

RENACIMIENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RENACIMIENTO.

Se entiende por **Renacimiento** al fenómeno cultural que, en el inicio de la Edad Moderna, retoma los principios de la cultura de la antigüedad clásica, actualizándola a través del Humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero sustituyendo la visión religiosa del mundo medieval por una afirmación de los valores del mundo y del hombre. **El humanismo** es el movimiento intelectual del Renacimiento, que revaloriza la dignidad del espíritu humano, enlazando la cultura de la época con la de la antigüedad clásica. El humanismo es pues, el aspecto filosófico y literario del Renacimiento. El humanista es el escritor, el pensador que no se limita al estudio de la teología, como en los siglos anteriores, sino que da gran importancia al estudio de las ciencias humanas. Estamos pues ante una cultura antropocéntrica. **La belleza** no va a ser un reflejo de la divinidad, como en el arte medieval, sino la expresión de un orden intelectual y profano (no religioso) basado en la **medida, el número y la proporción**. **La naturaleza** será estudiada en sí misma, al margen de lo divino y encontrará en la **perspectiva**, el modo adecuado de su representación. Se estudiará el cuerpo humano desnudo, buscando la perfección como reflejo del **antropocentrismo** del pensamiento humanista.

En el **aspecto artístico**, el Renacimiento supone:

1. La reutilización de las formas características del arte clásico, es decir, griego y romano. La sustitución del sistema formal del mundo gótico por otro distinto, apoyado en los modelos de la **antigüedad grecorromana** que comienza a estudiarse a fondo buscando en ellos unas definiciones “científicas” o, al menos matemáticas, de belleza y armonía.
2. La aplicación de un nuevo hallazgo técnico: la perspectiva. **¿Qué es la perspectiva?** Es la representación racional del espacio con el fin de construir la realidad natural; es pues una representación tridimensional, ilusionista, pudiendo conseguirse a través de **la perspectiva lineal o geométrica** y **la perspectiva aérea**. El artista debe observar y descubrir las leyes de la naturaleza y conforme a eso construir la perspectiva. **La perspectiva** es fruto del sentido racional y científico del arte renacentista. Se recupera así, la importancia del paisaje.
3. **Las proporciones** al igual que la perspectiva las redescubren de los clásicos. Debe existir una relación proporcional entre las partes y el todo. La arquitectura es racional basada en un sistema de proporciones matemáticas.
4. Aparece el **mecenazgo** que inaugura una nueva forma de entender el arte y el papel del artista en la sociedad. El artista se define ahora por su formación científica y, a la vez, por su capacidad de creación. Ya no se le considera un artesano cuyo trabajo se halle controlado por los gremios. Príncipes y burgueses financian ahora a estos artistas.
5. En escultura el cuerpo humano vuelve a ser el protagonista. Se estudia su anatomía y el movimiento. Se introduce también la perspectiva sobre todo en el relieve.

En resumen podemos decir que el arte renacentista es una exaltación del mundo y del hombre. En la pintura aparecen los bellos paisajes que contrastan con los fondos dorados de los cuadros medievales; por otra parte se descubre la belleza del ser humano y se cultiva el desnudo. Desde el punto de vista técnico, encontramos en el arte renacentista sentido de la proporción y del equilibrio, así, como el logro de la perspectiva.

El Renacimiento se origina en Italia en el siglo XV y desde allí se proyectará hacia otros puntos de Europa, pero con matices locales y diferencias que en algunos casos llegan a ser profundas.

Tomando como referencia el arte italiano. El Renacimiento se divide en dos grandes períodos: el **Quattrocento** y el **Cinquecento**. La división puede resultar arbitraria pues muchos artistas participan de ambos períodos. En el siglo XV el núcleo de poder es la **Florenia** de los Médicis, mientras que en el XVI estarán en la **Roma** papal.

- a) El **Quattrocento (siglo XV)**: etapa de experimentación artística. En este siglo se advierte, especialmente en Italia, una explosión artística, que permite hablar de un período preciso en la evolución del Renacimiento.
- b) **Cinquecento (siglo XVI)**: es el segundo período renacentista que suele hacerse coincidir con las primeras décadas del siglo XVI y que coincide con el período más clásico. A partir del 1530 los artistas de la época evolucionarán hasta romper el lenguaje clásico. Seguirán los elementos formales característicos del clasicismo, aunque empleados ahora al margen de las normas. Esta etapa se la conoce como **Manierismo**.

En el resto de Europa el Renacimiento queda centrado en el siglo XVI.

Tradicionalmente siempre se ha querido transmitir la idea de que en un momento dado de la Historia y más concretamente llegado el **siglo XVI** se produce una auténtica **revolución cultural y artística**, que bruscamente reniega de todas sus tradiciones medievales y se aventura en una nueva etapa caracterizada por el renacer de la cultura clásica. Hoy, en cambio sabemos que ni el cambio fue tan brusco ni las fechas de esa evolución tan precisas.

Umbral del Renacimiento: es un momento en la evolución del arte que si bien no lo incluimos en el renacimiento es un puente hacia este nuevo estilo. Es el caso de ciertos artistas del **Trecento italiano (s. XIV)** como **Giotto** y la aportación de los primitivos flamencos.

EL RENACIMIENTO EN ITALIA

El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV mientras que el resto de Europa continúa el gótico. Las razones son varias: persistencia de la tradición clásica, mecenazgo de sus múltiples cortes principescas, y una burguesía rica y ávida de cultura.

Focos renacentistas en Italia: Florencia, Nápoles, Roma, Venecia, Umbría, Padua y Ferrara son los más destacados.

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA.

La nueva visión del mundo cristaliza en el **Urbanismo**. La ciudad gótica crece sin ordenamiento previo; en el Renacimiento se trata de que la ciudad sea producto de la planificación. El plan urbano obedece a esquemas geométricos ortogonales o radioconcéntricos. Durante esta época no surgieron nuevas ciudades en Europa. Las novedades urbanísticas se plantean en la remodelación de los centros urbanos de las grandes ciudades. Los edificios (ayuntamientos, lonjas, palacios...) financiados por la burguesía, los monarcas y la Iglesia, cambiaron la fisonomía del centro de las ciudades. En general prima la idea de predominio del edificio sobre el entorno; se crea un escenario urbano para acoger la obra arquitectónica (o escultórica). En el Renacimiento se escribieron tratados teóricos sobre la ciudad ideal, estos proyectos si se van a llevar a cabo en América, donde se construyeron ciudades con criterios de regularidad y de ordenación racional de la trama urbana.

La arquitectura renacentista supone una ruptura con la arquitectura medieval. Se organiza en torno a dos principios:

- 1) **Utilización de elementos constructivos de la antigüedad:** bóvedas de cañón con casetones, cúpulas de media naranja, entablamentos, arcos de medio punto, columnas y pilastras con los órdenes clásicos....Pero utilizados libremente especialmente en lo decorativo como los grutescos.
- 2) **Consecución de la unidad espacial:** se entiende el edificio como resultado de un cálculo matemático. En la estructura y en la planta se buscan efectos de calculada y matemática perfección. Todo el edificio se basa en buscar la proporción matemática de sus elementos. Se busca la claridad de los espacios, contrapuesta con la coloreada penumbra gótica. Para lograr esa claridad en los espacios se utilizan diferentes modelos de plantas, centralizadas y longitudinales, cúpulas semiesféricas u ojivales. La arquitectura renacentista es racionalista y consecuencia de ello es que el edificio ideal es simétrico en todos sus ejes.
Proporción geométrica y equilibrio con el fin de crear un espacio unitario. Debe existir una relación proporcional entre las partes y el todo. Se aprecia una tendencia a la horizontalidad, frente a la verticalidad del gótico.

