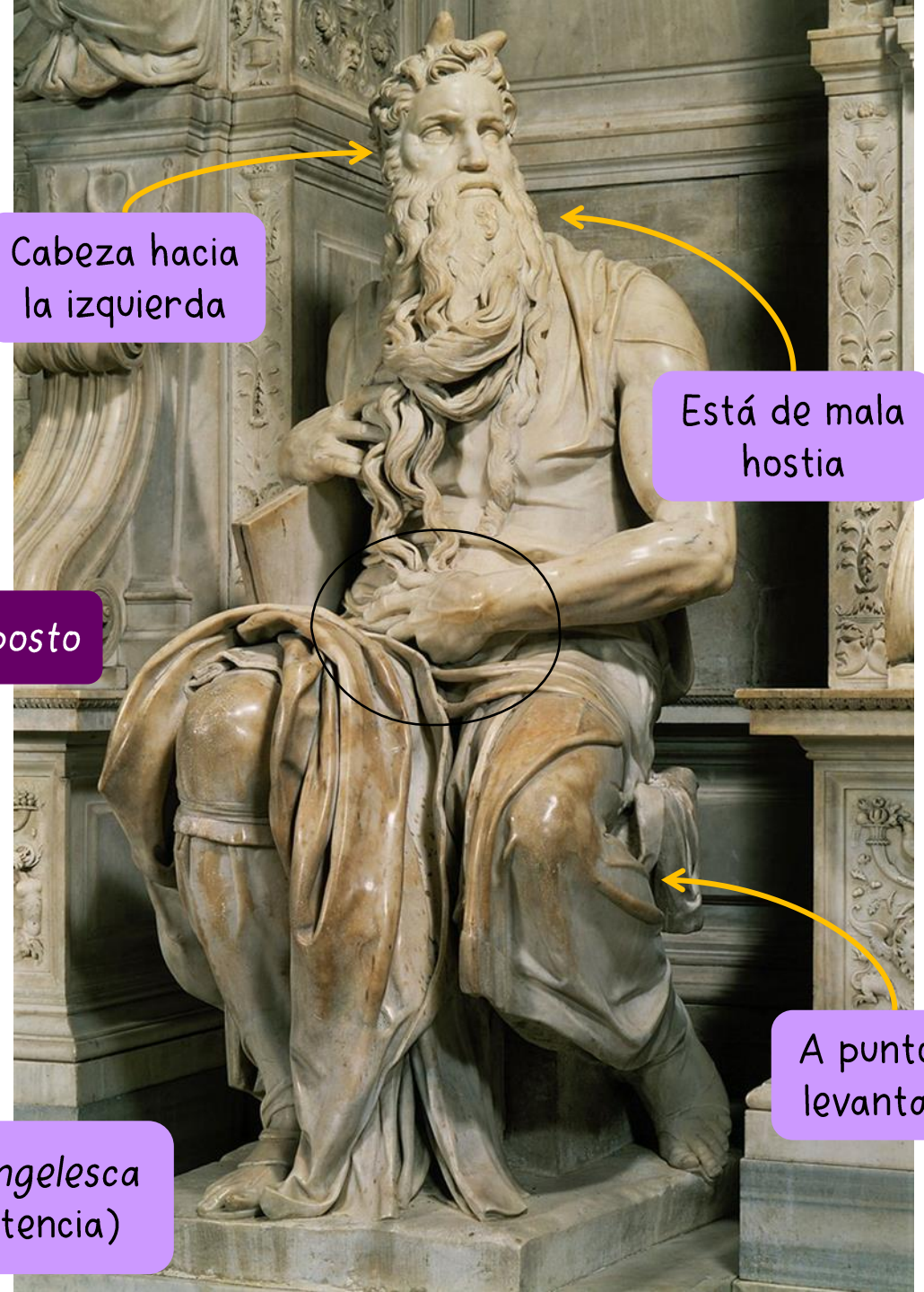
Cuernos

Moisés anciano en posición sedente

Tablas de la ley

Todo el cuerpo está en tensión

Terreblita miguelangelesca (movimiento en potencia)

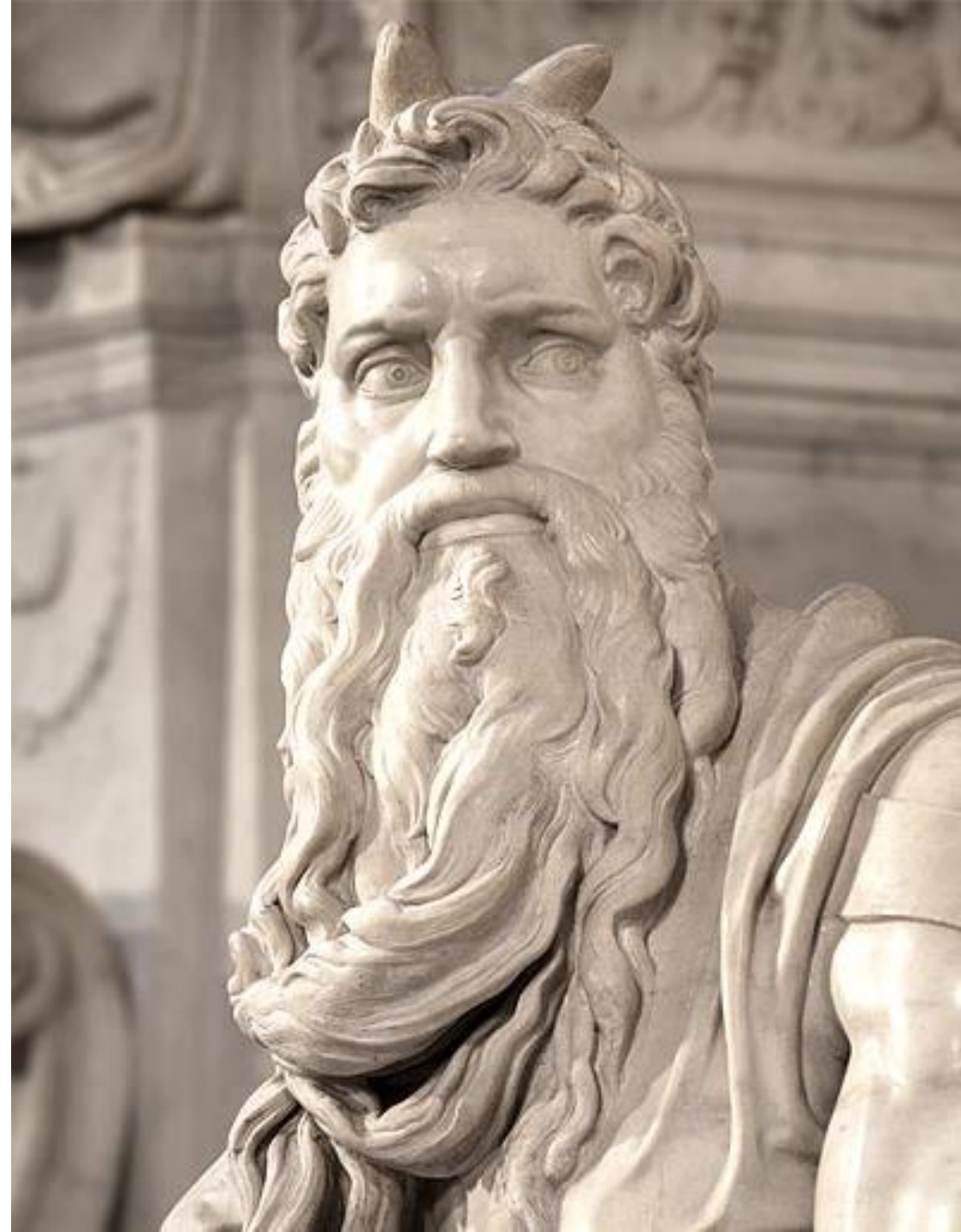
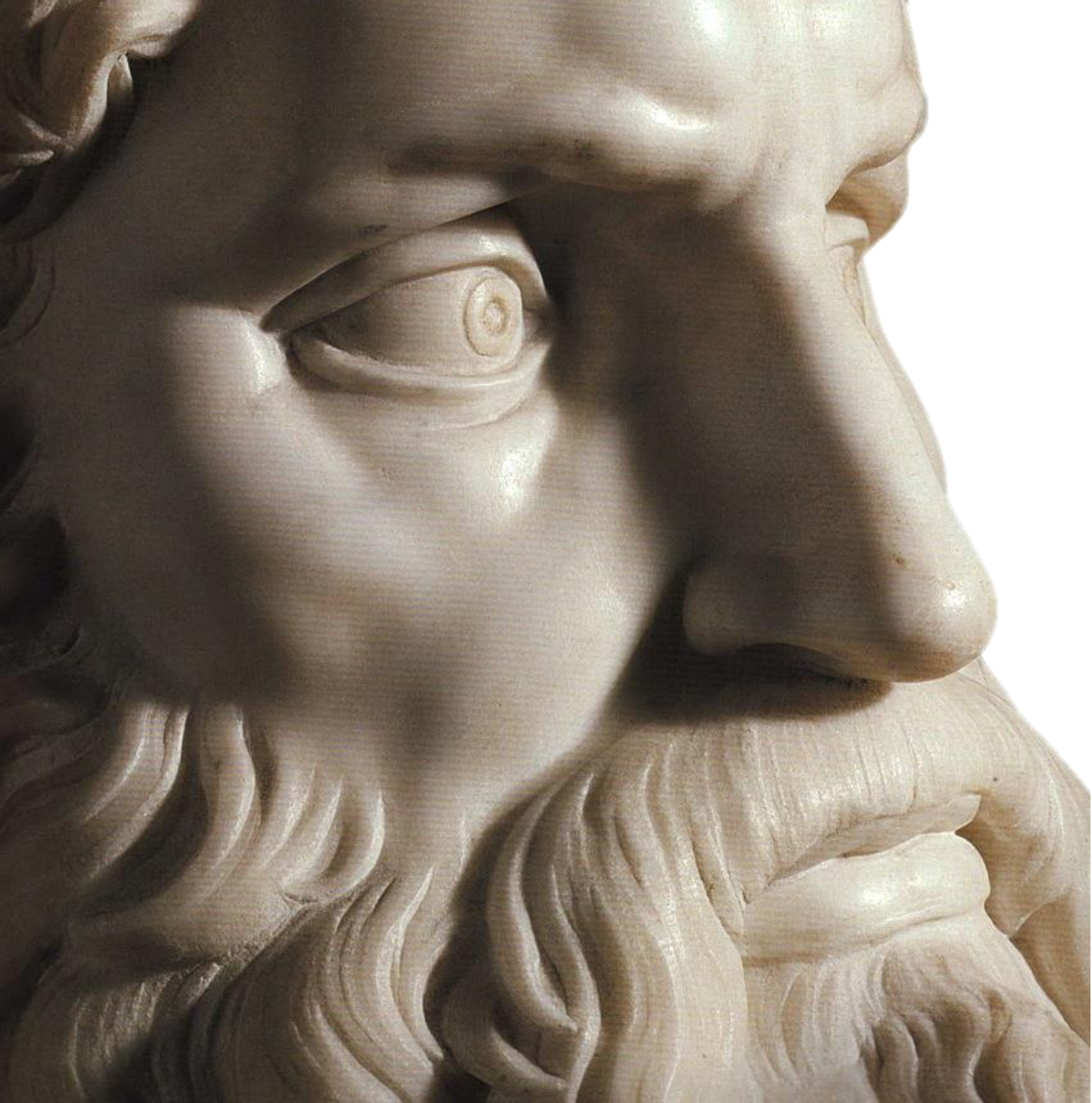

Cabeza hacia la izquierda

Está de mala hostia

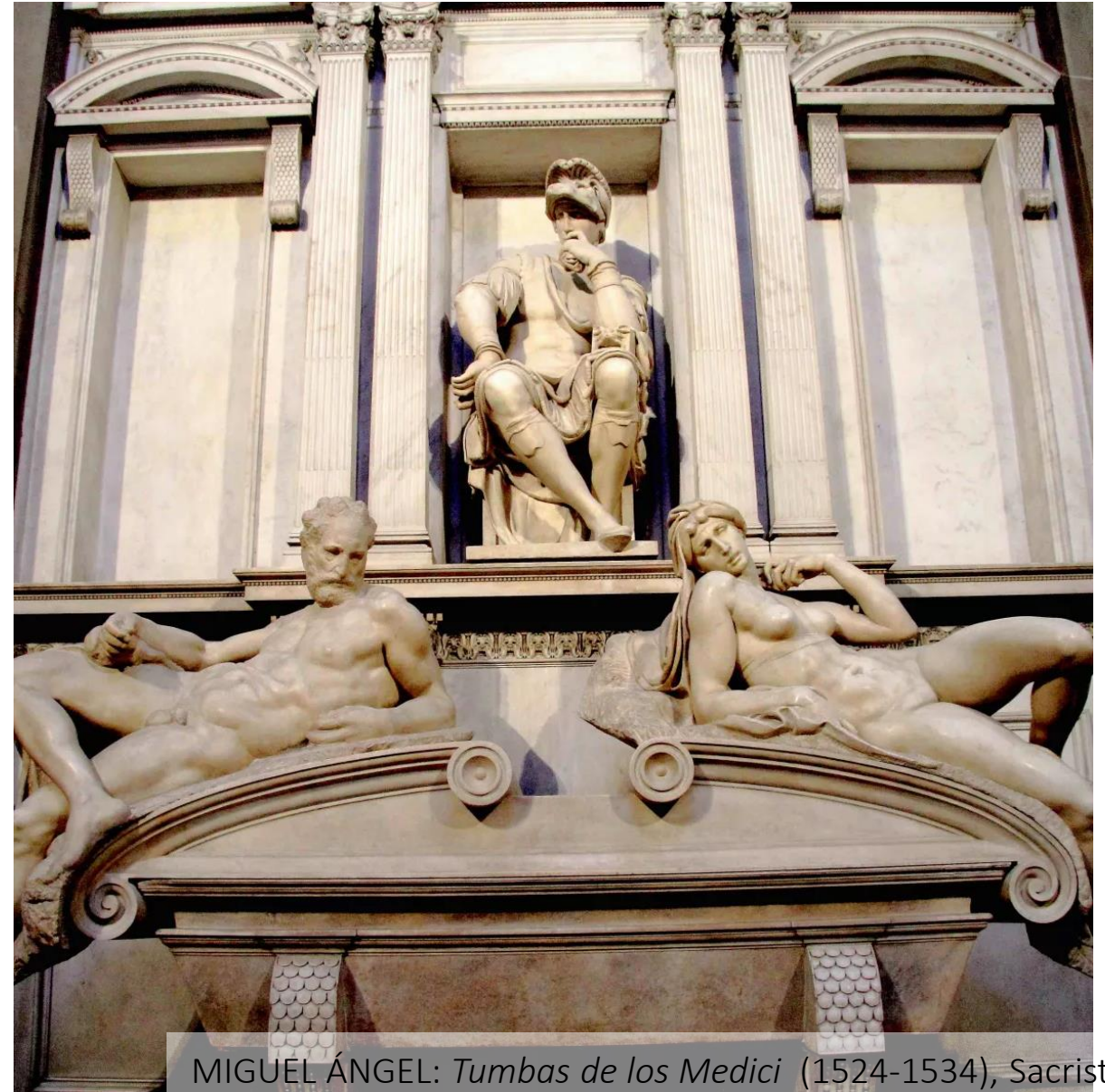
Contrapposto

A punto de levantarse

MIGUEL ÁNGEL: *Tumbas de los Medici* (1524-1534), Sacristía Nueva de la Iglesia de San Lorenzo (Florencia).

Nivel superior

Frontón
semicircular

Hornacinas

Giuliano de
Médici

Retratos de los
difuntos sedentes

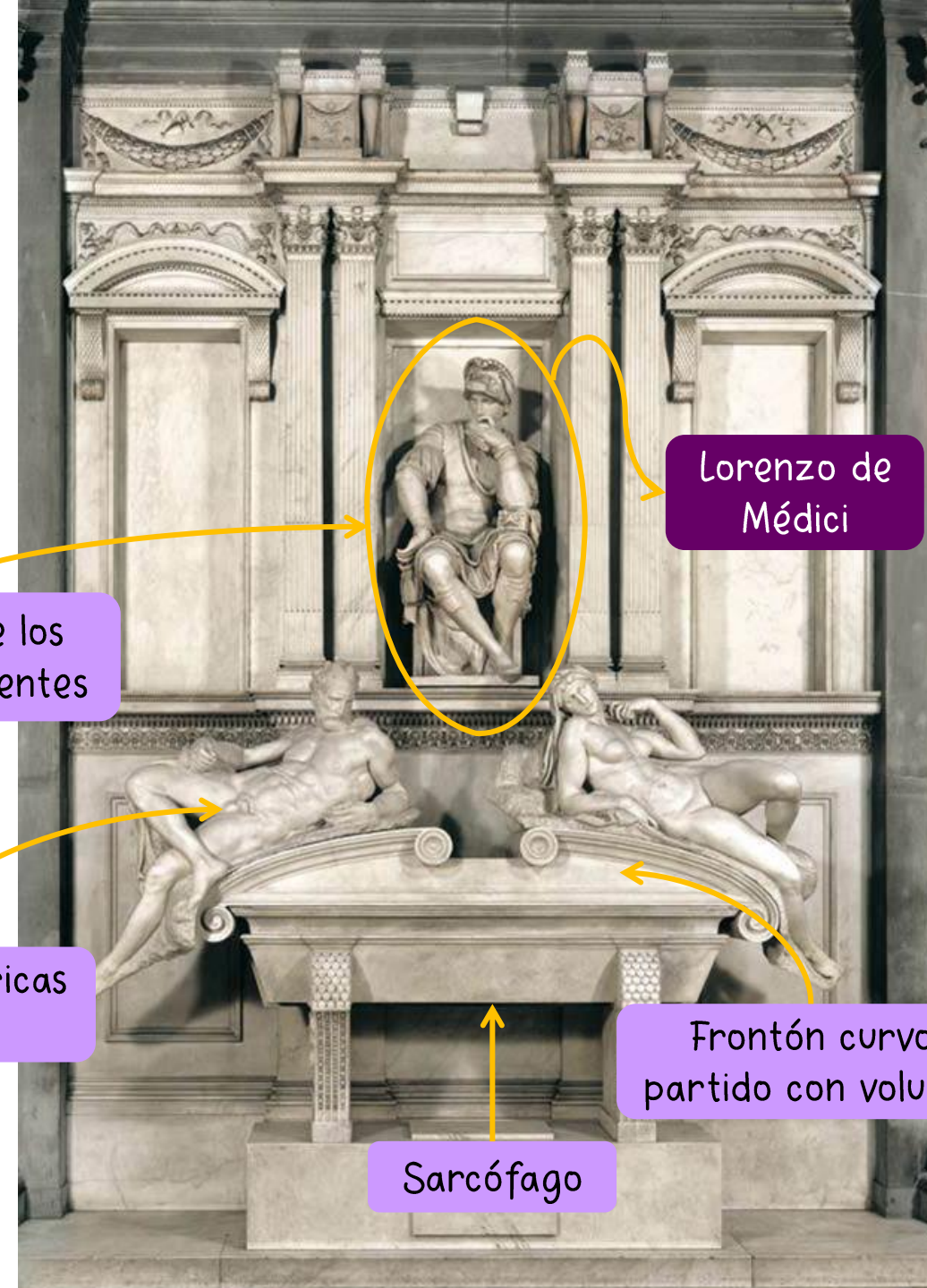
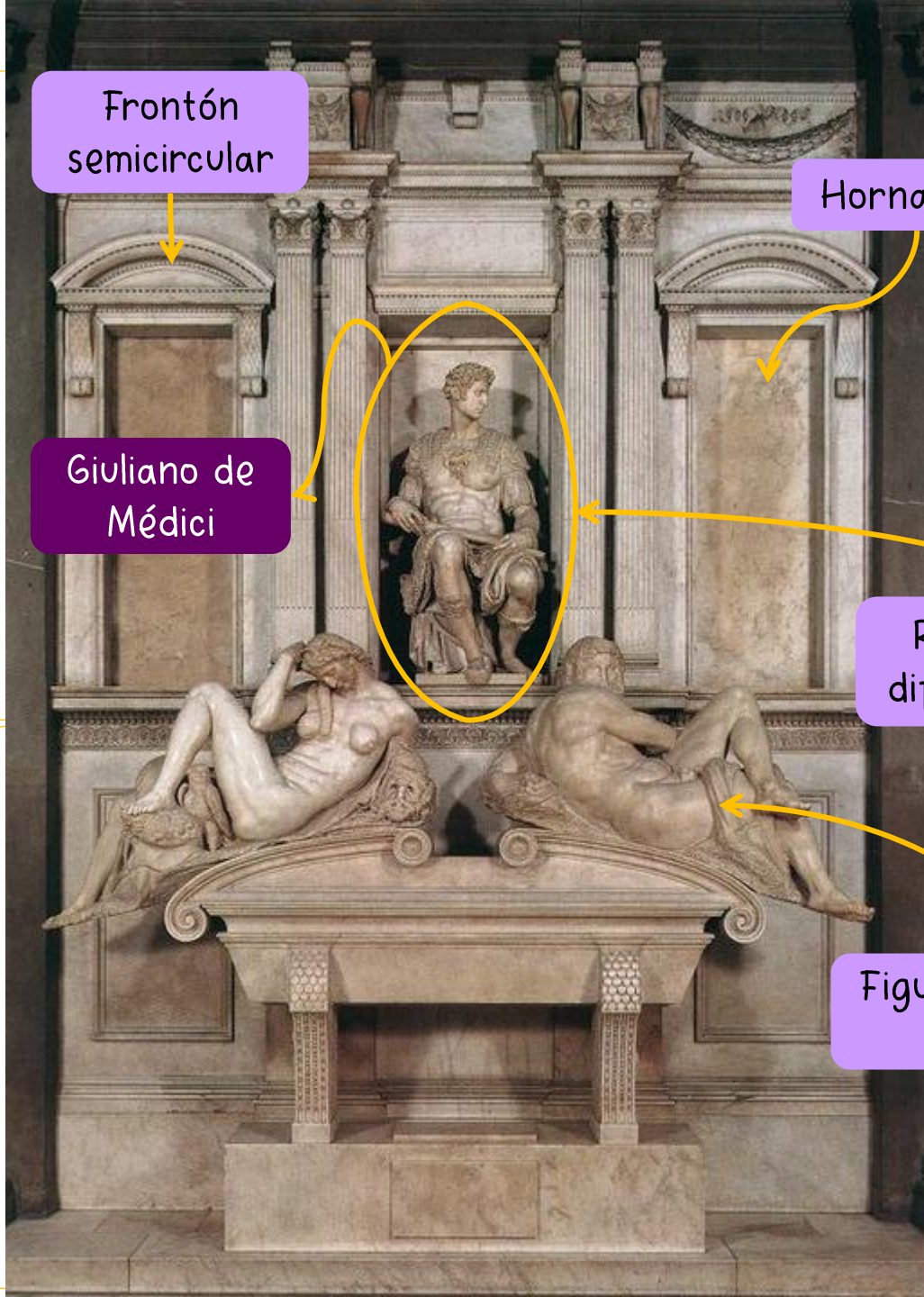
Lorenzo de
Médici

Nivel inferior

Figuras alegóricas
del tiempo

Frontón curvo
partido con volutas

Sarcófago

Lorenzo de Médici

Contrapposto

Actitud pasiva
(meditando)

Símbolo de
recogimiento y
serenidad

Cofre

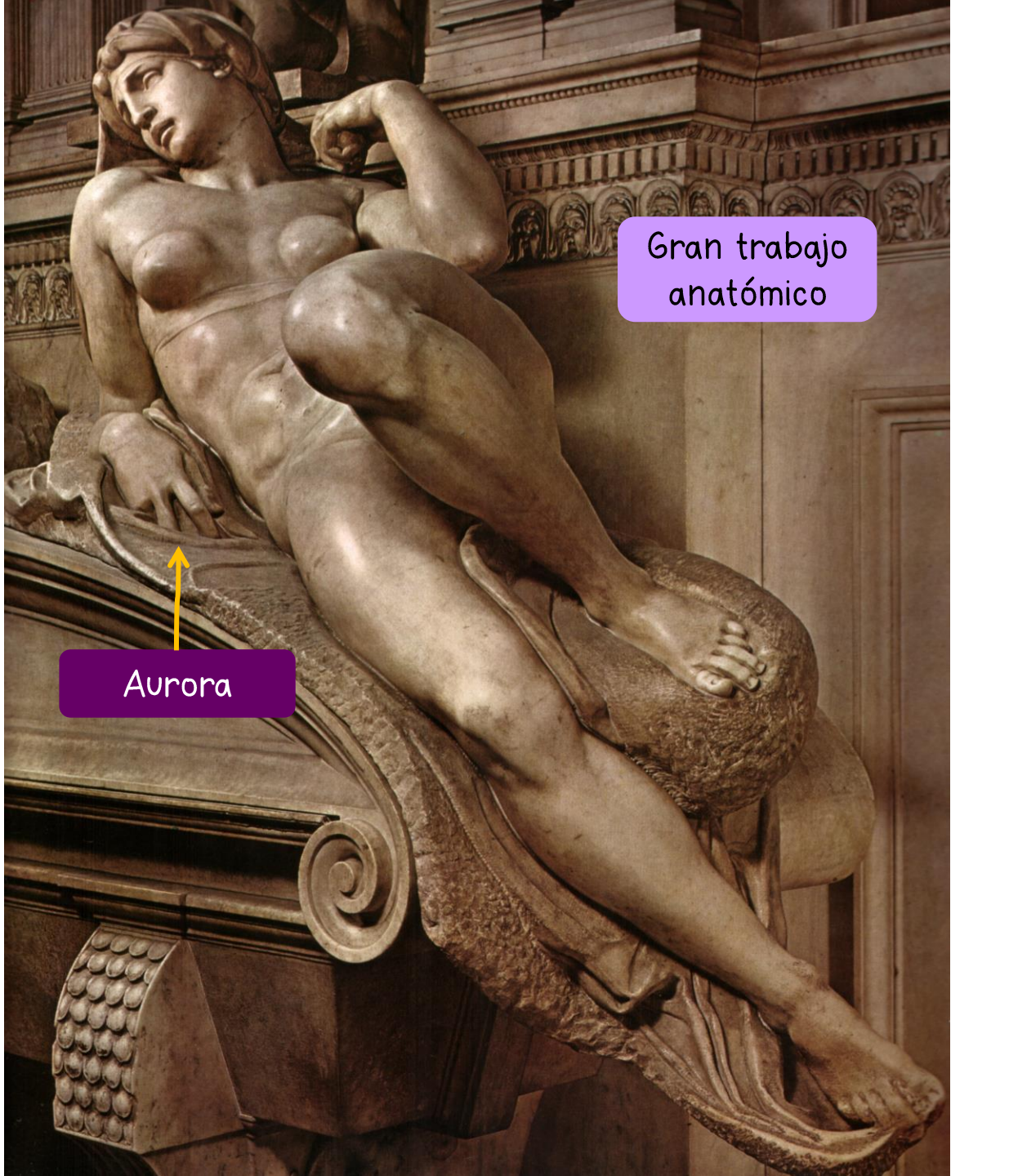
Composición
en zig-zag

Crepúsculo

A yellow arrow points from the text 'Crepúsculo' to the upper part of the sculpture, specifically towards the head and shoulders of the figure.

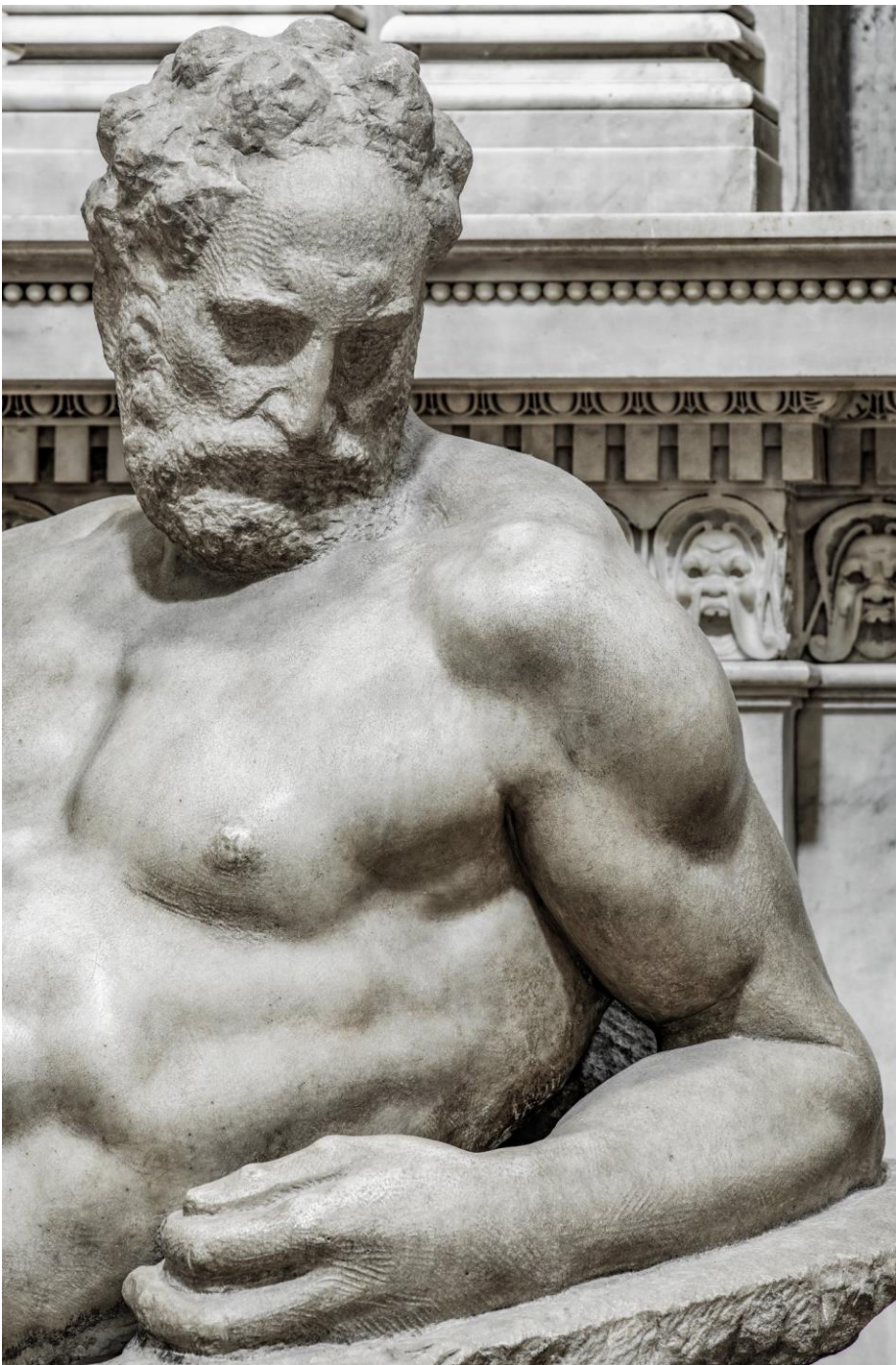
Talla non
finita

Gran trabajo
anatómico

A yellow arrow points from the text 'Aurora' to the lower part of the sculpture, specifically towards the figure's legs and the base.

