

TEMA 8.- EL RENACIMIENTO EN ITALIA

CONTEXTO HISTÓRICO.-

El recuerdo del mundo clásico (griego y romano) como modelo de perfección artística, científica y técnica no llegó a extinguirse en el occidente de Europa durante la Edad Media. Pero es en Italia donde primero se recupera la inspiración ya que el número de obras clásicas era importante.

Arquitectos, escultores y pintores creen que en sus obras renace el arte de aquellas ruinas romanas por ellos tan admiradas. Es en realidad un arte nuevo y original el que crean, no solamente una copia.

Es también una vuelta al antropocentrismo clásico con todo lo que lleva de valoración del ser humano (Humanismo). Los propios artistas renacentistas eran artistas-genio en todas las manifestaciones que podemos englobar en las llamadas Bellas Artes: eran pintores, escultores, poetas, arquitectos, urbanistas...

Podemos decir que este arte nace en la Toscana. Dividida la península italiana en pequeños Estados, sus príncipes y tiranos pugnan por distinguirse como mecenas de artistas, escritores y humanistas. Pero entre todos los mecenas, destaca la familia de los Medici, señores de Florencia en el siglo XV y XVI. Cosme y Lorenzo de Medici van a ser los impulsores más decididos del nuevo arte.

La evolución del Renacimiento italiano permite diferenciar entre:

- 1.-Siglo XV, denominado Quattrocento
- 2.-Siglo XVI, denominado Cinquecento
- 3- Desde 1530 aprox., el Manierismo

LA ARQUITECTURA RENACENTISTA ITALIANA. - (S. XV)

Así como el arte gótico tiene sus raíces en el románico, el arte renacentista lo tiene en el mundo clásico tan cercano en Italia. El Renacimiento rompe totalmente con el estilo anterior y se basa en el arte clásico preferentemente romano. El Renacimiento vuelve a emplear los elementos constructivos clásicos (columnas, frisos, arquitrabes, frontones, tímpanos, arcos, bóvedas) con gran libertad. Es por lo tanto una arquitectura arquitrabada y abovedada. Las plantas pueden ser de cruz latina o griega. Las naves centrales suelen ser adinteladas con casetones, mientras las laterales son abovedadas con arcos formeros de medio punto.

La armonía y la proporción entre las diferentes partes del edificio hace que la elegancia, el buen gusto, muchas veces la sobriedad y, en todo caso, la belleza sean los principales impulsores de este arte renacentista.

La decoración puede ser de tipo fantástico, en la que la naturaleza se funde caprichosamente en sus diversos reinos creando monstruos animales -vegetales- humanos que se denominan grotescos (semejan grutas). Esta decoración va frecuentemente en torno a un vástago vertical que le sirve de eje que se denomina de candelabro (a candilieri). Flores, frutos, trofeos pendientes de cintas, festones, coronas, medallones son frecuentes en la decoración renacentista.

Los materiales con lo que trabajan son fundamentalmente la sillería de piedra y los mármoles.

- 1.-El primer gran arquitecto renacentista fue el florentino **FILIPPO BRUNELLESCHI**

(1377-1446). Es el que inicia la arquitectura renacentista con la cúpula de la catedral de Florencia, construye las primeras iglesias del nuevo estilo y crea el tipo de Palacio urbano renacentista. Obras suyas son:

CÚPULA DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA.- El edificio gótico florentino estaba sin terminar. Le faltaba el cimborrio que debía cubrir la enorme anchura (42 m.) de sus tres naves. (Il Cupulone). Brunelleschi idea una doble bóveda: la exterior apuntada y otra interior semiesférica. Une ambas cúpulas con anillos de madera de tal forma que la exterior contrarreste la presión de la interior. Este sistema permite que la gran cúpula se levante sobre un octógono sin necesidad de grandes contrafuertes exteriores. Coronará la cúpula con una linterna. Este modelo será el que se copiará durante todo el Renacimiento y en el Barroco.

SAN LORENZO y SANTO ESPÍRITU, ambos en Florencia. Toma como modelo las basílicas cristianas de tres naves, con columnas corintias y arcos de medio punto separando las naves. La nave central está cubierta de forma adintelada con grandes casetones (compartimento hueco, generalmente de forma cuadrada) y las laterales abovedadas. En el crucero se levantan cúpulas sobre pechinas.