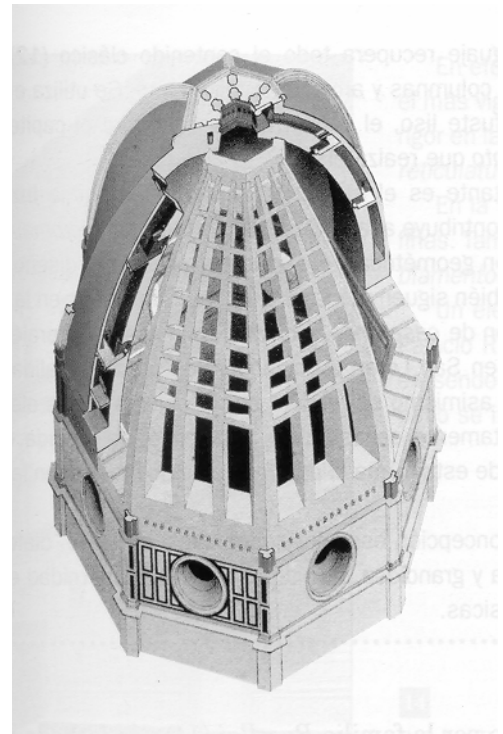
Libertad ornamental. El muro recupera su función tectónica (de soporte) aunque recubierto con mármoles de colores o aparejo rústico. Predomina la

libertad decorativa y fantasía como en los “grutescos”: decoración a partir de seres fantásticos humanos, vegetales y animales, completamente entrelazados.

Etapas arquitectura renacentista italiana.

- a. La arquitectura del Cuattrocento (siglo XV):** destaca como arquitecto **Brunelleschi** aunque también es escultor y pintor. Brunelleschi realiza una arquitectura basada en los principios de medida, orden y proporción. Es un arquitecto pero también un científico que cultiva las matemáticas, música, filosofía... Es un típico representante del artista del Renacimiento. Entre sus obras se encuentran el “Hospital de los inocentes”, la “Iglesia de San Lorenzo” y la “Cúpula de Santa María de las Flores” en Florencia. Otro arquitecto representativo es **Alberti** con obras como “Santa María Novella” y el “Palacio de Rucellai.”

- b. La arquitectura del Cinquecento (siglo XVI):** desde finales del siglo XV la importancia artística va pasando de Florencia a Roma, agrupándose en torno a la Corte pontificia de Julio II y León X. A Roma llegan artistas procedentes de diferentes lugares atraídos por la actividad artística y el mecenazgo papal. En arquitectura se desarrollará un estilo solemne y monumental basado en la medida y el equilibrio. Un papado humanista hace del clasicismo su cultura oficial con la intención de transmitir la grandeza de la Iglesia. El Cinquecento es un período de Renacimiento pleno, pero que apenas dura las dos primeras décadas del siglo XVI. Sigue existiendo un modelo antropocéntrico que empapa todas las obras tanto en arquitectura como en escultura, y se potencia el carácter científico y de investigación de la obra de arte. Destaca **Bramante** arquitecto que representa el clasicismo arquitectónico del Cinquecento, con obras como “Claustro de Santa María de la Paz” y “San Pedro in Montorio”.

- c. La arquitectura del manierismo:** a partir del **1530** se abandona la severidad, la claridad y el equilibrio del clasicismo. Aparecen elementos de tensión y se rompe el sentido unitario del Cinquecento. **El vocabulario clásico se empleará de modo libre y caprichoso:** ruptura de ritmos, órdenes gigantes, gran desarrollo del entablamento, frontones inacabados, alternancia de elementos formales, esculturas en cornisas... El primer arquitecto en romper el lenguaje clásico será **Miguel Ángel**, arquitecto, escultor y pintor será quien inicie estas nuevas formas, sometiendo los elementos clásicos a una interpretación personal. Miguel Ángel se siente ante todo escultor y trata a la arquitectura como si de una escultura se tratase; utiliza las formas clásicas con plena libertad. Algo que va a reflejar en la “Basílica de San Pedro” del Vaticano donde transforma el proyecto inicial de Bramante y construye la cúpula que cubre el crucero. Realiza otras obras como “La Biblioteca Laurentiana” y la “tumba de Julio II”. Otros arquitectos manieristas importantes son Vignola y Palladio.

PRÁCTICAS ARQUITECTURA RENACIMIENTO.

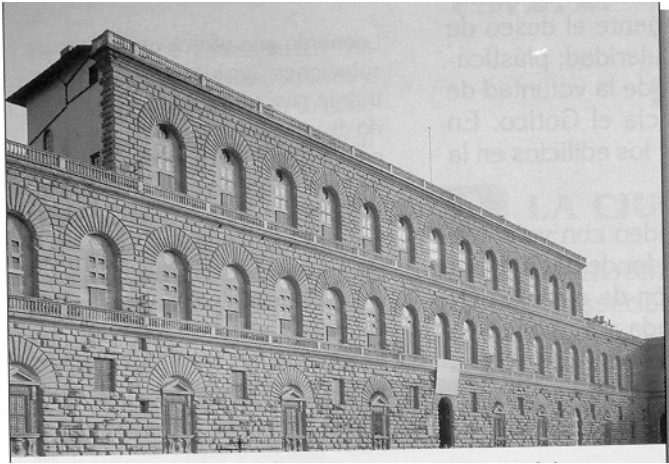

1. **Clasificación:** Cúpula de la iglesia de Santa María de las Flores, de Florencia. Quattrocento italiano (siglo XV) realizada por **Filippo Brunelleschi**
2. **Introducción histórica.**
3. **Introducción arquitectura:** la arquitectura renacentista retoma los principios de la arquitectura clásica, es decir, griega y romana. Es por tanto una arquitectura racionalista basada en la proporción y las matemáticas. La cúpula se inspira en la arquitectura romana, más concretamente en la gran cúpula del Panteón de Roma, pero su construcción es muy distinta a la misma.
4. **Comentario artístico:**
  - La cúpula cubre el octógono del crucero de una iglesia gótica ya construida. Su dificultad técnica estribaba en que tenía que cubrir un espacio muy amplio de 42 metros de diámetro. El espacio era tan grande que resultaba imposible encontrar la madera larga y resistente para la cimbra¹. Además la cúpula tenía que ejercer un mínimo empuje lateral dado que los muros del tambor eran poco gruesos.

¹ **Cimbra:** estructura de madera de carácter provisional utilizada como un andamio que sirve de soporte para la construcción de la cúpula.

- Inventa una nueva técnica para permitir que la cúpula se auto sostenga en el curso de la construcción: la cúpula se sostiene por medio de dos casquetes uno externo y otro interno separados entre sí por un espacio hueco, que alivia el peso de la cúpula sobre el tambor. En realidad son dos cúpulas unidas: una cúpula **interior semiesférica** y otra **exterior apuntada**. Ésta última contrarresta los empujes de la primera.
- La cúpula se eleva sobre un tambor octogonal. Cada uno de los paños del tambor presenta un óculo (lenguaje clásico) y planchas de mármol coloreadas.
- La cúpula se divide en ocho plementos separados por nervios de mármol que salen del tambor y convergen en la linterna.
- El exterior adquiere valor cromático al jugar con el blanco y verde de las planchas de mármol del tambor con el rojo del ladrillo de los plementos. La cúpula se remata con una linterna de forma circular y bello tambor formado ventanas esbeltas y remate piramidal que cobija una pequeña cúpula. En la decoración exterior emplea sobriamente las galerías de arcos de medio punto, hornacinas y entablamentos clásicos.

PRÁCTICAS ARQUITECTURA.

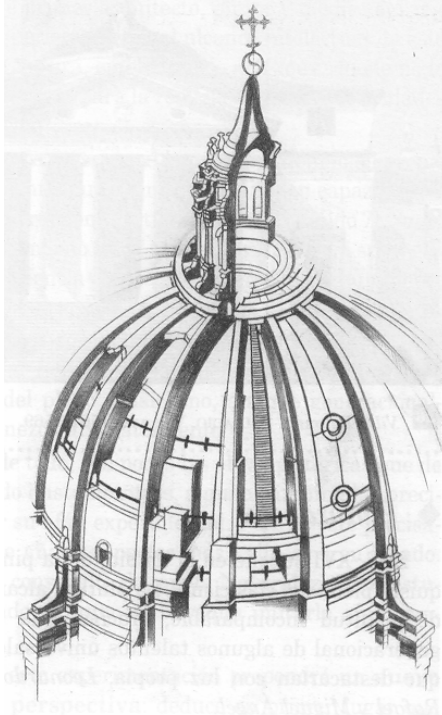

1. **Clasificación:** Palacio de Pitti de Brunelleschi, Quattrocento italiano (siglo XV).
2. **Introducción histórica.**
3. **Introducción arquitectura.**
4. **Comentario artístico:** el palacio es el símbolo de una nueva sociedad pues es la mansión de una nueva clase triunfante, la burguesía comercial. Ya no se trata de casas fortificadas sino de palacios abiertos a la ciudad e integrados en el urbanismo de la misma.