Aurora

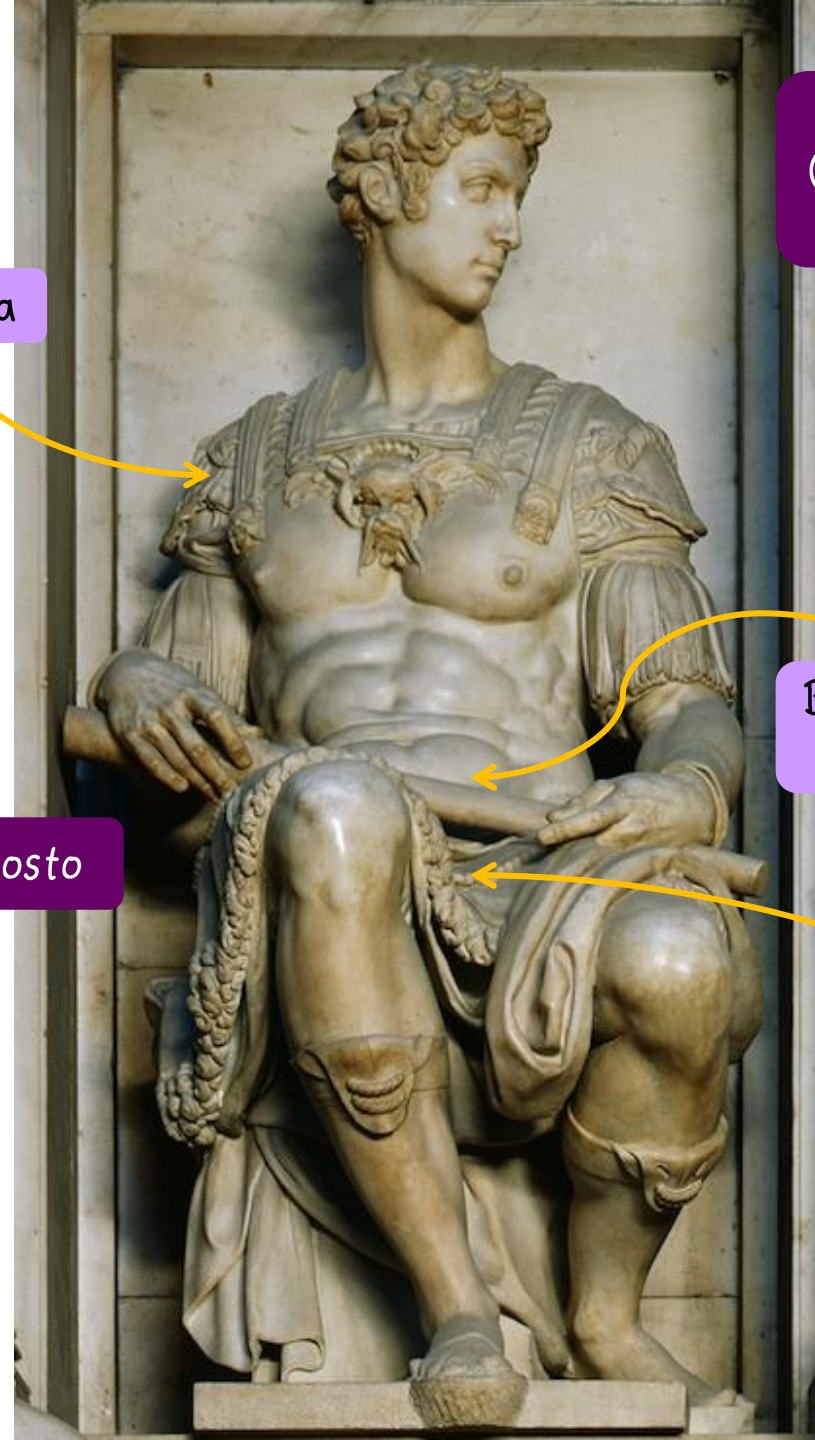
Giuliano de Médici

Expresa
decisión

Coraza

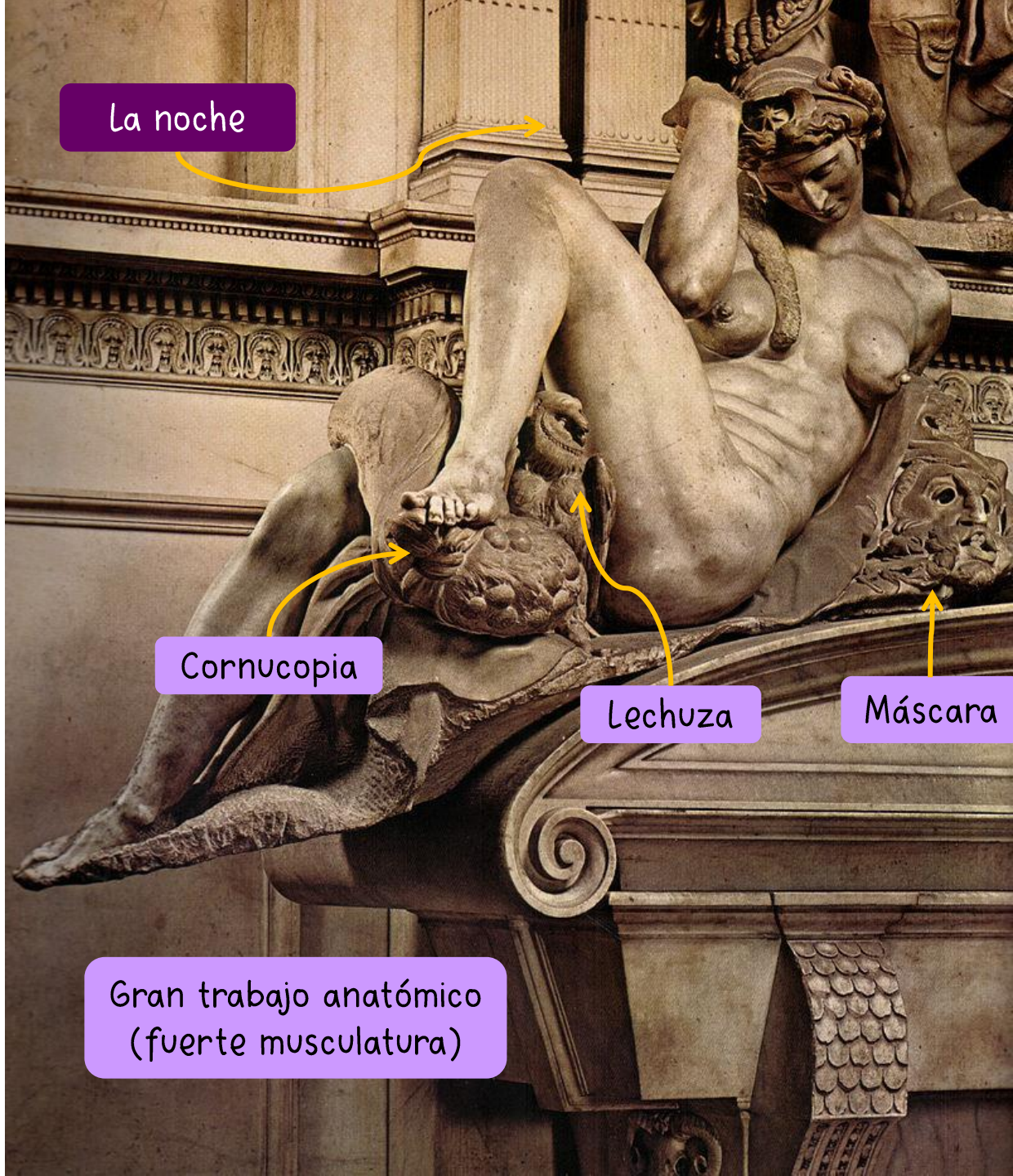
Contrapposto

Vida activa
(se dispone a
intervenir)

Bastón de
mando

No se ven, pero
aquí hay monedas
(era generoso)

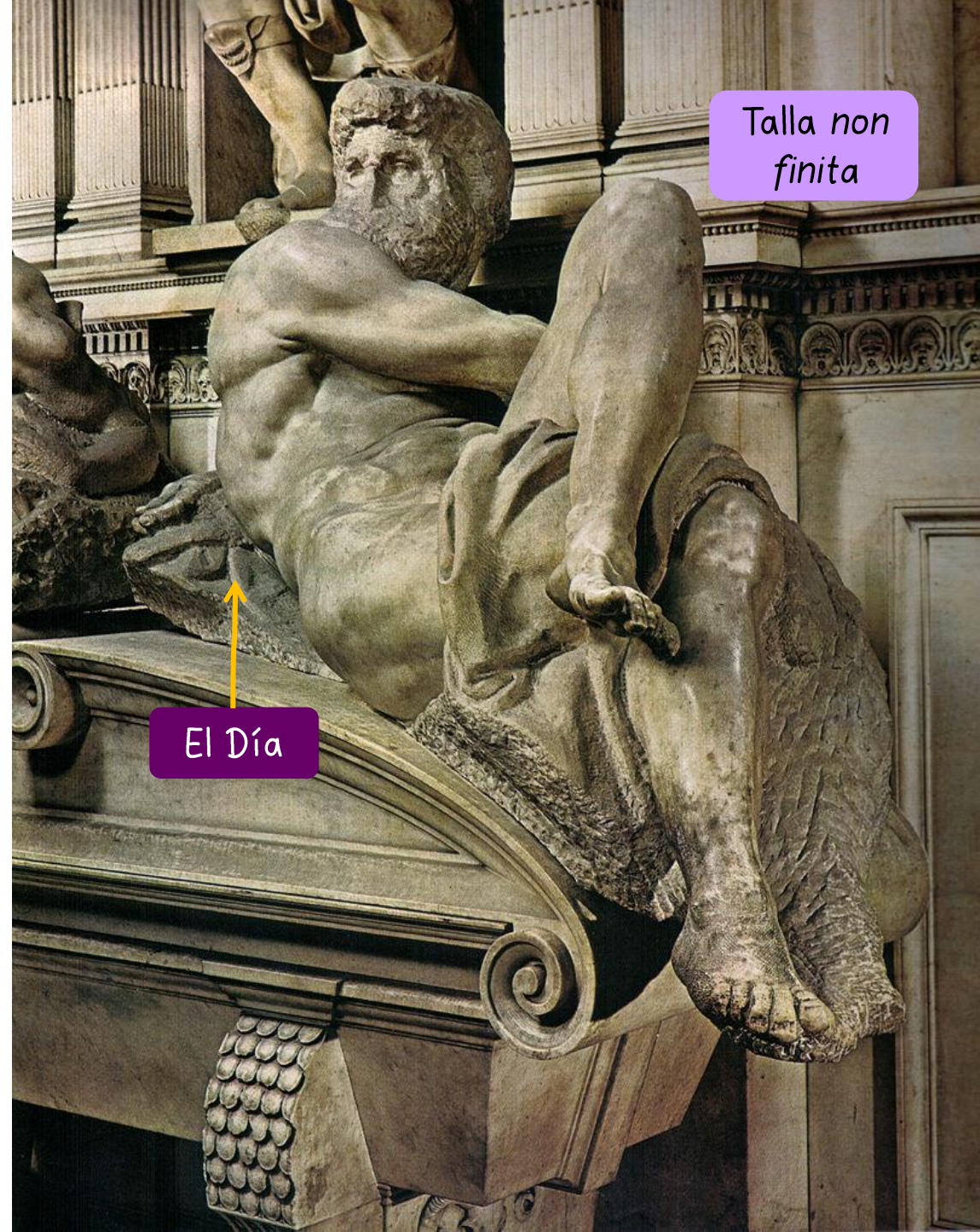
La noche

Cornucopia

Lechuza

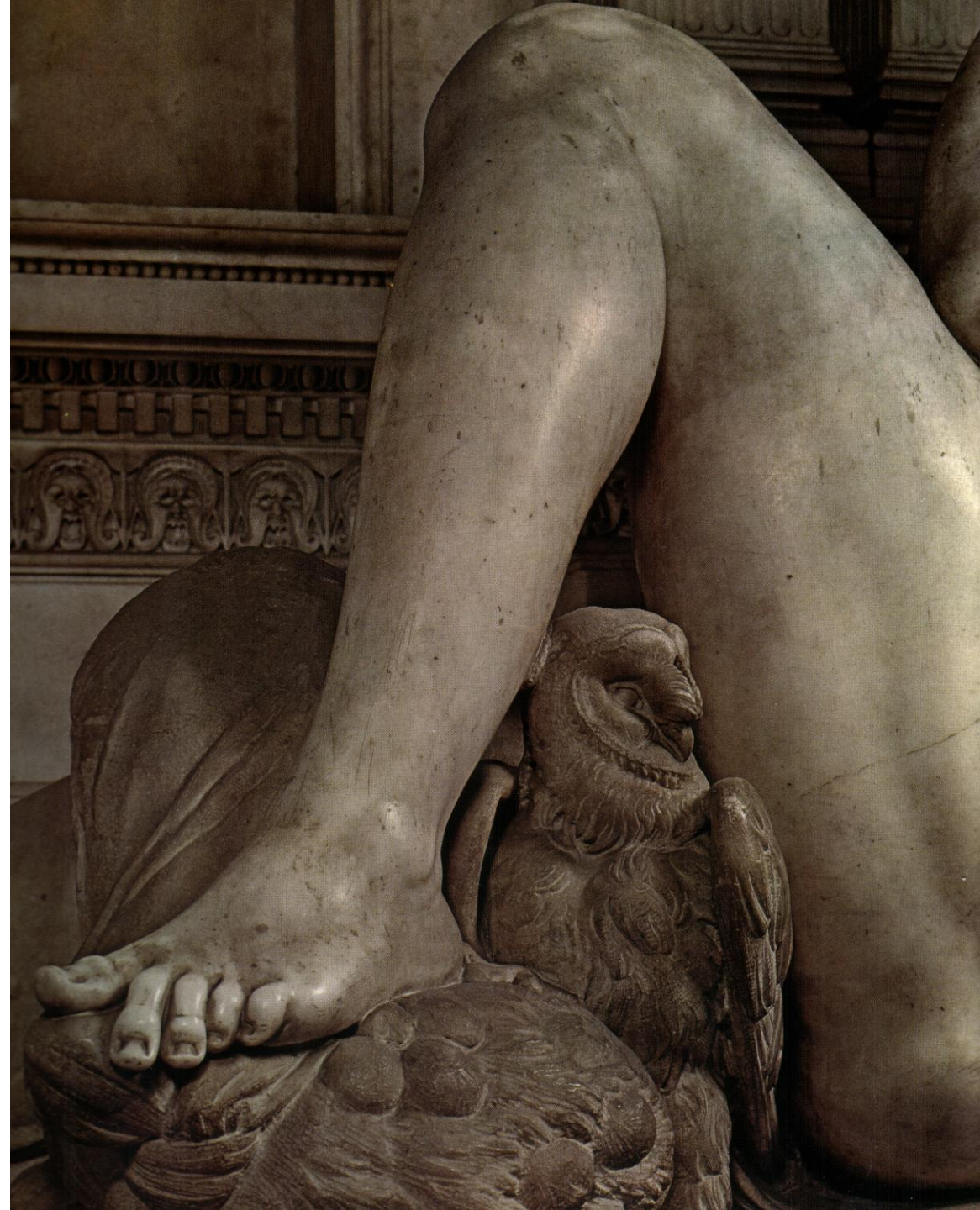
Máscara

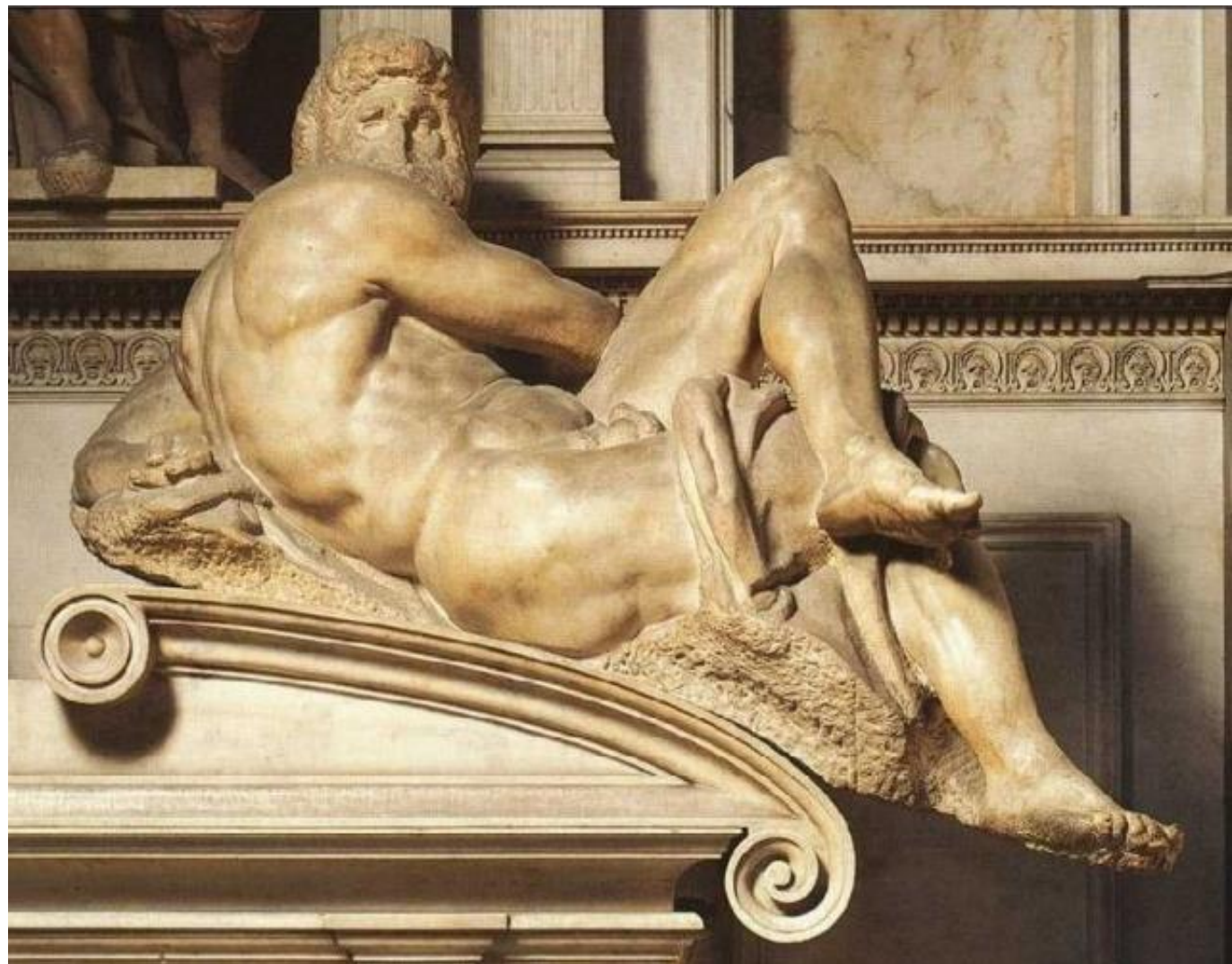
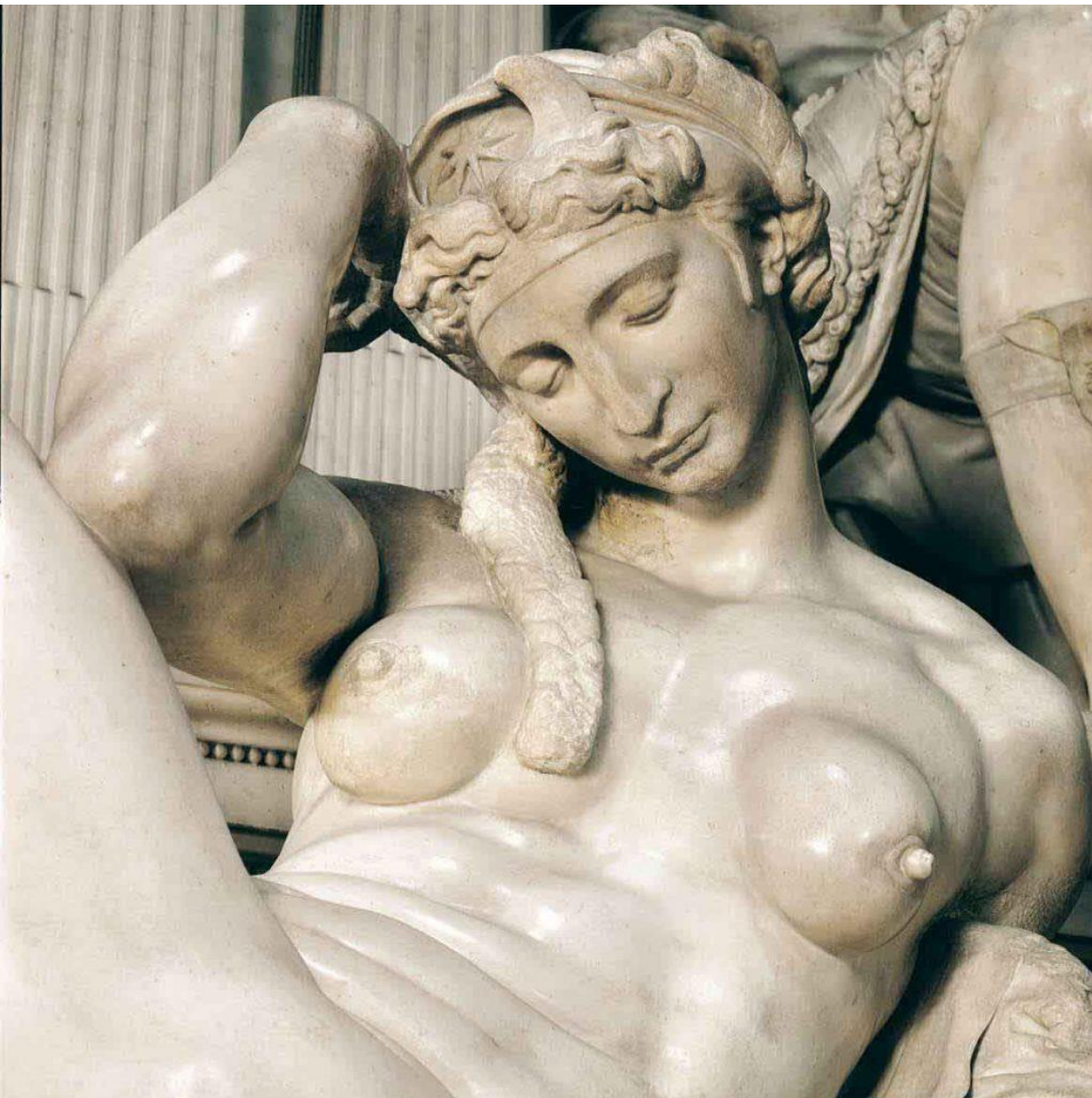
Gran trabajo anatómico
(fuerte musculatura)

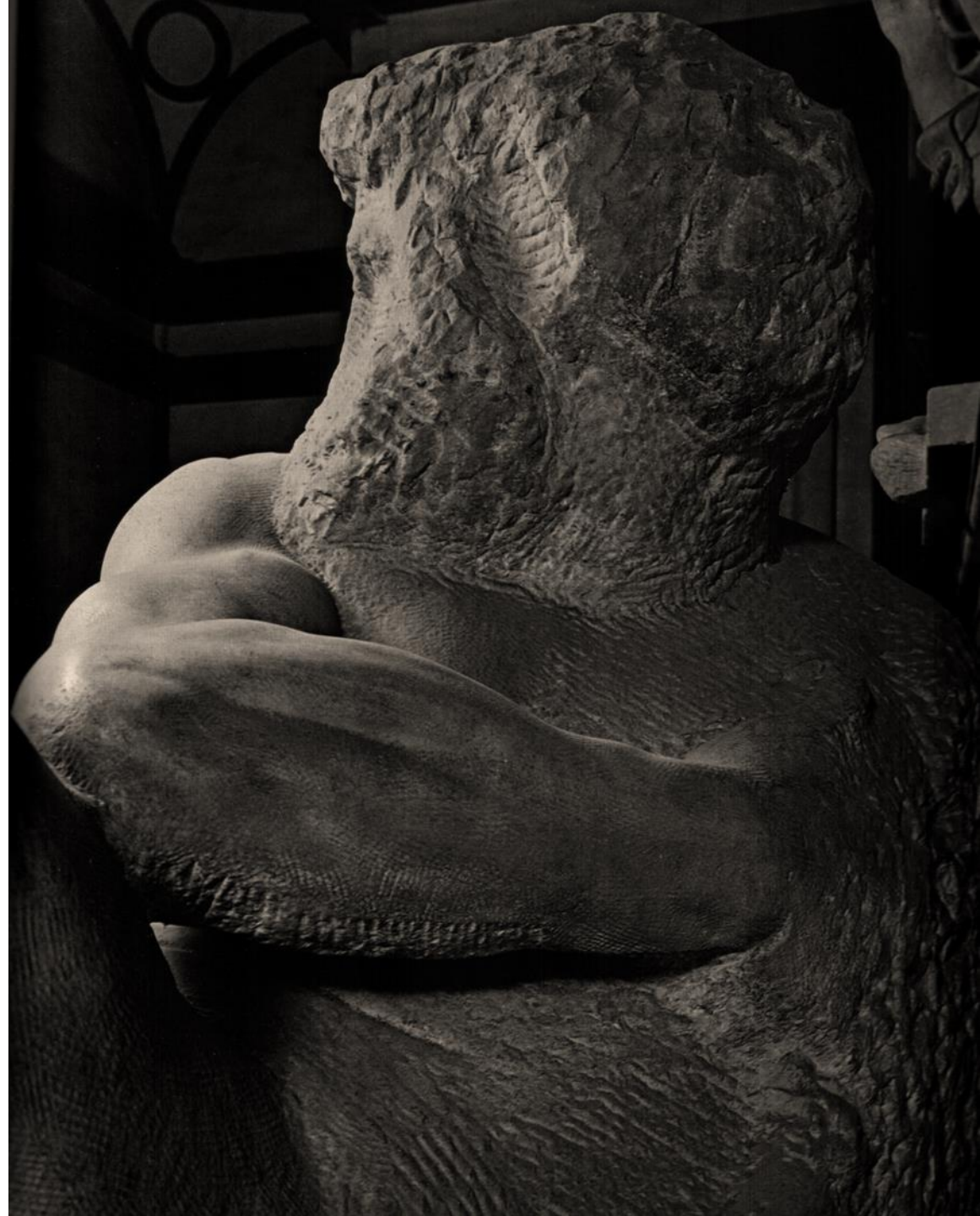
Talla non
finita

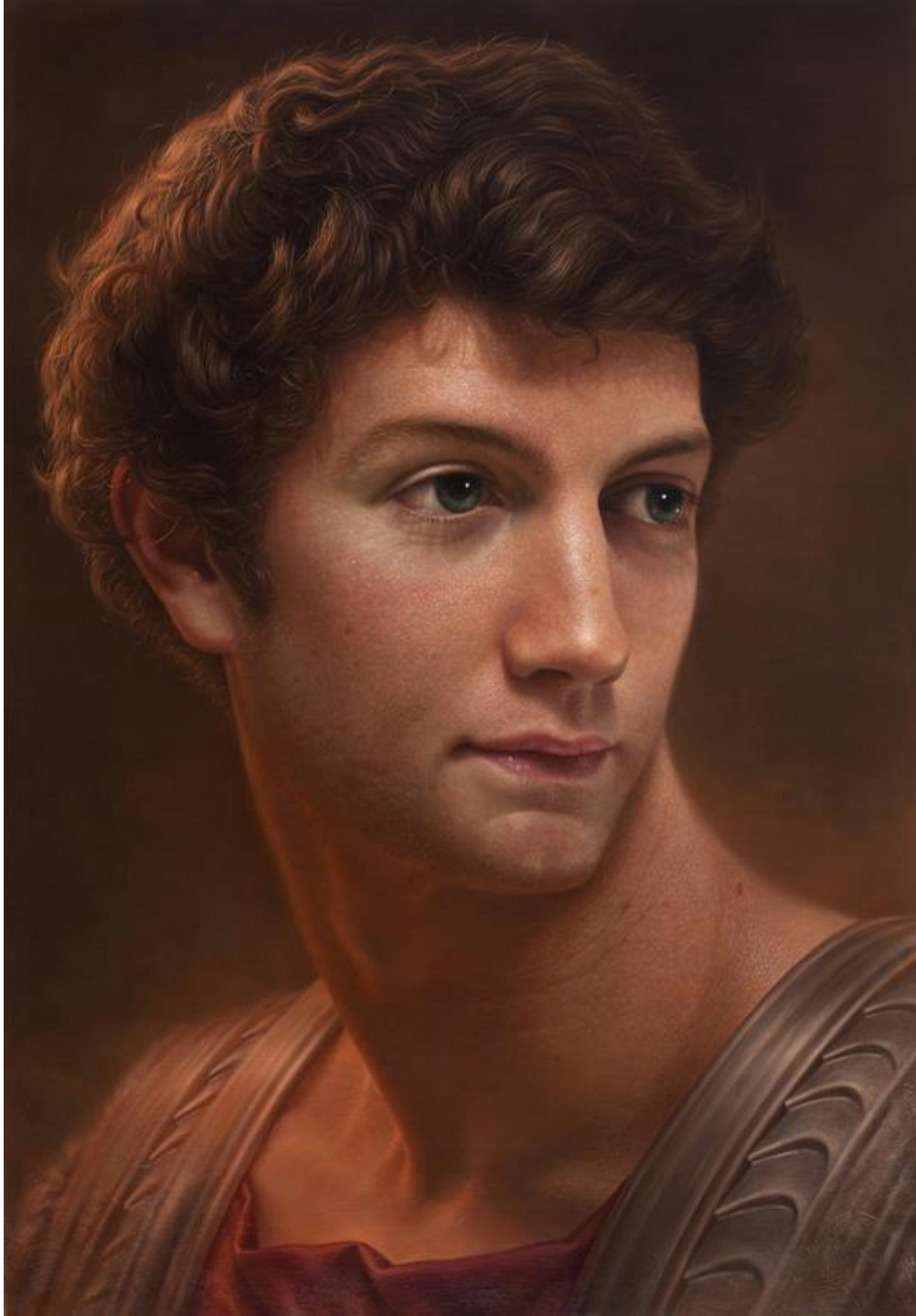
El Día

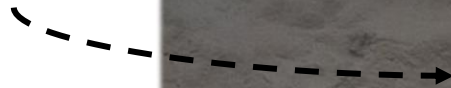

**Proporciones
alargadas**

**Poses más
teatrales**

Forma
senpentinata o
helicoidal

MANIERISMO

Multifacialidad

GIANBOLOGNA: *El rapto de las Sabinas* (1583),
Loggia della Signoria, Florencia

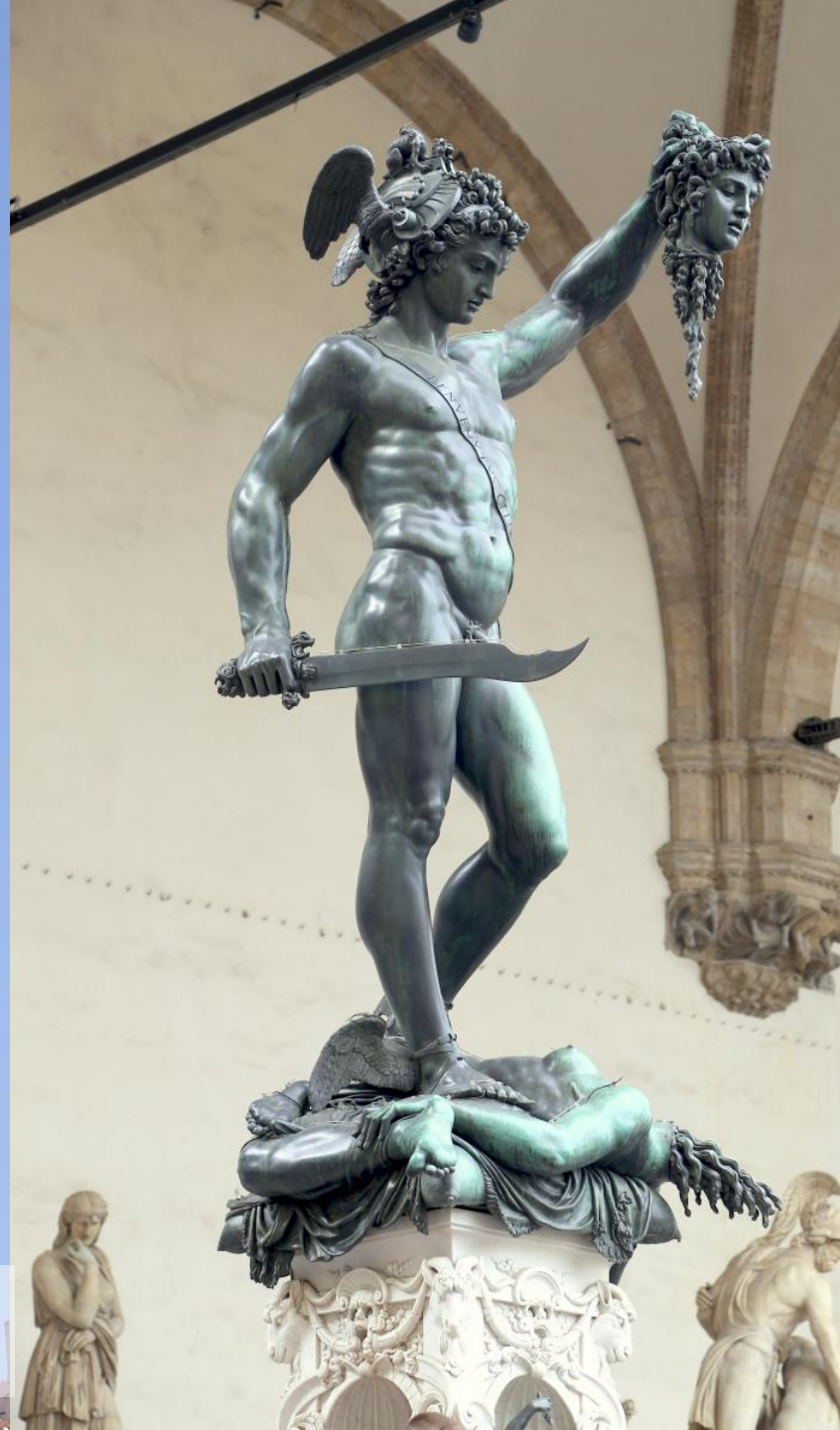
Benvenuto

CELLINI

CELLINI: *Perseo con la cabeza de Medusa* (1554), Píazza della Signoria, Florencia

7. ESCULTURA EN ESPAÑA

7.1. Características:

- **Influencia italiana:** se adoptan los ideales del Quattrocento y Cinquecento italianos como el uso de proporciones clásicas y el contrapposto.
- **Temática religiosa:** retablos, esculturas de santos, vírgenes y escenas de la Pasión.
- **Búsqueda del naturalismo** con una **representación fiel de la anatomía humana**, con especial atención al estudio del rostro.
- Figuras talladas en **madera policromada** con colores vivos y **detalles dorados**.
- Preferencia por los **asuntos dramáticos** que permiten **expresar sentimientos** en los rostros y en el cuerpo.

ALONSO BERRUGUETE: *Martirio de San Sebastián*
(1527), Museo Nacional de Escultura, Valladolid.

ALONSO BERRUGUETE: *El sacrificio de Isaac* (1526),
Convento de San Benito en
Valladolid

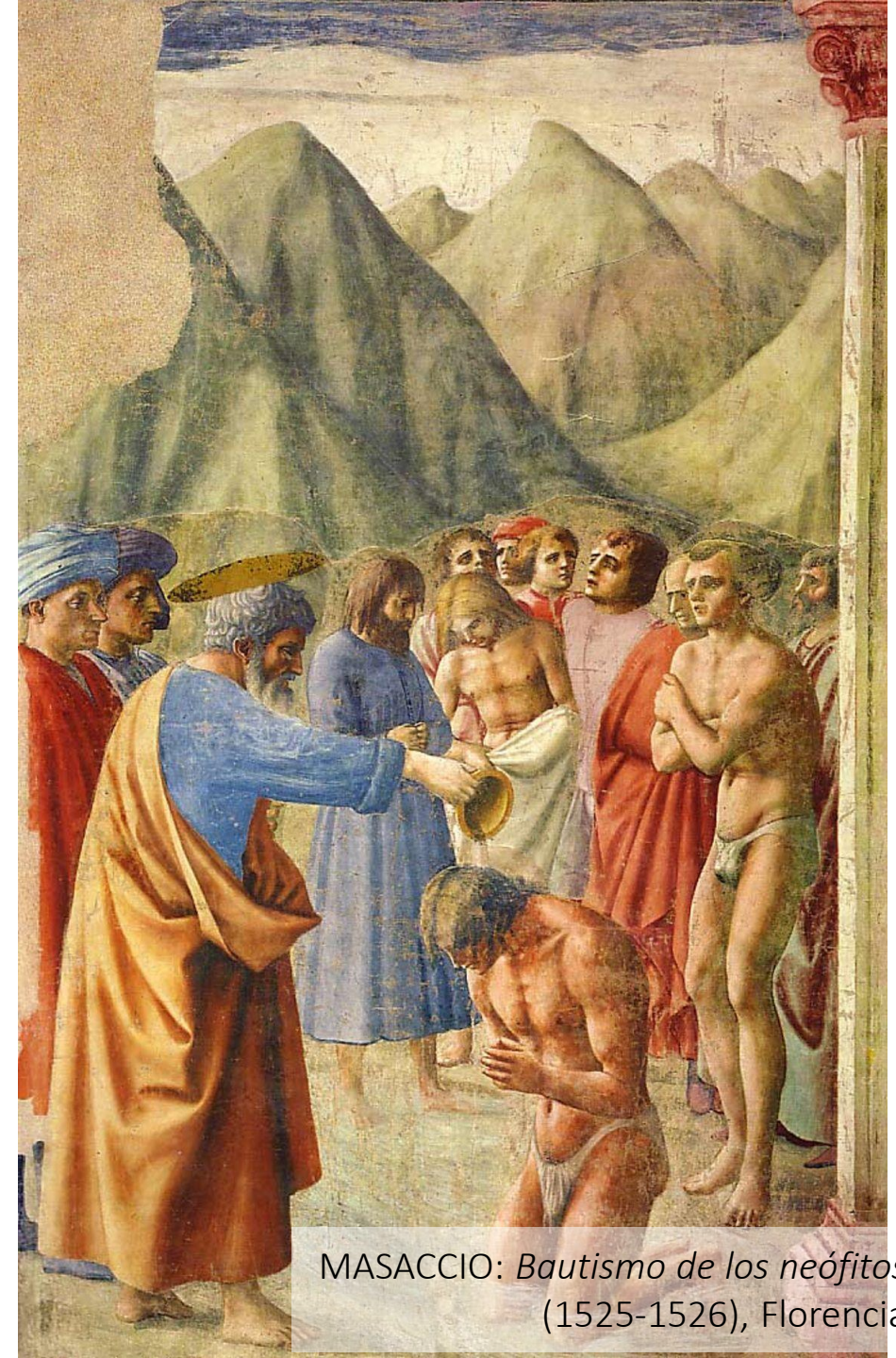

JUAN DE JUNI: *Nuestra señora de las angustias* (1561),
Valladolid.

8. PINTURA

8.1. Características:

- Búsqueda del naturalismo y realismo en la representación humana.
- Gran interés por la **naturaleza** y el **paisaje**, pero sin el detallismo de la escuela flamenca.
- Interés por los **volúmenes** y por la **perspectiva** (para generar profundidad), así como por las vestimentas.
- Preocupación por la **armonía** → a menudo los personajes se disponen organizados de manera geométrica, especialmente en forma triangular.
- **Progresivamente**, aunque predomina la **pintura religiosa**, cobran especial importancia los **temas paganos**.
- Gran importancia del **dibujo**.
- Obsesión por la **profundidad**.