CAPILLA PAZZI en Santa Croce de Florencia. Este pequeño edificio nos muestra la preferencia renacentista por el edificio de planta centrada, la limpieza decorativa y de líneas y la importancia de las proporciones armónicas. El exterior semeja un arco de triunfo. El interior, diáfano, proporcionado y unitario, es uno de los que mejor representa los ideales estéticos humanistas.

PALACIO PITTI. Es el palacio renacentista modelo. Tiene tres plantas de grandes dimensiones. Se prescinde de la torre que tenían las casas nobles del centro de Italia en el gótico. Para romper la monotonía de la gran fachada juega con el claroscuro del almohadillado (sillería con las juntas biseladas y rehundidas). Los ventanales tienen arcos y los diferentes pisos son adintelados, asimismo utiliza óculos para dar más viveza y colorido a la fachada.

La principal contribución de Brunelleschi al urbanismo fue la loggia del Hospital de los Inocentes en Florencia (1419-1444), un espacio exterior porticado que recuerda los foros romanos. En él volvemos a observar el gusto de Brunelleschi por los arcos con columna exenta que también encontramos en San Lorenzo. En las enjutas de los arcos Luca della Robbia situó varios tondos de barro vidriado en el que representa niños que aluden a la función de hospicio del edificio.

LEÓN BAUTISTA ALBERTI (1404-1472) - Fue un arquitecto muy teórico. Publicó los *Diez Libros de la Arquitectura* del arquitecto romano Vitrubio y el mismo Alberti teorizó sobre arquitectura en su obra *De re aedificatoria*. Diseñó cómo debían ser los edificios renacentistas copiándolos de los edificios romanos clásicos y aplicará la ciencia matemática en sus edificios.

En la fachada de SANTA MARÍA NOVELLA (Florencia) distribuye las fachadas a semejanza de un arco de triunfo romano con un gran frontón. Utilizó las ideas del módulo y las fórmulas geométricas en la fachada de Santa María Novella de Florencia. Esta fachada se decoró con mármoles de colores siguiendo las técnicas típicas de Toscana y de tradición romana

A este arquitecto se debe otra concepción del palacio renacentista introduciendo novedades con respecto a los palacios de Brunelleschi. Contra la uniformidad del almohadillado de éste, Alberti traza pilastras en los vanos de las tres plantas. Su edificio más importante es el palacio RUCELLAI.

ESCULTURA, SIGLO XV

La poderosa y rica ciudad de Florencia había terminado de construir su magnífica catedral gótica y la burguesía, para demostrar su poderío y su prestigio social, estaba interesada en finalizar otro edificio inacabado en que, los mejores artistas del momento, pudieran dejar su sello. Este edificio era su baptisterio que debía tener tres puertas de bronce. A principios del siglo XV solamente tenía realizada una puerta, fundida por Andrea Pisano (XIV), pero necesitaba dos más. Así en 1401 se convocó un concurso entre todos los escultores para realizar las dos puertas del Baptisterio que faltaban. Se presentaron cantidad de escultores, entre ellos el arquitecto Brunelleschi. El tema que tenían que realizar los participantes del concurso era EL SACRIFICIO DE ISAAC.

1.- LORENZO Ghiberti. (1378-1455). Lo gana un joven de 20 años que será el responsable de realizar las dos monumentales puertas de bronce que faltaban.

La primera de las puertas la dedica a la vida de Jesús. Las escenas van enmarcadas en cuadrados lobulados de tradición gótica. A esta puerta se la denomina de "EL CONCURSO". Tardó 20 años en su fundición.

Posteriormente, ya sin concurso previo, le encargaron la fundición de la última puerta que faltaba y cuya temática serán episodios del Antiguo Testamento. Es la puerta denominada de "EL PARAÍSO".

Para Ghiberti el relieve se transforma en un amplio escenario donde los numerosos personajes se mueven con holgura, hay un dilatado paisaje y una hermosa perspectiva arquitectónica.