Brunelleschi crea el modelo de palacio renacentista:

- Aspecto exterior en forma de cubo con predominio de las líneas horizontales y aplicación de los órdenes clásicos en la fachada.
- Aparejo almohadillado que le da un aspecto sólido. Consta de tres pisos diferenciados por su aparejo. En el primero a modo de zócalo los sillares son rústicos en contraste con los sillares mejor labrados de los pisos superiores. Las ventanas presentan dovelas fuertemente marcadas y todo el conjunto se encuentra rematado por un entablamento clásico.
- Predominio de las líneas horizontales sobre las verticales de clara influencia clásica.

PRÁCTICAS ARQUITECTURA.

1. **Clasificación:**
2. **Introducción histórica:**
3. **Introducción arquitectura:**
4. **Comentario artístico:**

La cúpula de San Pedro cubre el crucero de una planta centralizada de cruz griega. La cúpula se asienta sobre un tambor circular que presenta parejas de columnas gemelas. Sobre el tambor se levanta un segundo tambor decorado con guirnaldas, y sobre éste la cúpula apuntada con nervios que convergen hacia la linterna. Sobre esta cúpula apuntada y dividida por nervios se asienta la linterna que permite la entrada de luz en el interior (número de nervios es el doble que en la cúpula de Brunelleschi). Dicha linterna también se

encuentra decorada por pares de columnas.

La cúpula de 42 metros de diámetro requiere además para su sostén del contrarresto de otras cuatro cúpulas menores detrás de los pilares. Alcanza una altura desde el suelo de 120 metros y se encuentra sostenida por cuatro enormes pilastras. La cúpula se decora con mosaicos.

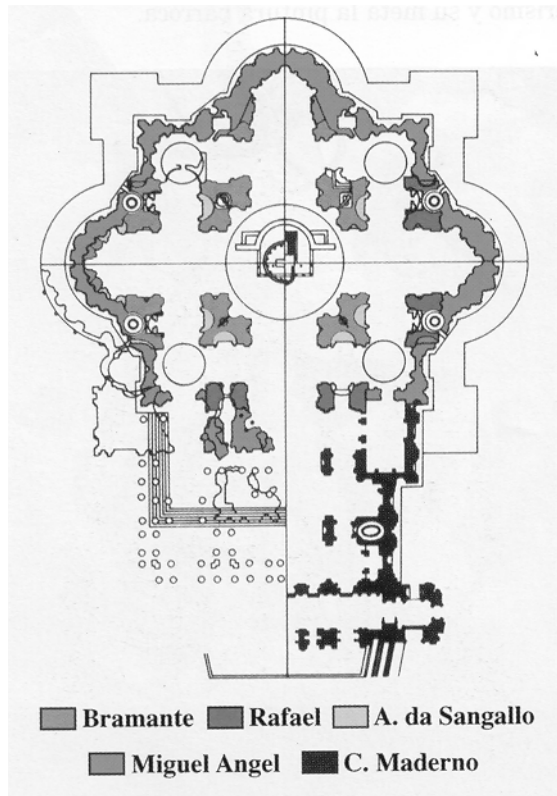
En el **exterior** se muestra toda la fuerza expresiva de Miguel que se refleja en un lenguaje claramente manierista (ruptura del lenguaje clásico). Algo que se aprecia en la decoración de las ventanas con la alternancia de frontones circulares y triangulares, en la decoración del tambor, en los pares de columnas que sobresalen del plano de la cúpula, y lunetos². Se aprecia juego de masas, tensiones y rupturas. La cúpula del Vaticano, símbolo de la cristiandad, crea en el interior un espacio lleno de luz.

² Luneto: hueco practicado en una cúpula generalmente para iluminar.

PLANTAS DE SAN PEDRO DEL VATICANO

El Papa Julio 11, decide en 1503 sustituir la antigua basílica paleocristiana de San Pedro, por una iglesia nueva acorde con la importancia monumental que había de tener la primera iglesia del mundo, y que era a la vez, tumba de Pedro, sede del pontificado y centro de la cristiandad. En 1506 se nombra a Bramante para que como superintendente general de las obras vaticanas realice el primer proyecto del nuevo templo.

La planta de Bramante: Bramante idea en esta ocasión una planta centralizada. En este caso de cruz griega inscrita en un cuadrado. En el centro estaba ideado levantar una cúpula, así como otras cuatro en los codos de la cruz. A ello se añadirían cuatro torres en los ángulos del cuadrado y cuatro pórticos en los extremos de los brazos.

El proyecto de Rafael: Rafael como tantos grandes artistas del Renacimiento, no era tan sólo un excepcional pintor, sino también un reconocido arquitecto. Tanto es así que es el propio Bramante quien le recomienda al nuevo Papa León X como su sucesor. El proyecto de Rafael difiere no obstante, de su antecesor. La planta es de cruz latina de tres naves con capillas, un amplio crucero y deambulatorio. Pero tampoco Rafael tuvo tiempo de desarrollar sus planes al morir muy

joven en 1520.

El plan de San Gallo el Joven: a Rafael le sucede como director de las obras de San Pedro, Antonio de San Gallo el Joven, de cuyo proyecto se conserva la maqueta. En primer lugar, desestima el plan de Rafael y la disposición de sus naves. Vuelve en parte al planteamiento inicial de Bramante recuperando la planta centralizada.

La solución definitiva de Miguel Ángel: Miguel Ángel recupera la **planta de cruz griega de Bramante**. Y coloca en el centro de la misma cuatro enormes pilares que sirvieran de soporte a una cúpula aún mayor que la ideada por Bramante. **La cúpula de 42 m de diámetro** requiere además para su sostén del contrarresto de otras cuatro cúpulas menores detrás de los pilares, con ello desaparecen lógicamente las primitivas torres de Bramante. La cúpula del Vaticano, símbolo de la cristiandad, crea en el interior un espacio lleno de luz.

El Interior: destaca su luminosidad y unidad espacial. **Exterior:** gran fuerza expresiva característica de Miguel Ángel con el juego de masas, tensiones y rupturas de corte manierista.

PRÁCTICAS ARQUITECTURA

- 1) Clasificación.
- 2) Introducción histórica.
- 3) Introducción arquitectura.
- 4) Comentario artístico.**

PRÁCTICAS ARQUITECTURA

1. Clasificación.
2. Introducción histórica.
3. Introducción arquitectura.
4. Comentario artístico.

GRÁFICO CÚPULAS.

El gráfico representa dos cúpulas renacentistas italianas, la cúpula de la Iglesia de Santa María de las Flores, de Florencia del Cuattrocento italiano (siglo XV) realizada por **Filippo Brunelleschi**, y la cúpula de San Pedro del Vaticano perteneciente al estilo manierista del siglo XVI, realizada por Miguel Ángel.

Italia inicia en el siglo XV una eclosión artística e intelectual que se conoce como Renacimiento. El Renacimiento es un fenómeno cultural que retoma los principios de la antigüedad clásica y los actualiza a través del humanismo. El humanismo es pues, el movimiento intelectual del Renacimiento que enlaza la cultura de la época con la antigüedad clásica, es el aspecto filosófico y cultural del Renacimiento. Estamos pues ante una cultura antropocéntrica que busca la belleza basada en la medida, el número y la proporción. Los artistas dejan de ser considerados artesanos, ahora son intelectuales que destacan por su formación científica. Príncipes y burgueses financian ahora a estos artistas; aparece así, el mecenazgo.

En el **aspecto artístico**, el Renacimiento supone la utilización de formas arquitectónicas apoyadas en los modelos de la antigüedad clásica. Es una arquitectura racional basada en las proporciones y las matemáticas. La arquitectura renacentista supone una ruptura con la arquitectura medieval. Se organiza en torno a dos principios: la utilización de elementos constructivos de la antigüedad como cúpulas de media naranja, entablamentos, arcos de medio punto, columnas y pilastras con los órdenes clásicos, y en la consecución de la unidad espacial: se entiende el edificio como resultado de un cálculo matemático.

El Renacimiento sufre una evolución artística que se refleja en las dos cúpulas: desde el Cuattrocento (XV) de estilo clásico representado por la cúpula de Brunelleschi, a la ruptura del lenguaje clásico a partir de la tercera década del siglo XVI que representa la cúpula de Miguel Ángel. Miguel Ángel va a ser el primer arquitecto en romper el lenguaje clásico, sometiendo los elementos clásicos a una interpretación personal, algo que se va a reflejar en la cúpula de San Pedro del Vaticano. En esta etapa conocida como manierismo se abandona la severidad, la claridad y el equilibrio del clasicismo. La ruptura del lenguaje clásico supondrá la utilización de órdenes gigantes, frontones curvos o inacabados y rupturas de ritmos.