MASACCIO: *Bautismo de los neófitos*
(1525-1526), Florencia

LA PINTURA FLORENTINA

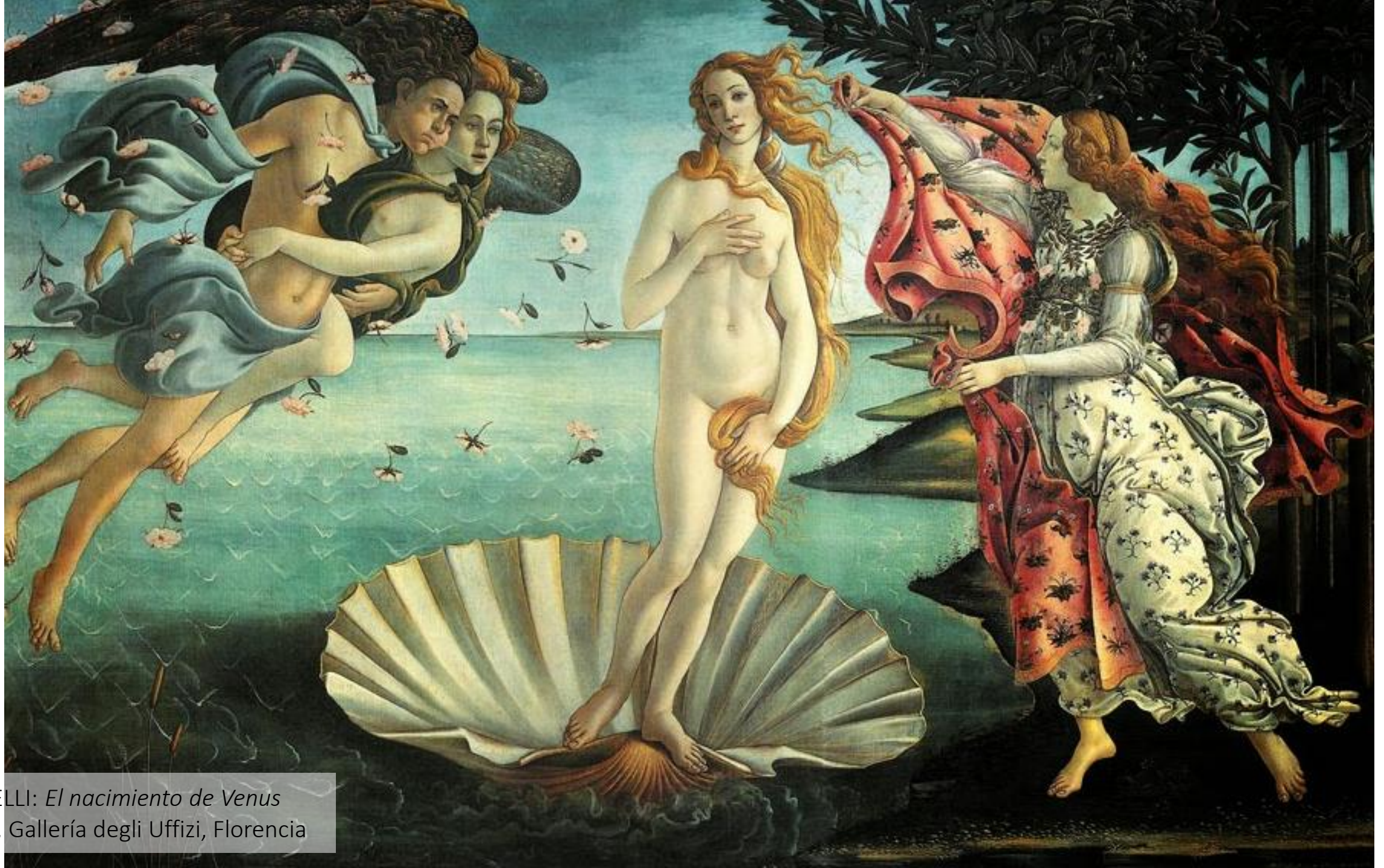
La escuela florentina se convirtió en la **iniciadora del nuevo estilo** con artistas como MASACCIO, FRA ANGELICO, FILIPPO LIPPI, PAOLO UCCELLO y BOTICELLI

FRA ANGELICO: *La Anunciación*
(1428), Museo del Prado, Madrid.

BOTICELLI: *La primavera* (1477),
Gallería degli Uffizi, Florencia

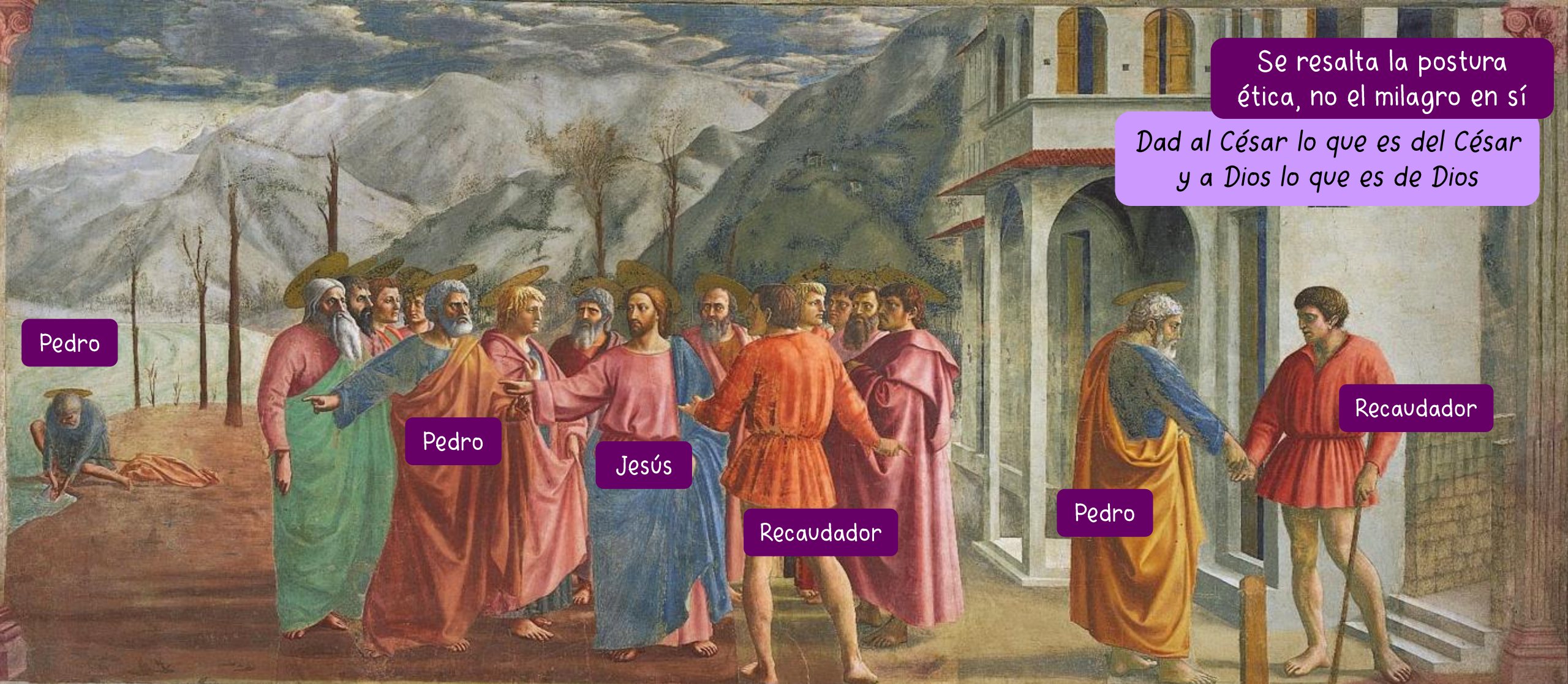

BOTICELLI: *El nacimiento de Venus*
(1485), Galería degli Uffizi, Florencia

MASACCIO: *El tributo de la moneda*
(1425), Santa María de Carmine, Florencia

Pedro

Pedro

Jesús

Recaudador

Pedro

Recaudador

Se resalta la postura
ética, no el milagro en sí

*Dad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios*

Milagro: Pedro
extrae la
moneda de la
boca del pez

2^a

Dilema: ¿hay que pagar tributos al César?

1^a

Solución: Pedro paga los
tributos al cobrador de
impuestos

3^a

Paisaje árido y
arcaico de fondo

Composición
cerrada y simétrica

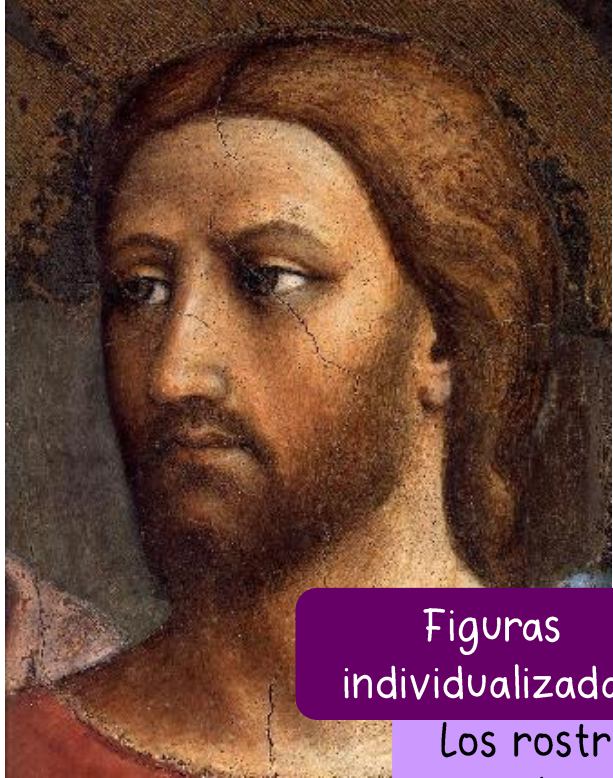
Punto de
tensión / fuga

Las manos de Jesús y
Pedro nos conducen a
la 2ª escena

La mano del recaudador
nos conduce a la 3ª escena

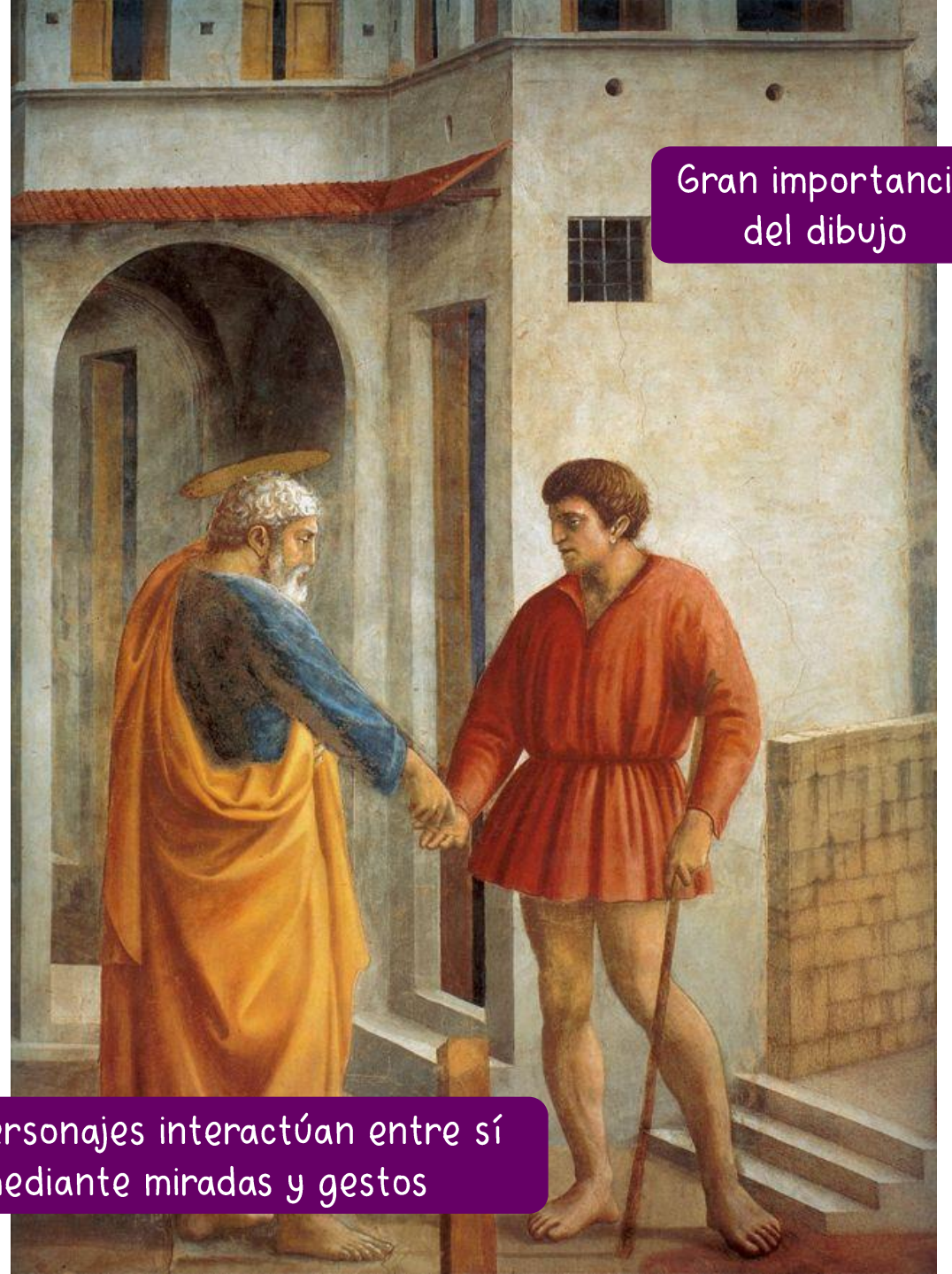
Perspectiva lineal
para conseguir el
efecto de profundidad

Figuras individualizadas

Los rostros, actitudes y ropajes los humanizan y diferencian

Gran importancia del dibujo

Los personajes interactúan entre sí mediante miradas y gestos

LA PINTURA DEL *Cinquecento*

En la pintura del *Cinquecento* se consolidaron algunas técnicas, como la **pintura al óleo** de origen flamenco, y nuevos soportes, como la **tela**.

Se utiliza el **claroscuro**, que define el contorno de las figuras a través de zonas iluminadas y zonas sombreadas.

Algunos artistas cuestionan el uso de la perspectiva lineal → LEONARDO DA VINCI introduce el *sfumato* y la **perspectiva aérea**.

LEONARDO DA VINCI: *La Virgen, el niño Jesús y Santa Ana* (1510), Museo del Louvre, París.

LA PINTURA DEL *Cinquecento*

Otro genio del arte, MIGUEL ÁNGEL, acentuó el concepto de la *terrebilità* en la Capilla Sixtina, y también RAFAEL, en las Estancias Vaticanas, donde introdujo soluciones manieristas.

Paralelamente aparece la **disputa entre el dibujo y el color**, el primero defendido por los pintores romanos, florentinos y parmesanos, y el segundo, por los venecianos.

MIGUEL ÁNGEL: *La Sagrada Familia* (1504),
Galeria degli Uffizi, Florencia.

vi leonardo de vinci

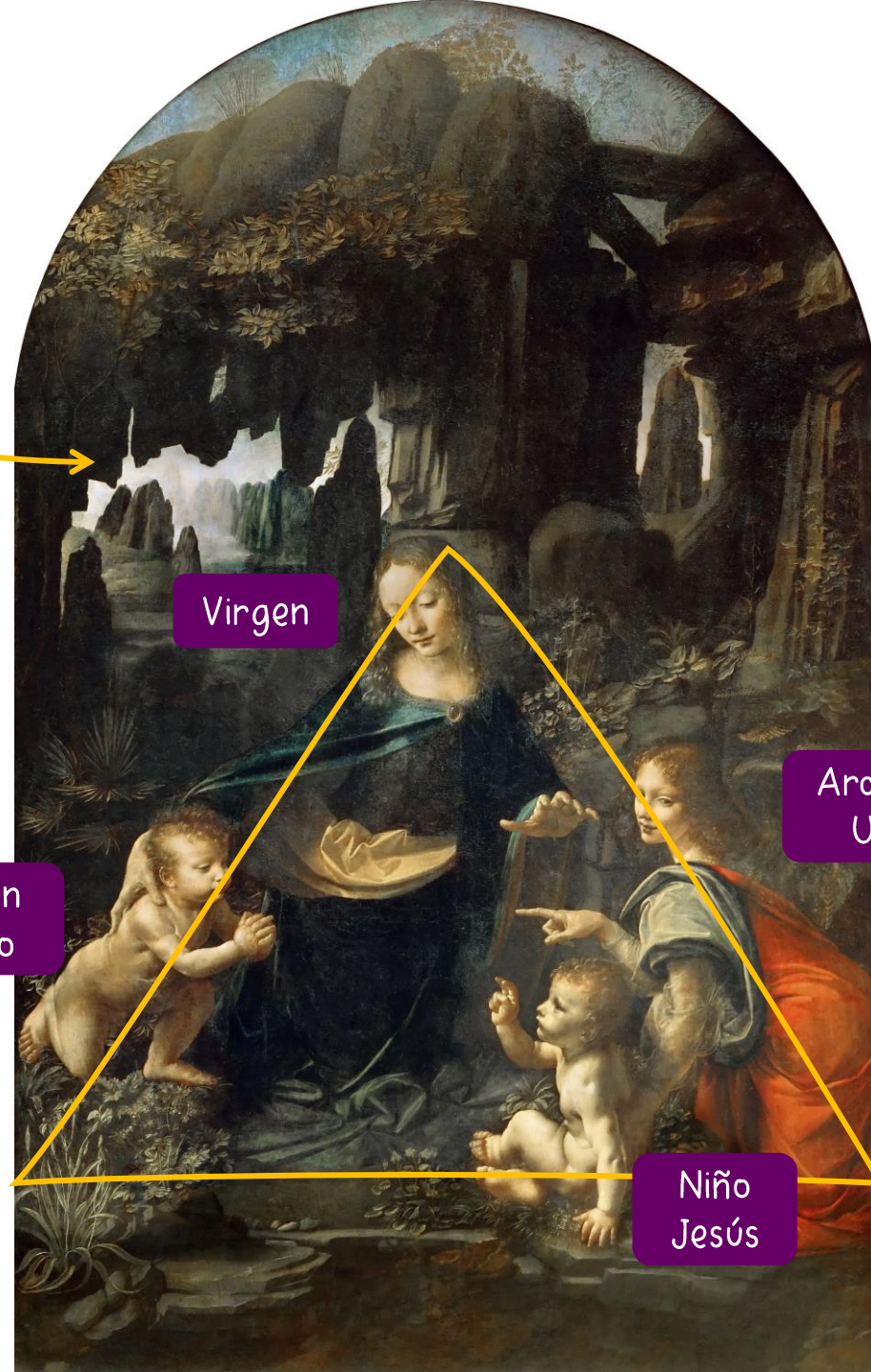

LEONARDO DA VINCI: *La Virgen de las rocas*
(1483-1486), Museo del Louvre, París.

Temática religiosa:
evangelios apócrifos

San Juan quedó huérfano y fue a vivir a una cueva estando protegido por un ángel. En ella se encuentra con María y Jesús, que están huyendo de Egipto

Entorno natural (cuevas, río, plantas) completamente idealizado

Virgen

Juan
niño

Arcángel
Uriel

Niño
Jesús

Composición
cerrada y clásica

Composición unitaria

Todos los personajes se encuentran interrelacionados

Mano izquierda en escorzo, protegiendo a Jesús

Los personajes interactúan

La mano derecha de la Virgen acoge a Juan

Uriel nos mira discretamente

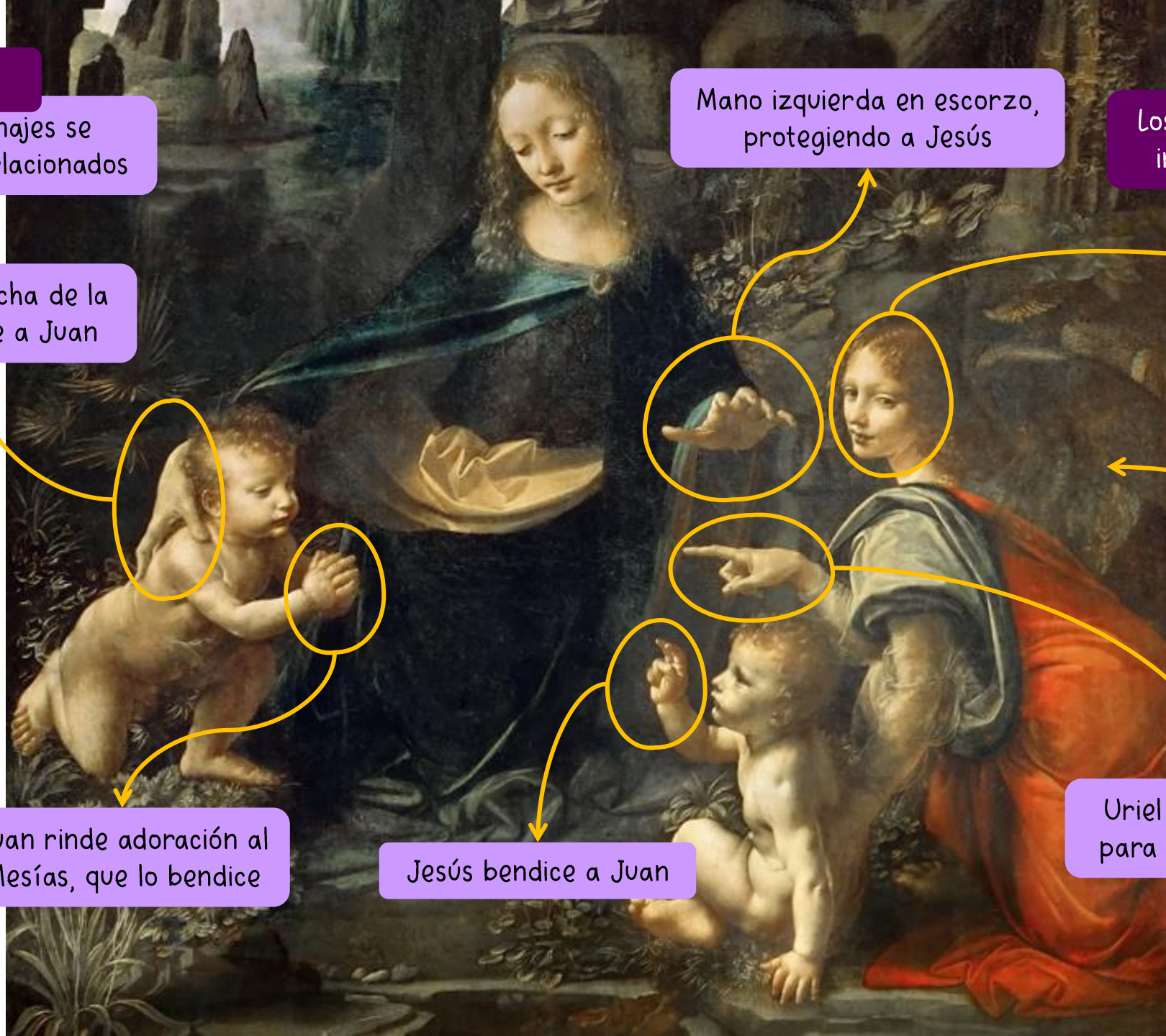
El ritmo se establece mediante el juego de miradas y la gesticulación con las manos

Arcángel con las alas desplegadas

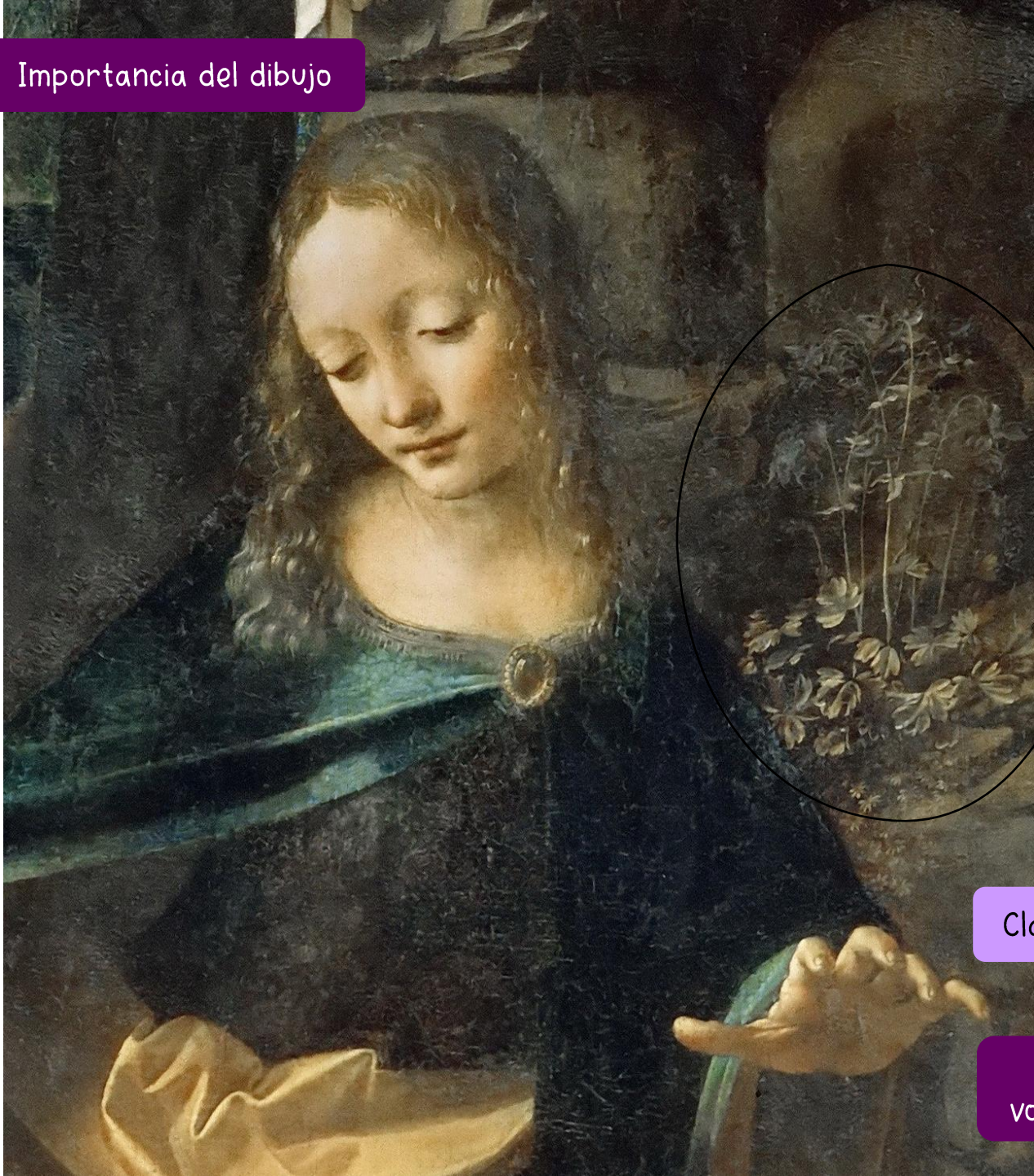
Juan rinde adoración al Mesías, que lo bendice

Jesús bendice a Juan

Uriel señala a Juan para que lo miremos

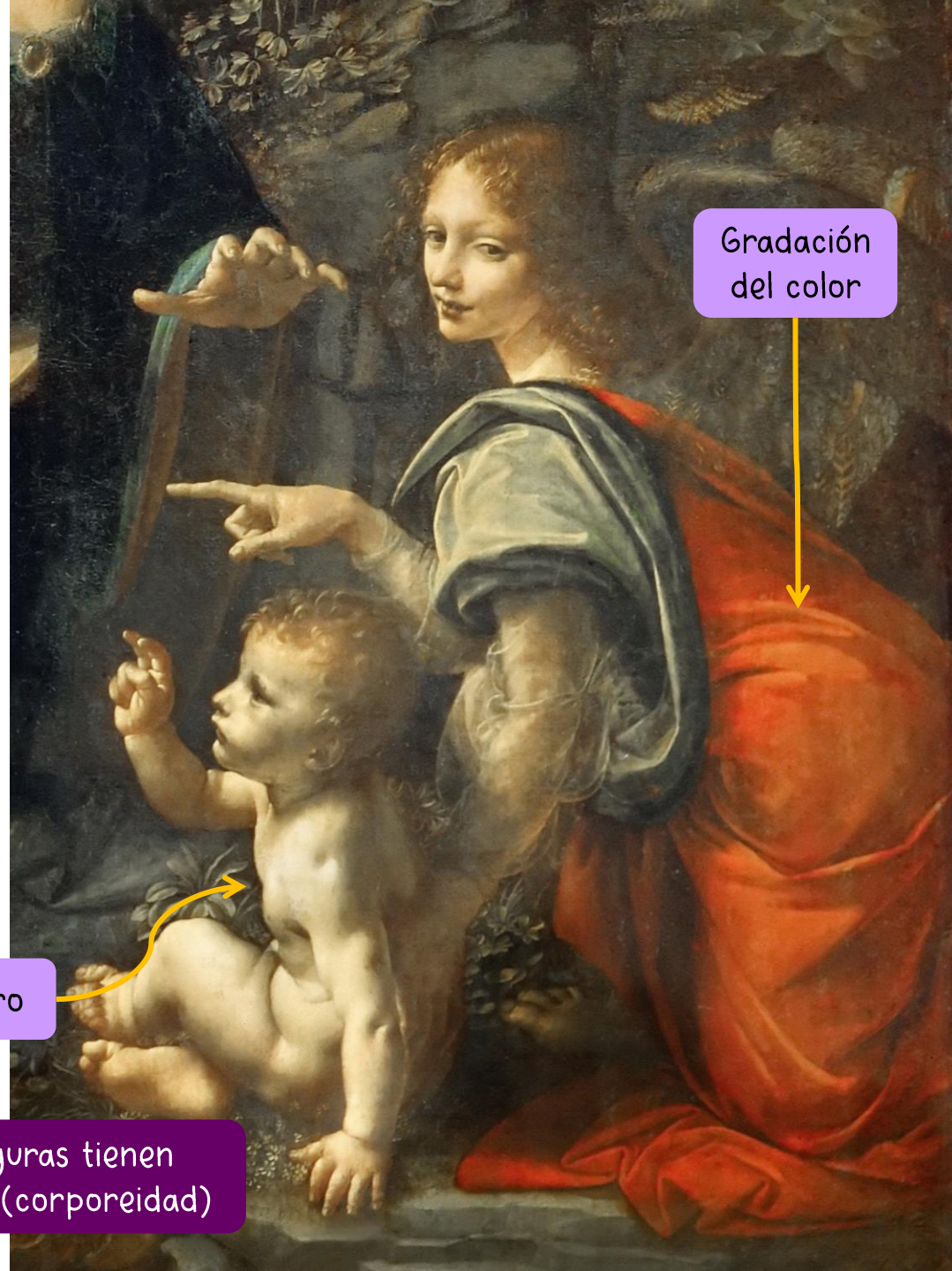

Importancia del dibujo

Claroscuro

Las figuras tienen volumen (corporeidad)

Gradación del color

Preocupación por
la profundidad

Perspectiva lineal

Los objetos son cada vez
más pequeños hasta que
desaparecen al llegar al
punto de fuga

Sfumato

Los contornos se vuelven
imprecisos y la obra
adquiere un aspecto de
antigüedad y lejanía

Perspectiva aérea

Los objetos pierden nitidez
con la lejanía

Fondos con
tonalidades frías

LEONARDO DA VINCI: *La Dama del armiño* (1490), Museo Nacional de Cracovia, Cracovia.

LEONARDO DA VINCI: *La Gioconda* (1503-1506), Museo del Louvre, París.

Retrato de una mujer sentada,
en escorzo lateral y con la
cabeza ligeramente girada

Gusto por los detalles

Fino velo (símbolo
de castidad)

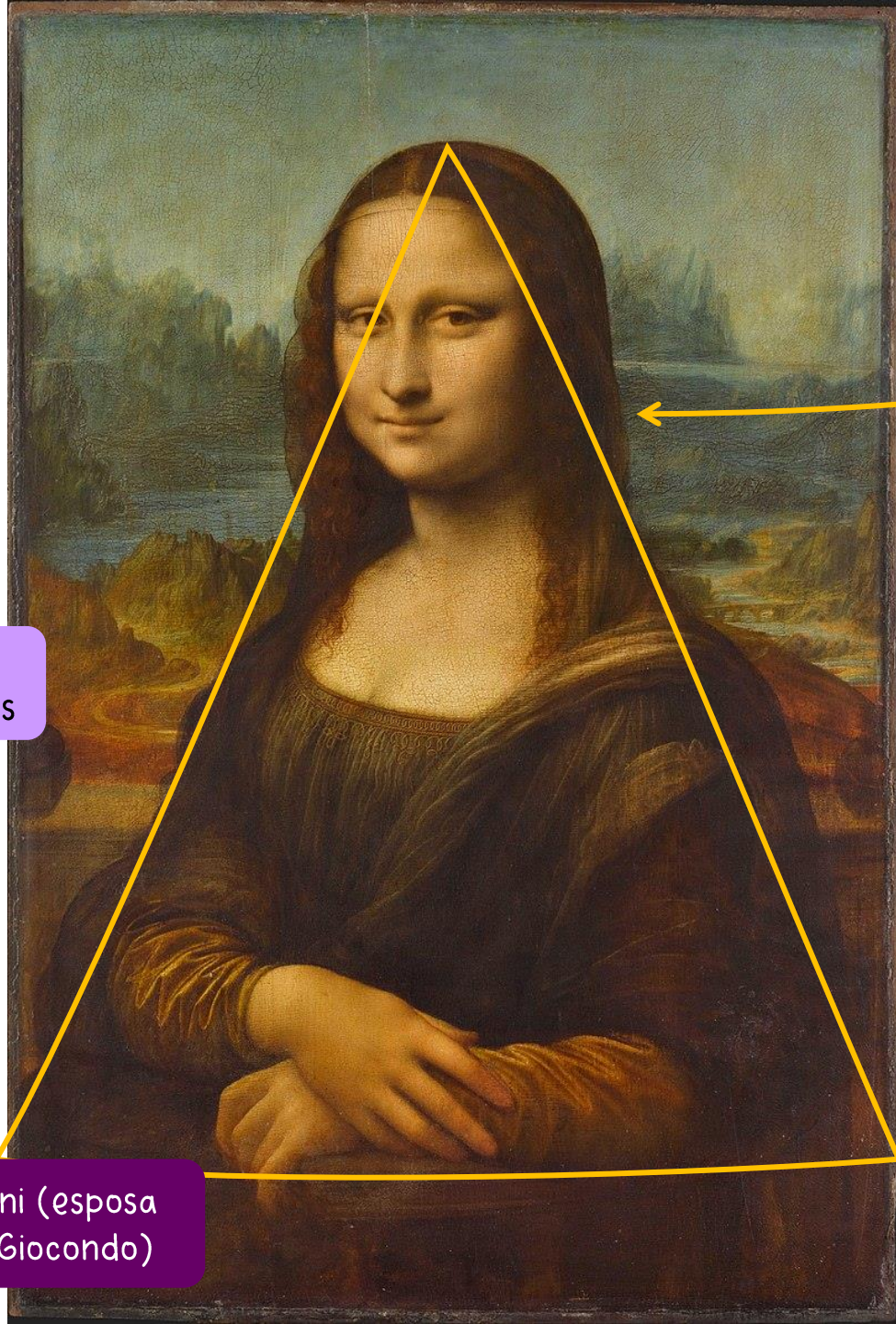
Gran calidad
de los pliegues

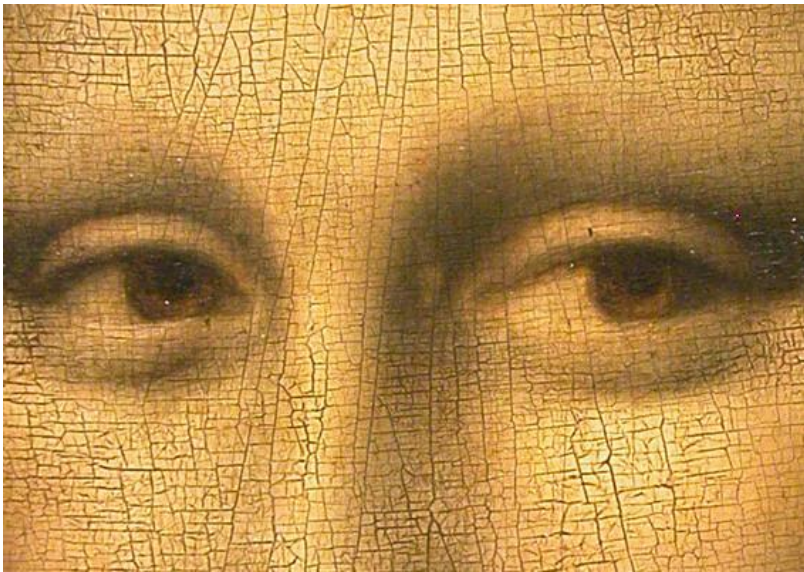
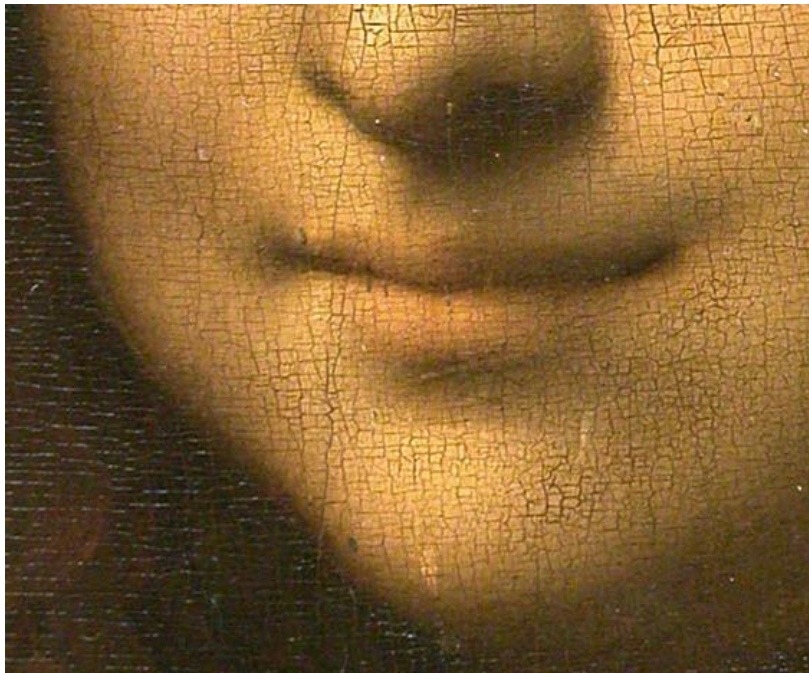
Composición clásica