Este nuevo concepto del relieve se debe al estudio de la perspectiva, una de las preocupaciones de los artistas florentinos. El mismo Ghiberti nos dice cómo "observando las leyes de la óptica he llegado a darles una apariencia de la realidad que a veces, vistas de lejos, las figuras parecen de bulto redondo." Es decir, con un sentido esencialmente pictórico gradúa, en los diferentes planos del escenario, el relieve de las figuras para producir el efecto de profundidad. La belleza de las actitudes de los personajes señala el estudio de los modelos clásicos. Su arte de componer y su manera de enlazar los movimientos curvilíneos de las figuras son realmente admirables.

2.- DONATELLO.-(1386-1466). Este escultor representa un avance en la escultura renacentista ya que no se limita al relieve, al que hace avanzar con pasos decisivos, sino que realiza obras de bulto redondo. Interpreta la figura humana en las más diversas edades y tipos, en los más variados gestos y actitudes, expresando los estados espirituales más dispares.

Interpreta maravillosamente la etapa de la infancia. Unas veces hace de la risa de un niño el tema de un busto, y otras, como en las famosas TRIBUNAS DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA (CANTORÍA), desarrolla el tema de la alegría infantil en grupos de niños que, rebosantes de vida que desfilan saltando y cantando en el más bello desorden.

La elegancia y la vida del adolescente, es su preocupación en el DAVID, sin duda unas de las obras maestras del Renacimiento.

En el SAN JORGE, se enfrenta con el hombre en la plenitud de la vida. Las piernas seguras en tierra y la cabeza erguida, son la gallardía del héroe.

Su CONDOTTIERO GATTAMELATA, nos ofrece el primer gran retrato ecuestre escultórico renacentista. Por sus grandes proporciones es también obra cumbre en la historia de la fundición de bronce.

PINTURA RENACENTISTA, siglo XV.

Durante el siglo XV, la pintura florentina principalmente, va a seguir el naturalismo renovador. Los pintores aprenden a representar cada vez mejor el cuerpo humano y los rostros se van haciendo más variados. Se hacen retratos en los que se copian fielmente los rasgos del retratado.

Los pintores florentinos reciben influencias de los escultores renacentistas tanto en las actitudes, en la mímica como en la interpretación de los ropajes. Lo mismo que en la figura humana, se avanza en la interpretación del paisaje que se convierte en elemento capital de un cuadro.

Los escenarios arquitectónicos góticos del Trecento cambian sus formas hacia arquitecturas renacentistas, algunas reales, gracias a la honda preocupación de los pintores florentinos por la perspectiva lineal.

La luz interesa como elemento de primer orden en la pintura. Una luz que abarca la totalidad de la escena, que no se focaliza en ningún objeto o figura concreta.

En Venecia se descubre que el porvenir de la pintura está en el predominio del color sobre la línea y el dibujo.

Resumiendo los grandes logros de la pintura renacentista italiana, tanto en Florencia como en Venecia, podemos decir que se centran en:

- La conquista de la realidad.
- Perspectiva lineal.
- Nuevo tratamiento de la luz
- Composición de esquema cerrado (generalmente triángulos donde inscribir sus figuras)
- La expresión que debe reflejar el carácter, el honor, la melancolía...

-La temática es muy variada: temas religiosos, temas mitológicos, relatos de la vida cotidiana, alegorías. Pero todos estos temas están profundamente humanizados, como si ocurriesen en un mundo real y bello.