La cúpula **de Brunelleschi** cubre el octógono del crucero de una iglesia gótica ya construida. Su dificultad técnica estribaba en que tenía que cubrir un espacio muy amplio de 42 metros de diámetro. El espacio era tan grande que resultaba imposible encontrar la madera larga y resistente para la cimbra. Además la cúpula tenía que ejercer un mínimo empuje lateral dado que los muros del tambor eran poco gruesos. Inventa una nueva técnica para permitir que la cúpula se auto sostenga en el curso de la construcción: la cúpula se sostiene por medio de dos casquetes uno externo y otro interno separados entre sí por un espacio hueco, que alivia el peso de la cúpula sobre el tambor. En realidad son dos cúpulas unidas: una cúpula **interior semiesférica** y otra **exterior apuntada**. Ésta última contrarresta los empujes de la primera. La cúpula se eleva sobre un tambor octogonal. Cada uno de los paños del tambor

presenta un óculo (lenguaje clásico) y planchas de mármol coloreadas. Se divide en ocho plementos separados por nervios de mármol que salen del tambor y convergen en la linterna. El exterior adquiere valor cromático al jugar con el blanco y verde de las planchas de mármol del tambor con el rojo del ladrillo de los plementos. La cúpula se remata con una linterna de forma circular y bello tambor formado ventanas esbeltas y remate piramidal que cobija una pequeña cúpula. En la decoración exterior emplea sobriamente las galerías de arcos de medio punto, hornacinas y entablamentos clásicos.

La cúpula de San Pedro cubre el crucero de una planta centralizada de cruz griega. La cúpula se asienta sobre un tambor circular que presenta parejas de columnas gemelas. Sobre el tambor se levanta un segundo tambor decorado con guirnaldas, y sobre éste la cúpula apuntada con nervios que convergen hacia la linterna. Sobre esta cúpula apuntada y dividida por nervios se asienta la linterna que permite la entrada de luz en el interior (número de nervios es el doble que en la cúpula de Brunelleschi). Dicha linterna también se encuentra decorada por pares de columnas. La cúpula de 42 metros de diámetro requiere además para su sostén del contrarresto de otras cuatro cúpulas menores detrás de los pilares. Alcanza una altura desde el suelo de 120 metros y se encuentra sostenida por cuatro enormes pilastras. La cúpula se decora con mosaicos.

En el **exterior** se muestra toda la fuerza expresiva de Miguel que se refleja en un lenguaje claramente manierista (ruptura del lenguaje clásico). Algo que se aprecia en la decoración de las ventanas con la alternancia de frontones circulares y triangulares, en la decoración del tambor, en los pares de columnas que sobresalen del plano de la cúpula, y lunetos. Se aprecia juego de masas, tensiones y rupturas. La cúpula del Vaticano, símbolo de la cristiandad, crea en el interior un espacio lleno de luz.

LA ESCULTURA RENACENTISTA EN ITALIA.

La **escultura renacentista** como la arquitectura nace apoyada en los modelos clásicos. Se advierte un gusto por el desnudo, por la utilización de materiales nobles de la antigüedad (mármol y bronce) y un interés por lo monumental y severo. Aplica un esquema **racionalista de proporción y simetría**, con un **detallado estudio anatómico** que se fundamenta en un gusto por el desnudo. Se amplía la temática y, además de religiosa, surge una **temática profana** que se manifiesta tanto a través de la escultura funeraria como a través del retrato (ecuestre o busto). Se exalta al individuo algo muy propio de la ideología humanista, y se va sustituyendo la narrativa religiosa medieval por un arte que busca la belleza de las formas y el placer estético. El hombre y la naturaleza serán los protagonistas. Reaparece el desnudo, y los temas religiosos se presentan con tipos figurativos paganos. La escultura renacentista es realista y naturalista, y utiliza composiciones caracterizadas por la curva y la contra curva. Los materiales utilizados son diversos: piedra, mármol, terracota, madera, yeso y bronce.

Artistas principales dentro del Cuattrocento (siglo XV):

- **Ghiberti** como buen humanista es un ejemplo del nuevo artista que se diferencia del artesano medieval. Fue arquitecto, escultor y pintor. Entre sus obras destaca "Las puertas del paraíso" realizadas en bronce. En estas puertas logra la perspectiva al trabajar el bronce como si de una pintura se tratase: utiliza el alto-medio-bajo relieve obteniendo así, la profundidad.
- **Donatello**, es el escultor más importante del "Quattrocento". Cultivó la orfebrería y supo de arquitectura y pintura. Su escultura oscila entre la búsqueda del equilibrio clásico y la belleza, y el cultivo de un cierto expresionismo, de valores dramáticos.

En el **Cinquecento (siglo XVI)** continúa el sentido clasicista de equilibrio y armonía. Pero poco a poco surge una tendencia a la agitación en la composición, a la búsqueda constante del movimiento y a la monumentalidad hasta llegar al **manierismo**. A partir de la segunda década del XVI la tendencia será la búsqueda de la tensión frente al equilibrio clásico, la volumetría frente a la gracilidad y la expresividad frente al idealismo. Inquietud, sorpresa y zozobra frente al orden clásico.

El **siglo XVI** está marcado por la figura de **Miguel Ángel**. Es el máximo exponente del clasicismo y, al mismo tiempo, el iniciador del lenguaje manierista. Miguel Ángel es el prototipo de hombre del Renacimiento, arquitecto, escultor y pintor y es considerado uno de los grandes genios de toda la historia. Su obra es variada y compleja pero donde destaca es en la escultura. Utiliza siempre el mármol de Carrara blanco y, compacto por ser para él, el material que más se acerca a la Belleza

Su fuerte personalidad queda reflejada en la escultura mejor que en cualquier otro campo. Dota a la escultura de una fuerza y viveza excepcionales, conseguida a través de dominio de la técnica. Sus figuras son grandiosas,

verdaderos titanes, contienen una gran fuerza contenida que surge del interior y aplasta al espectador. Refleja toda la tensión interna es la **terribilitá** de Miguel Ángel.

Destacan su "Piedad" obra maestra de equilibrio, y "David" donde refleja al héroe con fuerza, vigor y tensión en contraste con el modelo delicado del Cuattrocento. Trabaja en "El Mausoleo de Julio II", un enorme monumento de mármol con más de cuarenta figuras de tamaño natural que por presiones políticas quedó reducido a tres figuras entre las que destaca la figura de Moisés. "El Moisés" es el ejemplo de la **terribilitá** miguelangesca, de la fuerza contenida y la grandiosidad.

PRÁCTICAS ESCULTURA

1. Clasificación.
2. Introducción histórica.
3. Introducción escultura.
4. Comentario artístico.

Tema: “David” de Donatello a pesar de ser un personaje bíblico, es interpretado desde un punto de vista humanista acorde con los nuevos tiempos. David representa el triunfo de la lógica y la razón sobre la fuerza bruta simbolizada por Goliat. Será este un tema predilecto en el Renacimiento. Es una escultura exenta o de bulto redondo que emplea el bronce, y por lo tanto está realizado mediante la técnica del vaciado. Representa a un adolescente pensativo en una curiosa

composición. Tiene a sus pies la cabeza de Goliat y descaradamente se apoya sobre su pierna derecha, mientras incurva su cuerpo hacia la izquierda, formando suavemente una S, conforme al modelo clásico de Praxíteles.

La composición es en **contraposto**. El cuerpo se balancea ligeramente; la pierna, doblada en el paso, no lo sostiene, y debe hacer fuerza con la otra con un deslizamiento de la cadera.

Es una escultura ligera y abierta que se puede ver desde diferentes puntos de vista.

El cuerpo, suavemente modelado, permite que la luz resbale por la superficie prestando fluidez a la figura. En la mano izquierda lleva una piedra alusiva al combate y, en la derecha, la espada, sujeta con una ligera torsión en el brazo para acomodarlo a la acción. La diagonal exterior de la espada, demasiado pesada, acentúa la inestabilidad y la oscilación del cuerpo. La oscilación tiene a su vez, reflejo en el juego de músculos del tórax y del vientre o en el velo de sombra que el ala del sombrero hace descender sobre el rostro.