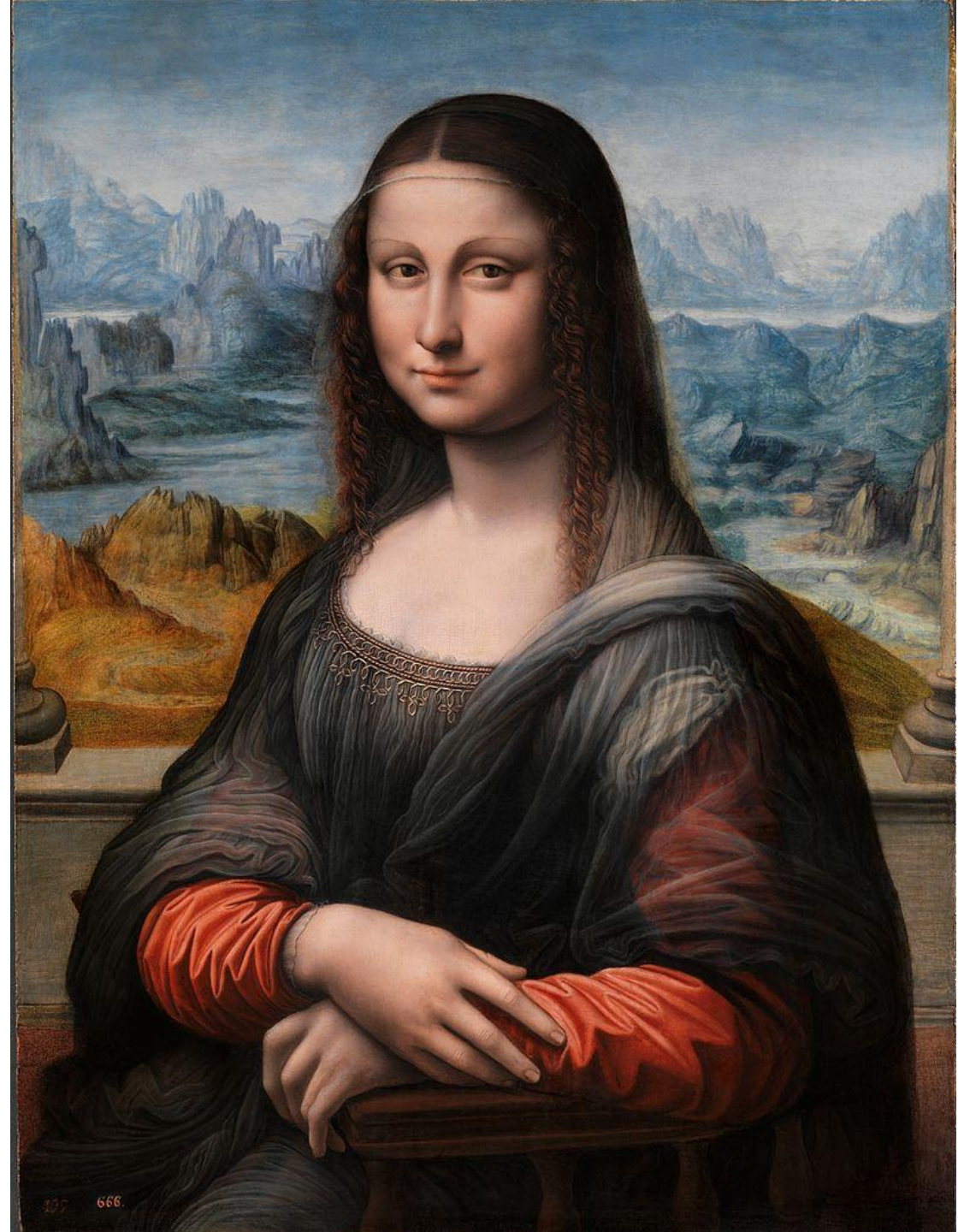
Lisa Gherardini (esposa
de Francesco Giocondo)

Volumen y corporeidad

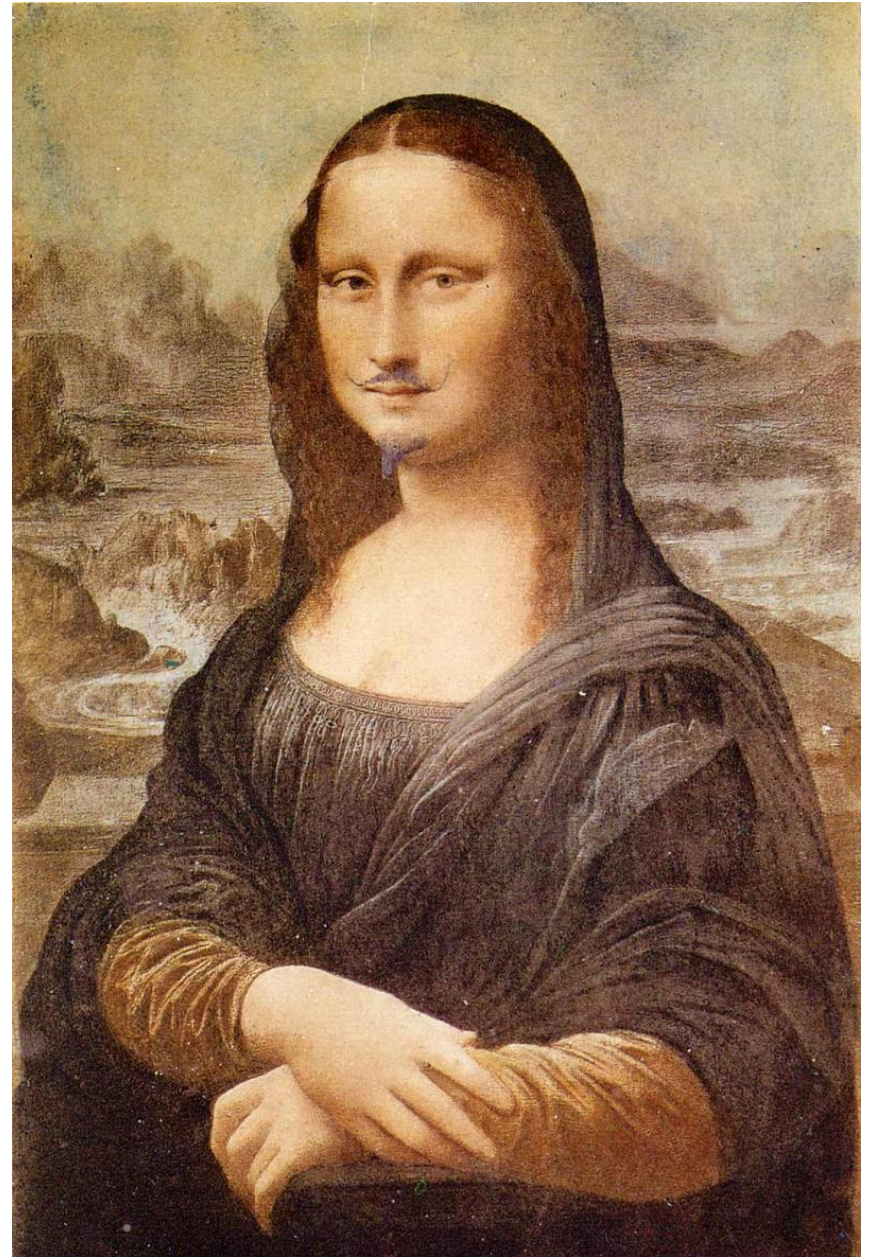
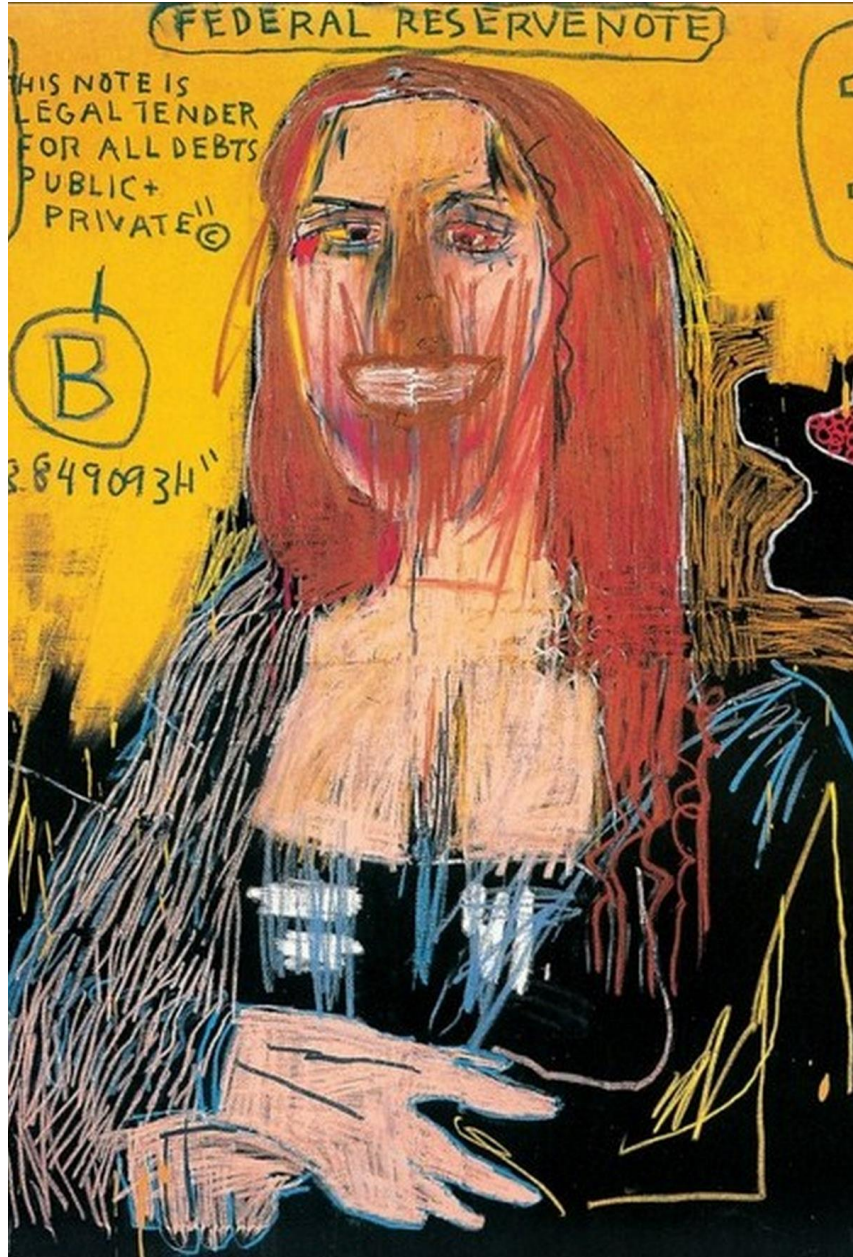
Gradación del color
y claroscuros

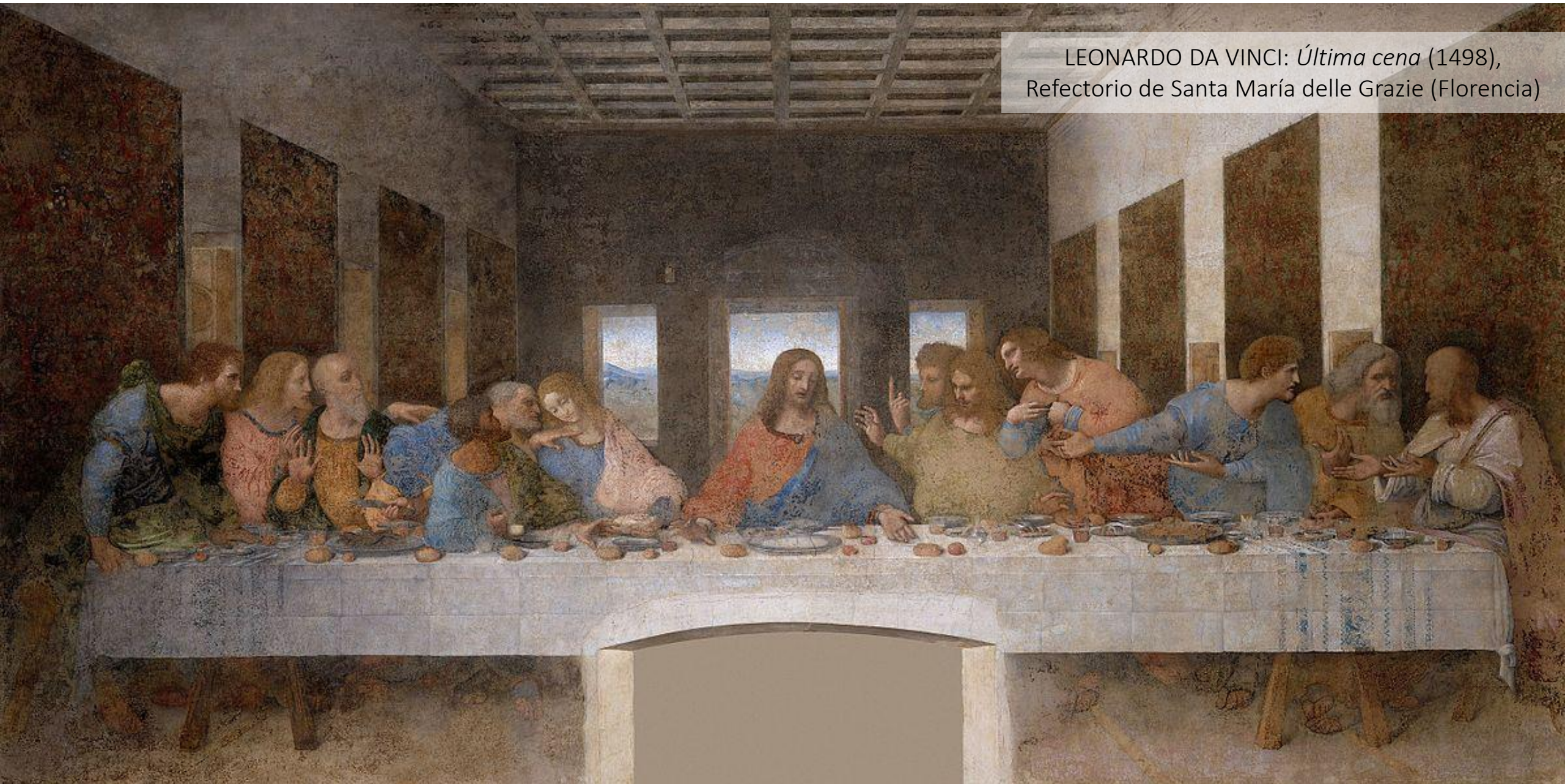

LEONARDO DA VINCI: *Última cena* (1498),
Refectorio de Santa María delle Grazie (Florencia)

Raphael
Sanzio

RAFAEL: *Los desposorios de la Virgen*
(1504), Pinacoteca Brera, Milán.

RAFAEL: *La dama del unicornio*
(1506), Galleria Borghese, Roma.

RAFAEL: *La Escuela de Atenas* (1510-1511),
Sala de la Signatura, Ciudad del Vaticano.

Perspectiva lineal

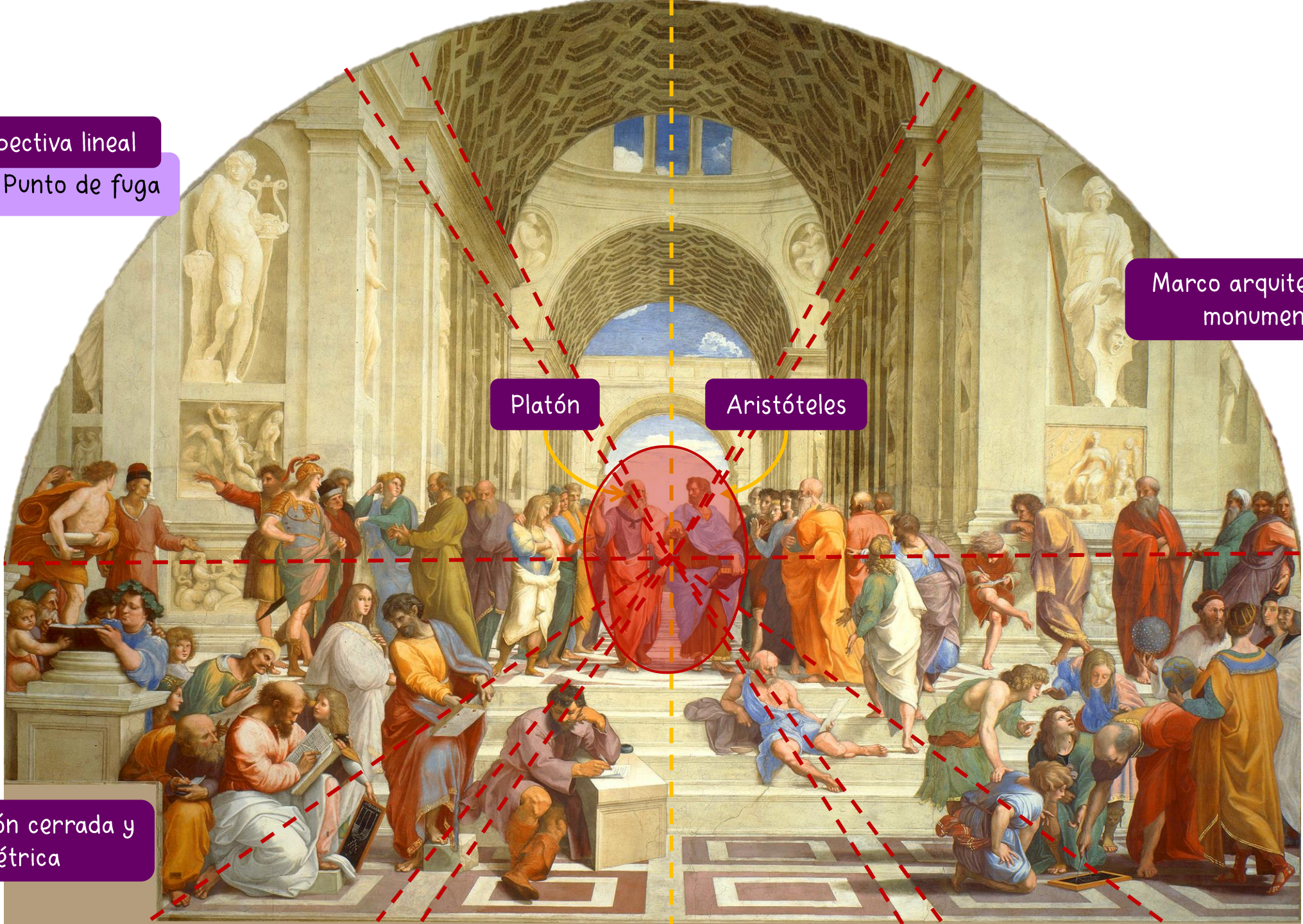
Punto de fuga

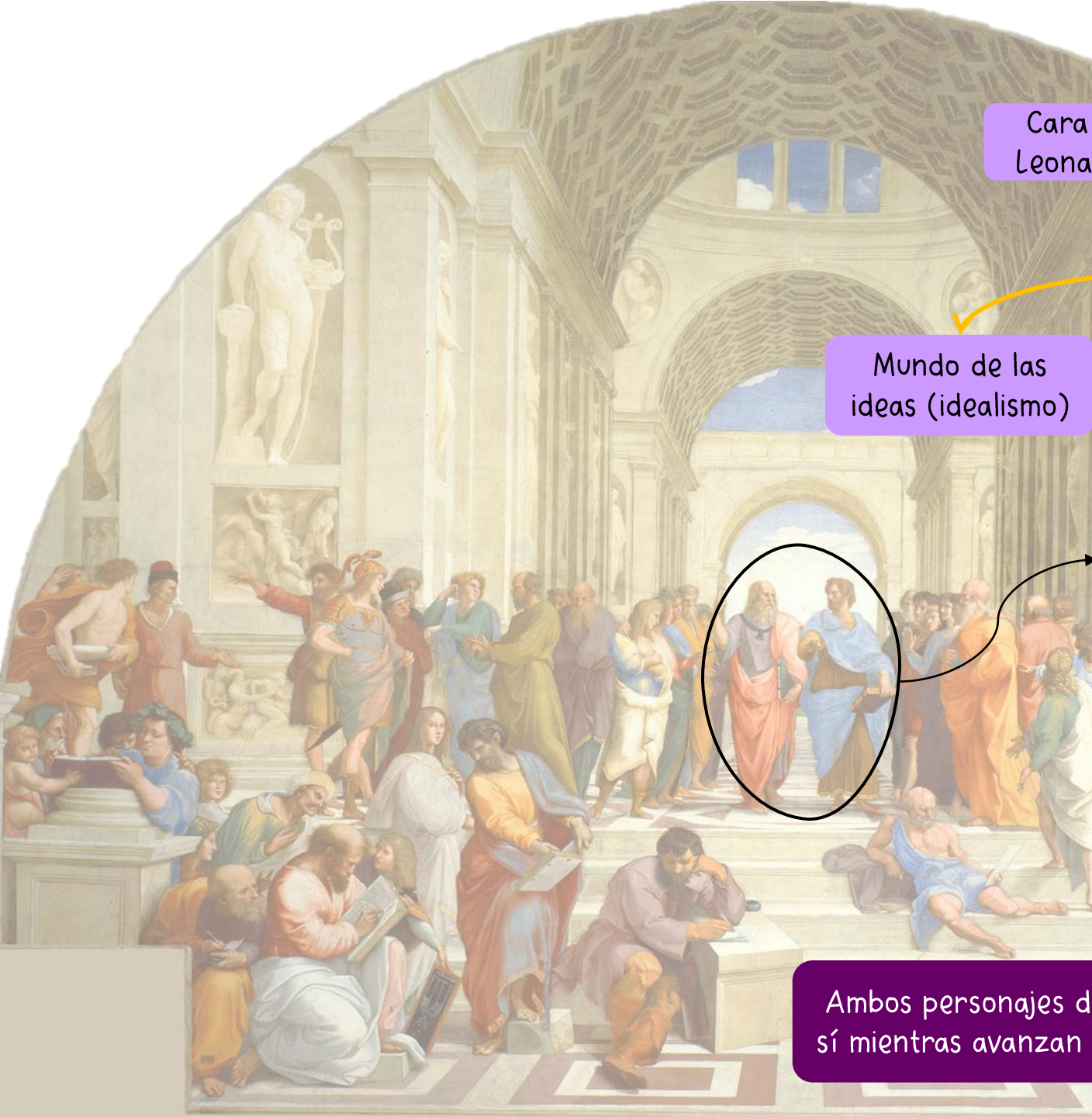
Marco arquitectónico
monumental

Platón

Aristóteles

Composición cerrada y
simétrica

Cara de Leonardo

Platón

Aristóteles

Mundo de las ideas (idealismo)

Mundo real (realismo)

Timeo

Ética

Ambos personajes dialogan entre sí mientras avanzan entre el resto

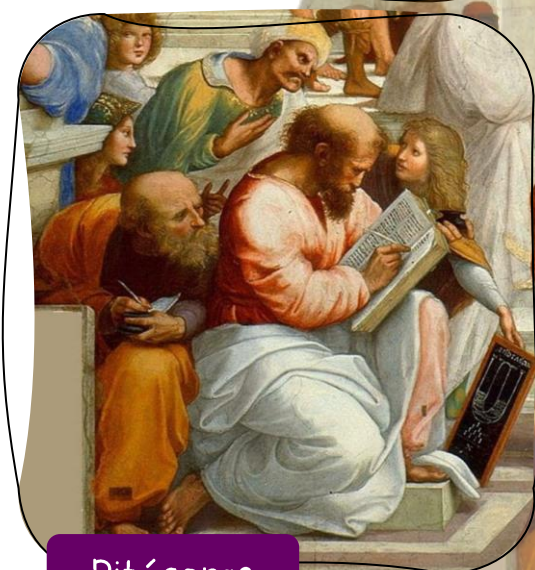
Sócrates

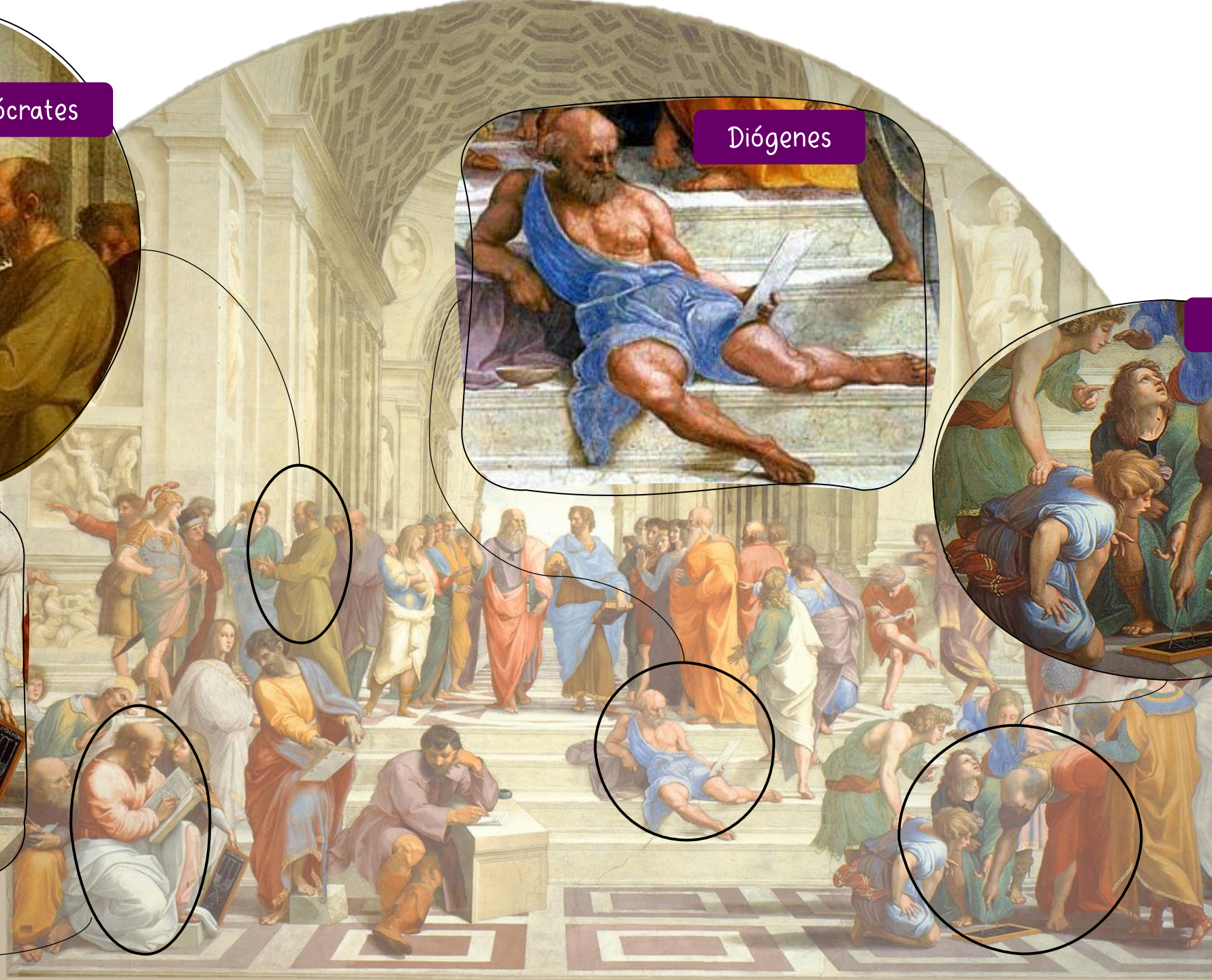
Diógenes

Euclides

Pitágoras

Heráclito

Zoroastro

Rafael

Ptolomeo

1. Platón

2. Aristóteles

3. Heráclito

4. Parménides

5. Hipatia

6. Diógenes

7. Pitágoras

8. Arquímedes

9. Plotino

10. Sócrates

11. Alejandro Magno

12. Anaximandro

13. Averróes

14. Antístenes

15. Epicuro

16. Zenón

17. Claudio Ptolomeo

18. Estrabón o Zoroastro

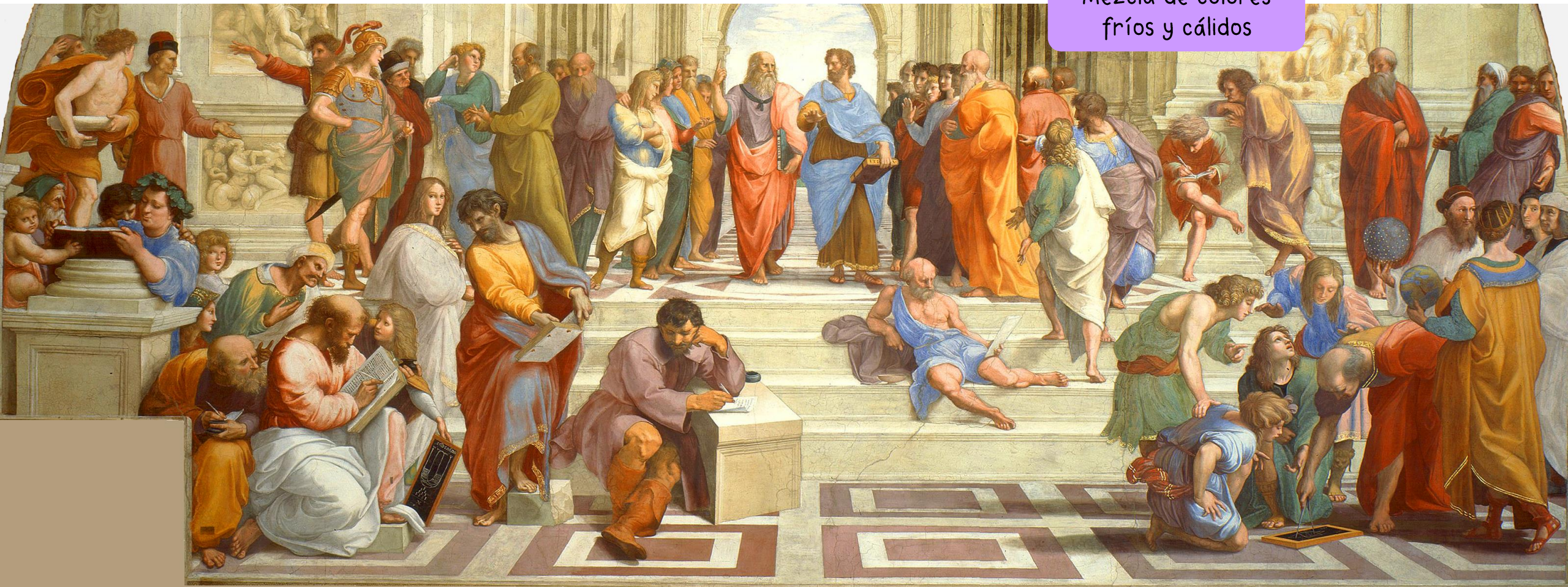
19. Homero

20. Rafael Sanzio

Figuración realista y
con cierta idealización

Importancia de la
línea en el dibujo

Mezcla de colores
fríos y cálidos

Pensamiento
especulativo

Orden en la disposición de
los personajes

Pensamiento
experimental

Michelangelo

MIGUEL ÁNGEL: *Bóveda de la Capilla Sixtina*
(1508-1512), Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano.