- las técnicas utilizadas son: -pintura mural al fresco
- temple sobre tabla

-óleo sobre lienzo

TOMÁS MASACCIO. - (1401-1428). -

Tomás Masaccio, florentino, hará una pintura hacia un arte grandioso y dramático lejos de la sensibilidad del gótico. Es como Donatello, pero en pintura. Su estilo está lleno de novedad. Ha aprendido de Giotto el sentido de la monumentalidad de las figuras y una vigorosa forma de componer sus obras. Su obra más importante son los frescos de la iglesia del Carmen (Floencia). En los Frescos de la Capilla Brancacci relata la vida de San Pedro; se preocupa de crear unas figuras con volumen casi escultórico dejando a un lado su preocupación por el paisaje y los edificios. Sus personajes tienen gran fuerza, con sencillas vestimentas, muy bien iluminados, y con grandiosos gestos. La Trinidad de Santa María Novella (1427) es otro fresco ilusionista que parece perforar la pared del templo y crea un espacio tridimensional simulado. Es el primer gran estudio de la perspectiva geométrica. El punto de vista bajo del pintor tiende a ensalzar la escena del Calvario y a las figuras de los donantes arrodillados bajo ella. Las irreales arquitecturas enfatizan la profundidad de una escena, que, por lo demás se sitúa en primer plano. Muere muy joven, a los 28 años.

FRAY ANGELICO (1390-1455)

Fra Angelico realizó la Anunciación del Museo del Prado. Esta pintura sobre tabla muestra elementos arcaizantes o medievales como la desproporcionada habitación en que se encuentra la Virgen y el jardín en forma de tapiz que limita la acción al primer plano. Otro elemento muy "medieval" es la asociación simbólica entre la Anunciación y el Pecado Original (Adán y Eva). La Virgen, cuya historia aparece representada en el banco inferior de la tabla, aparece como hilo conductor entre el Pecado Original y la Redención de la Humanidad por el Nacimiento de Cristo.

En el convento de San Marcos de Floencia decora las celdas y los pasillos con temas de la vida de Jesús y de los monjes dominicos. En ellos mantiene una preocupación por el volumen de las figuras, por la composición y la naturalidad del movimiento a la vez que desprecia la preocupación por el espacio y la naturaleza.

PIERO DELLA FRANCESCA (1416-1492)

Piero della Francesca trabajó para el Duque de Urbino Federico de Montefeltro y realizó el retrato de éste y de su esposa siguiendo la presentación de los pintores flamencos. En San Francisco de Arezzo pintó al fresco la Leyenda de la Santa Cruz. La corporeidad de las figuras es rotunda gracias a un sabio uso del claroscuro. El espacio y la profundidad están tratados de manera científica y casi se puede reconstruir tridimensionalmente (probablemente el pintor trabajó sobre una maqueta). Otro elemento importante es el uso de la proporción. Piero della Francesca utiliza las matemáticas y la simbología llenando su obra de significados ocultos.

SANDRO BOTTICELLI. -(1445-1510)

Es un pintor florentino famoso por los temas mitológicos, aunque, también, tiene hermosas representaciones de la Virgen con una marcada expresión melancólica.

En el NACIMIENTO DE VENUS, su propio sentido de la belleza, totalmente diferente a lo representado hasta entonces, dota a la figura femenina de unos rasgos que nos recuerda a las venus de la época helenística saliendo del baño. Dos ninfas acompañan a la diosa

equilibrando la composición mitológica.

La PRIMAVERA es una composición alegórica. Sobre un fondo de verdes, Venus preside el despertar de la Naturaleza. Observamos que a la derecha aparece la elegante figura de Flora seguida de la Primavera temprana, temerosa de morir en los brazos del frío Céforo (grisáceo hielo), viento de marzo; mientras que a la izquierda se muestra el grupo de las Gracias asaltadas por amorcillos.

CINQUECENTO ITALIANO

El Cinquecento es el período artístico y cultural que se produce en Italia durante el primer tercio del siglo XVI hasta 1527 (año del Saco de Roma por parte de las tropas de Carlos V). Aunque la palabra "Cinquecento" parece englobar todo el siglo XVI, el período posterior a 1527 se suele denominar "Manierismo". El Manierismo es un movimiento artístico que anuncia algunas características del Barroco.

Al Cinquecento se le considera el período culminante del Arte del Renacimiento y uno de los períodos más idealizados y valorados de la Historia del Arte. Esto se debe, en gran parte a tres figuras excepcionales: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, que llevan las principales artes a sus más altas cotas de perfección y creatividad.

En el Cinquecento la admiración por la Antigüedad Clásica es total (uno de los hitos de esta admiración es el descubrimiento de una copia del Laocoonte en Roma en 1506). De hecho, la imitación del Arte Clásico es mayor y más fiel en este período que en el Quattrocento.