Naturalismo, realismo, atención por la figura humana, estudio de la anatomía, esquemas de composición basados en la unión y contraposición de las curvas. Todas estas características nos llevan a la escultura clásica, fuente de inspiración de la escultura renacentista.

PRÁCTICAS ESCULTURA RENACENTISTA

- 1) **Clasificación:** “El Condottiero Gattamelata” retrato ecuestre realizado por Donatello. Esta escultura renacentista pertenece al Cuattrocento italiano (siglo XV) y alcanza una altura de 340 cm. Se levanta sobre un doble basamento con relieves incrustados en frente de la basílica de San Antonio en Padua.
- 2) **Introducción histórica.**
- 3) **Introducción escultura.**
- 4) **Comentario artístico:** escultura realizada en bronce mediante la

técnica del vaciado. Este material permite situar la escultura al aire libre ya que resiste las inclemencias del tiempo. Temática profana, estamos ante la exaltación del individuo algo característico de la ideología humanista. Características son su naturalismo y el realismo en el estudio y en la representación del caballo, en sus arreos, y en los detalles de la armadura del caballero. Hay una tendencia a la monumentalidad, su tamaño y perspectiva responde al lugar donde se ubica. Está realizada para ser contemplada por todo el mundo y desde la plaza. Así, caballero y caballo no están representados en proporciones exactas, pero sí lo parecen desde el punto de vista del espectador. Se aprecia movimiento contenido y apacible. Entre las características destacan su equilibrio, armonía y proporción todos ellos valores clásicos. La referencia clásica también la encontramos en la vestimenta a la romana del caballero.

PRÁCTICAS ESCULTURA RENACIMIENTO

- 1) Clasificación
- 2) Introducción histórica.
- 3) Introducción escultura.
- 4) Comentario artístico.

Escultura exenta o de bulto redondo realizada en mármol. Obra maestra de equilibrio entre la concepción monumental, de volúmenes puros y cerrados, y el delicado y detallista acabado.

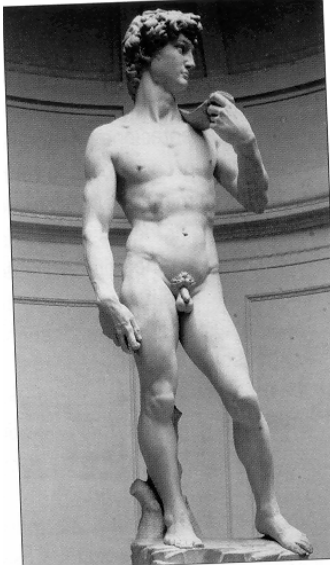
El Cristo yacente es un perfecto ejemplo de realismo y dominio anatómico, mientras la Virgen representa una adolescente, tratando de representar así, la virginidad eterna y sin edad. La Virgen sostiene en su regazo el cuerpo muerto de Cristo.

Composición piramidal fue una de las predilectas en el renacimiento. El grupo se concibe inserto en una pirámide, destacando, junto a la belleza y cuidado en el tratamiento del cuerpo de Cristo, su magnífico estudio anatómico. El cuerpo de Cristo es proporcionalmente más pequeño que la Virgen para expresar la derivación filial y, al mismo tiempo, para no alterar la geometría del grupo piramidal.

El estudio de las telas, cuidadosamente trabajadas con abundantes efectos de claroscuro, se ajusta a las formas anatómicas de la Virgen. Se insinúa una diagonal en el manto de la virgen, por lo que la mirada se detiene en el torso de Cristo, para seguir por su brazo muerto hacia la parte inferior izquierda.

PRÁCTICAS ESCULTURA.

1. Clasificación.
2. Introducción histórica.
3. Introducción escultura.
4. Comentario artístico.

Escultura exenta o de bulto redondo realizada en mármol pulido. A diferencia del David de Donatello, el de Miguel Ángel es varonil de gran belleza y fuerza. Es el desnudo de un héroe, lleno de tensión y con una mirada que refleja agresividad y determinación.

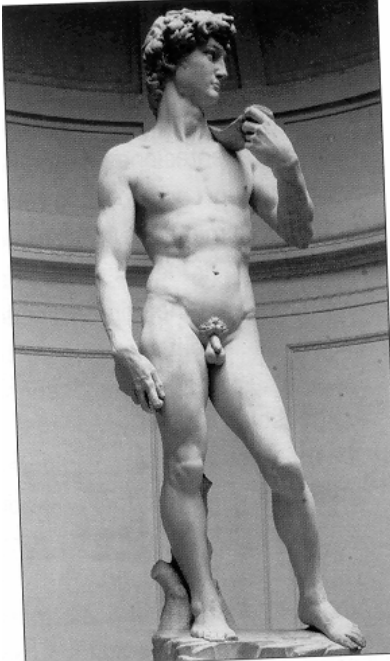
- Es una escultura abierta y ligera.
- Obra descomunal no sólo por sus dimensiones (4 metros) sino por la fuerza interior tan característica de Miguel Ángel. Una fuerza contenida que emana de la escultura. Esta obra refleja toda la tensión interna: arrogancia en la mirada Es la **terribilitá**, el carácter terrible y amenazador tan característico de Miguel Ángel. El vigor también se refleja en unas manos enormes que expresan tensión.
- Es una figura realista y naturalista: destaca el estudio anatómico de un cuerpo humano vigoroso que nos lleva a la búsqueda de la belleza del desnudo clásico. Destaca su potente musculatura y su expresión firme y segura. Ni un solo miembro de su cuerpo se encuentra relajado. Los músculos están en tensión y se aprecian los tendones las venas gracias a un modelado delicadísimo del mármol. La musculatura es algo plana debido a que a la estrechez del bloque de mármol con el que tuvo que trabajar, de ahí que la escultura no pueda permitirse ninguna contorsión y obligue a Miguel Ángel a desarrollar una visión frontal.
- La composición: el contraposto.
- Movimiento contenido, centrípeto, con líneas de fuerza que retornan al bloque. Ello se hace evidente en las manos: una unida al hombro y la otra al muslo.

PRÁCTICAS ESCULTURA.

- 1) Clasificación.
- 2) Introducción histórica.
- 3) Introducción escultura.
- 4) Comentario artístico.

PRÁCTICAS ESCULTURA.

- 5) Clasificación.
- 6) Introducción histórica.
- 7) Introducción escultura.
- 8) Comentario artístico.

PINTURA RENACENTISTA ITALIANA.

La pintura italiana renacentista participa también de las nuevas ideas. Hay una vuelta a la cultura clásica, a la búsqueda de la belleza basada en la medida, el número y la proporción. Se trata de una pintura preocupada por la representación de la realidad de la Naturaleza. Por ello aporta un nuevo sistema visual: la perspectiva tridimensional, lineal³ y aérea que hace posible la representación de lo real en las dos dimensiones. Hay un interés por la representación naturalista, por la percepción de los volúmenes, así como por reflejar la psicología de los personajes. **La temática** es predominantemente religiosa en los frescos que decoran iglesias y en las tablas de altares y oratorios, pero se cultivan también temas mitológicos o profanos. La pintura se practica sobre muro, tabla y lienzo y las técnicas más comunes son el fresco, el temple⁴ y el óleo⁵.

Después de **Giotto** (siglo XIV) hay que esperar hasta el siglo XV en el Cuattrocento para que la pintura se inspire en el mundo clásico, en la observación de la naturaleza y al estudio de la plasmación de la perspectiva. Durante algún tiempo, aún predomina un gusto lineal y cromático, un gusto cortés propios del gótico internacional. Pero pronto se impone una reacción contra este estilo. Se investiga en la plasmación del movimiento, la anatomía y el espacio

LA PINTURA EN EL SIGLO XV.

En el Cuattrocento destacan pintores como Masaccio, Castagno, Filippo Lippi, Botticelli...**Masaccio** revolucionará la pintura aportando soluciones nuevas. Le preocupan las proporciones, la perspectiva y la consecución del espacio racionalmente estructurado, según las leyes de las matemáticas. En este espacio racional coloca las figuras, unas figuras de volúmenes macizos y potentes. Busca la construcción de un espacio perfecto desde el punto de vista técnico pero añadiendo un sentido humanista a sus personajes.

LA PINTURA DEL SIGLO XVI.