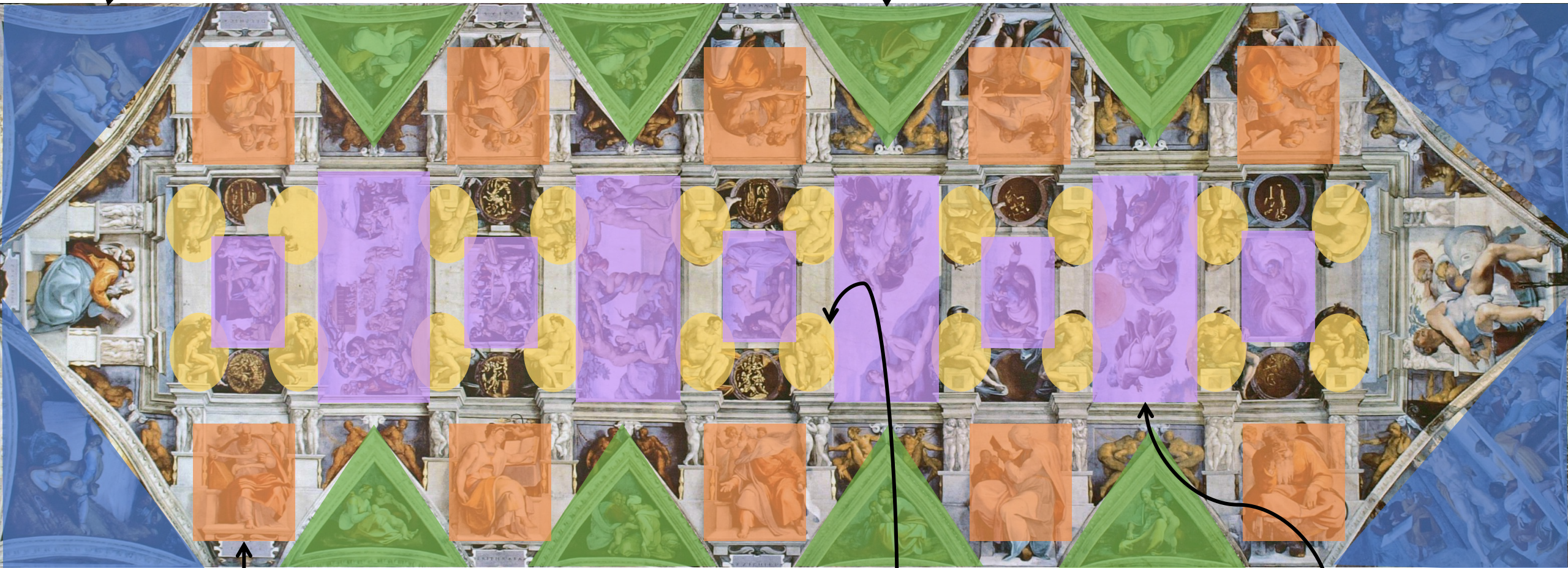
14 m

40 m

Pechinas: escenas del Antiguo testamento (salvación del pueblo judío)

Enjutas: Antepasados de Cristo

Arquitectura fingida

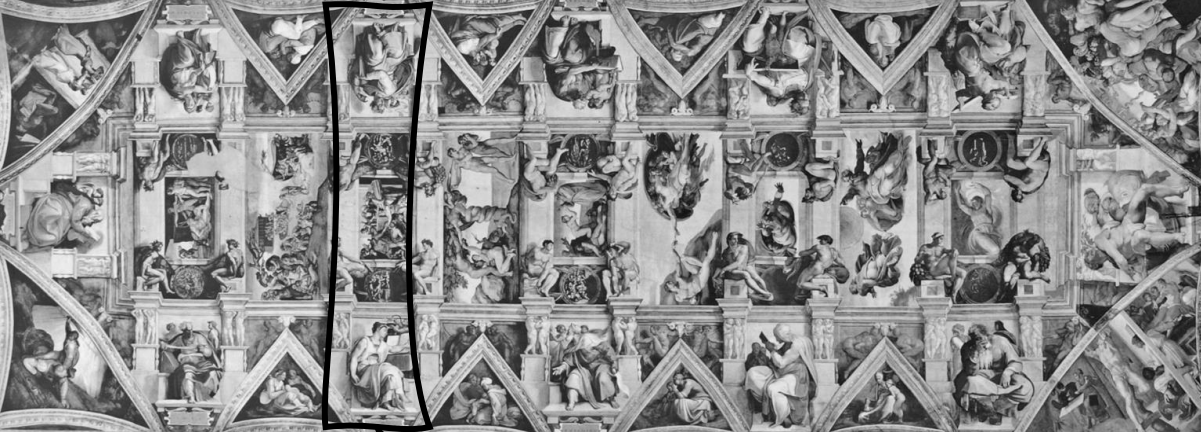

Entre las pilastras: 7 profetas y 5 sibilas

Une el mundo antiguo y pagano y el mundo cristiano

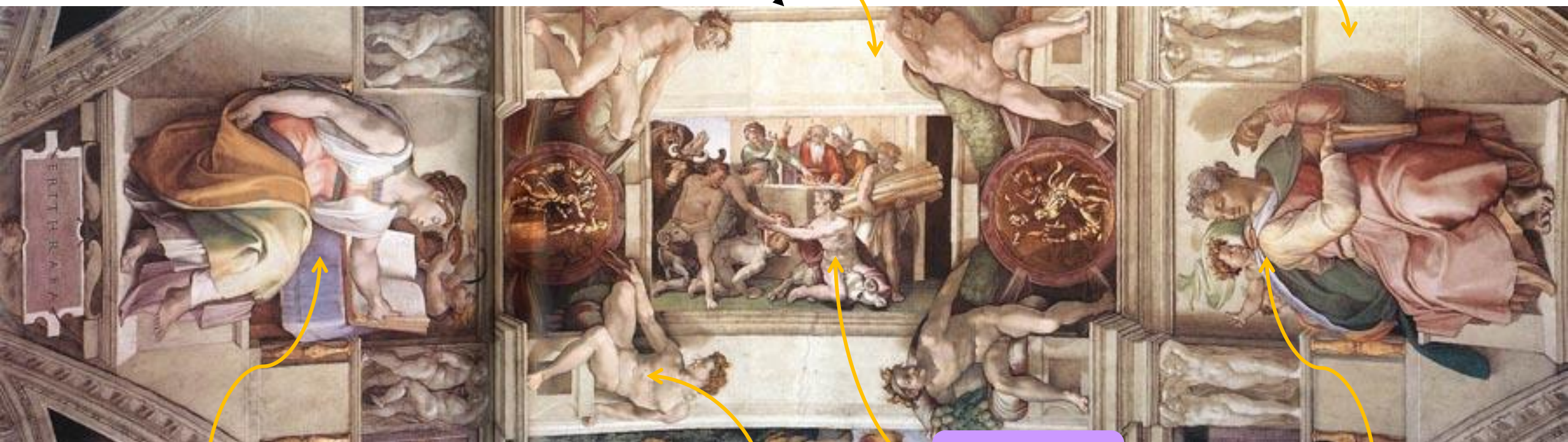
Sobre los arcos fajones: ignudi

Paneles centrales: 9 escenas del Génesis

Arcos fajones
fingidos

Pilastras
fingidas

Sibila

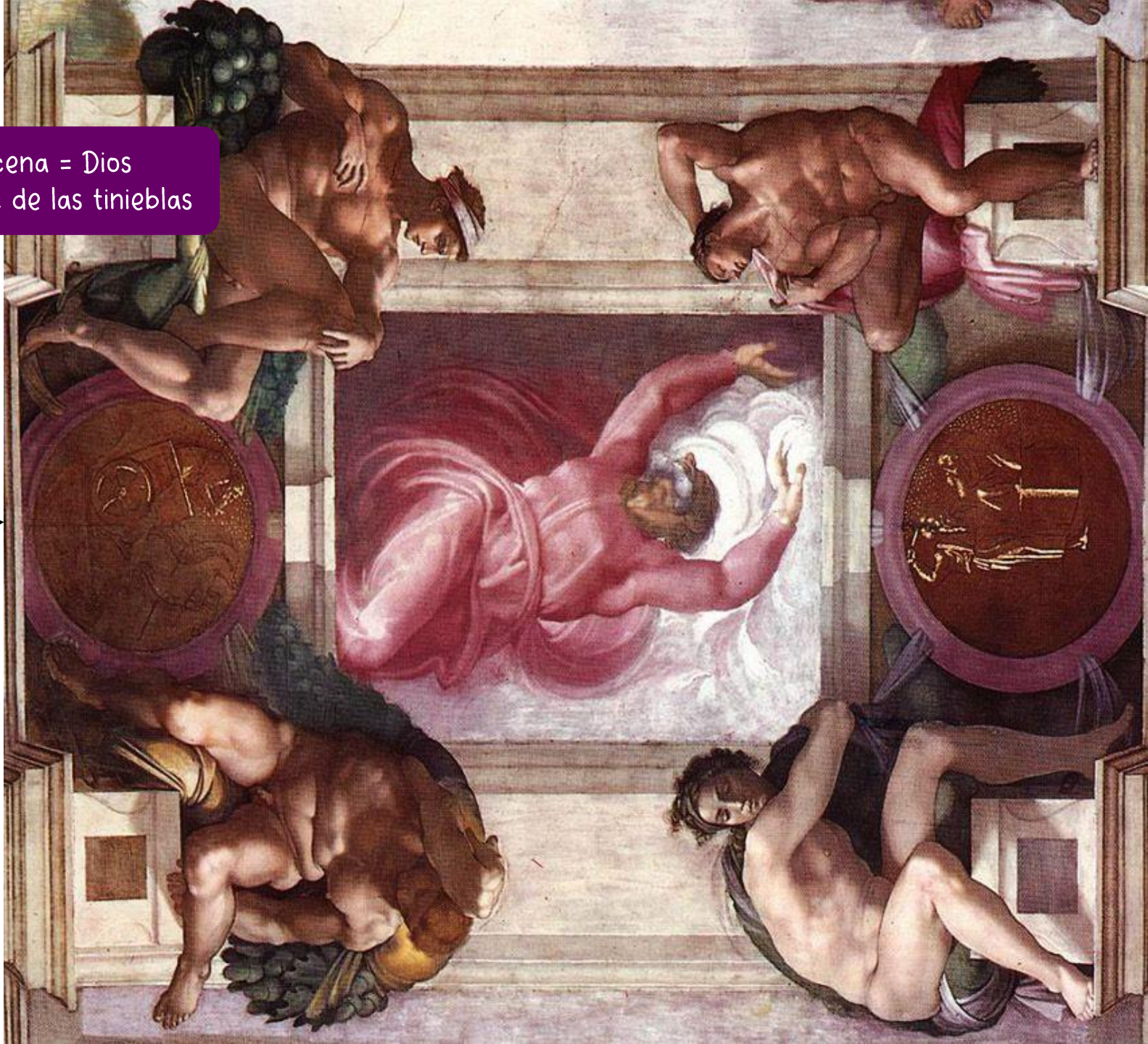
Ignudi

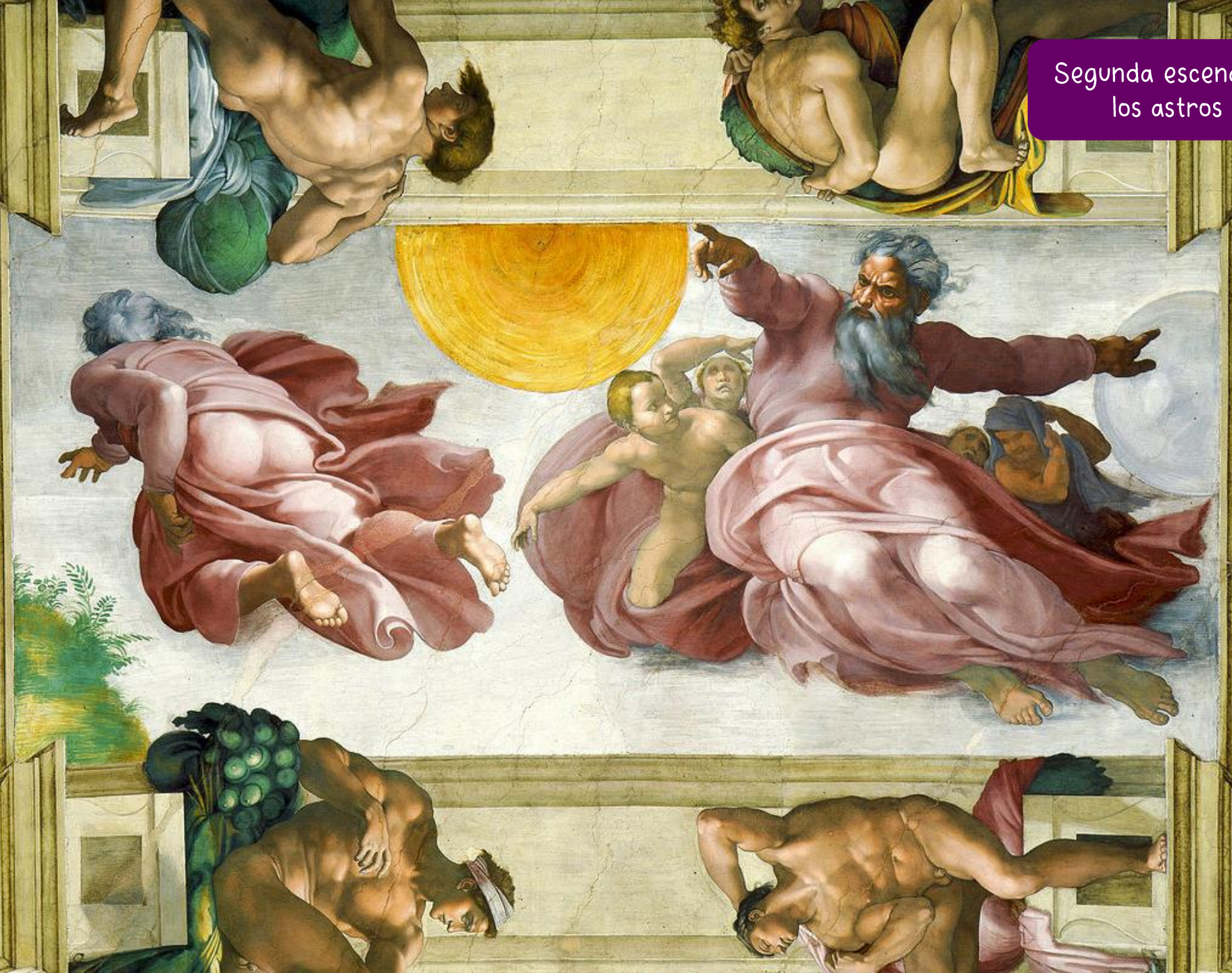
Escenas del
Génesis

Profeta

Primera escena = Dios
separando la luz de las tinieblas

Segunda escena = Dios creando
los astros las plantas

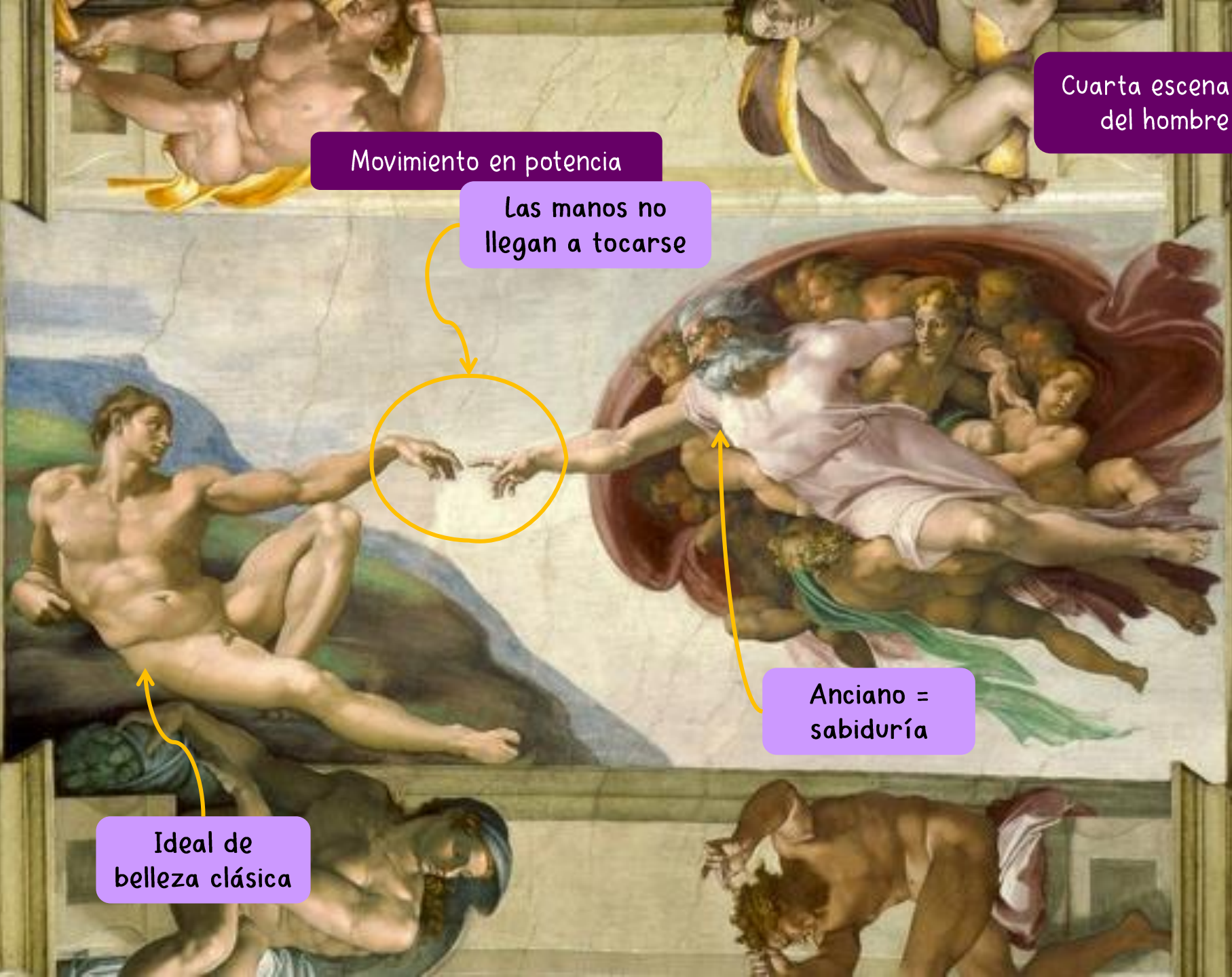

Tercera escena =
Separación de las aguas

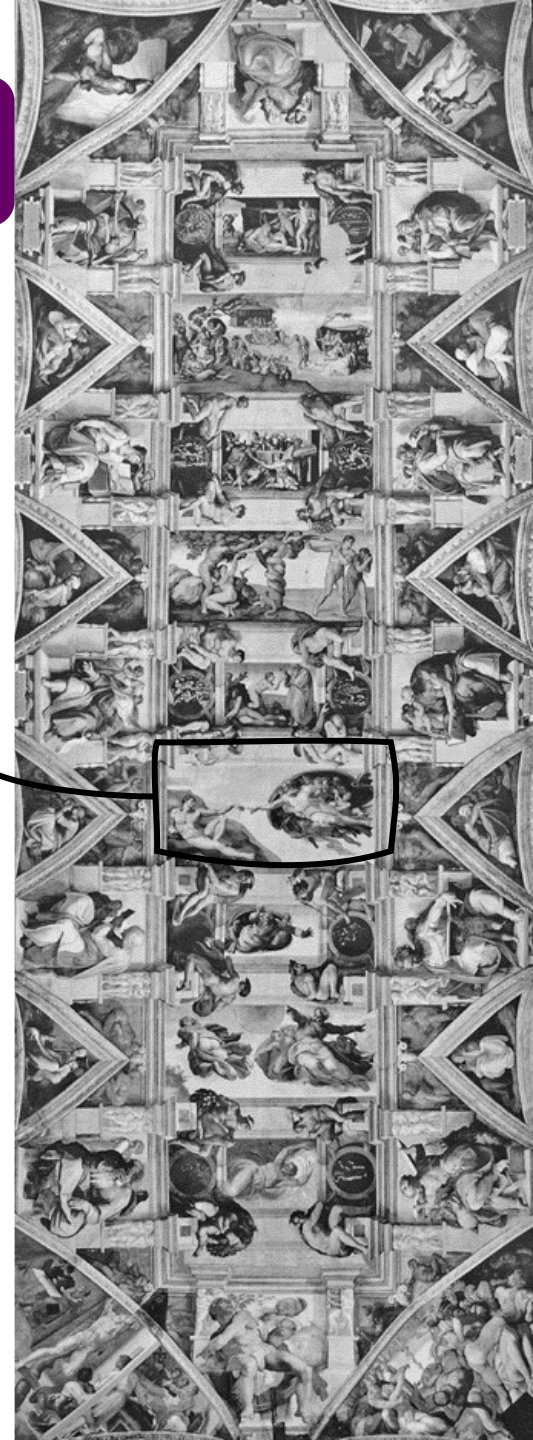
Movimiento en potencia

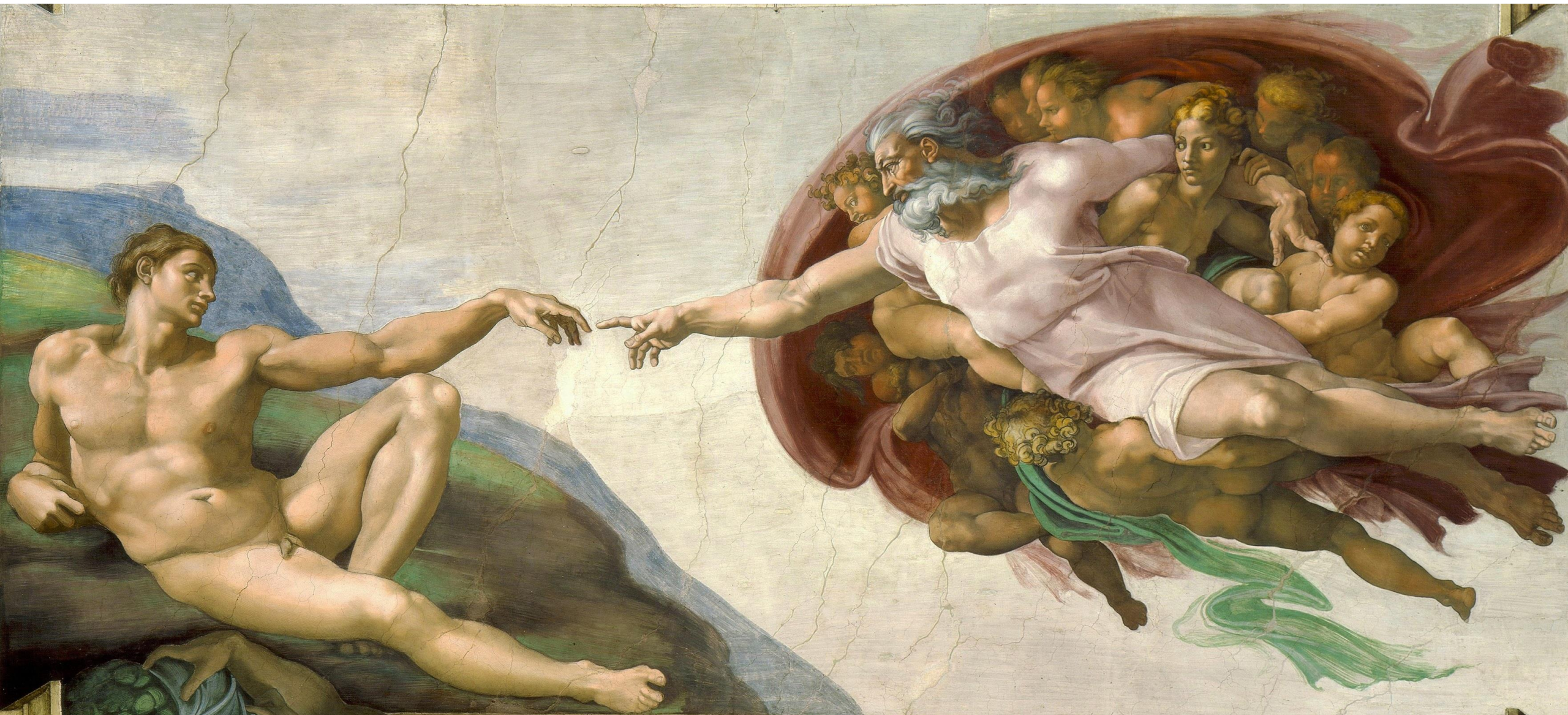
Las manos no
llegan a tocarse

Cuarta escena = Creación
del hombre (Adán)

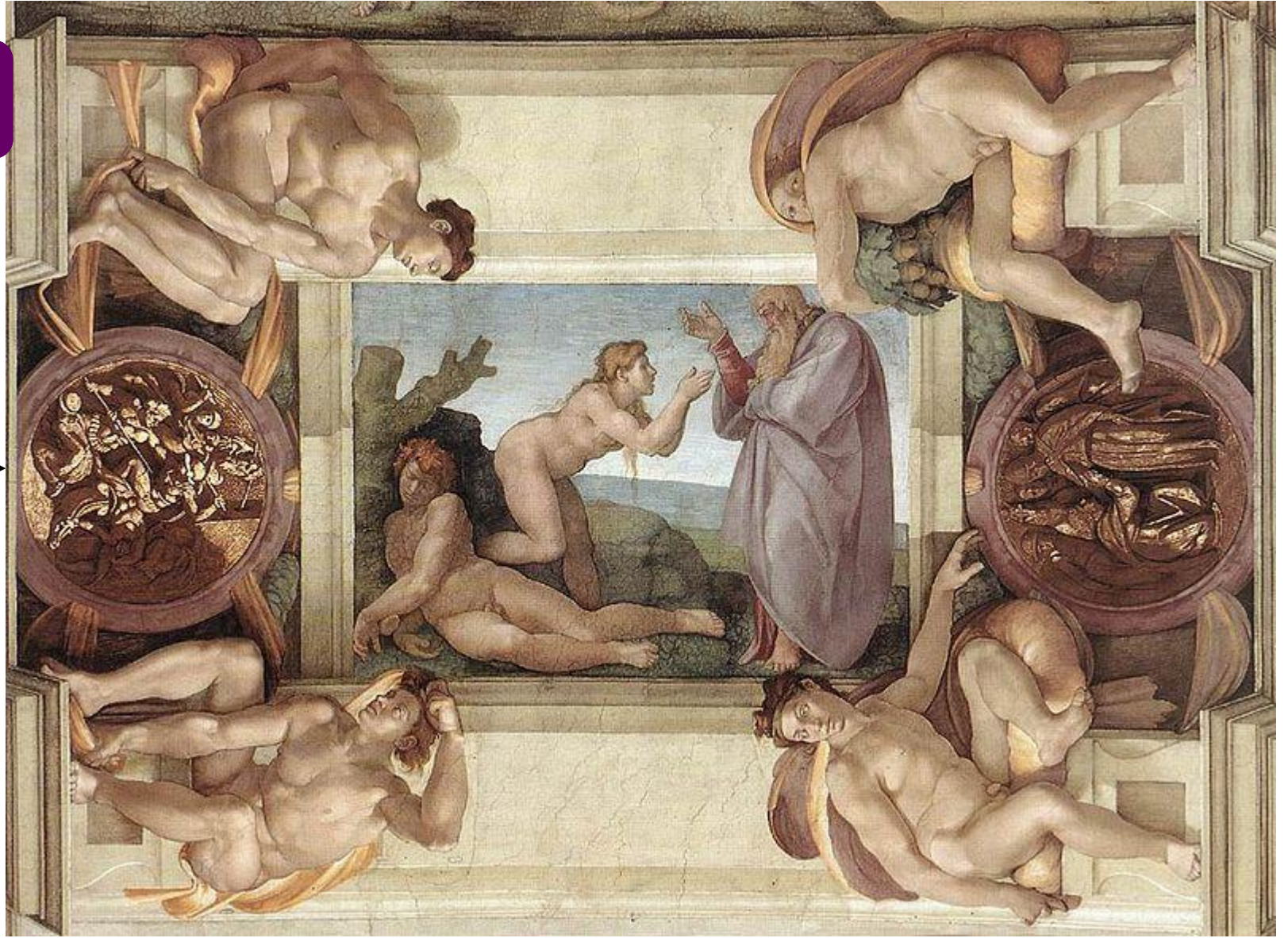
Anciano =
sabiduría

Ideal de
belleza clásica

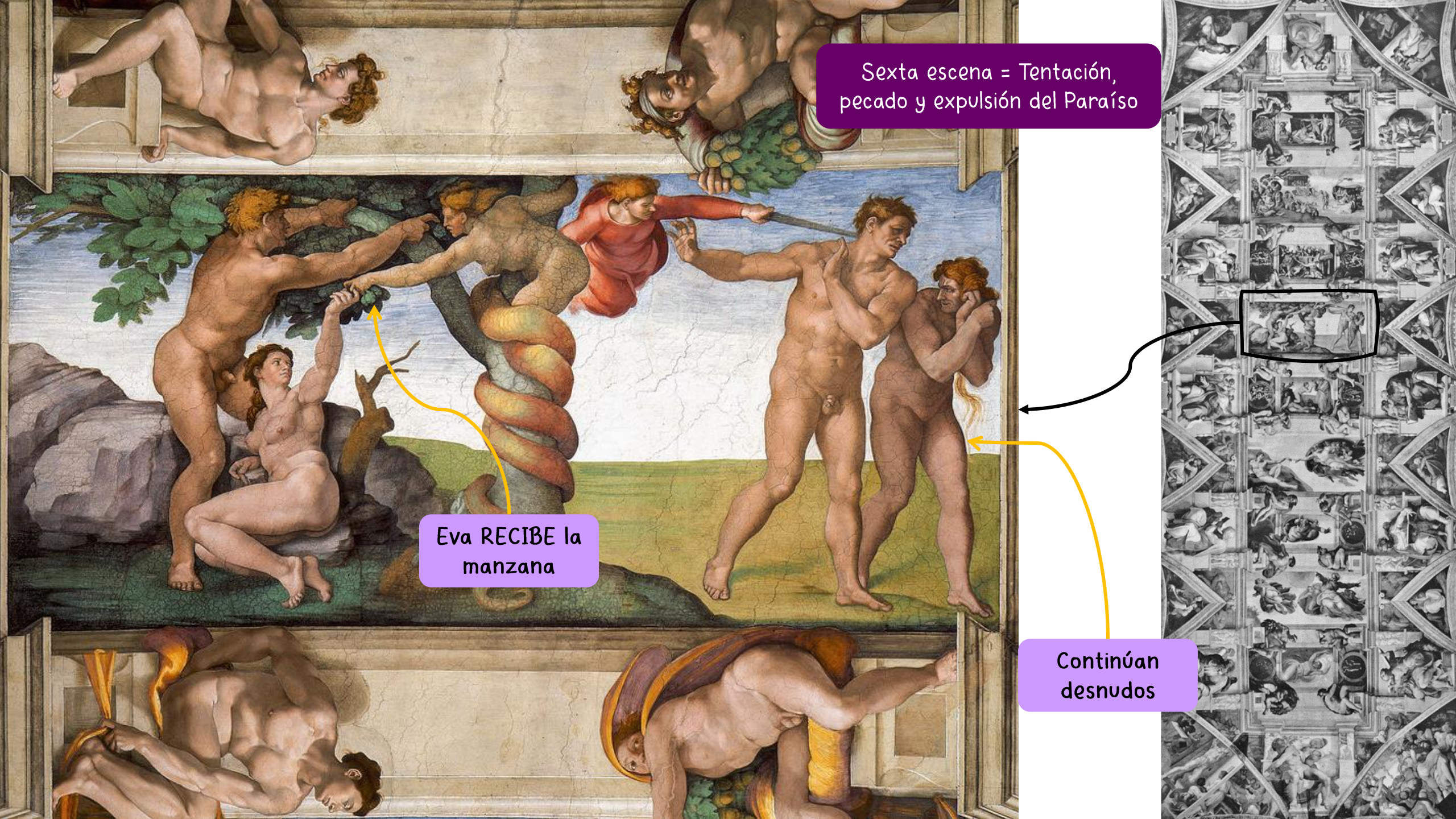
Quinta escena = Creación la mujer (Eva)

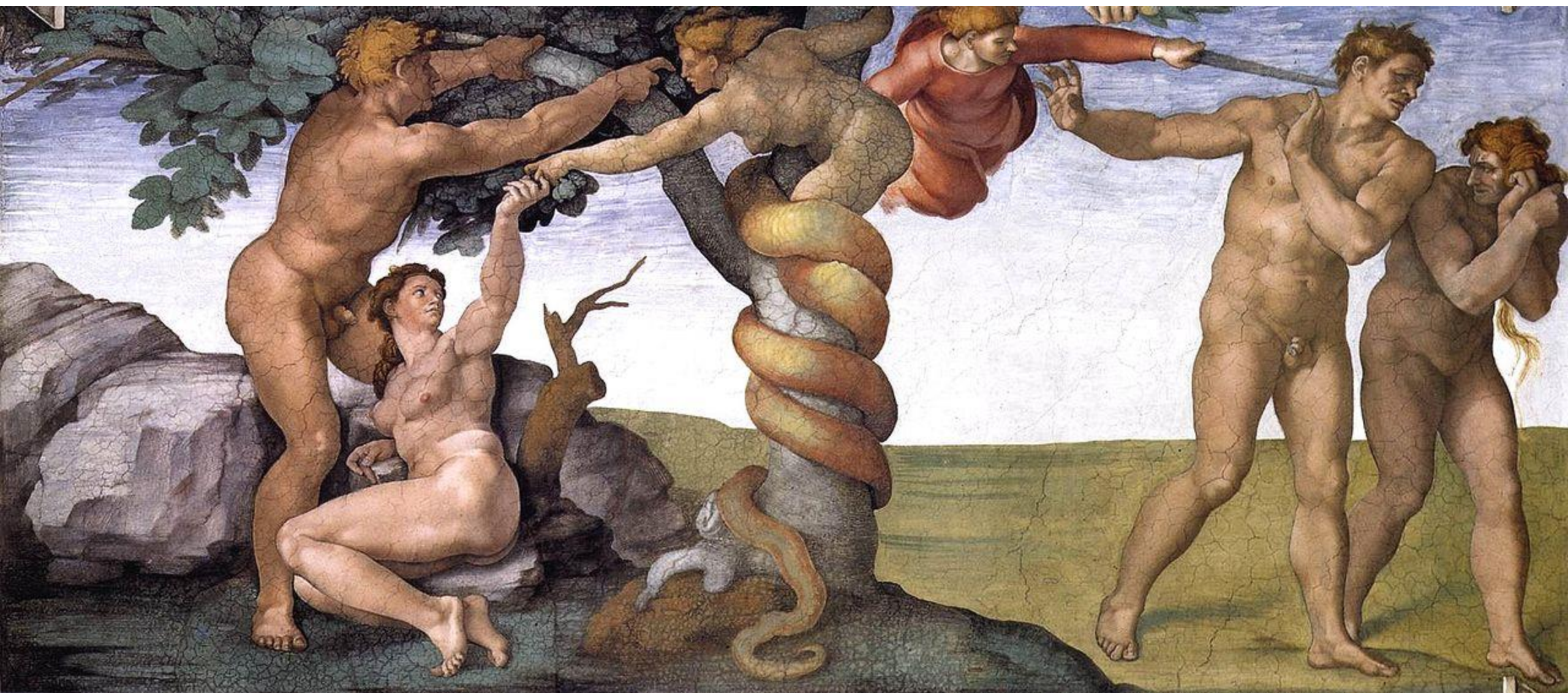

Sexta escena = Tentación,
pecado y expulsión del Paraíso

Eva RECIBE la
manzana

Continúan
desnudos

Tres últimas escenas = Vida de Noé
(sacrificio, diluvio y embriaguez)

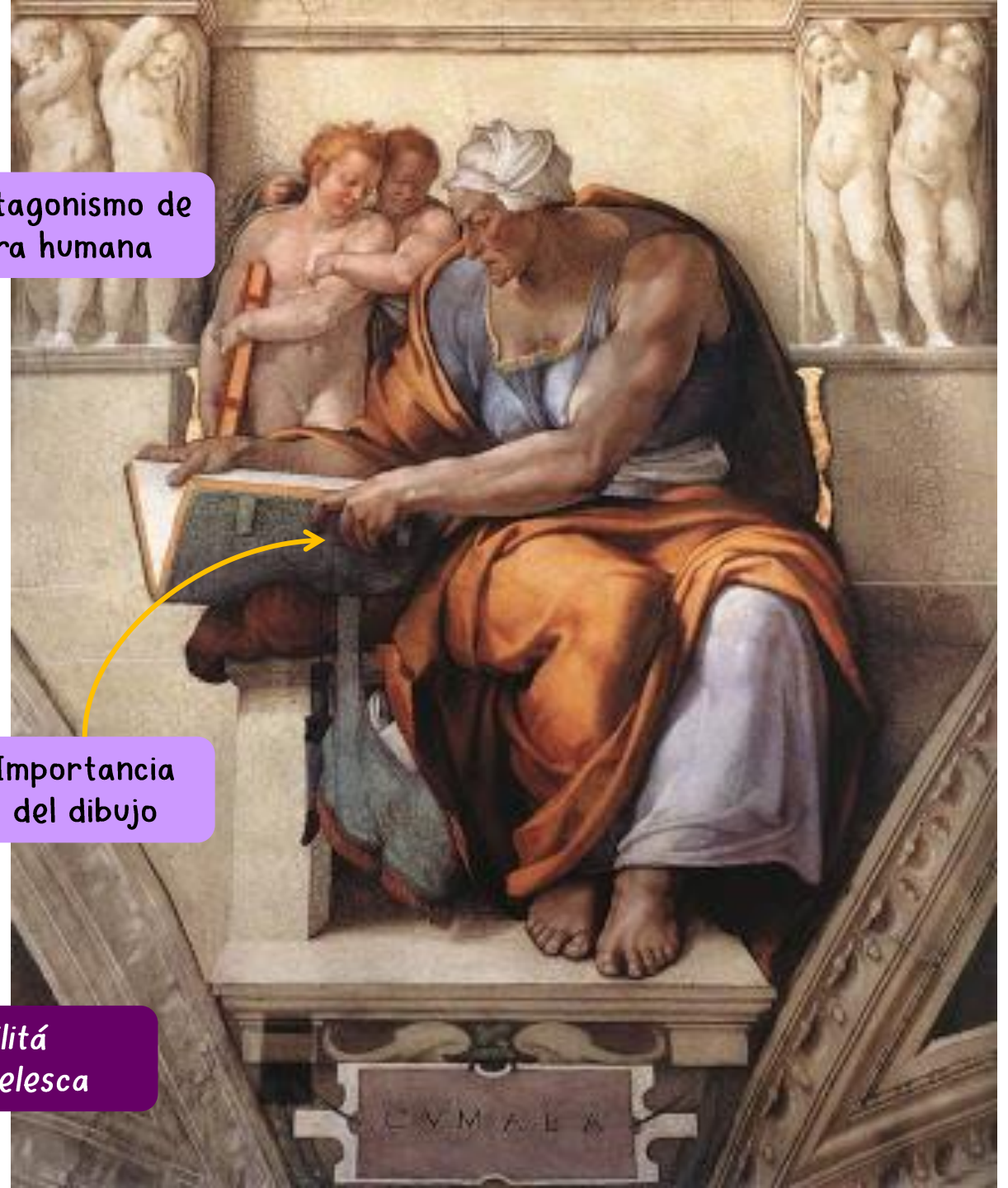
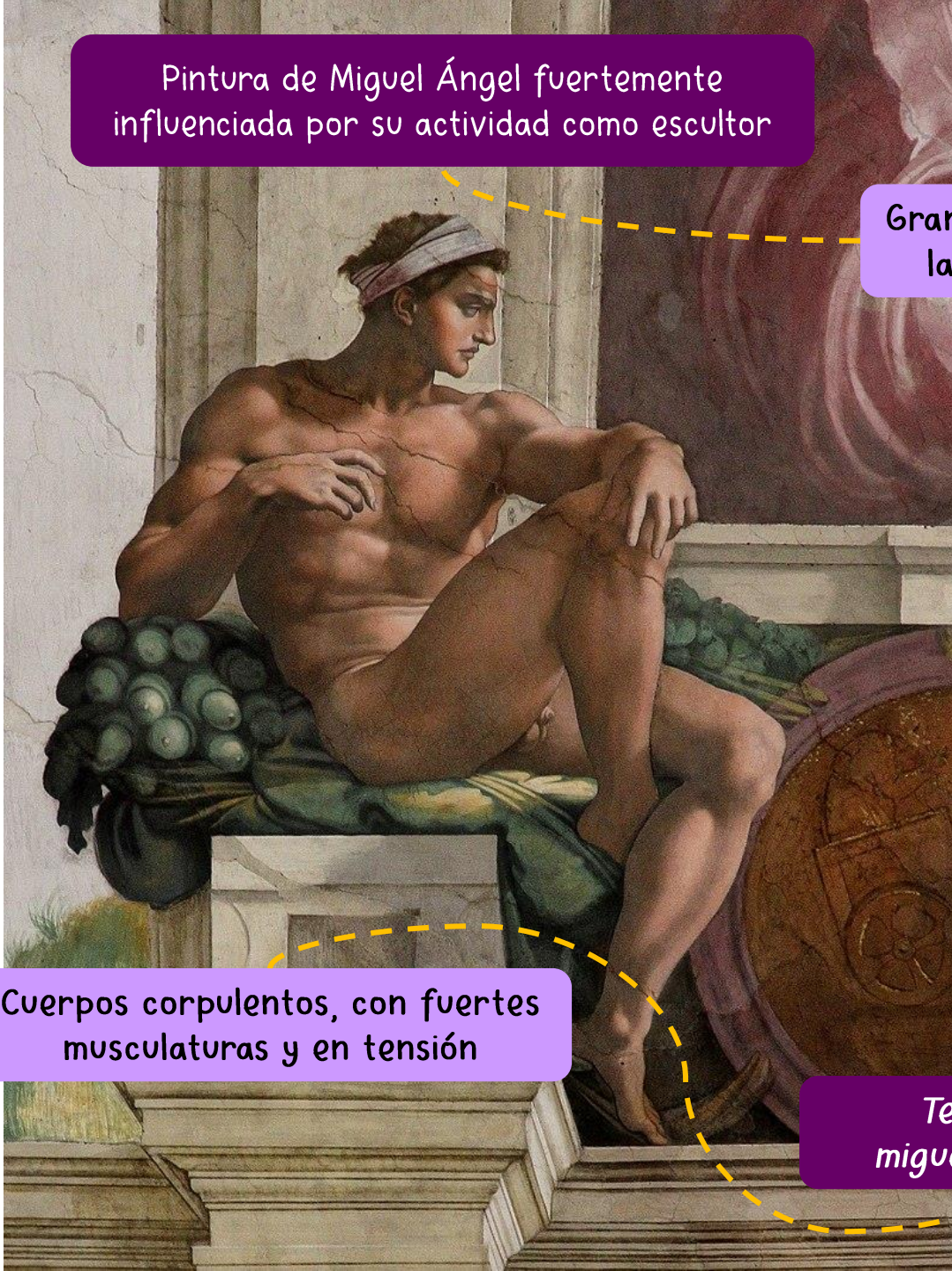
Pintura de Miguel Ángel fuertemente influenciada por su actividad como escultor