Roma sustituye a Florenia como principal centro artístico, y los papas, Julio II, León X y Clemente VII, auténticos príncipes del Renacimiento, actúan de mecenas de los principales artistas.

ARQUITECTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO

La arquitectura del Cinquecento imita elementos del Arte Clásico incluso de una manera más fiel que la del Quattrocento. Una vez más, la belleza se vincula a los conceptos de proporción, armonía y equilibrio como en la Antigua Grecia, a la **maniera** de los clásicos, de donde viene la denominación de este período como **MANIERISMO**. Una de las proporciones más utilizada en el Renacimiento es la antropometría, es decir, la utilización de las proporciones humanas en los elementos arquitectónicos (planta, columna, etc.)

Junto a la arquitectura religiosa se desarrolla la urbanística y la arquitectura civil. La principal manifestación de la arquitectura civil es el palacio urbano y la villa en el campo.

1.- DONATO BRAMANTE (1444-1514)

Es un arquitecto que supone un avance en la teoría de las formas clásicas hacia la perfección formal. En Roma levanta el templo de San Pedro in Montorio, financiado por los Reyes Católicos. Es un modelo a escala reducida de cómo debería ser un edificio al gusto clásico. Se trata de un edificio conmemorativo del lugar en el que San Pedro fue crucificado. Bramante se inspira claramente en un tholos de orden toscano realizado con muchísima fidelidad respecto a los originales romanos. Sin embargo, no es una mera copia pues sobre él añade una balaustrada y una cúpula, de manera que el resultado final es de una gran originalidad por el empleo de la cúpula, tan característica del renacimiento.

Su otra gran realización será la basílica de San Pedro. El papa Julio II decide sustituir la vieja basílica de San Pedro por un edificio renacentista, que tenga dimensiones colosales para demostrar el poderío de la Iglesia. Su sucesor, el Medici León X, será el que definitivamente lo levante. Encargará a Bramante el diseño del nuevo templo.

El arquitecto diseña la nueva basílica con planta de cruz griega, planta característica de esta época del Renacimiento. La cruz griega estará inscrita en un espacio cuadrangular, que representaba los cuatro puntos cardinales. El punto de encuentro de los cuatro brazos, bajo el que se halla la tumba del apóstol Pedro, se cubría con una enorme cúpula que simbolizaba el firmamento. De este modo el templo era la imagen de la Jerusalén celeste y se hermanaban los elementos de la arquitectura clásica pagana con los principios del cristianismo.

2.-MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564).-

Es uno de los mayores genios, sino el mayor de todo el Renacimiento europeo: arquitecto, escultor, pintor, músico, escritor...

A la muerte de Bramante, las obras de la basílica de San Pedro recaen en Rafael que plantea una cruz latina pero muere en 1520. Le sucede Sangallo "El Joven" hasta su fallecimiento en 1546, y finalmente llega el nombramiento de Miguel Ángel que ya tenía 71 años.

Basílica de San Pedro. Miguel Ángel se resistió todo lo que pudo, pero tuvo que aceptar el encargo. Pidió libertad para modificar el proyecto de Bramante. Así diseñará una sola entrada con una enorme portada clásica de enormes columnas lisas corintias con entablamento y frontón. Pero lo que más le costó fue el diseño y construcción de la cúpula central. Se inspiró en la de Brunelleschi de Florencia. Debía alcanzar los 131 m. de altura.

Levanta un tambor decorado con columnas pareadas y adosadas, que sirven de contrafuertes en las que descansan los nervios y vanos ciegos con frontones circulares y triangulares. La influencia de esta cúpula en los arquitectos posteriores será decisiva.

El diseño de la **Plaza del Capitolio** fue realizado de forma trapezoidal contrastando con el pavimento circular estrellado, con bellos edificios entre los que se encuentra el **Palacio de los Conservadores** con hermosas pilastras rectangulares adosadas y balcones con frontones de triángulos y arcos. Aquí se demuestra el urbanista genial y de gran gusto que era Miguel Ángel.