Encontramos dos tendencias: la clasicista y la manierista. A lo largo de esta centuria, la pintura evoluciona desde un clasicismo, hacia una pintura más dinámica y menos monumental, caracterizada por un mayor juego de luces y sombras y más volumen. La luz adquiere una importancia nueva y con ella las sombras. El logro de la perspectiva hace que las obras adquieran más profundidad. Aparece en el paisaje fondos nebulosos, crepúsculos... La composición es clara y las figuras se relacionan entre ellas. Se introducen elementos cotidianos (influencia flamenca). El lenguaje clásico característico de

---

³ **La perspectiva lineal o geométrica:** para crear el espacio tridimensional, las líneas convergen en un punto de fuga. Constituyendo lo que se conoce como pirámide visual. Es un espacio construido de una forma racional propia de la nueva mentalidad renacentista.

⁴ **Temple:** técnica pictórica que consiste en diluir los colores en agua templada engrosada con aglutinantes como leche, huevo, goma arábiga.

⁵ **Óleo:** esta técnica utilizada a partir del siglo XV consiste en diluir los colores en aceites secantes y aplicarlos sobre tabla o lienzo previamente preparados.

la primera etapa, se distorsiona y pierde claridad, entramos así, en el Manierismo.

En el siglo XVI destacan pintores de la talla de Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel.

1. **Leonardo da Vinci** es un ejemplo universal de síntesis entre la personalidad del artista y del científico. Es un hombre de ciencia, humanista, inventor, diseñador de máquinas de guerra y fortalezas. Tiene conocimientos de geofísica, anatomía, botánica y matemáticas. En definitiva es un hombre del renacimiento. Por su influencia artística, doctrinal y práctica, es uno de los grandes talentos del **Cinquecento**, aunque generacionalmente pertenezca al Quattrocento.

Leonardo propondrá un nuevo sistema de perspectiva. Para él la perspectiva lineal da una sensación falsa de la naturaleza y de las cosas. En la naturaleza todo cambia, todo es fugaz, y se debe reflejar en la obra. La consecuencia es la **perspectiva aérea**⁶: perfecciona la perspectiva lineal, representando la atmósfera que envuelve los objetos, esfumando las líneas convergentes, eliminando los límites de forma y color, dando una impresión muy real de la distancia. Es una pintura de aire misterioso, aparentemente inacabada y de perfiles difuminados (**esfumato**) que recrea el aire entre los objetos. Desde el punto de vista estrictamente pictórico la aportación de la nueva perspectiva supondrá:

- La utilización sistemática del sfumato;
  - La difuminación de los colores;
  - Variable cromática según se trate de primeros o segundos planos.
  - La acumulación de azules en los fondos, consecuencia de la existencia de aire entre los objetos;
  - La utilización de una luz tibia y difusa en sus cuadros, de contrastes suaves
2. Otro pintor que destaca es **Rafael**. Representa el ideal humanista y se le ha considerado el mejor ejemplo del equilibrio clásico del Cinquecento: medida, belleza ideal, de la asimetría axial, de la claridad compositiva y la armonía. También es un retratista personal e innovador, de gran penetración psicológica. Entre sus obras destaca “La escuela de Atenas”, “El triunfo de Sacramento” y “La Transfiguración”.
  3. **Miguel Ángel**, estudiado ya como arquitecto y escultor también es pintor. Es ante todo escultor de ahí que en sus obras pictóricas conceda especial importancia al tratamiento anatómico y al volumen. Realiza figuras poderosas y monumentales, casi siempre en actitudes difíciles y desequilibradas, remarcando escorzos y movimiento. Su obra principal es la decoración de la “bóveda de la Capilla Sixtina” donde resume la historia de la Salvación. Divide la bóveda en compartimentos, utilizando

---

⁶ La **perspectiva aérea**: perfecciona la anterior, representando a la atmósfera que envuelve los objetos del cuadro, esfumando las líneas convergentes, eliminando los límites entre el dibujo, la forma y el color. Se logra así una impresión muy real de la distancia

arquitecturas fingidas de las que parecen flotar las figuras. No hay ni equilibrio ni serenidad. Los cuerpos se alejan del concepto de belleza clásica. No se trata de representar la belleza de las formas sino la fuerza que emana de las figuras. El lenguaje, es por tanto, más manierista que clásico.

PRÁCTICAS PINTURA RENACENTISTA

- a. Clasificación.
- b. Introducción histórica.
- c. Introducción pictórica.
- d. Comentario artístico.

PRÁCTICAS PINTURA RENACENTISTA

Clasificación: pintura renacentista italiana perteneciente al Cuattrocento (siglo XV) realizada por Masaccio, titulada “El tributo de la moneda”

Pintura al fresco que decora las paredes de la **Capilla Brancacci** en Florencia. Narra el episodio evangélico en el que Cristo manda a Pedro cumplir con sus obligaciones y pagar los impuestos. Pero se trata de una pintura humana no divina, no intenta resaltar el milagro sino reflejar una nueva actitud ética: cumplir con las obligaciones cívicas, algo característico de la nueva mentalidad renacentista.

1. La escena se desarrolla en tres momentos diferentes:
  - El recaudador pide el impuesto y Cristo manda a Pedro cumplir con su obligación.
  - Pedro recoge la moneda del pez muerto (milagro)
  - Pedro paga al recaudador romano.
2. Las escenas no tiene orden cronológico: la primera en el centro, la segunda, la escena del milagro se encuentra relegada a la izquierda. Lo importante no es el milagro sino el cumplimiento de la ley.
3. La construcción del espacio: intenta construirlo a través de la **perspectiva lineal o geométrica**. Un espacio tridimensional, racional, estructurado según las leyes de las matemáticas. La perspectiva la logra a través de las líneas de fuga creadas a través de las arquitecturas que enmarcan la escena, y de los personajes del anillo central, los árboles y los montes. Líneas de fuga oblicuas que convergen en puntos que construyen pirámides visuales. Se trata de un espacio racional propio de una mentalidad renacentista.

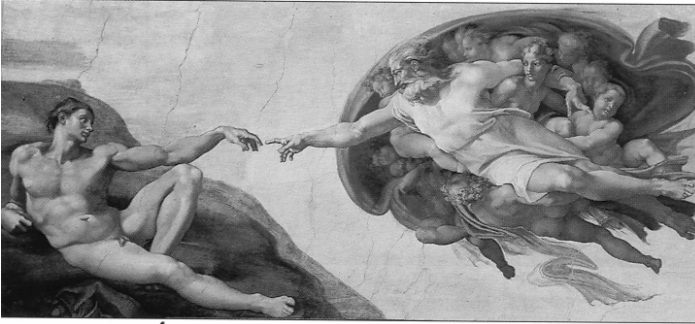
4. En este espacio sitúa los personajes, las arquitecturas y el paisaje: el grupo central forma un anillo compacto alrededor de Cristo, cuyos personajes van vestidos a la griega.
5. Las figuras tienen unos **volúmenes** macizos y potentes. Son figuras monumentales.
6. **La luz** se condensa en las figuras mientras el paisaje aparece árido, sin luz y sin colores. La luz se centra sobre todo en los personajes creando un juego de luces y sombras que se aprecia en las sombras de las figuras proyectadas sobre el suelo y en los ropajes.
7. La luz inunda la composición resaltando los **colores** que sirven para dar efecto de perspectiva a la obra colocando los más cálidos en primer plano y los fríos al fondo. Utiliza distintas gradaciones de colores en función de la luz. Pincelada apretada.
8. Hay **interrelación psicológica** de los personajes que se relacionan entre ellos. Expresividad contenida en los rostros y riqueza gestual que aporta realismo a la obra.
9. El grupo presenta **isocefalia** típicamente medieval: a pesar de que los pies están a distinto nivel, las cabezas están a la misma altura.

PRÁCTICAS DE PINTURA RENACENTISTA

- 1) Clasificación.
- 2) Introducción histórica.
- 3) Introducción pictórica.
- 4) Comentario artístico.

PRÁCTICAS DE PINTURA RENACENTISTA

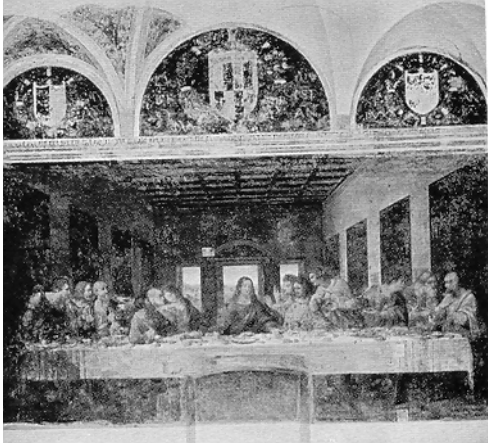
- 1) Clasificación.
- 2) Introducción histórica.
- 3) Introducción pictórica.
- 4) Comentario artístico.