Gran protagonismo de la figura humana

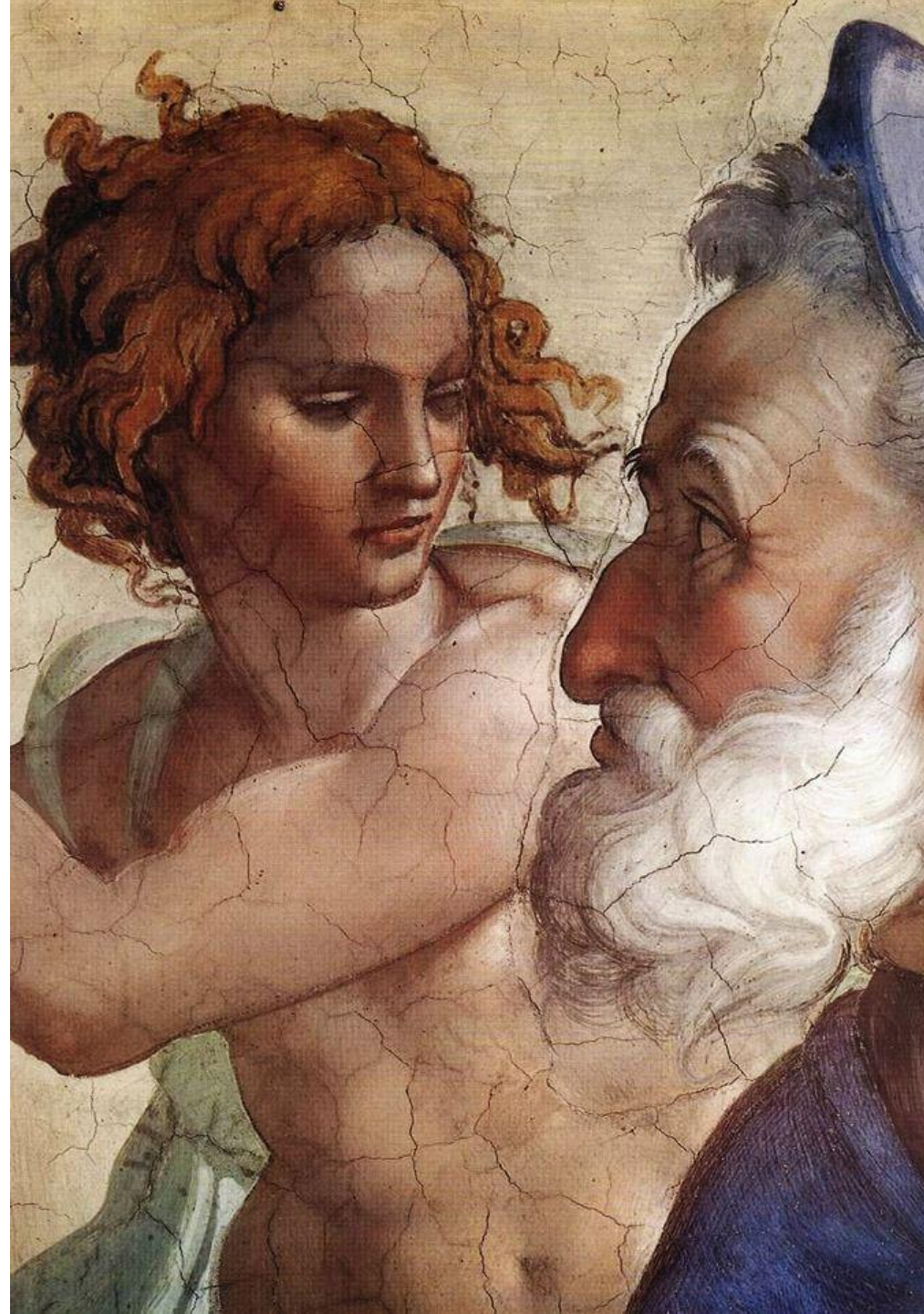
Cuerpos corpulentos, con fuertes musculaturas y en tensión

Terrebrilitá miguelangelesca

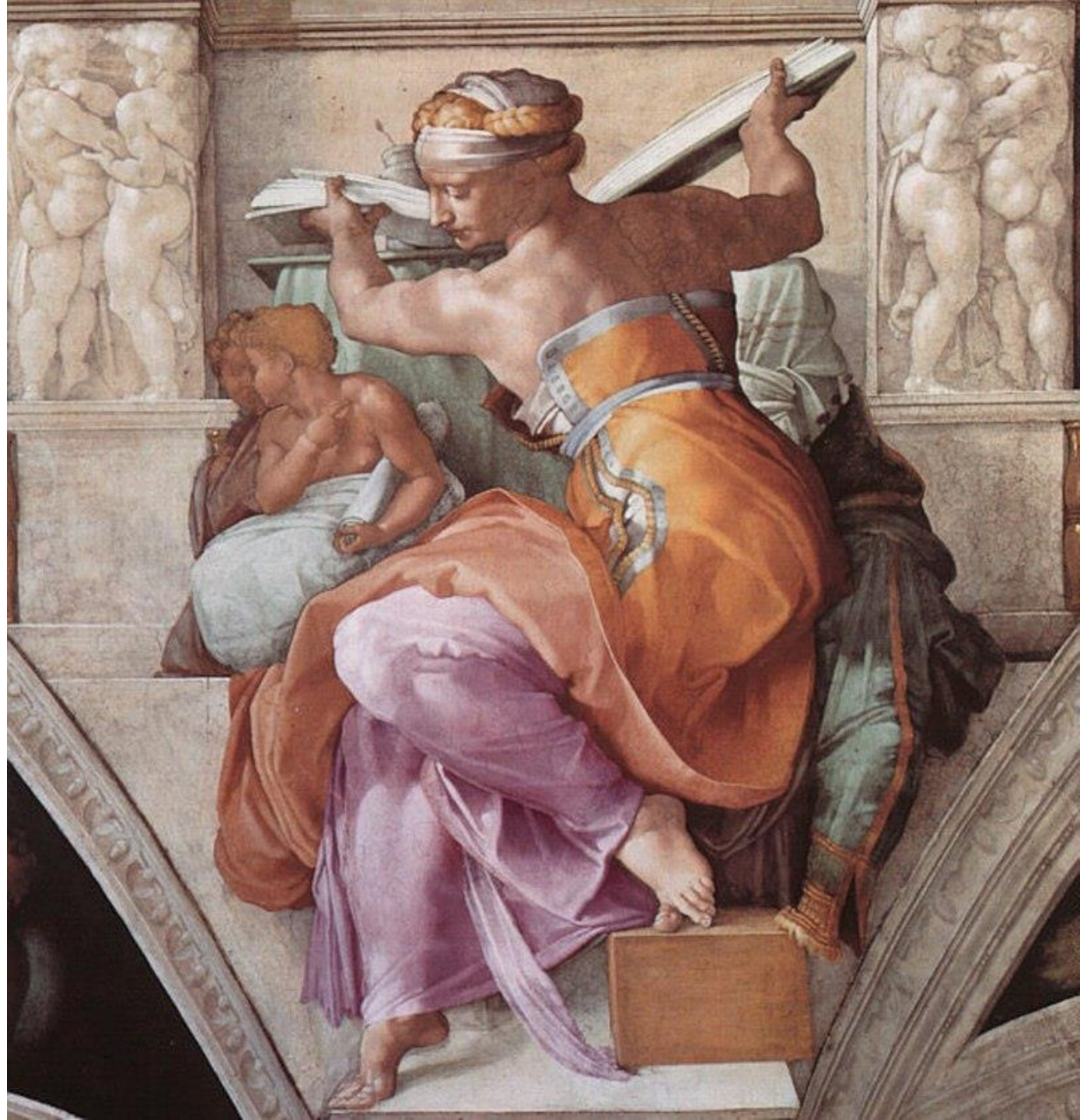
Importancia del dibujo

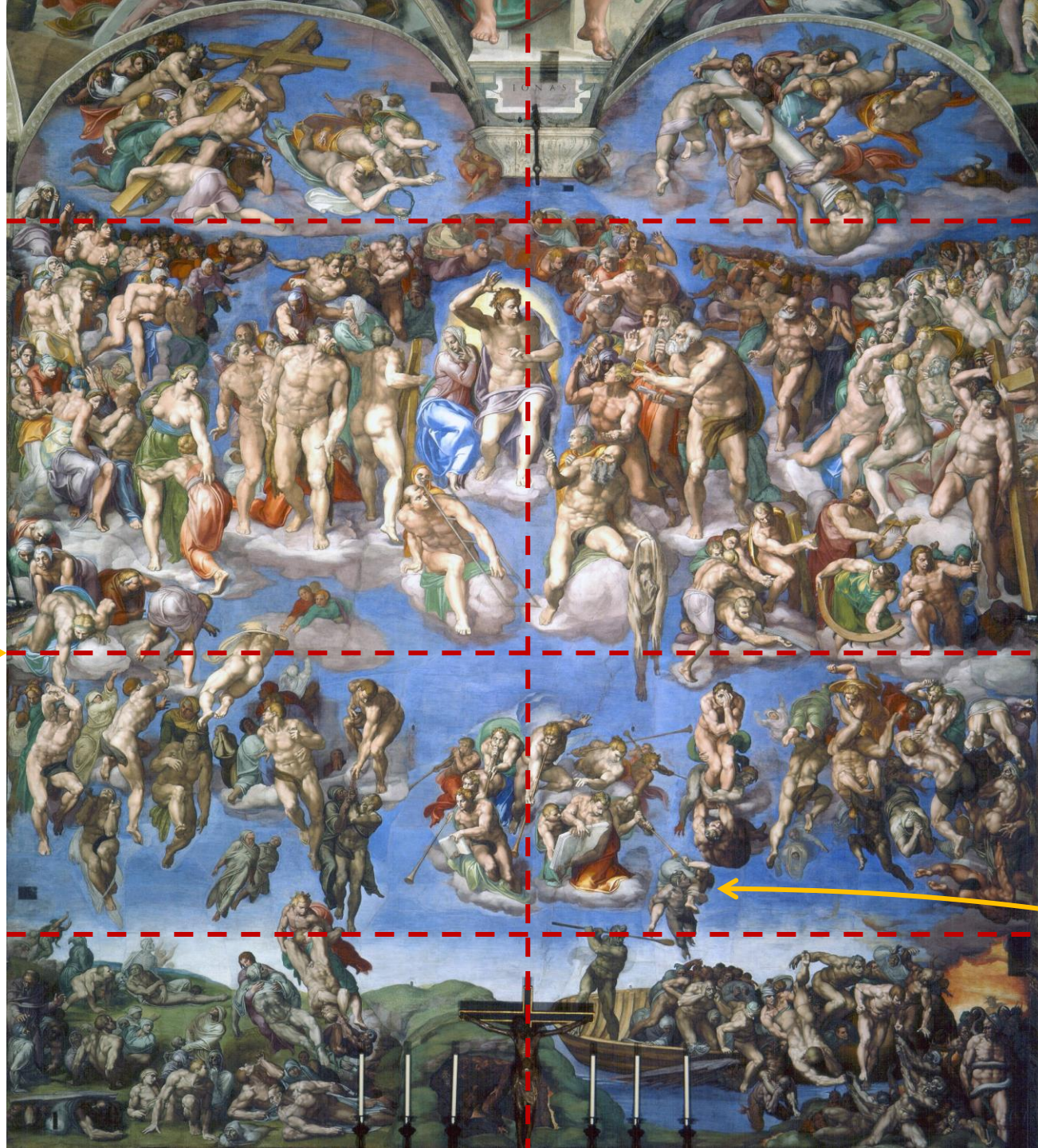

MIGUEL ÁNGEL: *El Juicio final*
(1541), Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano.

Juicio final según el
Apocalipsis de San Juan

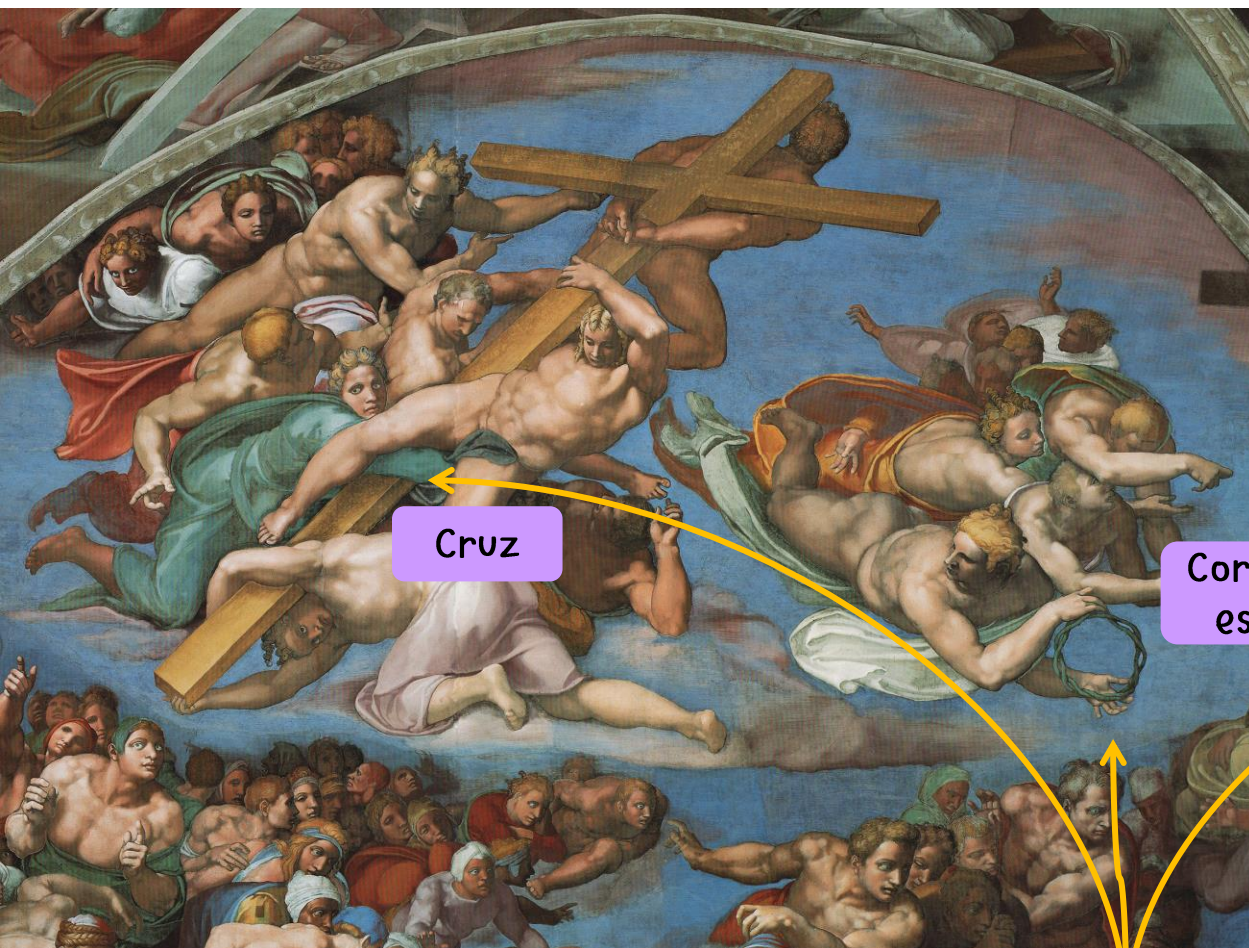

Casi 400 figuras ubicadas
en una sola escena

Disposición ordenada en
dos mitades y cuatro
franjas horizontales

Figuras que sirven
de transición entre
las partes

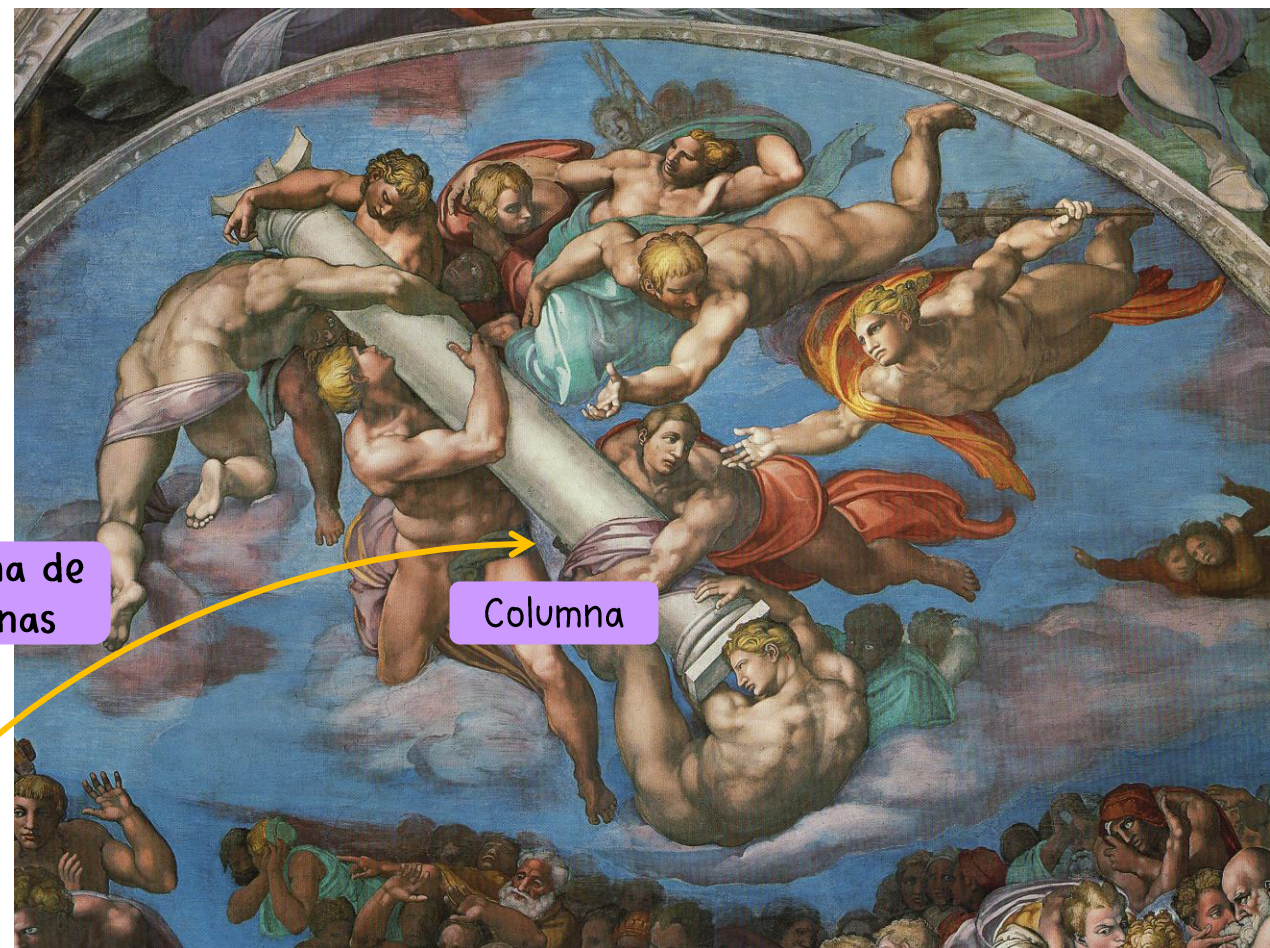
Primera franja horizontal
(espacio de los lunetos)

Cruz

Corona de
espinas

Ángeles portando los
símbolos de la Pasión

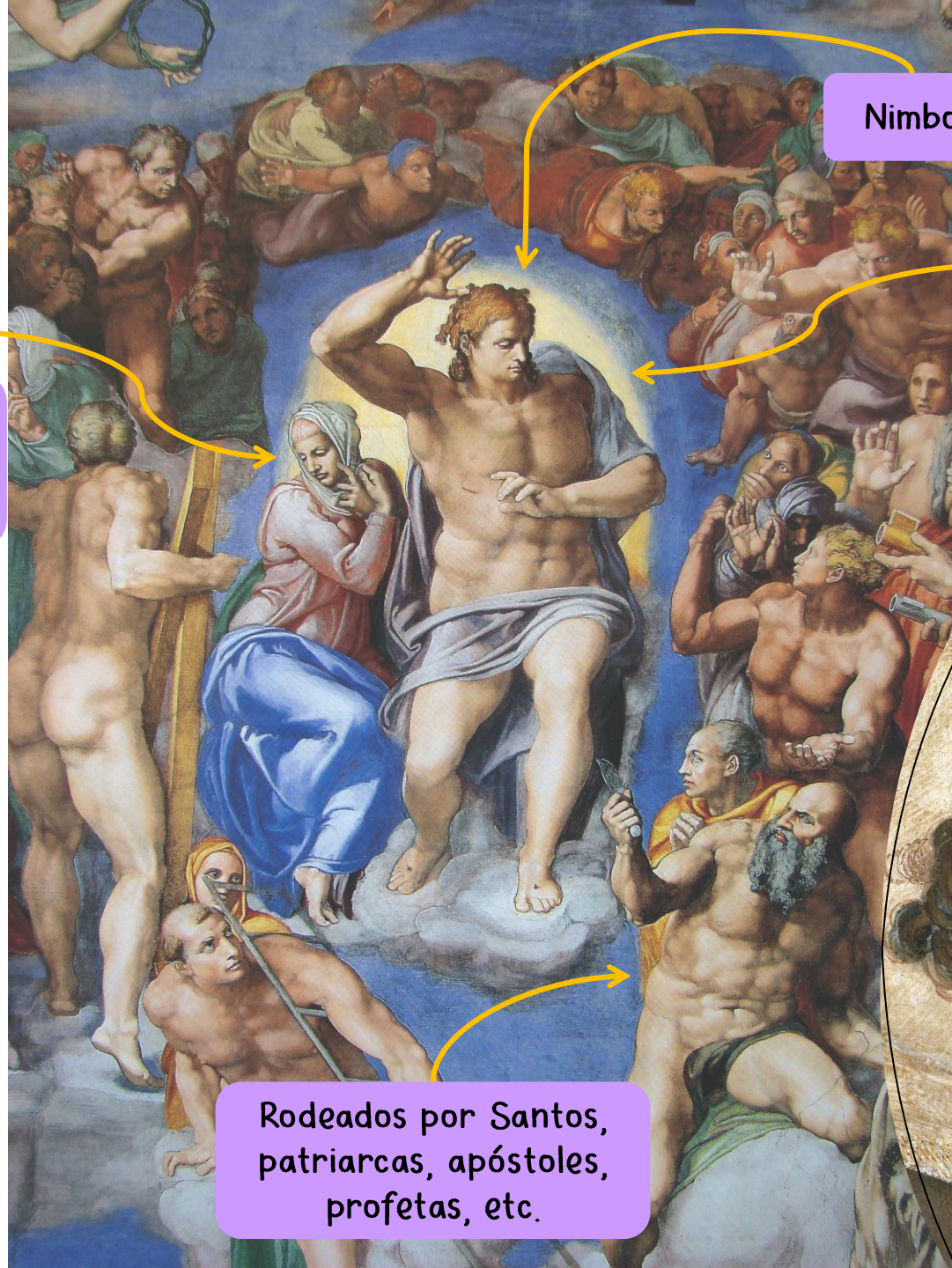

Columna

Símbolo del sacrificio de Cristo

Segunda franja horizontal
(centro)

María (posición de zig-
zag), desvía la mirada cara
los bienaventurados

Nimbo

Cristo gira sobre sí mismo
alzando enérgicamente el brazo
izquierdo para separar a los
salvados de los condenados

Rodeados por Santos,
patriarcas, apóstoles,
profetas, etc.

Tercera franja horizontal

Ángeles tocando
trompetas para
despertar a los muertos

Los condenados descienden al infierno

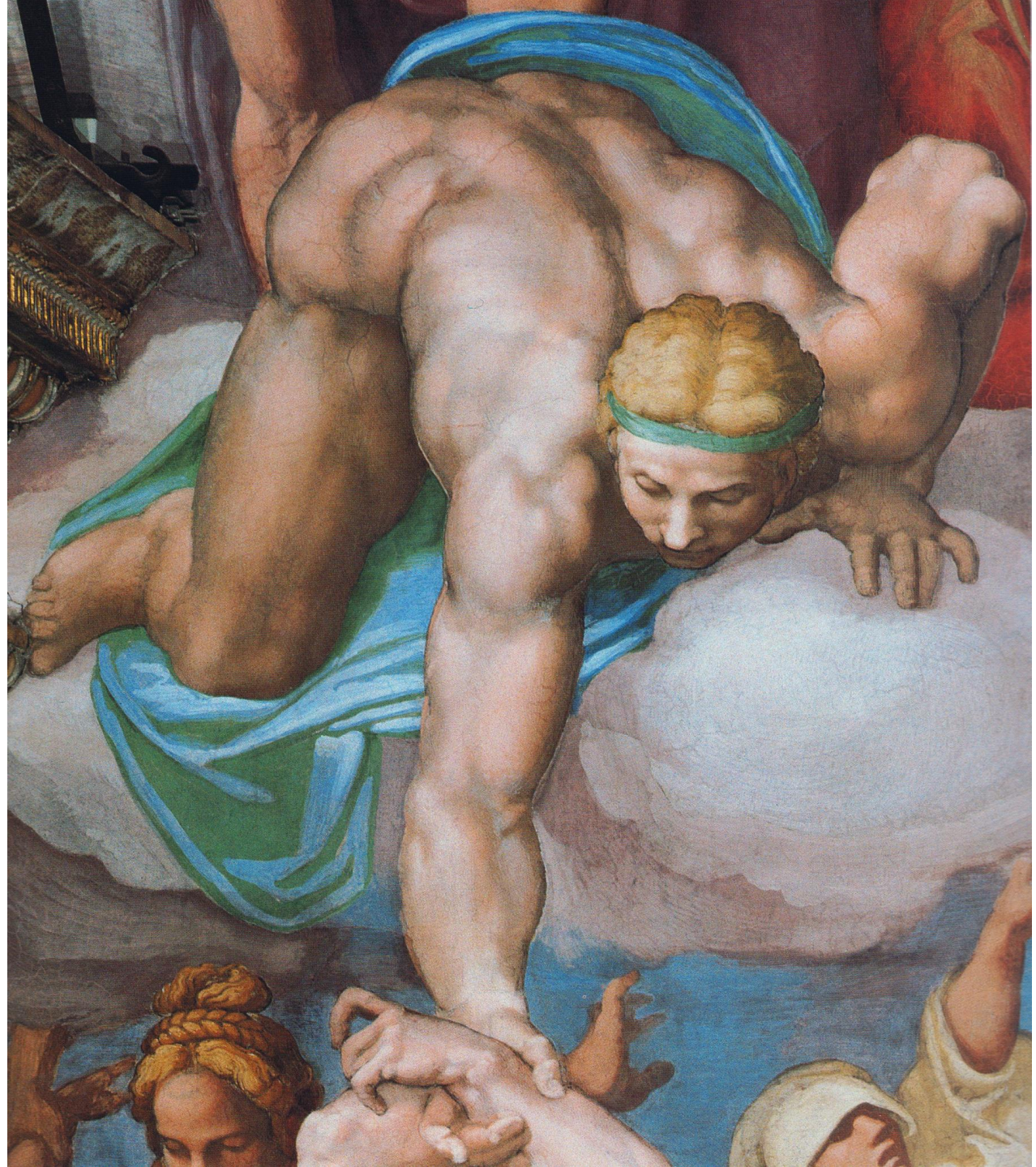

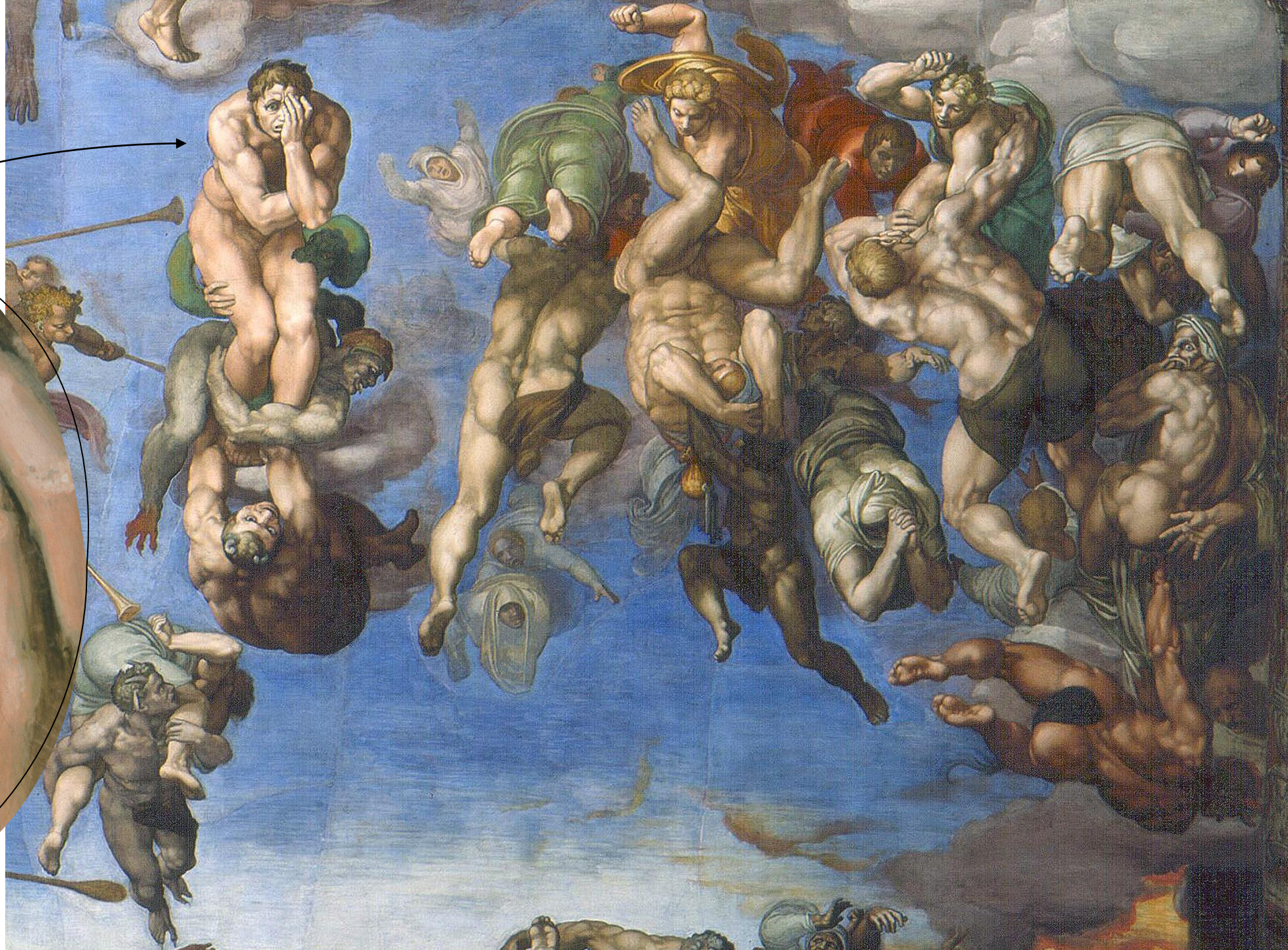
Los justos ascienden a la Gloria

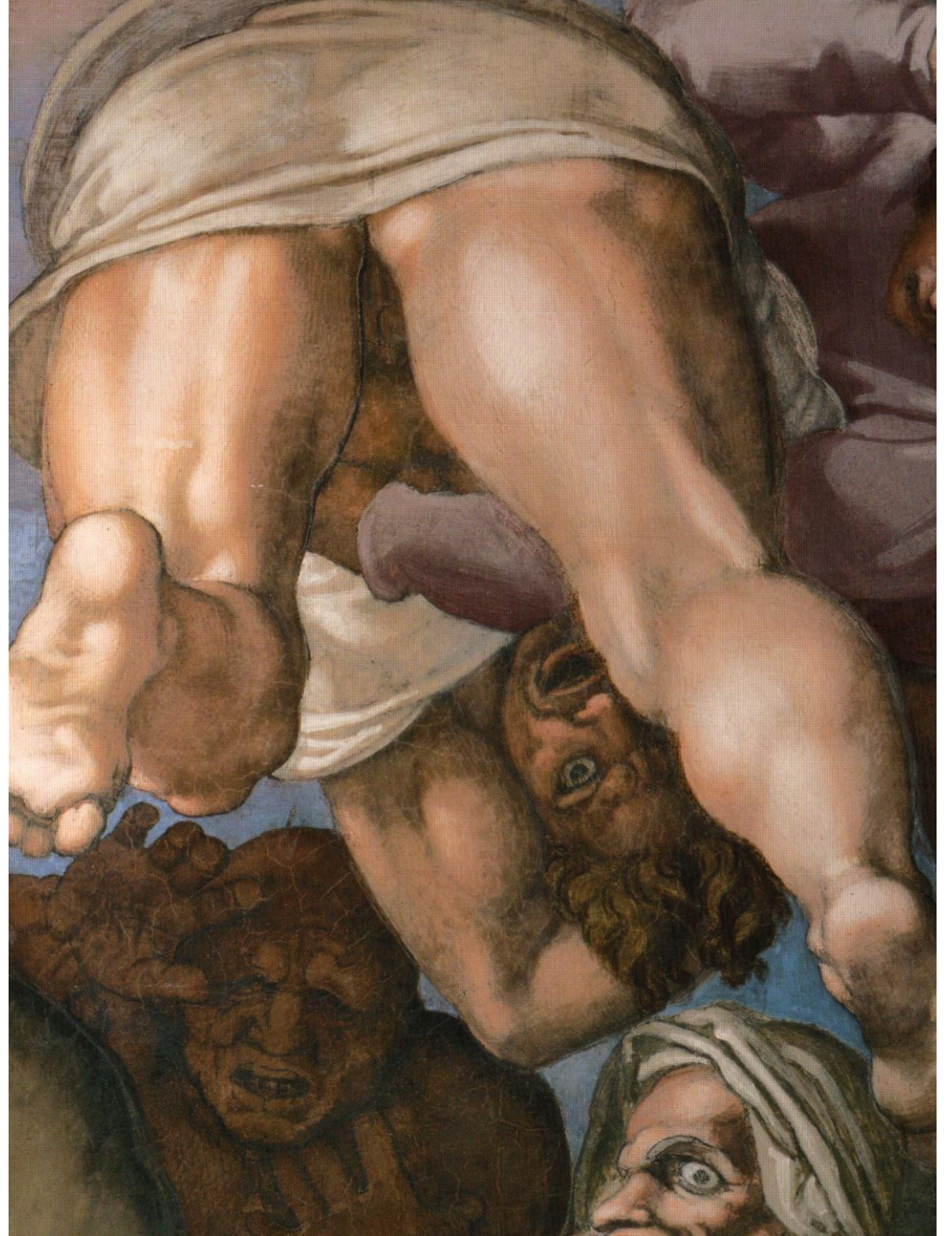
Libro (pequeño)
con los nombres de
los salvados