La escalera laurenciana, en Florencia. La escalera de la biblioteca Laurenciana donde es notable el efecto del dinamismo contenido que producen sus elementos constructivos. El espacio de acceso a la sala de lectura es un vestíbulo rodeado por elementos arquitectónicos (columnas, pilastras frontones, arquitrabes...) que no poseen ninguna función constructiva, sino solo decorativa.

3.-ANDREA PALLADIO (1508-1580).-

Arquitecto veneciano. Fue un estudioso a nivel teórico y escribió sobre la arquitectura renacentista, pero también fue constructor. Levantó varias iglesias en Venecia, **San Giorgio Maggiore, la iglesia del Redentor**, pero donde fue realmente original fue en sus diseños de VILLAS (casa residencial de gran empaque que se sitúa a las afueras de las ciudades con jardines en las que habitaban las familias potentadas).

Su villa más famosa es la denominada **La Rotonda o villa Capra**. La planta se organiza alrededor de un patio circular central, cubierta por una cúpula. En los espacios que quedan entre la cúpula y el cuadrado en el que está inserta, se sitúan las escaleras, combinando así

formas simbólicas y sentido práctico. Esta disposición simétrica de la planta se refleja en los cuatro pórticos, uno en cada fachada, a los que se accede por escalinatas. Las fachadas están presididas por un pórtico clásico con columnas jónicas, entablamento sencillo y frontón.

ESCULTURA (MIGUEL ÁNGEL)

Se consideraba escultor más que pintor o arquitecto. Si el paso de Miguel Ángel por la pintura y arquitectura fue decisivo en el Renacimiento, en la escultura lo es aún más.

El mundo soñado por Miguel Ángel es un mundo de gigantes, de actitudes grandiosas, facciones perfectas y gestos terribles, la terribilidad de los rostros. Sus criaturas están dotadas de vida. En los cuerpos, la musculatura, cada vez más acusada, revela los largos años dedicados por el artista al estudio de la anatomía. Los desnudos miguelangelescos están dotados de una fuerza en tensión sin igual en la historia de la escultura. Los músculos viven y pugnan bajo la piel, y todo el cuerpo, rebosante de dinamismo contenido, se revuelve sobre sí mismo, adoptando posiciones en variado movimiento.

Los principales trabajos de Miguel Ángel son:

1.- **La Pieta del Vaticano (1498)**.-En ella se representa a una Virgen más joven que el Hijo. Su rostro es de una belleza perfecta, lo mismo que el cuerpo de Jesús. Su composición es marcadamente piramidal.

2.- **David (1501)**.-De tamaño colosal (4 metros), nada se había producido tan grandioso en el Renacimiento. Refleja en su rostro el típico gesto de terribilidad. El movimiento contenido lo vemos en la mirada, en la fortaleza del brazo derecho, en su mano cerrada en tensión...Según algunos críticos simboliza el triunfo sobre la tiranía. Es uno de los símbolos de la ciudad de Florencia y de todo el arte florentino.

3.- **Sepulcro de Julio II**. (1505)- El Papa le ordenó levantar su sepulcro. Miguel Ángel se entusiasmó con la idea. Lo ideó en tres pisos, con diferentes y colosales grupos escultóricos. En cada esquina iban a ir los profetas. El propio Julio II le ordena paralizar la obra para que pinte la Capilla Sixtina. Pasan cuarenta años posponiendo, a su pesar, el encargo de Julio II. De todo el proyecto no consigue finalizar más que su Moisés.

Moisés. (1515)-. Representa el momento en que Moisés baja del Monte Sinaí, donde Dios le ha entregado las Tablas de la Ley, y ve el becerro de oro, que era adorado por el pueblo judío. En su rostro se refleja la ira contenida. La musculatura tremenda de sus brazos y poderosos muslos, su barba abundante y en cascada son elementos a destacar. Es un ejercicio de fuerza expresiva y grandiosidad.

4.-**Sepulcro de los Medici.(1527)** (Florencia). Mandado levantar por Clemente VII (Papa Medici) para enterrar a Lorenzo "el Magnífico" y su hermano Juliano que están enterrados al pie del altar. A Lorenzo II nos lo presenta "Pensiero" y a Juliano II de "Perfil Divino", en actitud arrogante. Ambos vestidos a la romana, sentados. A sus pies, recostados sobre las tumbas, forman pareja la Aurora, el Crepúsculo, el Día y la Noche que son unos espléndidos estudios de los desnudos y del movimiento pausado.