PRÁCTICAS PINTURA RENACIMIENTO

1. Clasificación.
2. Introducción histórica.
3. Introducción pictórica.
4. Comentario artístico.

PRÁCTICAS PINTURA RENACENTISTA.

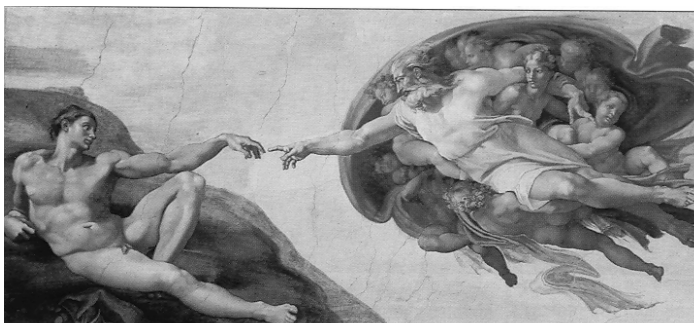
1. **Clasificación:** “La última cena” de Leonardo Vinci. (460 x 880 cm) Pintura mural renacentista italiana del siglo XVI. Se encuentra en el monasterio de Santa María de la Gracia en Milán. Técnicamente fue realizada con óleo sobre yeso seco lo que explica el gran deterioro que ha sufrido la pintura.
2. **Introducción histórica y pictórica.**

3. **Comentario artístico:** pintura religiosa que recoge el momento en que Jesús comunica a sus discípulos que uno de ellos le va a traicionar

Construye el espacio a través de la **perspectiva lineal o geométrica** que rige toda la pintura. La logra a través de las líneas de fuga de las paredes de la habitación donde se desarrolla la escena y que convergen en un punto imaginario creando una pirámide visual en la que se sitúan los personajes. Al fondo se abre un triple ventanal en el que aparece un paisaje que se difumina en la distancia. El espacio es racional: los apóstoles se sitúan en grupos que forman composiciones piramidales, triangulares alrededor de la mesa. Se distribuyen en cuatro grupos de tres componentes y la cabeza de Cristo se haya en el centro de la representación destacando sobre el vano central. Su cabeza enmarca el punto de fuga hacia donde confluyen las líneas principales de la obra.

- Composición serena: contrasta la serenidad de Cristo con el dinamismo de los apóstoles hablando entre sí sorprendidos por la declaración de traición. Hay una penetración psicológica de los personajes que se encuentran agitados ante afirmación de Jesús de que uno de ellos le traicionará.
- Es una obra marcadamente clásica en su equilibrio y simetría.
- La luz es suave y difusa: adquiere mucha importancia en el cuadro. **El dibujo se difumina** (esfumato) gracias a los contrastes suaves de la luz que se presta a un **juego de luces y sombras**. Este juego además contribuye a dar volumen y un aire enigmático a las figuras. Difumina los colores y utiliza diferentes gamas cromáticas según se trate de primeros planos o fondos.
- La escena destaca por su monumentalidad y por el volumen de sus figuras.

Las bóvedas de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel

Clasificación: pintura renacentista italiana realizada al fresco por Miguel Ángel.

Pertenece al siglo XVI, a la etapa manierista. Para realizar este fresco aplica la técnica del **estarcido**⁷.

El Papa Julio II le encarga pintar las bóvedas de la capilla Sixtina en compensación por el abandono del proyecto de su tumba. Pinta la Historia desde la Creación, a la vida de Moisés en las bóvedas de la capilla. Le llevará 4 años de trabajo en soledad.

Son pinturas al fresco, realizadas con un gran colorido. **El color es manierista**. Si el clasicismo pleno pintaba con colores suaves ahora utiliza colores estridentes, fuertes y chillones.

Sensación de movimiento unificado a pesar de la ausencia de perspectiva tradicional. Dispone las figuras en diferentes planos pero sin crear el efecto de fuga. La escena se desarrolla sin ninguna referencia arquitectónica. Las figuras emergen de un azulado cielo donde flotan.

Sus figuras son enormes, poderosas y colosales. Destacan por sus amplias y musculosas anatomías inspiradas en el mundo clásico. Su vigor y fuerza son reflejo de la **terribilitá de Miguel Ángel**. Expresividad en los rostros.

El Manierismo se refleja en las posturas forzadas, retorcidas y desequilibradas. Siempre mostrando una tensión contenida que da fuerza y vitalidad a sus obras..

La luz es brusca y de fuertes contrastes de claroscuros que dinamizan aún más sus composiciones movidas y agitadas

Clasificación: “La escuela de Atenas”. Pintura renacentista italiana del siglo XVI realizada por Rafael.

Se trata de un fresco en el que se representan a sabios de la Antigüedad como Platón y Aristóteles que avanzan hacia el espectador. Estos dos filósofos señalan el centro de gravedad de una composición racional y espacial.

Es significativo el entorno monumental en el que se mueven los personajes tanto por la arquitectura como por las esculturas de Apolo y Palas Atenea. No obstante los modelos utilizados para representar a los filósofos son artistas

- **Se exalta la Antigüedad clásica** tanto por los personajes representados y vestidos a la manera clásica: Platón, Aristóteles, Arquímedes, Heráclito, Pitágoras... Los modelos de estos personajes

⁷ **Técnica estarcido:** dibuja primero la escena sobre papel y agujerea los contornos del mismo. Luego apoya el papel sobre la pared y pasa una bolsa con ceniza negra marcando a través de los agujeros los contornos en la pared.

son los artistas del Renacimiento: Miguel Ángel, Rafael...Con ello quiere dignificar a los artistas: ya no se trata de artesanos sino de intelectuales

- **El espacio** que construye Rafael **es racional, simétrico y claro**. Se trata de una composición simétrica que destaca por su amplitud y profundidad. Los grupos se ubican de manera simétrica dejando el espacio central vacío para contemplar mejor a los protagonistas: Platón y Aristóteles. Estas figuras resaltan ante un fondo celeste e iluminados por un potente foco de luz que resalta la monumentalidad de la construcción. El espacio lo construye a través de la **perspectiva lineal** lograda a través de las arquitecturas que sirven de marco a los grupos de personajes. Estas arquitecturas crean líneas de fuga que construyen pirámides visuales que convergen en un punto. En este espacio se sitúan los grupos de personajes construyendo así la tercera dimensión.
- **Los personajes se interrelacionan** entre sí alrededor de las dos figuras principales situadas en el centro: Platón y Aristóteles que representan las dos doctrinas filosóficas más importantes del mundo griego: el idealismo y el realismo.
- **Composición racional** propia de la mentalidad renacentista.
- **Obra dinámica**: composición agitada y móvil de los diferentes grupos de personas. Se aprecia en las posturas de los personajes que empiezan a retorcerse, con posiciones forzadas e incluso desequilibradas.
- A pesar del **foco de luz** que se proyecta por detrás de los dos personajes principales y que resalta la monumentalidad de la construcción, no hay fuertes contrastes de luces y sombras.
- **El color** es intenso, brillante y menos armonioso. Utiliza una gama de colores variados, utilizando brillantes tonalidades.

EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA.

Introducción histórica: el Renacimiento español va unido a los logros políticos de los Reyes Católicos: el establecimiento de las bases del Imperio, la unidad política peninsular, el fin del poder islámico y el patronato regio (mecenasgo) hacia las obras de arte y la cultura.

Es un fenómeno complicado, donde conviven diversas influencias, tradiciones y pocas veces puede hablarse de un clasicismo puro. El Renacimiento español, estuvo mediatizado por la tradición gótica, la influencia islámica, el mecenazgo eclesiástico, es decir, una mayor influencia de la Iglesia que impidió una visión más humanista. El renacimiento en España se caracteriza por la poca influencia clasicista, al contrario de lo que ocurría en Italia. Al primer Renacimiento se le denomina estilo plateresco y se caracteriza por su densidad decorativa que en la segunda mitad del siglo XVI deja paso a un clasicismo más acorde con las modas del momento.

LA ARQUITECTURA RENACENTISTA.