Libro (grande) con
los nombres de los
condenados

Cuarta franja horizontal

Caverna con demonios

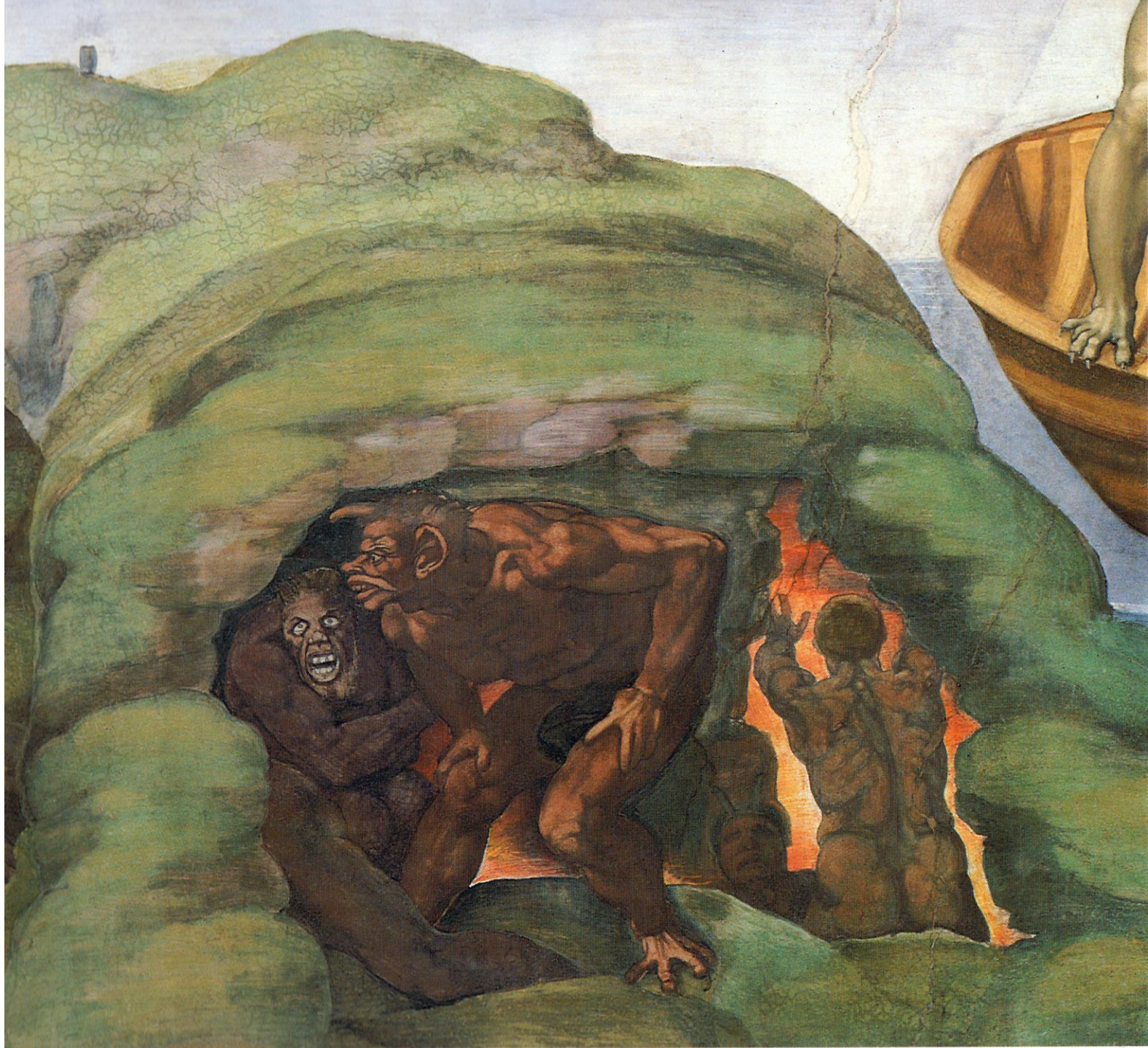
Caronte empujando con el remo a los pecadores

Boca del infierno (en forma de caverna) con el rey Mitos delante

Resurrección de los cuerpos

Los pecadores llegan al infierno atravesando la laguna Estigia en la barca de Caronte

LA PINTURA DEL *Cinquecento*

En **Venecia** surge una escuela pictórica muy peculiar. Las características de esta escuela, iniciada por GIORGIONE y definida por TIZIANO, IL TINTORETTO e IL VERONESE son, entre otras:

- Pérdida de los contornos del dibujo a favor del color.
- Exaltación de la riqueza.
- Valoración del **paisaje** y utilización de la **arquitectura clasicista** como marco.
- **Distorsión de las figuras**, situadas de manera forzada dentro de la composición.
- **Ruptura de la simetría** renacentista y utilización de **perspectiva** con el punto de fuga fuera del cuadro o con más de un punto de fuga.

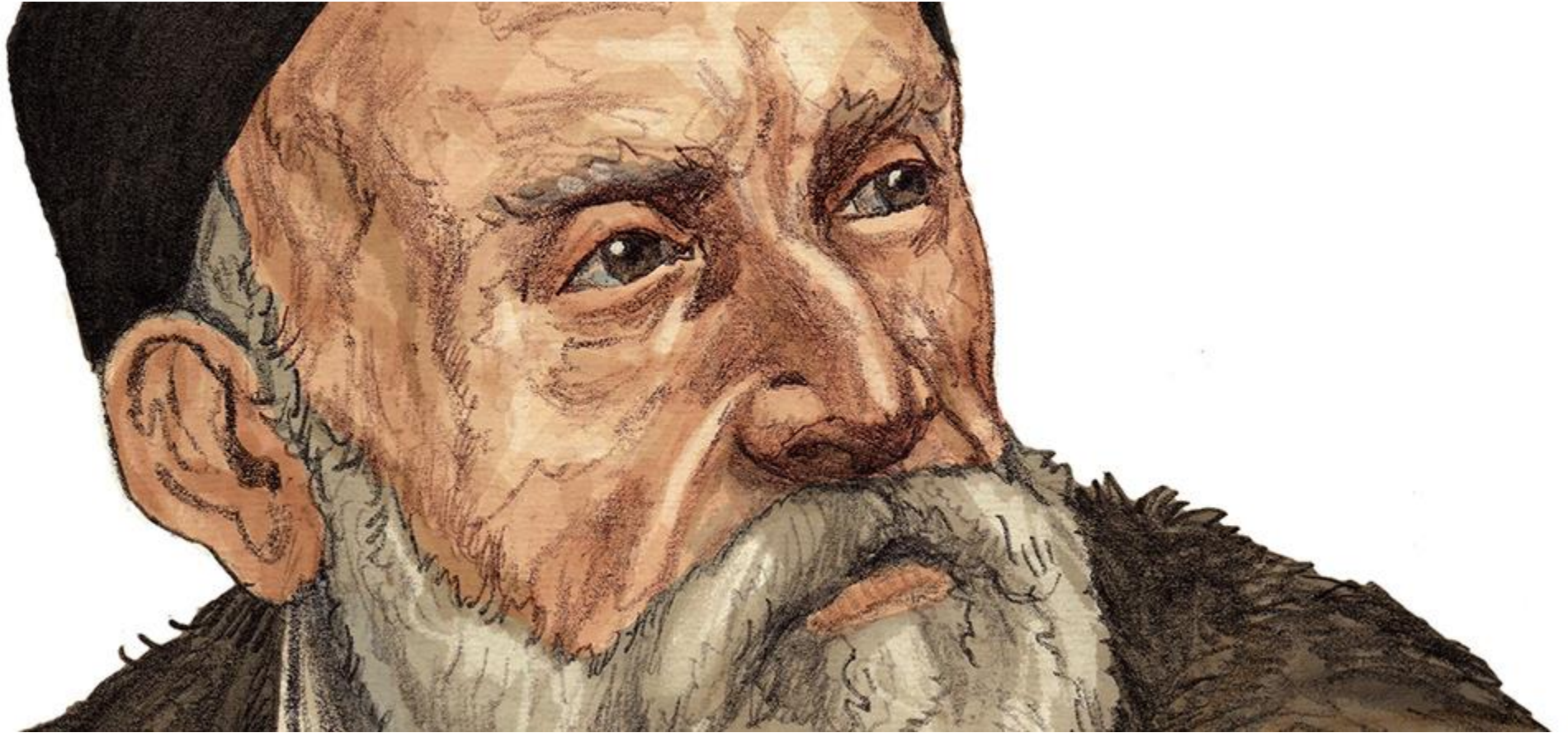

IL TINTORETTO: *Santa Cena* (1579),
Scuola di San Rocco, Venecia.

GIORGIONE: *La tempesta* (1505-1508),
Gallería dell'Accademia (Venecia)

TIZIANO

TIZIANO: *Retrato de Carlos V en la Batalla de Mühlberg* (1548), Museo del Prado, Madrid

Carlos V representado
como un emperador romano

Arte propagandístico

Transmite
seguridad y poder

Líneas horizontales
y diagonales

Ritmo

Composición
vertical

Cierta idealización
(disimulando los
defectos craneales)

Luz crepuscular

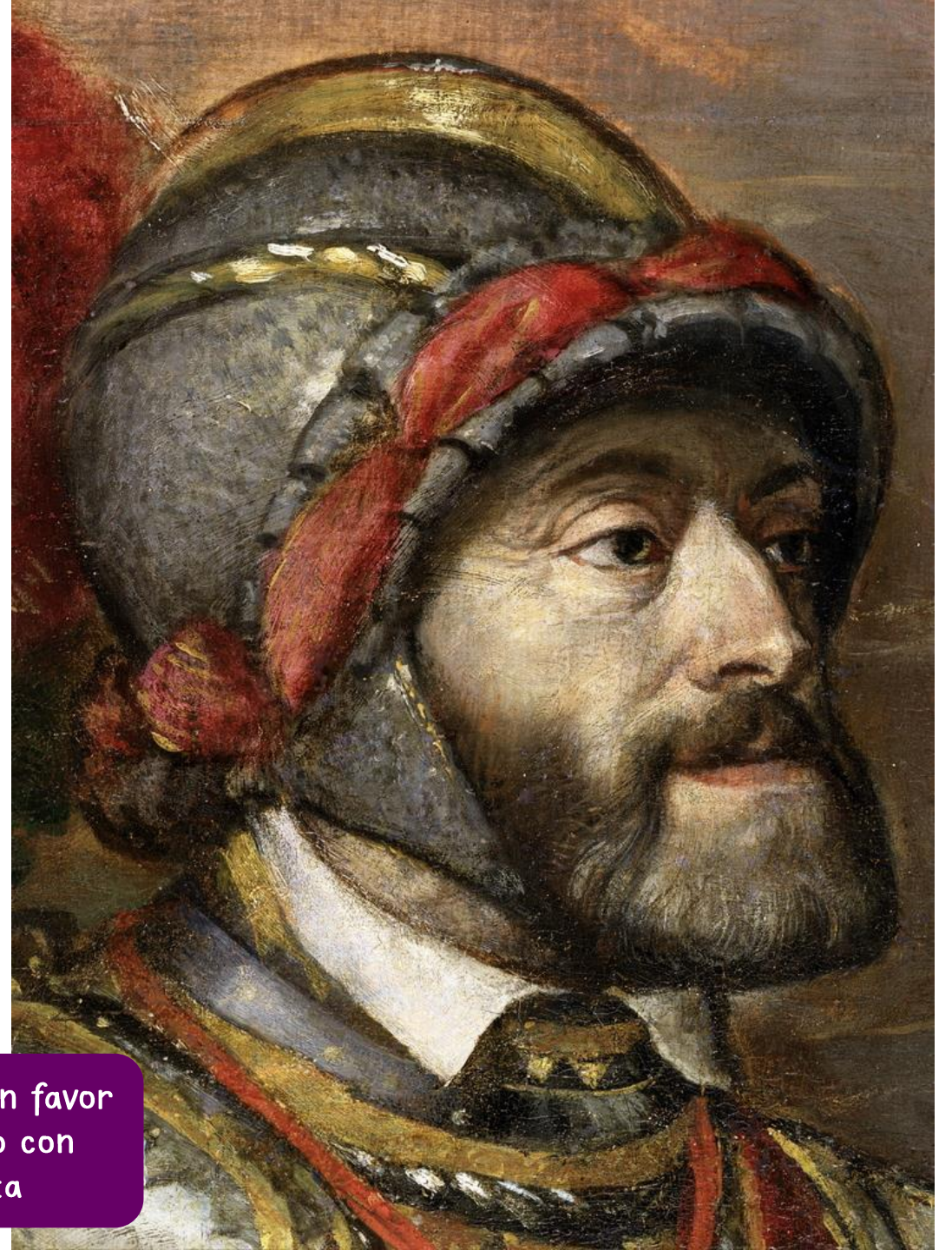
Paisaje boscoso de raíz germana

Dominio de colores cálidos

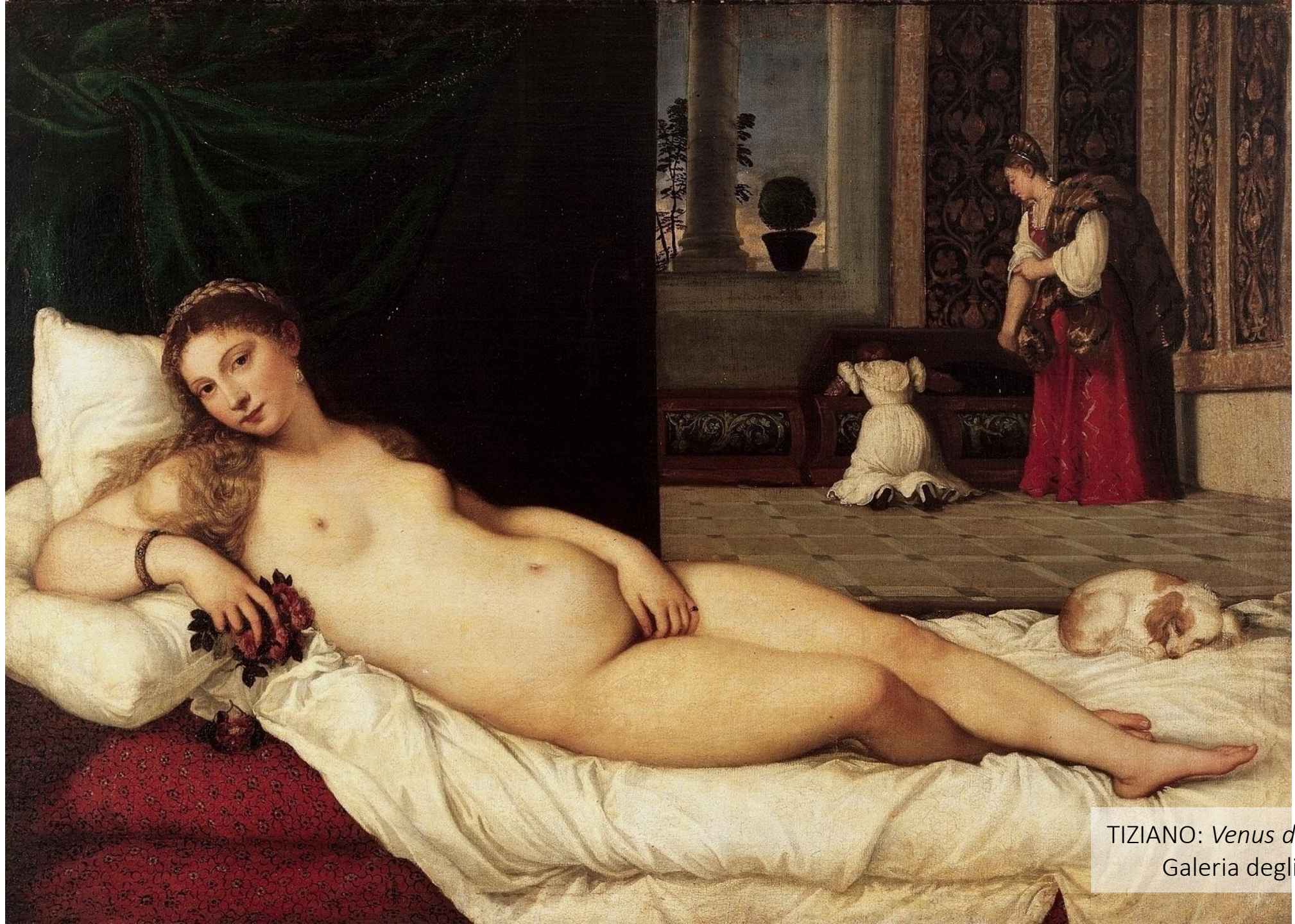
Especial tratamiento de la armadura

Uso de la perspectiva aérea

Acumulación de tonalidades frías (verdes y azules) en el fondo

Pérdida del dibujo en favor
del color, aplicado con
pincelada suelta

TIZIANO: *Venus de Urbino* (1538),
Galeria degli Uffizi, Florence

Venus aparece en el primer plano de una habitación

Exterior = Mayor profundidad

Mirada insinuante

Sirvientas rebuscando en un arcón

Joyas = coquetería

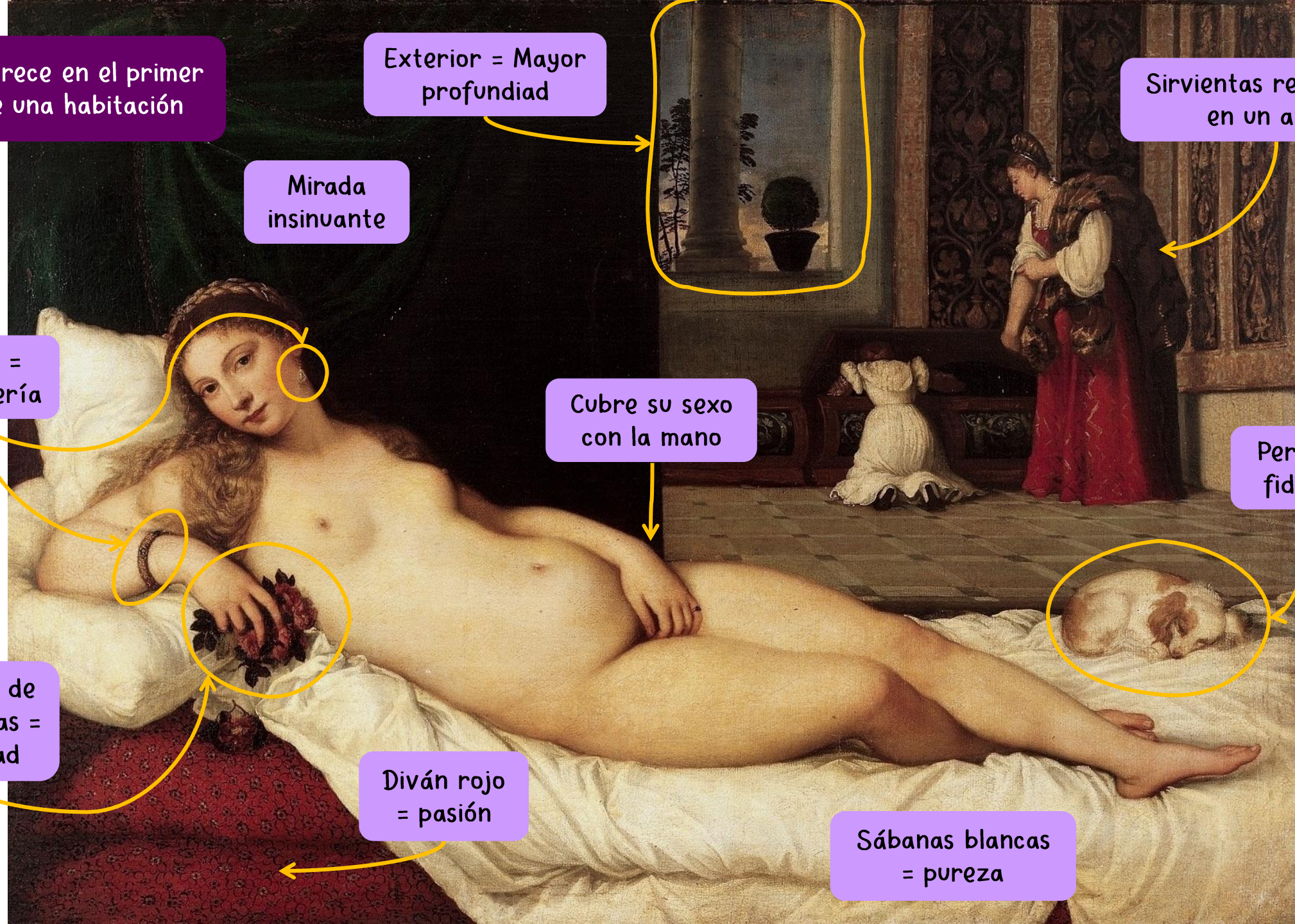
Cubre su sexo con la mano

Perrete = fidelidad

Ramillete de rosas rojas = fertilidad

Diván rojo = pasión

Sábanas blancas = pureza

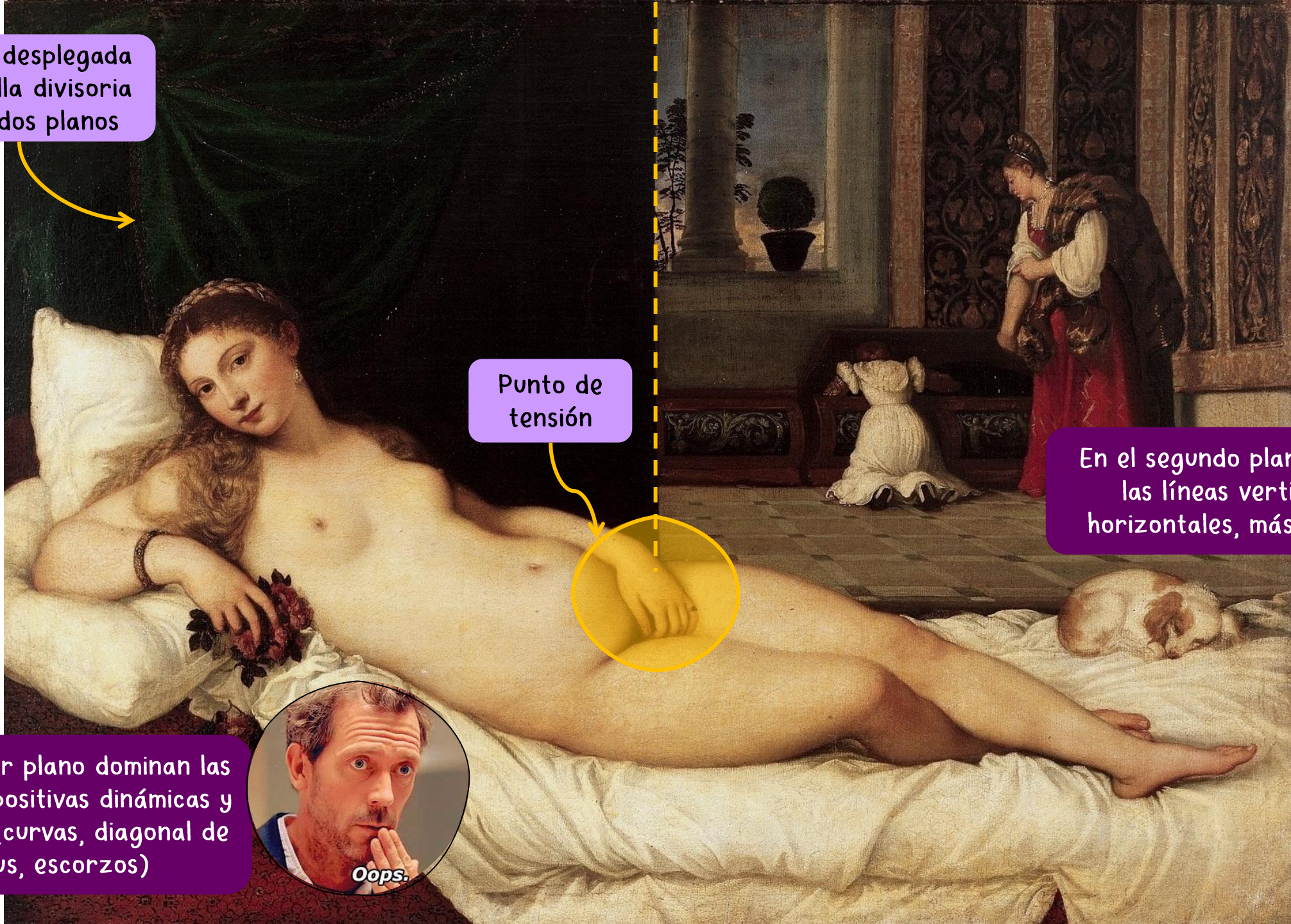

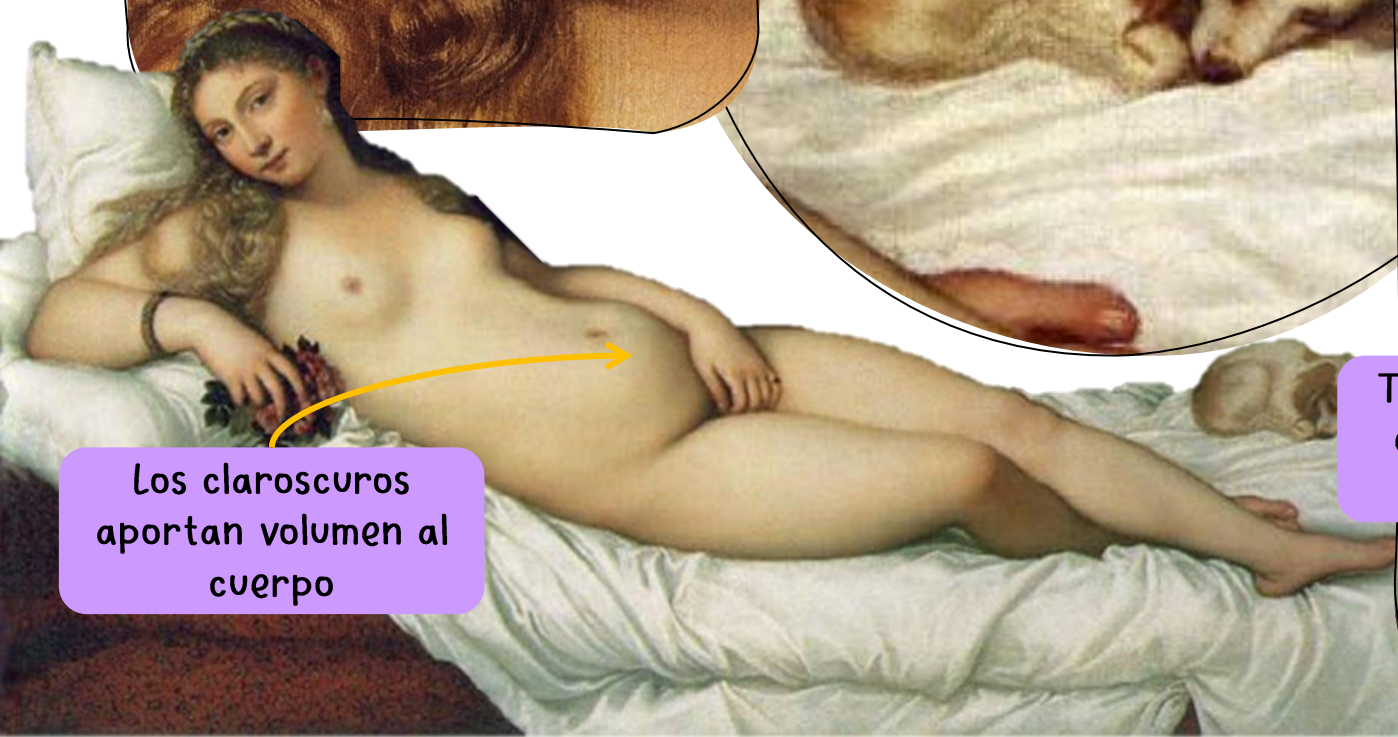
Cortina desplegada
= pantalla divisoria
de los dos planos

Punto de
tensión

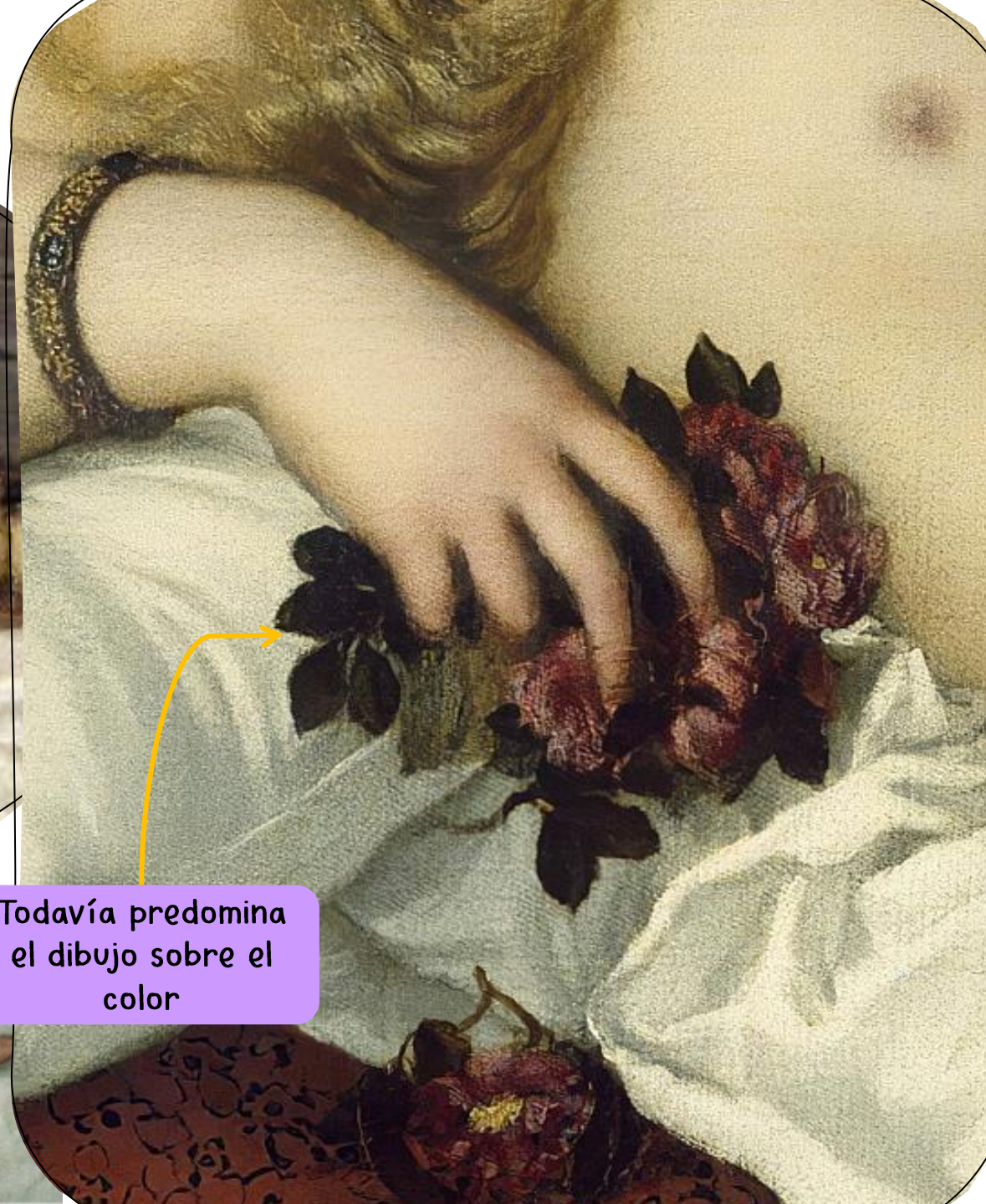
En el segundo plano dominan
las líneas verticales y
horizontales, más estáticas

En el primer plano dominan las
líneas compositivas dinámicas y
sensuales (curvas, diagonal de
Venus, escorzos)

Los claroscuros
aportan volumen al
cuerpo

Todavía predomina
el dibujo sobre el
color

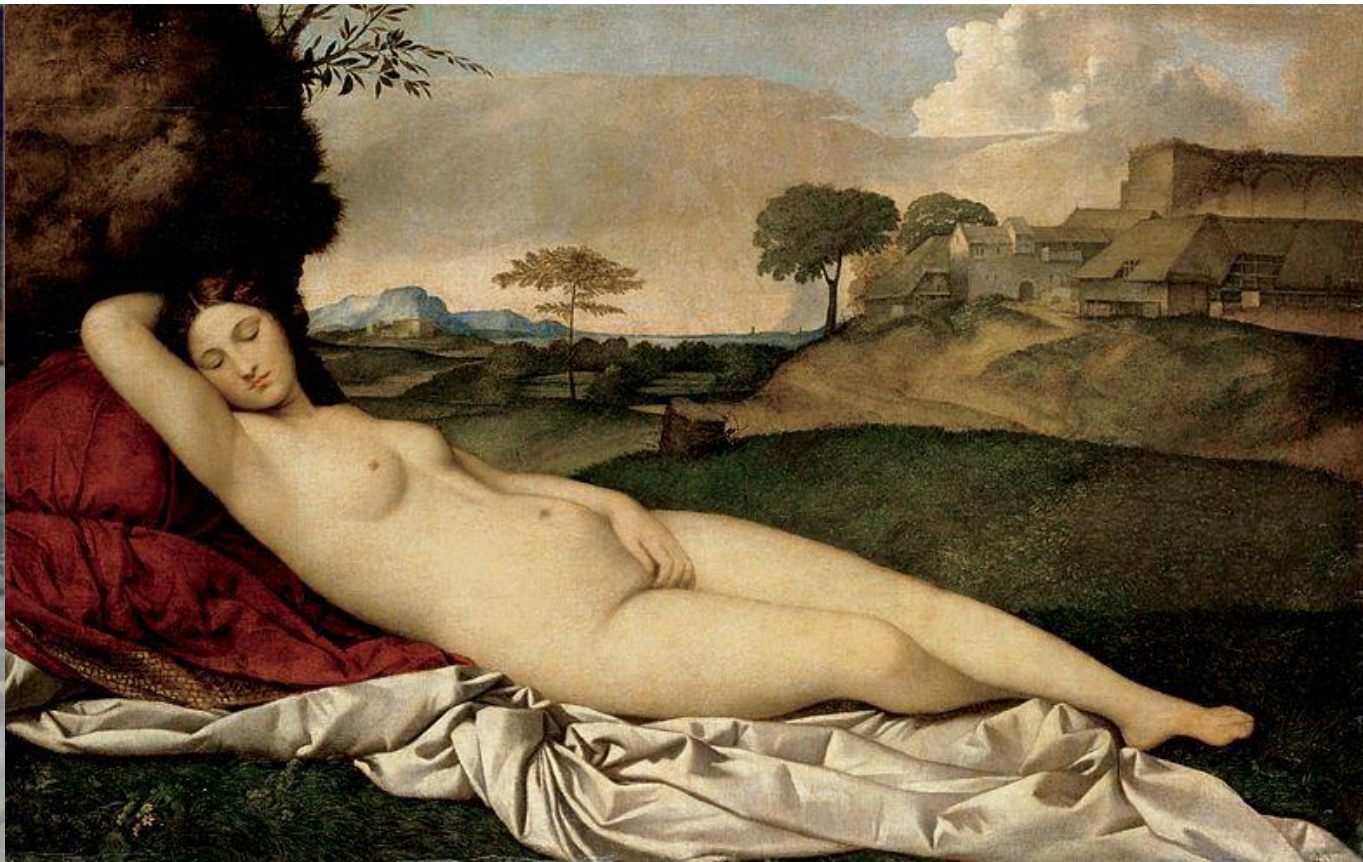
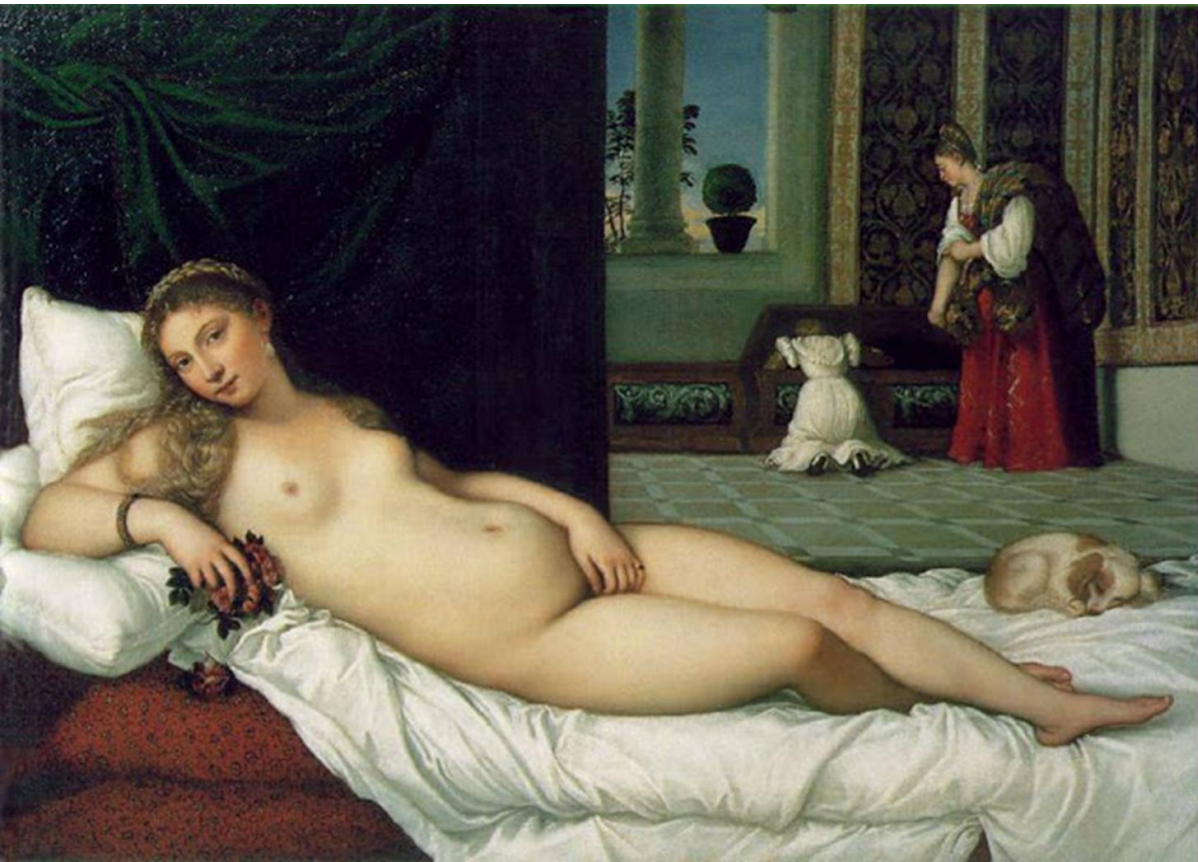
Sensación de profundidad

Sensación de profundidad

Sensación de profundidad

Primer plano = dominio de colores cálidos

EL RENACIMIENTO NÓRDICO

Por su singularidad destacan las escuelas
alemana y flamenca.