En su vejez, Miguel Ángel, con sus arrebatos místicos y las desilusiones de la vida, trabaja en obras que deja sin acabar, como **La Piedad Rondanini** .

PINTORES DE RENACIMIENTO ITALIANO DEL XVI

1.-LEONARDO DA VINCI (1452-1519).

Es, de los artistas del siglo XVI, el que da los primeros pasos hacia la conquista del nuevo Ideal: elegancia, belleza, profundidad, vaporosidad.... Por su notable afán de saber, de poseer todas las artes, de dominar todas las técnicas y de inventar, es quizá el genio más representativo del Renacimiento: ingeniero (barcos incombustibles, máquinas de guerra, cañones, puentes, caminos, túneles) escultor, pintor... Además es un teórico del Arte.

Como artista le interesa de forma extraordinaria el cuerpo humano y sus movimientos, la expresión del rostro y la mímica. Pero la técnica más famosa empleada por Leonardo será su **esfumato**, que lo podríamos definir como la pintura con contornos vagos y difuminados, logrando efectos de suavidad, de vaguedad de perfiles, y atmósferas cargadas. Es el tránsito suave de la superficie iluminada a la superficie en sombra, de los colores vivos a la tonalidad vaga.

Entre sus obras debemos destacar:

1.- **La Virgen de las Rocas**.-Inscribe las figuras en un triángulo y al encanto del claroscuro agrega el misterio de las rocas recortadas en la vaporosa lejanía.

2.-**La Última Cena (1495)**.-Es un fresco. Presenta a los Apóstoles tras la mesa, en el momento en que Cristo revela que uno de los suyos le traicionará. Esta situación permite una variedad de mímicas. Cristo en el centro con los brazos extendidos, es el centro de las líneas de fuga que hay en el cuadro. Forman cinco grupos: los dos de los apóstoles en cada lateral y el de Cristo sólo, dando la sensación de la próxima soledad ante el martirio. Destaca la gran naturalidad de los gestos de los apóstoles asombrados ante la revelación de su Maestro.

3.- **La Gioconda (1505)** - Representa a una dama de unos treinta años con una expresión dulce, casi sonriente. Son novedades, dentro del retrato, la posición de sus brazos y el hecho de estar representada de medio cuerpo. Pero tal vez, lo que más tengamos que subrayar es la suave expresión del rostro, admirablemente modelado con el sfumato y el vaporoso paisaje de formas vagas e indeterminadas que le sirven de fondo.

MIGUEL ÁNGEL.

Ya hemos visto que Miguel Ángel se sentía escultor. Por ello no nos debe extrañar que las obras pictóricas de Miguel Ángel, se parezcan a su escultura. Creará unas obras con figuras esculturales donde predomina el dibujo sobre el color, de gran musculatura y con la terribilidad en sus rostros.

El Papa Julio II le encarga pintar la **bóveda de la capilla del Sixto IV (Capilla Sixtina)**. Después de cuatro años de trabajo (1508-1512) descubre la bóveda sostenida por varios arcos transversales apoyados en pilastras, entre las cuales representa

alternativamente lunetos con los precursores de Cristo y figuras gigantescas de profetas y sibilas (profetisas). Sobre los capiteles de los pilares dispone una serie de jóvenes desnudos en variadísimas posturas (los ignudi) que sostienen grandes relieves circulares de bronce. En la parte central de la bóveda hay compartimentos con escenas del Antiguo Testamento: Dios separa la luz de las Tinieblas, Dios crea la Luna y el Sol, la Creación del Hombre, la Creación de la Mujer, la Expulsión del Paraíso, el sacrificio de Noé, el Diluvio Universal, la embriaguez de Noé.

Memorable es el momento de la creación, en la que podemos apreciar el impulso de vida que se transmite desde un Dios potente y patriarcal a un Adán escultórico. El número de figuras es, considerable. Utilizó colores variados y un dibujo poderoso con volúmenes y escorzos atrevidos. No hay paisajes. Lo importante para Miguel Ángel era el Hombre creador, de grandes manos productoras. La naturaleza no tenía tanto interés.