1. **EL PLATERESCO (1500-1530)**. Es un estilo que hace de puente desde las últimas realizaciones del gótico hasta la consolidación de las formas

clásicas (renacentistas). La decoración afecta a toda la fachada arquitectónica que se caracteriza por:

- **La profusión decorativa:** columnas abalaustradas, medallones, emblemas heráldicos etc.
- Por el empleo del **grutesco:** decoración en bajorrelieve con temática de figuras humanas entrelazadas con animales y tallos formando figuras fantásticas.
- El remate de las fachadas a base de **candeleros o columnas abalaustradas.**
- Aparece la **fachada-retablo** que se desarrollan verticalmente con decoración en bajorrelieve.

Obras: “La fachada de la Universidad de Alcalá” de Rodrigo Gil de Hontañón. Y la “fachada de la Universidad de Salamanca”.

2. **EL CLASICISMO RENACENTISTA.** El renacimiento imperial (1527-1563). Durante el reinado del emperador Carlos V el arte se inclinó hacia gustos más clásicos debido a la mayor influencia italiana. Se utilizan bóvedas de cañón con casetones y cúpulas y arcos de medio punto. Disminuye hasta eliminarla la decoración típica del plateresco. Se trata de una arquitectura más sobria. El programa imperial de exaltación nacional quería difundir una imagen más clasicista. Así, Carlos V se rodeó de una serie de colaboradores como Manchuca y Covarrubias con obras como el Palacio de Carlos V en Granada.

3. **BAJO RENACIMIENTO.** (último tercio del siglo XVI). Con la subida al trono de Felipe II, el Clasicismo se implanta oficialmente como un vehículo de propaganda imperial. El proyecto más importante es el Escorial construido por Herrera. Este arquitecto es el creador de un nuevo estilo, el **estilo herreriano**, que se caracteriza por la ausencia decorativa, la búsqueda de proporciones matemáticas entre los elementos constructivos, el empleo del orden gigante, el predominio de las líneas horizontales y cubiertas exteriores de pizarra. Estas características las encontramos en el “El Escorial”, simbiosis de monasterio, palacio y templo además de Panteón Real.

El Escorial realizado por Juan Herrera es un conjunto monacal, palacio y templo. Se concibió como una gran espacio rectangular articulado por diversos patios de distintas dimensiones, que iban ordenando sus funciones, y centrado por el eje de la basílica y su atrio, que definía su entrada principal. Uno de sus rasgos es la austeridad clasicista que impregna todo el edificio, despojando a la piedra de todo ornamento. Busca así, la esencia de la arquitectura potenciando al máximo su monumentalidad y grandeza de la construcción.

PRÁCTICAS RENACIMIENTO ESPAÑOL.

1. **Clasificación:** “Fachada de la Universidad de Salamanca”, arquitectura renacentista española del siglo XVI (1525) . Pertenece a la primera etapa renacentista, más conocida como plateresco.

2. **Introducción histórica.**

3. **Introducción arquitectura renacentista:** Salamanca es un importante foco renacentista, un lugar donde floreció una brillante universidad. **Juan de Álava** podría ser el autor de la conocida fachada de Salamanca, concebida como un retablo. El Renacimiento español, estuvo mediatizado por la tradición gótica, la influencia islámica, el mecenazgo eclesiástico, así como una mayor influencia de la Iglesia que impidió una visión más humanista. Este primer renacimiento se caracteriza por la poca influencia clasicista y por la profusión decorativa que cubre toda la fachada. Es el estilo plateresco.

Papa entregando unas bulas.

4. **Comentario artístico:** fachada-retablo realizada en piedra y dividida en cinco calles y tres pisos donde se sitúa toda la decoración. Se organiza en dos entradas de arco rebajado: la puerta de la virtud y la puerta del vicio.

- En el primer piso se observa un medallón con las efigies de los Reyes Católicos; en el segundo el Toisón de oro, símbolo de Carlos V y en el tercero un
- Esta fachada-retablo es remata en altura por columnas abalaustradas. Las columnas abalaustradas son bulbosas y recubiertas de grutescos.
- Profusión decorativa en esta fachada labrada en piedra que revela el gusto por lo decorativo de la época moderna en España; bajorrelieves, elementos decorativos como grandes escudos, medallones y grutescos formados a base de seres fantásticos, vegetales y animales, completamente entrelazados.

PRÁCTICAS RENACIMIENTO ESPAÑOL.

1. Clasificación.
2. Introducción histórica.
3. Introducción arquitectura.
4. Comentario artístico.

LA PINTURA RENACENTISTA.

Características generales: la pintura renacentista española se lleva a cabo normalmente en óleo. Realiza interiores sujetos a las leyes de perspectiva, sin agolpamiento de personajes. Las figuras son todas del mismo tamaño y anatómicamente correctas. Se utilizan diferentes gamas tonales en los colores y sombreados. Para acentuar el estilo italiano se añaden ruinas romanas en los paisajes, incluso en escenas de la vida de Cristo.

La pintura española se caracteriza por la **ausencia de temática profana** y el predominio de la religiosa. La clientela será fundamentalmente la Iglesia.

Destaca el **Greco**. Este pintor es uno de los grandes maestros del siglo XVI. Presenta tres grandes influencias:

- **La bizantina** que explicaría el carácter rígido que caracteriza sus figuras.
- **La veneciana** que se refleja en sus colores ácidos y encendidos.
- **La hispánica** que inunda toda su obra de misticismo, y de expresionismo dramático muy típicamente español.

PRÁCTICAS PINTURA.

depositarle en la tumba.

Es una pintura realizada en lienzo de pincela suelta. Ausencia de dibujo, es decir, predominio del color sobre el dibujo. Utiliza la técnica de manchas de color para dar forma a las figuras.

El cuadro se articula en dos niveles:

1. **La parte baja** nos presenta el entierro pintado con el máximo realismo que se refleja en la meticulosidad de los detalles. El cadáver con su palidez, las vestimentas y sobre todo por la galería de retratos de sus contemporáneos. Aparece incluso su propio retrato y el de su hijo, quien es además quien introduce la escena al espectador. Las figuras están agrupadas por orden jerárquico, representando al clero más importante. Los rostros son expresivos reflejando los diferentes estados de ánimos ante el milagro. Esta escena inferior se circunscribe en un rectángulo en el que desaparece el suelo y las figuras se van hacia delante por el peso del cadáver. La isocefalia de los nobles anula de esta manera la perspectiva. Encontramos las mismas tonalidades: blanco, negro y dorado. El dorado resalta la luminosidad del blanco y la oscuridad del negro.
Gran detallismo en las vestimentas y en la armadura en la que se refleja la luz.
2. **El nivel superior** se considera la zona de Gloria, hacia donde se dirige el alma de Gonzalo. Se organiza a través de un rombo, que crea un movimiento ascendente hacia la figura de Cristo que corona la composición. Las figuras en este nivel presentan mayor movimiento con algún escorzo como el del ángel en el centro de la imagen.
Las tonalidades se han hecho más variadas como el amarillo, el verde o el naranja, colores totalmente manieristas, junto con el azul, rojo y

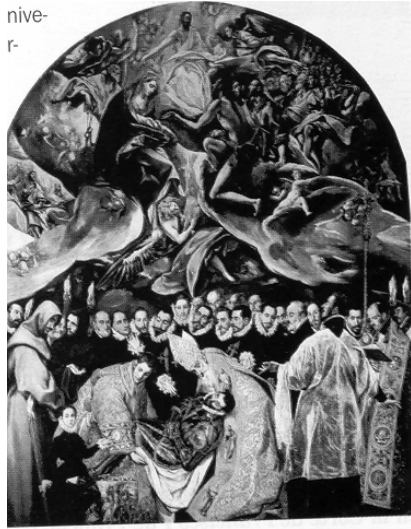
blanco. En este nivel pinta siguiendo los **cánones manieristas**: pincelada suelta, colores cálidos e intensos; figuras alargadas; luces fantasmales; figuras ingravidas y sin soporte material.

Entre ambas zonas hay nexos de unión:

- a. La luz: la escena se desarrolla en un interior y la única luz existente procede de la parte superior.
- b. En la zona baja algunos personajes miran hacia arriba; y en la zona superior la Virgen mira hacia abajo; la figura del ángel se sitúa entre los dos mundos.

En resumen son dos cuadros en uno, unidos por el ángel colocado en un difícil escorzo.

PRÁCTICAS PINTURA.

1. **Clasificación:** “El entierro del Conde Orgaz” realizado por el Greco. Se trata de una pintura renacentista española del siglo XVI.
2. **Introducción histórica.**
3. **Introducción pintura española.**
4. **Comentario artístico.**