La primera se introduce plenamente en el
Renacimiento con DURERO, pintor y grabador.
La expresividad y dramatismo nórdico están
presentes en las obras de CRANACH,
BALDUNG GRIEN.

Flandes inicia con BRUEGHEL un tipo de
pintura de género no exenta de contenidos
morales, y tiene en PATINIR un precursor del
paisaje.

DURERO: *Autorretrato* (1500),
Alte Pinakothek, Múnich

DURERO: *Adán y Eva* (1507),
Museo del Prado, Madrid

BRUEGHEL: *Cazadores en la nieve* (1565), Museo de Historia del Arte de Viena

8. PINTURA EN ESPAÑA

Δομήτιος Θεοδόπουλος εἴποις

8.2. Características:

- Los artistas españoles **toman como modelo los estilos flamenco e italiano**. De este modo, incorporan técnicas como el claroscuro, la perspectiva y el sfumato, pero con adaptaciones particulares.
- Destaca sobre todo **El Greco**, un artista singular. Su obra pictórica se caracteriza por:
 - **Figuras de canon alargado** y con **formas helicoidales**.
 - Uso dramático del color y la luz, con una tendencia a los **colores fríos**, lo que da lugar a composiciones muy personales.
 - **Temática** principal: **contrarreforma** de la España de finales del s.XVI y comienzos del XVII. No obstante, tiene temáticas muy variadas: retratos, paisajes, obras mitológicas.

EL GRECO: *La Trinidad* (1577-1579), Museo del Prado, Madrid

EL GRECO: *La Sagrada Familia* (1595-1596), Museo de Santa Cruz, Toledo

EL GRECO: *Laocoonte y sus hijos*
(1610), National Gallery, Washington

EL GRECO: *Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana*
(1580-1582), Monasterio de El Escorial, Madrid

Temática religiosa: decisión de San Mauricio y sus legionarios de ser fieles a su fe y negarse a adorar a los ídolos paganos

NOVEDAD

No elige centrarse en el martirio, sino en la decisión.

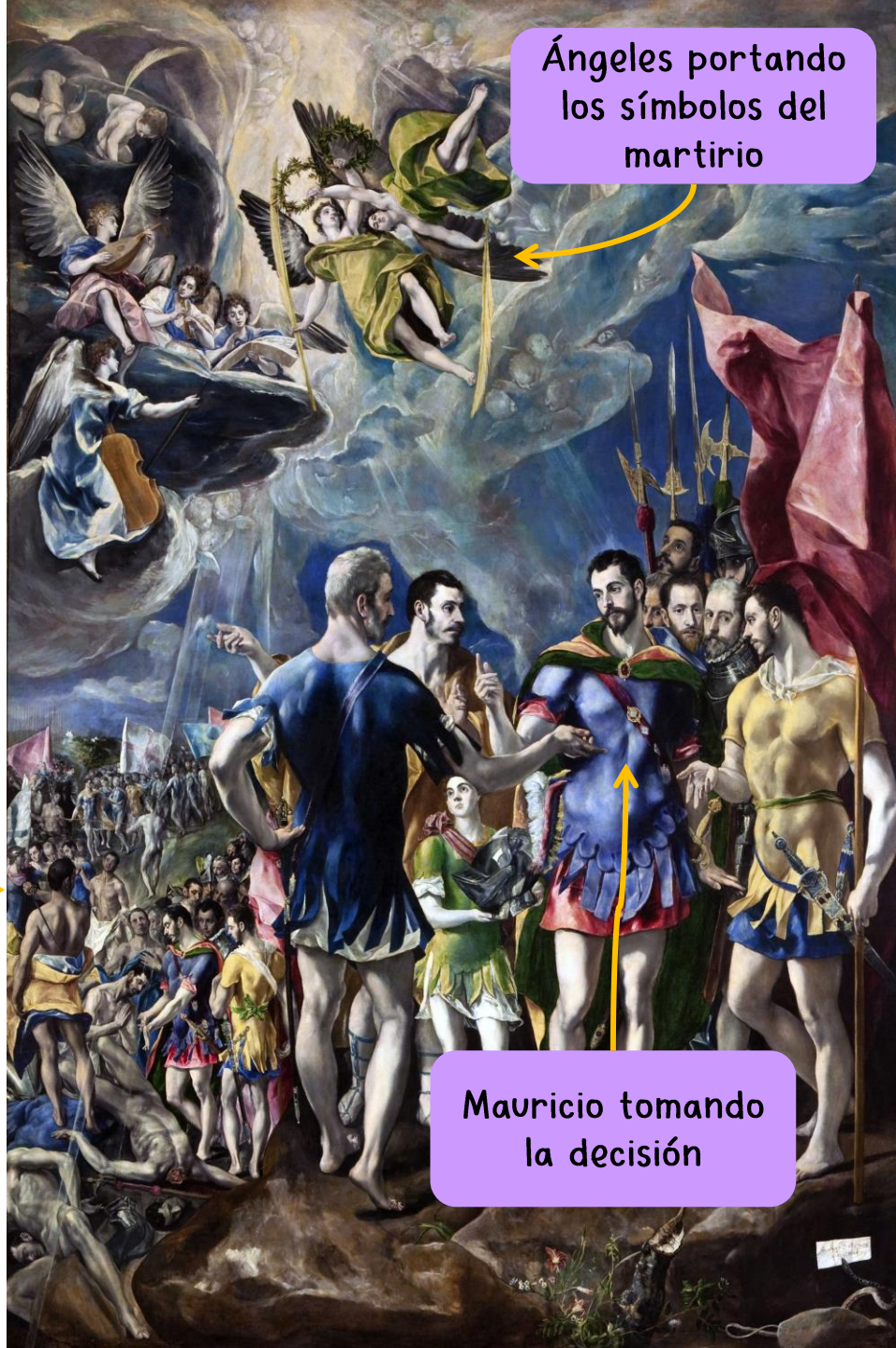
Martirio tras haber tomado la decisión

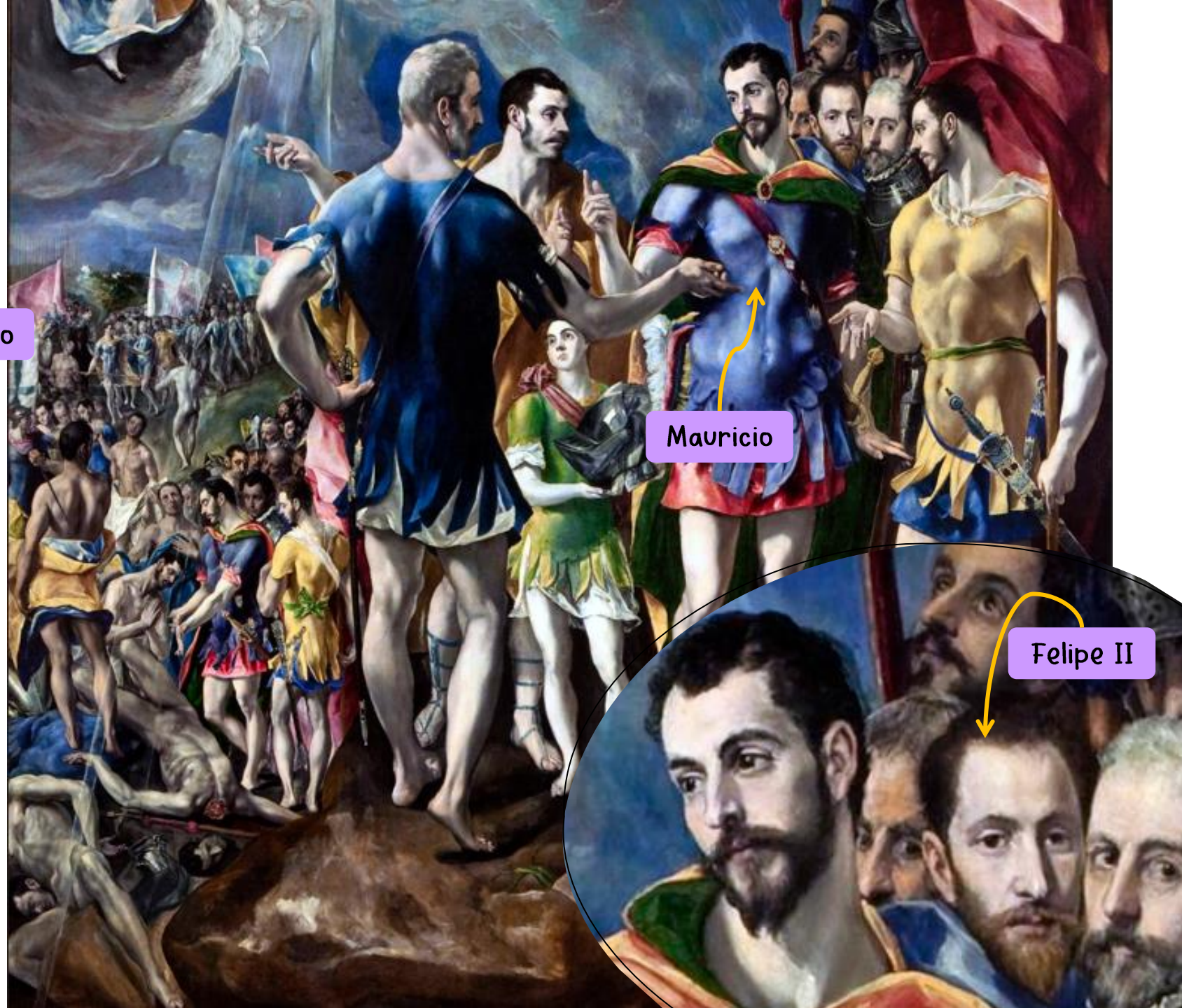
Ángeles portando los símbolos del martirio

Segundo nivel = mundo celestial

Primer nivel = mundo terrenal

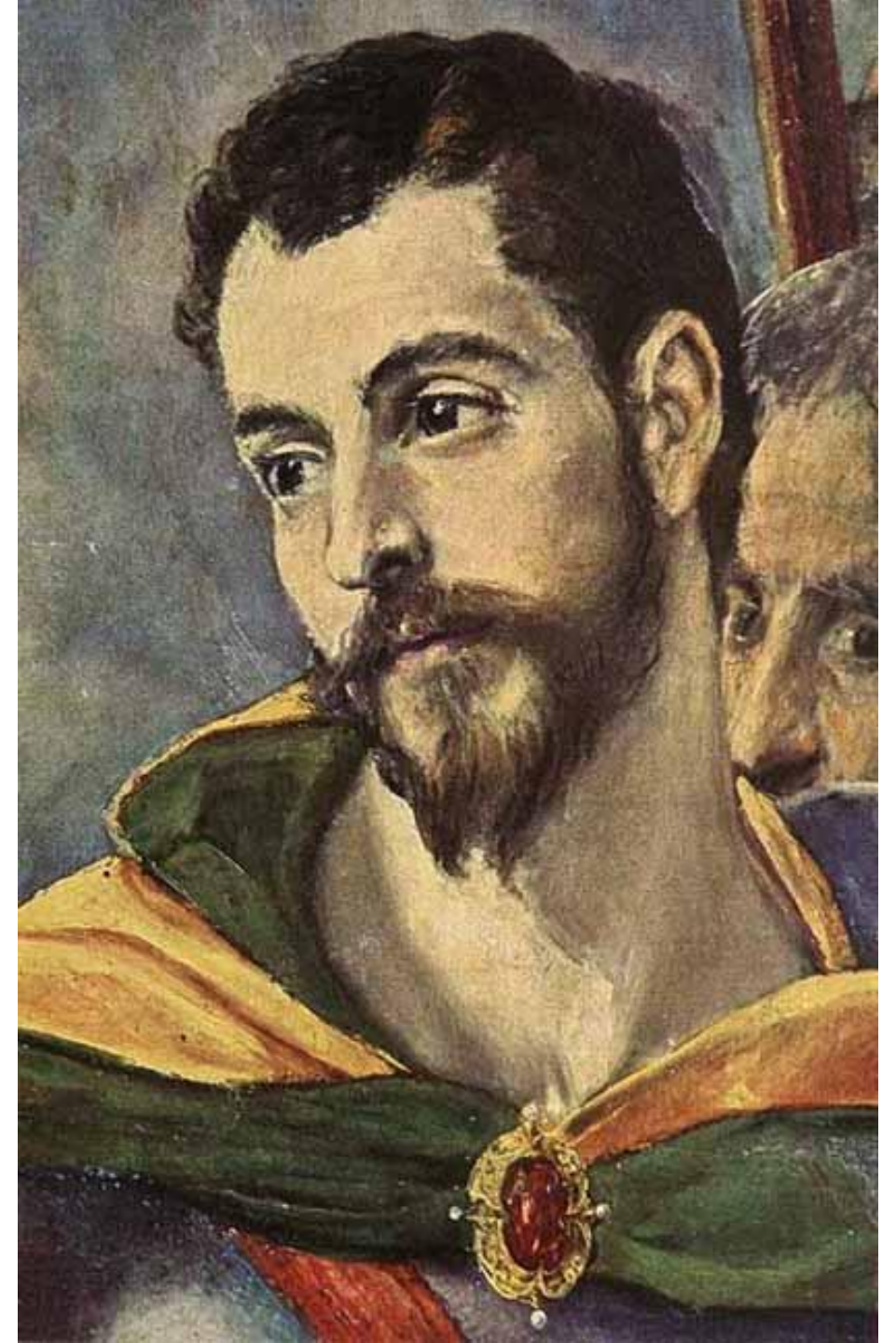
Mauricio tomando la decisión

- Desde el **punto de vista formal** se observan algunas de las características que hacen a El Greco un artista singular:
 - La ya mencionada **tendencia a alargar el canon de las figuras** (particularidad que deriva de su formación manierista con Tintoretto y Parmigiano).
 - La **desproporción** entre el reducido tamaño de las cabezas y las extremidades en comparación con los cuerpos.
 - La **primacía del color sobre el dibujo**.
 - La **preferencia por colores fríos** (herencia de su estancia en Venecia).
 - La creación de una **luz irreal**, que incide con mayor fuerza en la escena del martirio.
 - Así mismo, existe **escasa profundidad** y una **ausencia total de vegetación** → espacio irreal.

EL GRECO: *El entierro del Señor de Orgaz* (1587), Iglesia de Santo Tomé, Toledo

Temática religiosa: milagro ocurrido
en el siglo XIV en la Iglesia de
Santo Tomé durante el entierro del
señor de Orgaz

Línea horizontal y en
perspectiva escalonada
(superposición de
cabezas)

Segundo nivel =
mundo celestial

Composición cerrada por
un fraile franciscano y
el rector

Primer nivel =
mundo terrenal

Niño que señala
el milagro

Milagro

Autorretrato

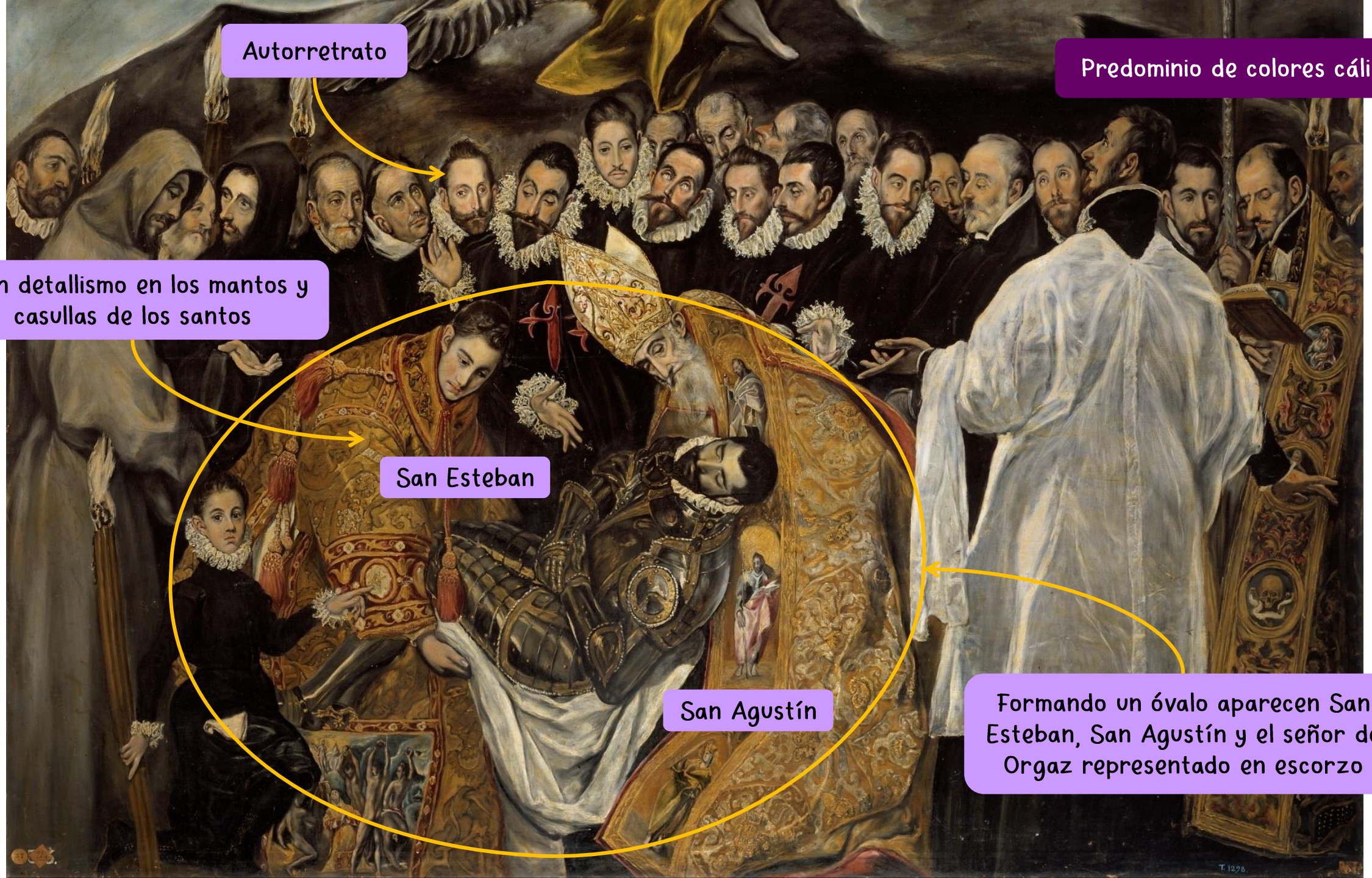
Predominio de colores cálidos

Gran detallismo en los mantos y casullas de los santos

San Esteban

San Agustín

Formando un óvalo aparecen San Esteban, San Agustín y el señor de Orgaz representado en escorzo

Juan López de la Quadra,
mayordomo de Santo Tomé

Diego de Covarrubias

Alcalde de Toledo

Alonso de Covarrubias,
profesor de la universidad

Rodrigo
de la Fuente

Andrés Núñez,
párroco de Sto. Tomé

Fraile
franciscano

Fraile
agustino

Fraile
dominico

Autorretrato

Cervantes?

Francisco
de Pisa

Santo Tomás

Calavera

San Pabío

Santiago

Santa Catalina

Martirio de
San Esteban

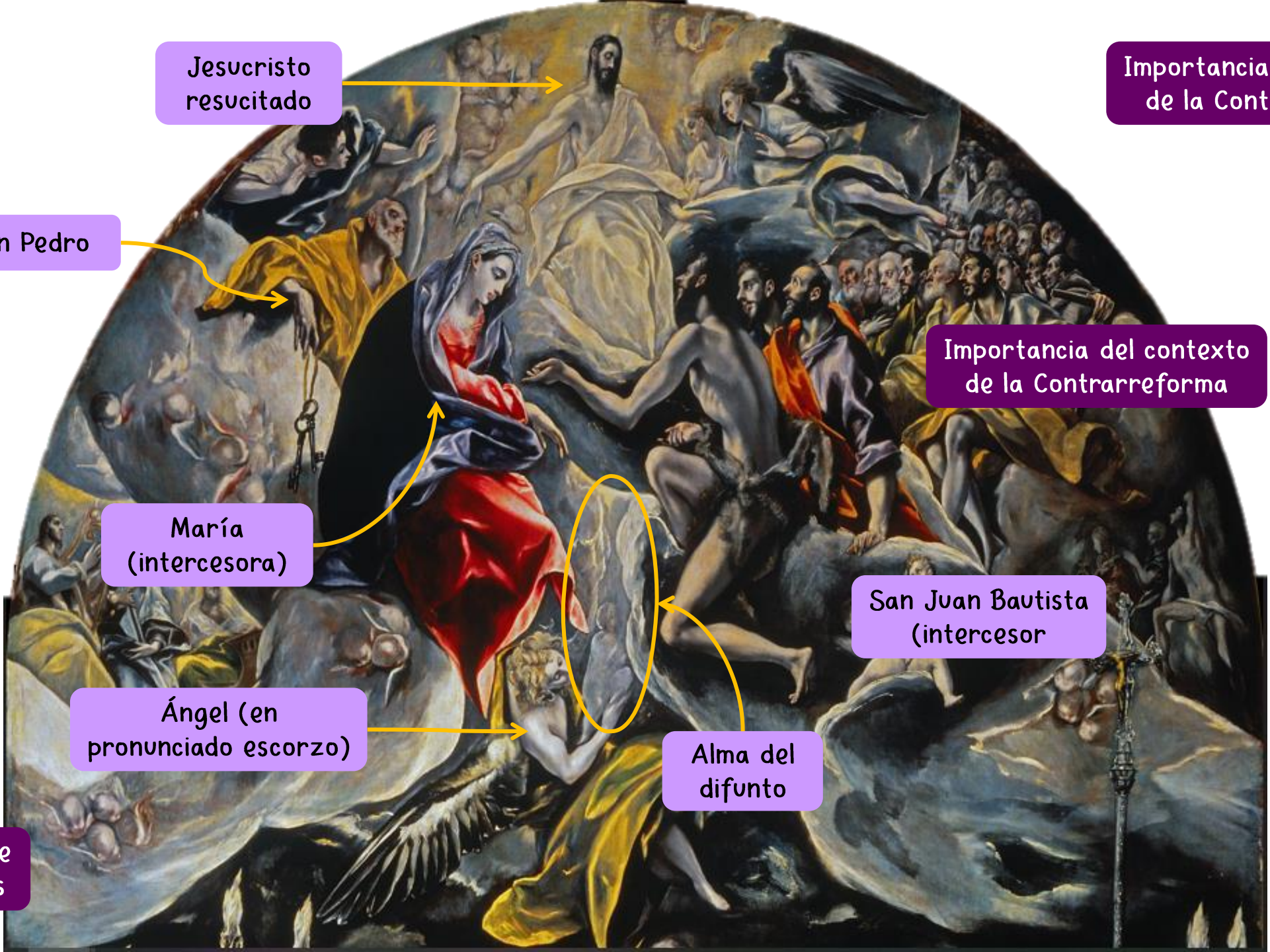
Jorge Manuel,
hijo de El Greco

San Esteban

Don Gonzalo Ruiz,
Conde de Orgaz

San Agustín con el
rostro del cardenal
Quiroga

Pedro Ruiz Durón,
ecónomo parroquial

Jesucristo
resucitado

Importancia del contexto
de la Contrarreforma

San Pedro

Importancia del contexto
de la Contrarreforma

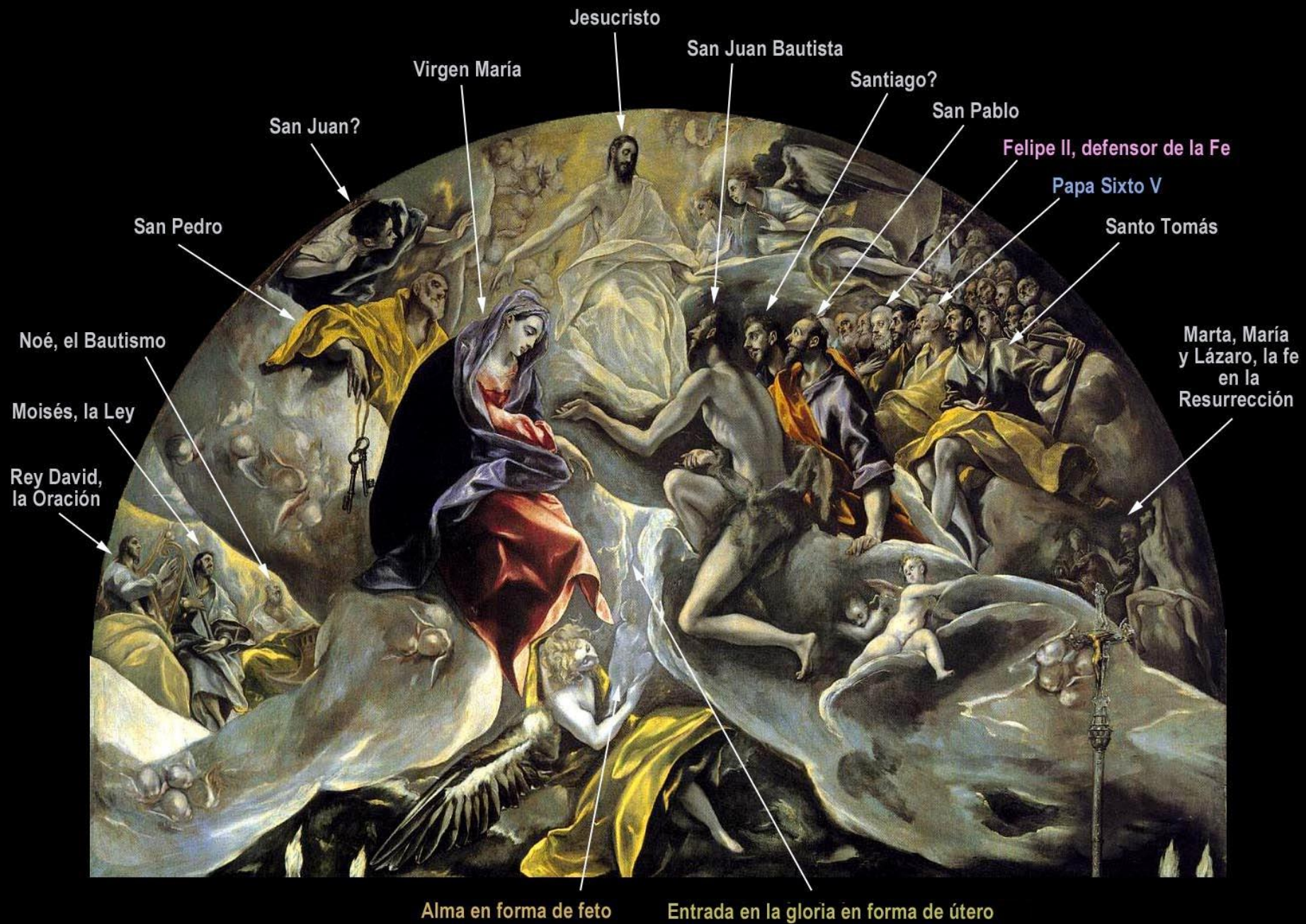
María
(intercesora)

San Juan Bautista
(intercesor)

Ángel (en
pronunciado escorzo)

Alma del
difunto

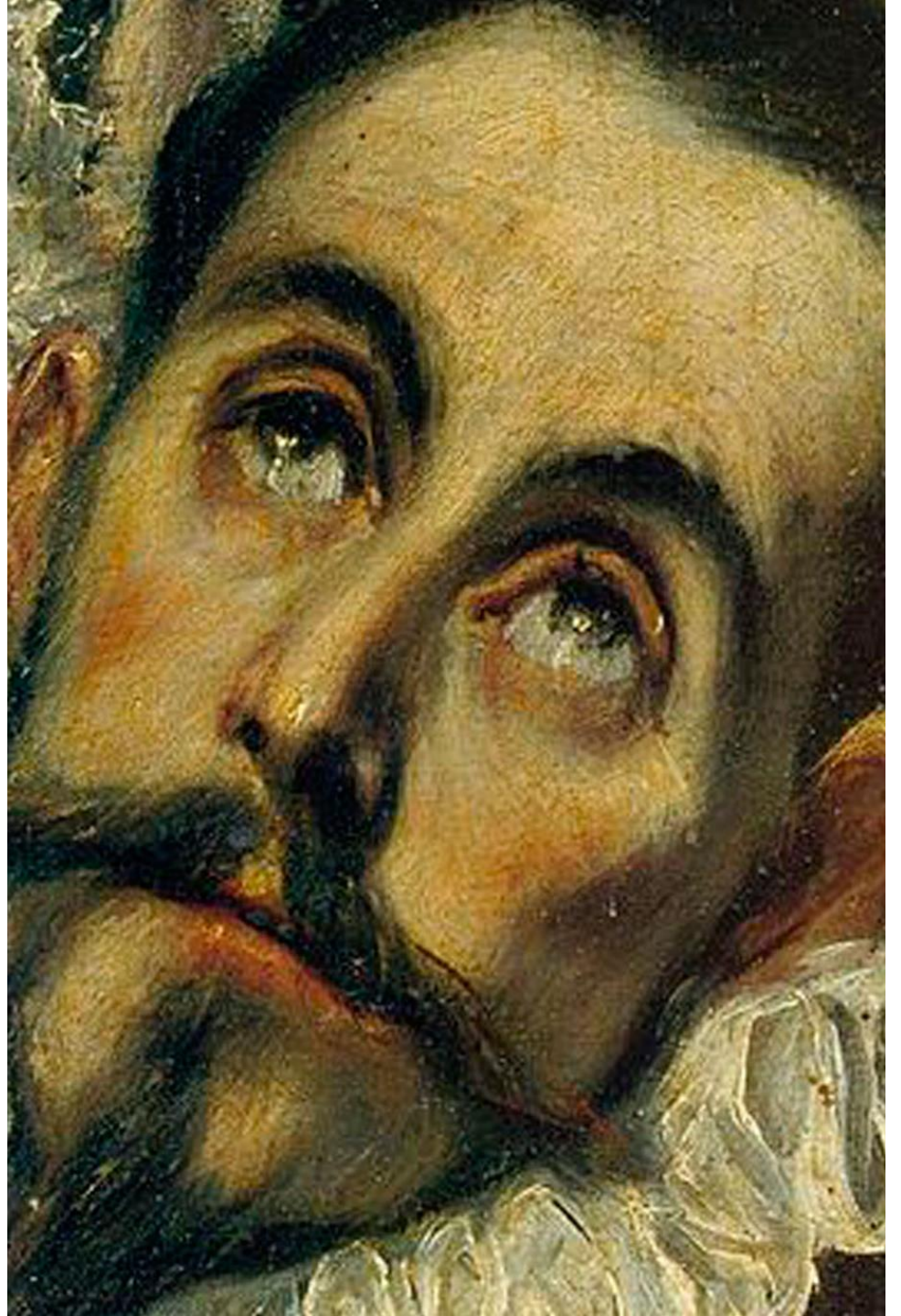
Predominio de
colores fríos

○ En todo el cuadro vemos las **características que lo hacen único:**

- **Pincelada diluida.**
- **Predominio de colores fríos que contrastan con otros más ácidos.**
- **Luz que parece irreal.**
- **Tendencia a alargar el canon de las figuras.**
- **Desproporción entre el reducido tamaño de las cabezas y las extremidades en comparación con los cuerpos.**

EL GRECO: *La adoración de los pastores* (1612-1614), Museo del Prado (Madrid)

Temática religiosa: los pastores, avisados por los ángeles, fueron los primeros en adorar al Mesías

Ángeles alegres porque ha nacido Jesús

María

Jesús

Pastores

José

Segundo nivel =
mundo celestial

Primer nivel =
mundo terrenal

*Gloria in excelsis Deo et
in terra pax hominis*

Pincelada suelta, fluida, con formas
inacabadas (manchas de color)