Muchos años después, 1541, a sus 66 años, el Papa Pablo III le ordena pintar el testero (pared frontal) de esta sala: **El Juicio Final**. El Dios de la Justicia Universal, totalmente desnudo, con su poderoso brazo amenazante, rodeado de la Humanidad, condena eternamente a los pecadores. Hasta los justos están atemorizados de la ira divina.

El amor al desnudo y al movimiento de las figuras que triunfa en toda la capilla, se exalta aún más. Es un movimiento ascendente de los elegidos contrarrestado por el descendente hacia el abismo de los condenados. Predominan los escorzos un tanto violentos. Un preludio de la estética barroca.

RAFAEL SANZIO (1483-1520).-

Recibe influencias de Leonardo (mímica y colorido de "La última Cena" y sus paisajes nebulosos) y de Miguel Ángel (fuerza, escorzos, movimiento) y así de sus personajes un tanto reposados, blandos y concebidos en plano, comienza a moverse con nervio, a utilizar el escorzo, efectos de claroscuro y variedad en la expresión de los rostros.

Durante esta época florentina hay que destacar sus madonas en las que se funde la belleza pagana del Renacimiento, depurada por el idealismo platónico y la devoción cristiana. Ejemplos de esta época: **La Virgen de la Pradera, La Virgen del jilguero, La Sagrada Familia del cordero, La Virgen del pez.**

Es llamado por el Papa Julio II al Vaticano para que decore los grandes muros de las estancias vaticanas; son, por lo tanto, frescos. Es donde alcanza su estilo plena madurez. Obras a destacar de este periodo:

1.- **La disputa del sacramento.**- En un amplísimo escenario, donde se ordenan en semicírculo a uno y otro lado del altar una serie de pontífices, cardenales y prelados que discuten acaloradamente y con movimientos elegantes. En el plano superior Cristo, el Padre y la Corte Celestial contemplan la disputa. Hay influencias de Leonardo en la mímica y posturas de los personajes, mientras que los escorzos son manifiestamente miguelangelescos.

2.-**La escuela de Atenas.** Presenta una inmensa perspectiva arquitectónica clásica romana ante la que Platón y Aristóteles presiden una ingente reunión de sabios: Ptolomeo, Arquímedes,... Es una auténtica enciclopedia de filósofos hasta el siglo XVI.

Su producción fue amplísima, a pesar de haber muerto a los treinta y siete años.

LA ESCUELA DE VENECIA, SIGLO XVI

Paralelamente a la escuela florentina tan centrada en el dibujo y las innovaciones técnicas en la pintura, se desarrolla en Venecia una escuela que dará gran importancia al color, tal vez por la influencia oriental que siempre esta ciudad tuvo de Bizancio y de Oriente.

Las características de la escuela veneciana son:

- culto por el color
- importancia de los temas secundarios
- exaltación de la riqueza
- contemplación poética del paisaje.

TIZIANO (1487-1576)- Fue un pintor protegido por Carlos V y Felipe II.

La fábula pagana tendrá gran interés para él y así nos deja una serie de venus desnudas de influencia de su maestro Giorgione. Son famosas **La Venus de Urbino, Venus y la música, Danae, Bacanal....** Son importantísimos los efectos de luz con sus diferentes tonos. Como representante máximo de la pintura veneciana, Tiziano desprecia un tanto el dibujo y se centra más en la consecución de unos colores de gran intensidad y fuerza, en una composiciones llenas de detalles y en una riqueza casi oriental.

Como retratista debemos mencionar los retratos que realizó a su gran admirador, el emperador Carlos V. El más famoso de todos, es tal vez el que pintó tras la **batalla de Mühlberg (1548)**. Nos presenta al emperador, ya avejentado y cargado de preocupaciones, dirigiéndose a caballo durante la batalla. Es de gran calidad la representación de la armadura del guerrero y es importante señalar el paisaje brumoso del fondo.

Felipe II también fue un entusiasta comprador de sus obras y él mismo fue retratado varias veces por el pintor veneciano. **Felipe II con armadura corta.**